

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS INCLUSIVAS EN LA DOCENCIA: PIE-180

INCLUSIVE ARTISTIC STRATEGIES IN TEACHING: PIE-180

Dra. María del Mar Cabezas Jiménez

Universidad de Málaga. Málaga (Spain) marcabezas@uma.es

Resumen:

Compartimos en este foro algunos de los aspectos fundamentales del proyecto de innovación docente en desarrollo PIE 180: Experiencia de adaptación curricular. Discapacidad visual y formación en Bellas Artes, financiado por la Universidad de Málaga dentro del Plan Propio de Investigación.

Se expone también en esta comunicación el resultado del taller llevado a cabo en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Évora, así como las líneas estratégicas de actuación para la adecuación del currículo general a las necesidades individuales de potenciales alumnos con baja visión que cursan el Grado en Bellas Artes.

La baja visión o ceguera de algunos artistas ha procurado, en más de una ocasión, rarezas, enriquecimiento y enaltecimiento de sus obras. La capacidad de estos artistas para acercarse a la creación, desde un estado muy diferente al vidente, queda reflejada en el trabajo. La obra artística generada, a su vez, proyecta en el espectador una nueva e inquietante imagen visual, sonora y/o háptica.

Conocer o acercarnos a la percepción del alumnado, como artistas en ciernes, con baja o nula visión, y observar y reflexionar sobre su modo de crear, así como experimentar y aplicar en el total de los estudiantes estas estrategias creativas, es uno de los objetivos en el proyecto que presentamos, pudiendo

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

ser una clave para la investigación de nuevas metodologías en la creación artística.

Palabras Clave:

Arte, currículo, discapacidad, visión, inclusión, estrategia.

Abstract:

We share in this forum some of the fundamental aspects of teaching innovation project developing PIE 180: Experience curricular adaptation. Visual impairment and training in Fine Arts, funded by the University of Málaga in the Research Plan.

The outcome of the workshop held at the Department of Visual Arts at the University of Évora strategic lines of action to adapt the general curriculum to individual needs of potential students with low vision who attend are also discussed in this communication and Degree in Fine Arts.

Low vision or blindness of some artists have attempted on more than one occasion rarities, enrichment and enhancement of their works.

Their ability to approach creating a very different state from the seer is reflected in the work. The artwork generated, in turn, projects to the viewer a new and disturbing visual image, sound and / or haptic.

Meet or approach the perception of students as budding artists, with low or no vision, and observe and reflect on their way to create and experiment and apply in total students these creative strategies is one of the objectives in the project presented, may be a key to the investigation of new methodologies in artistic creation.

Keywords:

Art, curriculum, disability, vision, inclusion, strategy.

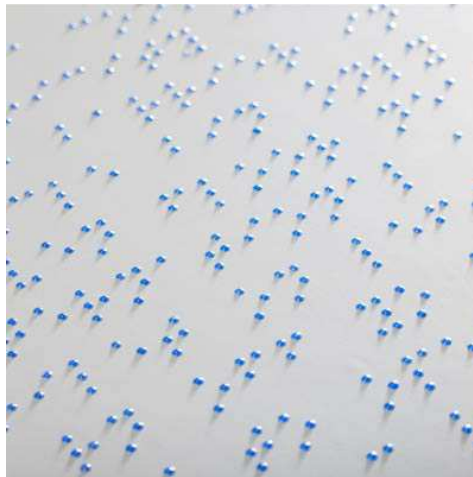
V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS INCLUSIVAS EN LA DOCENCIA:PIE-180

Dra. María del Mar Cabezas Jiménez

“Si has perdido la vista, no pierdas de vista la belleza de la vida. Si has perdido la belleza de la vida, estás realmente ciego.”

Craig Royal

Introducción

Desde el año 2005 el SAAD (Servicio de Atención al alumnado con Discapacidad de la Universidad de Málaga) ha asumido la labor de dirigir, orientar y atender a las personas con discapacidad, con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que quieran ingresar o ya sean alumnos matriculados en la Universidad de Málaga, en las Titulaciones de Grado y Másteres Oficiales, con la intención de dar respuesta a las necesidades especiales que se deriven de las distintas discapacidades. En el año 2012, se aprobó en Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, el Reglamento de Atención Académica al Estudiante con Discapacidad.

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

El equipo de trabajo

La actividad que desempeñamos como docentes constituye una pieza fundamental en el proceso de inclusión del alumnado. Es una realidad la participación del alumnado con discapacidad en el ámbito universitario. Los miembros de este equipo de trabajo, formado en su mayoría por profesores de la titulación de Bellas Artes y profesionales del campo de la Pedagogía, creemos en la capacidad del alumnado con deficiencia visual, en menor o mayor grado, para integrarse, participar y adquirir competencias propias de la formación del Grado en Bellas Artes, porque entendemos que el Arte contemporáneo constituye una experiencia estética que va más allá de la experiencia puramente visual.

En la experiencia de estos años en la docencia impartida en las titulaciones de Licenciatura y Grado en Bellas Artes en la Universidad de Málaga, hemos contado en nuestras aulas y talleres con alumnos que presentaban diversas discapacidades, siempre con excelentes resultados, sin embargo, nos hemos cuestionado la validez del currículo de las distintas asignaturas cuando este debe adaptarse para atender a alumnos con discapacidad visual. La simbólica financiación del proyecto de innovación educativa que aquí presentamos por parte de la Universidad de Málaga, nos está permitiendo formarnos en este sentido, adecuando y adaptando la enseñanza a las peculiaridades y necesidades del alumno, reconociendo el aula como un conjunto heterogéneo y diverso de estudiantes, para los que no existe una respuesta educativa única, así como nos permite abrir nuevas puertas en el desarrollo de estrategias creativas dentro de la enseñanza artística universitaria. Así, las adaptaciones curriculares que pretende diseñar este equipo de trabajo, constituirán las estrategias de adecuación del currículo general a las necesidades individuales de potenciales alumnos con discapacidad visual en nuestra titulación, puesto que la presencia de un alumno con baja visión o ciego requiere la realización de ciertas modificaciones organizativo-didácticas.

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

Primeras aproximaciones al objeto de estudio

En el año 2012 asisto a un curso impartido por el SAAD en el que precisamente se atendía a la temática de adaptación curricular para alumnos con discapacidad. En este contexto, y perteneciendo al ámbito de las Bellas Artes, planteé la posibilidad de contar con alumnado con baja visión, y la respuesta de quienes impartían el curso fue que no era posible acceder a unos estudios de estas características para alumnos con tal discapacidad. Por eso, el primer objetivo, cuando se constituye este grupo de trabajo, es reflexionar acerca de un escenario posible en el que parte de nuestro alumnado esté constituido por estudiantes con discapacidad visual, en mayor o menor grado.

Investigar y diseñar adaptaciones curriculares para facilitar la accesibilidad de todo el alumnado a la adquisición de las competencias básicas de nuestra Titulación, constituye el nudo gordiano de este proyecto de Innovación Educativa y es una labor que requiere ingenio y esfuerzo desde nuestra experiencia docente.

Son acciones fundamentales en el desarrollo de este proyecto el observar, valorar y extraer conclusiones de la puesta en práctica de estas estrategias de aprendizaje adaptadas y aplicadas, en todo el conjunto del alumnado, mediante la realización de ejercicios específicos que puedan reportar hallazgos técnicos y conceptuales al moderar la radicalización de la percepción visual en el estudio artístico, en favor de otras posibilidades de percepción e interpretación, del modelo y de la obra artística, como la háptica o auditiva.

Protagonistas

“Una buena foto no viene del exterior, sino del interior. Es un acto de amor.”

(Colectivo Seeing with Photography)

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

A partir de distintos grados de discapacidad o alteración visual en distintos momentos de sus vidas, artistas como Leonardo da Vinci, Paul Cézanne, el Greco, William Turner, Claude Monet, Camille Pissarro, Edvard Munch, entre otros, han creado sus obras más representativas. También nos detenemos en la obra de creadores más actuales, todos fotógrafos, como Sonia Soberats, Neil Harbisson, Bruce Hall, Michael Richard, Craig Royal, Kyle Jones, Kurt Weston, Gerardo Nigenda, Vejen Bavcar y Peter Eckhert .

En el caso de El Greco (1541-1614), la elongación y estilización ha suscitado distintas hipótesis, desde la pérdida de carnalidad en el cuerpo humano, para conferirle más espiritualidad, hasta la distorsión en ambos ejes, vertical y horizontal, debido a su astigmatismo.

Tal vez, en el caso de William Turner (1775-1851), su casi abstracción lumínica, fuese alimentada por su miopía. El artista que vivió recluido buena parte de su vida, buscó una y otra vez en su pintura las atmósferas de la luz del amanecer y del atardecer en la naturaleza.

El padecimiento de cataratas bilaterales provocó en Claude Monet (1840-1926) una notable obsesión por su vista. Tras una traumática operación de uno de sus ojos el artista sucumbió a una gran depresión y no quiso volver a ser intervenido. Su obra pictórica muestra una diferencia importante en el modo de ver e interpretar el mundo tras la operación.

Obligado a realizar su trabajo con un solo ojo estuvo Camille Pissarro (1830-1903) debido a la obstrucción del lagrimal de uno de ellos.

La paleta de colores estridentes y vivos de Van Gogh (1853-1890) se ha atribuido a su trastorno mental aunque también se podría explicar, en parte, por el padecimiento de un glaucoma.

En 1930 el artista noruego Edvard Munch (1863-1944) sufrió una hemorragia ocular en su ojo derecho. Durante su convalecencia, el artista afirmó ver círculos concéntricos que posteriormente aparecerían en muchas de sus obras (Fig. 01).

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

Fig. 01. Edvard Munch. *By The Death Bed*, 1896

En un tiempo más reciente, la artista venezolana Sonia Soberats, perdió la visión a causa de un glaucoma, esto sucede en el año 1991, su obra ha quedado marcada profundamente por este hecho. La pérdida de visión ha permitido a la artista alcanzar nuevas percepciones sensoriales y físicas que ha trasladado a una obra fotográfica basada en la percepción íntima del tiempo y el espacio. Hoy sus *fisiogramas*, como ella los nombra, recorren el mundo a los setenta y siete años de edad.

El artista contemporáneo y activista ciborg británico e irlandés Neil Harbisson (1982), padece acromatopsia, enfermedad que consiste en ver en blanco y negro. Desde esta condición visual, Neil Harbisson, que estudió composición musical experimental en el Dralington College of Arts (Inglaterra) y fotografía digital en el Institute of Photography de Nueva York, a los 20 años de edad, creó y se hizo instalar un "eyebor" en su cabeza para poder oír el color. Neil Harbisson ha conseguido ser el primer ciborg del mundo reconocido por un gobierno.

Aunque conserva un mínimo porcentaje de visión, para el artista fotógrafo Bruce Hall, la cámara es una extensión de su propio cuerpo y su trabajo trata

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

de captar una doble visión: a través de la cámara y sin ella. Necesita los dispositivos ópticos para visualizar las imágenes fijas convirtiéndose en una necesidad:

"Literalmente no puedo ver sin un dispositivo óptico, sin una cámara. Por lo tanto se ha convertido en una obsesión."

(Bruce Hall)

Michael Richard trabaja en su fotografía con lo que denomina una *doble toma*. Horas, incluso días, pasa este fotógrafo examinando los paisajes, intentando distinguir los pocos colores que aún le permite su capacidad de visión, a la caza de una experiencia o una oportunidad, del momento mágico, en cualquier lugar.

La obra fotográfica de Craig Royal, de carácter surrealista, queda marcada por la pérdida de la visión periférica y el intento del artista por mostrar cómo la visión que tenía de las cosas se iban transformando poco a poco y qué hay más allá de la mera visión.

Kyle Jones, fotógrafo casi ciego, afirma que nunca ha podido ver más que ahora. Sus composiciones se caracterizan por mostrar una o dos figuras destacadas en un entorno urbano deshumanizado.

Utilizando el scanner para eliminar el espacio entre el dispositivo de captura y el elemento retratado, Kurt Weston (Fig. 02) se margina a sí mismo quedándose en cada obra sin aire, sin subterfugio y sin salida:

"Primero, ser gay, después, tener el sida, y al final, quedarme ciego. [...] Estas fotografías tratan de la realización de tu pérdida. De perder tu fachada. Esta es tu nueva realidad. Echemos un vistazo."

(Kurt Weston)

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

Fig. 02. Kurt Wetson, 2012

Gerardo Nigenda llamaba a su técnica "fotos cruzadas", puesto que, para comprender el mensaje al completo, necesita la intervención de dos personas: una ciega y otra con visión. Sus fotografías, narrativas, descriptivas y poéticas, son rematadas con inscripciones en Braille.

Uno de los fotógrafos más admirados es el esloveno Bavcar. Siendo un niño Vejen Bavcar pisó una mina y perdió gradualmente la visión, en ese período de meses intentó fijar en su mente todo tipo de percepciones visuales. En su obra reconstruye las imágenes a partir de esos recuerdos uniendo así los mundos de lo visible y lo invisible.

Y por último, con una clara intención fílmica, debemos destacar el trabajo de Peter Eckhert, quien dice:

"La vista es tan fuerte que enmascara otros sentidos. Incluso la visualización.
Si no puedes ver, es porque tu visión se interpone. Soy una persona muy visual,... es solo que no puedo ver."

(Peter Eckhert)

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

Para muchos de estos creadores la discapacidad visual de algunos artistas ha dado lugar a rarezas, enriquecimiento y enaltecimiento de sus obras.

Metodología

Transcribimos parcialmente, en este apartado, parte de la metodología que este equipo de trabajo elaboró en el año 2013 para la presentación del proyecto a la convocatoria destinada a incentivar y apoyar la innovación docente en la Universidad de Málaga, si bien esta metodología ha ido cambiando y adaptándose al desarrollo y la demanda del proyecto en el campo de la praxis.

El primero de los ejes de actuación en el desarrollo de nuestra investigación ha constituido la documentación y estudio de esta discapacidad concreta y de los avances llevados a cabo por otras instituciones en esta materia, así como de creadores que desde esta condición han hecho su aportación al mundo del arte. Esta primera fase ha sido fundamental y entendemos que el éxito del proyecto dependerá, en buena parte, de su asimilación positiva y eficaz. Posteriormente, tomando como base las guías docentes de las distintas asignaturas participantes, estamos en proceso de revisión por parte de los colaboradores externos, expertos en pedagogía, que desarrollarán su labor de asesoría orientándonos en las modificaciones y/o adaptaciones curriculares.

En una segunda fase se ha procedido ya a la ideación y estudio de propuestas de actuación en el aula, materializándose en modelos bidimensionales y tridimensionales accesibles para los alumnos con discapacidad visual y para la totalidad del alumnado que también experimenta el trabajo con estos nuevos modelos a representar. Los criterios de adaptación de los materiales y prácticas utilizados son:

- La pluralidad sensorial de acercamiento a la realidad con el fin de enriquecer la percepción.

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

- La multiplicidad y variedad de las observaciones y el contraste de sus conclusiones con las de otros alumnos. Los ojos del estudiante con discapacidad visual son muchas veces las percepciones y descripciones de los otros.
- La presentación en relieve de maquetas, croquis y planos para su interpretación.
- La descripción oral de realidades físicas visuales de difícil acceso a su tipo de percepción.

Con la experimentación, por parte de la totalidad del alumnado, de los modelos creados y con el acondicionamiento de los espacios del aula-taller, estamos obteniendo unos resultados que nos permitirán valorar la viabilidad de las adaptaciones llevadas a cabo. Mediante esta actuación obtendremos una información parcial sobre:

- Cómo percibe el mundo el alumnado con baja visión.
- Cómo se realiza el proceso de recogida de información a través del sistema háptico.
- Qué diferencia existe entre la información obtenida y la recogida a través de la vista.
- Qué técnicas y estrategias conoce y utiliza para obtener y retener información.
- Qué caracteriza a sus imágenes mentales y cómo puede representarlas.

Forma parte de esta segunda fase la revisión del material electrónico, disponible a través de la plataforma virtual, de las asignaturas y su adaptación para todo el alumnado.

Resulta fundamental la tercera fase del proyecto que constituye la aprobación de las estrategias elaboradas, y puestas en práctica en el aula, por parte de los Servicios de Atención al Estudiante con Discapacidad, y de las Fundaciones para discapacitados visuales. La verificación de los resultados

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

obtenidos se llevará a cabo con la realización de jornadas artísticas que tendrán como participantes a alumnos, con discapacidad visual o no, de la propia Universidad, así como estudiantes externos que quieran participar en la experiencia piloto de Innovación Educativa.

Conclusiones

En el año 2014 fuimos acogidos por el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Évora para trasladar, mediante una conferencia-taller, las inquietudes derivadas de este proyecto haciendo partícipe a su alumnado en esta experiencia de crear privados de la visión y potenciando otros sentidos, para llegar a dialogar de un modo distinto con el otro, rebasando la barrera física y generando así distintas conclusiones a través de la propia obra.

La transferencia de las estrategias que se van desarrollando y de las experiencias que llevamos a cabo con el alumnado se van trasladando ya a otros departamentos y universidades, de este modo el pasado año se estableció un acuerdo con otro grupo de investigación en arte robótico para desarrollar un modelo de obra artística basado en la interpretación de algunas obras de Rothko. De la mano de este artista, como estandarte de la expresión basada en el color, y partiendo de experiencias como la llevada a cabo por el MOMA de Nueva York en marzo de 2013 con la muestra *Art in Sight*, proponemos un nuevo reto en el desarrollo de nuestro proyecto de innovación educativa acercándonos al ámbito de la investigación artística.

El avance de las nuevas tecnologías nos ofrece titulares como: *NEC muestra un nuevo sistema háptico que guiará tu dedo (2012)*, *Una app convierte los tablets Android en potentes herramientas para invidentes (2012)*, *HAPMAP aparta tus ojos del navegador y deja que te guíes por el tacto (2011)* o *Un vistazo a la pantalla de doble capa háptica de Kyocera (2011)*.

Desde este equipo de investigación nuestra última propuesta, que se suma a las anteriores, es llevar la experiencia háptica a un nuevo nivel con el que

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

ofrecer algo más que una simple textura al recorrer una obra pictórica con la mano, se trata de un sistema de vibración activada que serviría para experimentar físicamente el color mediante una transcripción sinestésica.

El proyecto, que se encuentra en una fase especialmente activa y enriquecedora, no puede ofrecer aún conclusiones, pero es el compromiso de todos los integrantes del equipo de trabajo continuar en esta empresa y nutrirse de otras experiencias docentes, compartiendo en próximos foros especializados los logros alcanzados.

“Es importante el significado y no el signo. Cambiaremos el signo y mantendremos el significado.”

(Vigotsky)

Referencias bibliográficas

Barasch, M. (2003). *La ceguera. Historia de una imagen mental*. Madrid: Cátedra.

Cebrián, M. C. (2003). *Glosario de discapacidad visual*. Madrid: Once.

Lucerga, R. (1993). *Palmo a palmo*. Madrid: Once.

Poveda, L. (2003). *La educación plástica de los alumnos con discapacidad*

Rosa, A., y Ochaíta, E. (1993). *Psicología de la ceguera*. Madrid: Alianza.

Sacks, O. (2002). *Un antropólogo en Marte*. Barcelona: Anagrama.