

The MoMA Alzheimer's Project: Making Art Accessible to People with Dementia

Fundamentos para conectarse con el arte

Esta guía explica cómo conectar a individuos con demencia y a sus cuidadores con el arte. Los métodos propuestos pueden utilizarse con grupos o de forma individualizada, y pueden ser adaptados a diferentes entornos, desde museos y galerías de arte, a organizaciones para el cuidado de la salud y domicilios privados. Estos fundamentos pueden ayudar a crear experiencias significativas en cualquier entorno.

Visión general

Conexión con el arte

La conexión con el arte puede proporcionar beneficios significativos a gente con demencia y a sus cuidadores. Esto es cierto tanto si la experiencia se centra en mirar y hablar sobre el arte o en crear arte. En ambos casos, se puede utilizar el arte como una vía de expresión personal significativa. Es más, por medio de una observación y una conversación detallada, la conexión con el arte ofrece a una persona que tenga la enfermedad de Alzheimer la oportunidad de:

- Explorar e intercambiar ideas acerca del arte y de los artistas.
- Experimentar un estímulo intelectual.
- Establecer conexiones entre vivencias personales y el mundo en su conjunto.
- Evocar experiencias personales y memorias lejanas.
- Participar en una actividad significativa que promueve el desarrollo personal.

Además de estos beneficios, los cuidadores también se enriquecen de estas experiencias de arte, al tener la ocasión de explorar sus propios intereses artísticos mientras que la persona a la que cuidan está presente y siendo partícipe de la experiencia en un ambiente seguro. En algunos entornos, como en el caso de los museos y las organizaciones para el cuidado de la salud, pueden interactuar socialmente con otros cuidadores, compartir historias, y aprender en un ambiente de apoyo donde pueden estar relajados, tanto física como mentalmente. Asimismo, la relación personal con el individuo al que cuidan puede verse mejorada, porque los programas de arte proporcionan oportunidades singulares para la comunicación y la conexión. Finalmente, los participantes aprenden entre sí en un nuevo contexto y se cultivan con las ideas e intereses de los otros participantes.

Definición de arte

Las definiciones de arte ofrecidas por teóricos, filósofos, artistas, historiadores y educadores de arte varían en gran medida. De hecho, uno de los objetivos de los artistas individuales y una de las principales características de los movimientos de arte moderno y contemporáneo, es la constante redefinición de lo que constituye el arte. Es importante tener una idea de lo que significa el "arte", sin importar que tan abierta dejemos la definición, ya que nuestro concepto de arte va a dictar qué objetos o imágenes discutiremos y cómo se involucrarán los participantes en estas conversaciones.

En general, el uso que hacemos de los términos arte, las artes, u obras de arte en este documento, se refiere a obras generalmente incluidas en las categorías de artes visuales: escultura, pintura, dibujos, grabados, películas, fotografías, arquitectura, diseño y proyectos de multimedia. Todos estos medios están presentes en la colección del MoMA, y aparecen etiquetados como "arte" tanto en las exhibiciones de las galerías como en la colección accesible en línea. Todos estos medios pueden utilizarse para promover la participación activa y la conversación.

Planificación del programa

A continuación enumeramos los pasos más esenciales para la preparación de una experiencia de “mirar arte”, los cuales explicaremos en más detalle en las siguientes páginas. También incluimos una muestra completa de un módulo para un programa en un museo, que sirve de ejemplo de cómo desarrollar un tema específico.

- Seleccione un tema que le sirva como principio organizativo.
- Seleccione de cuatro a seis obras que pueden observar y discutir en relación con el tema.
- Determine la secuencia en la que se verán las obras.
- Prepare de tres a cinco comentarios histórico-artísticos por cada obra que pueda insertar en la conversación en el momento apropiado.
- Prepare de tres a cinco preguntas por cada obra que puedan propiciar la conversación.
- Planifique conversaciones en pequeños grupos que puedan realizarse hacia la mitad de su programa.

Selección del tema

Seleccione un tema que sea apropiado y relevante para individuos con discapacidades cognitivas, pero que capte el interés y estimule la imaginación de todos los participantes. Su tema debería ser suficientemente general para ser accesible a todos, y apropiado para una audiencia adulta.

Algunos temas posibles pueden ser:

- Retratos
- Materiales en escultura
- Arte y música
- El camino a la abstracción
- ¿Por qué es esto arte?
- La representación de las mujeres en el arte
- Relato de historias a través de fotografías
- Obras destacadas de la colección del museo

También se podría centrar en un artista individual (como Pablo Picasso o Vincent van Gogh), en un movimiento de arte (como el Impresionismo o el Cubismo), en el arte de una zona geográfica (Sudamérica o Europa, por ejemplo), o en el arte de un periodo de tiempo determinado (como el Renacimiento o el siglo diecinueve).

Si está trabajando con individuos o con un grupo al que conoce, o si sabe de antemano sus intereses, intente elegir un tema que pueda llamarles la atención.

EN NUESTRO EJEMPLO

Para una visita al MoMA, seleccionamos el tema [La ciudad en el arte moderno](#).

Selección de las obras de arte

Una vez que haya seleccionado un tema, elija de cuatro a seis obras relevantes. Puede que no tenga tiempo para cubrir todas las obras en el tiempo que tenga disponible, pero es mejor estar preparado con suficientes obras. Puede que quiera seleccionar el tema y las obras simultáneamente. Puede que tenga varias obras en mente de las que quiere hablar, y que decida seleccionar un tema en base a esas obras. Puede promover experiencias positivas y significativas con casi cualquier obra de arte. Elija obras que encuentre interesantes, que se sienta cómodo hablando de ellas, y que piense que pueden atraer a la audiencia. Puede decidir centrarse en un solo medio (como pintura, escultura o fotografía) o presentar obras en diferentes medios.

Si va a ver obras originales en un museo o galería, tenga en cuenta su escala y cómo están instaladas. Puede que sea difícil para un grupo ver las obras muy pequeñas, y puede ser difícil centrarse en obras que estén instaladas cerca de otras. Tenga también en cuenta dónde están ubicadas las obras en relación a las demás, y el nivel de movilidad de su grupo.

EN NUESTRO EJEMPLO

Para nuestra visita elegimos cinco cuadros:

1. *London Bridge* (1906), por André Derain
2. *Street, Dresden* (1908), por Ernst Ludwig Kirchner
3. *The City Rises* (1910), por Umberto Boccioni
4. *In the North the Negro had better educational facilities* (1940-1941), por Jacob Lawrence
5. *Broadway Boogie Woogie* (1942-43), por Piet Mondrian

Como nuestra visita se centra en un tipo de paisaje específico (paisajes urbanos), seleccionamos a propósito obras de artistas que trabajaron en diferentes momentos y procedían de diversas zonas geográficas. Las obras presentan una interesante visión general de varios estilos y técnicas claves, al tiempo que muestran muy diferentes interpretaciones de la ciudad moderna. Estos detalles ofrecen interesantes oportunidades para promover la conversación y permiten a los participantes recurrir a sus propias vidas y experiencias.

Determinación de la secuencia

La secuencia en la que se vayan a ver las obras debería ayudar a conectarlas en el contexto del tema que se haya elegido. Debería ser coherente en términos de la conexión temática entre una obra y la siguiente, y en términos de la ubicación de las obras entre sí (si se utilizan obras originales en espacios de la galería). Si las obras están distribuidas por todo un museo o galería, sus distintas ubicaciones influirán en la secuencia. Puede simplemente elegirse un orden cronológico, de la más antigua a la más reciente, o viceversa.

El orden también dependerá de las preguntas que piense hacer y de la manera que piense enlazar las obras entre sí. Como regla general, es normalmente mejor empezar con obras que sean más sencillas en su composición y continuar con aquéllas que sean más complejas, o ir de obras más figurativas a aquéllas que sean más abstractas. De forma alternativa, puede empezar por aquellas obras que encajen con su tema de manera literal y continuar con aquéllas que se relacionan de forma más metafórica o conceptual.

A la hora de seleccionar las obras y determinar la secuencia, pregúntese a sí mismo:

- ¿Cómo voy a introducir el tema?
- ¿Cómo se relacionan las obras con el tema y entre sí, y en qué orden se puede expresar esto mejor?
- ¿Cómo voy a conseguir una transición natural entre una obra y la siguiente?
- ¿Qué preguntas puedo hacer sobre las obras?
- ¿Qué información histórico-artística voy a compartir?
- ¿Cómo voy a enlazar las obras con mi tema en el resumen y la conclusión?

EN NUESTRO EJEMPLO

Decidimos utilizar una secuencia cronológica para nuestra selección de obras. El hacerlo de esta manera nos permite organizar nuestra conversación a través de una progresión lógica en el tiempo. Además, esta organización permite avanzar de una imagen concreta y figurativa a composiciones más abstractas. También nos permite discutir la evolución en la historia del arte moderno a través de las representaciones de diversos artistas de temas similares.

Preparación de la información histórico-artística

Consiga información sobre las obras y los artistas que vaya a discutir por medio de recursos en línea, catálogos de las exhibiciones, cédulas o etiquetas de la pared y libros. Investigue sobre el trabajo de cada artista, el período de tiempo en el que vivió y trabajó, y la información relacionada con cualquier movimiento o grupo de artistas al que perteneciera. También puede incluir información sobre el tema en cuestión, citas del artista, o citas de críticos contemporáneos sobre la obra o el estilo general del artista. Escoja, entre toda esta información, varias ideas principales que sean relevantes para la obra y para su tema y que sean propicias para la conversación. Decídase por un número limitado de puntos para cada obra (tres o cuatro); esto le ayudará a evitar que se convierta en una lección y a producir a su vez una mayor participación.

La información histórico-artística se debería utilizar a lo largo de la conversación para reforzar la comprensión y la apreciación de la obra por parte de los participantes, y para ayudar a situar la obra en el contexto de la evolución del arte y la historia mundial. Cuando discuta una obra, comparta siempre con sus participantes la información que se encuentra típicamente en la cédula o etiqueta de un museo: el nombre del artista, la fecha de la obra y los materiales utilizados. Esto se puede hacer tanto al principio como al final, o en cualquier otro momento relevante de la conversación. Puede dar el título de una obra para promover una conversación más a fondo. Podría decir, "Picasso tituló esta obra *Girl before a Mirror*", y a continuación decir, "¿Hace que cambie su percepción de la obra el hecho de saber el título? ¿cómo?" Proporcione información adicional durante el programa si lo considera relevante en función de las respuestas de los participantes. Por ejemplo, si están observando la obra *Broadway Boogie Woogie* de Piet Mondrian, y alguien dice, "Se parece a un mapa de Times Square", podría mencionar que cuando Mondrian pintó este cuadro en 1942-1943, se acababa de mudar a la ciudad de Nueva York.

Recuerde que se trata de una conversación, no de una lección. Su objetivo no es sólo proporcionar hechos histórico-artísticos, sino también animar a los participantes a interactuar y compartir sus propias opiniones. El hecho de compartir información histórico-artística puede validar las respuestas de los participantes y suscitar nuevas conversaciones.

EN NUESTRO EJEMPLO

Esta es la información que planeamos incorporar sobre cada obra en el momento apropiado de la conversación.

1. *London Bridge*, por André Derain

Derain era miembro del movimiento francés conocido como Fauvismo. Los fauvistas, o "fieras salvajes", eran famosos por su desenfadado uso del color. Su desinterés por el color natural de los objetos escandalizó a sus contemporáneos. En este cuadro, Derain aplica colores intensos en su representación del Puente de Londres, lleno de tráfico, con varios barcos y lanchas en el río Támesis. El tratante de pintura Ambroise Vollard, animó a Derain a visitar Londres a principios del siglo XX. Mientras estuvo allí, pintó muchas vistas diferentes de la ciudad, centrándose principalmente en los diferentes monumentos y puentes a lo largo del Támesis.

2. *Street, Dresden*, por Ernst Ludwig Kirchner

Kirchner era miembro del grupo expresionista alemán *Die Brücke* (El puente). Los artistas de *Die Brücke* exploraron los efectos emocionales del color y la composición en la representación de la vida contemporánea. A través del uso de colores brillantes y poco realistas, Kirchner dio fuerza a esta escena de la calle Königstrasse en Dresden.

3. *The City Rises*, por Umberto Boccioni

Boccioni fue una figura clave del movimiento futurista italiano. Este grupo de motivados escritores, músicos y artistas visuales, trató de abandonar el aire de nostalgia que sentían que

estaba restringiendo a la sociedad italiana. Animaron a sus compatriotas equipados con avances tecnológicos y deseo de cambio. Boccioni utiliza "líneas de fuerza" para comunicar su idea de progresión en su dinámica composición de una ciudad en construcción.

4. *In the North the Negro had better educational facilities*, por Jacob Lawrence

La familia de Lawrence era una de las miles de familias afroamericanas que emigraron al norte en los años de la primera guerra mundial. Acabaron asentándose en Harlem, el barrio de la ciudad de Nueva York, donde Lawrence empezó a tomar clases de arte. En 1940 comenzó la serie "The Migration", un panel múltiple con una serie de imágenes que narran esta gran migración de la historia americana. Trabajó en cada panel de forma simultánea, lo que dio como resultado una uniformidad de paleta y una similitud en la composición general de los seis paneles.

5. *Broadway Boogie Woogie*, por Piet Mondrian

Durante el transcurso de su carrera, Mondrian abandonó la representación para enfocarse en la expresión de formas "puras". Para Mondrian esto significó el uso exclusivo de colores y figuras geométricas primarias. En 1940 se mudó de Londres a la ciudad de Nueva York. Allí, se unió a una sociedad efervescente, siempre en movimiento. Se vio influenciado, no sólo por el ritmo de la vida urbana, sino también por el ritmo sincopado de la música jazz.

Preparación de las preguntas para la discusión

Prepare de tres a cinco preguntas para enmarcar la discusión de cada obra en cuanto a su relación con el tema, sabiendo que cuando esté frente a la obra preguntará seguramente muchas más preguntas en función de las respuestas de los participantes.

A continuación presentamos algunos consejos útiles a tener en cuenta durante la conversación:

1. Haga preguntas concretas y sea específico. Pregunte "¿Qué es lo que ven en este cuadro?" en vez de "¿Qué pasa aquí?"
2. Alterne entre preguntas de respuesta abierta y preguntas con respuesta definida, y esté preparado para mezclar o cambiar a preguntas de dos opciones a elegir o de respuestas de tipo sí/no para mantener la conversación viva. Por ejemplo, podría preguntar, "¿Sugiere esta obra una estación específica?" Si nadie responde, podría nombrar las estaciones, o preguntar, "¿Les hacen los colores del cuadro pensar en el verano o en la primavera?" O podría solicitar respuestas de tipo sí/no a preguntas más sencillas como "¿Les hace este cuadro pensar en la primavera?"
3. Tenga en cuenta que puede que algunos participantes no hablen. Esto no quiere decir que no estén participando.
4. Probablemente se beneficien de la experiencia de diversas maneras.
5. Tenga cuidado al hacer comparaciones con obras que ya hayan examinado, ya que puede que haya participantes que no las recuerden bien. Sólo debería comparar obras que sean fácilmente visibles al mismo tiempo.

EN NUESTRO EJEMPLO

1. *London Bridge*, por André Derain
 - ¿Qué parte de la ciudad representa este cuadro?
 - ¿Qué ciudad creen que puede ser, y por qué?
 - ¿Dónde está el observador en relación al puente?

2. *Street, Dresden*, por Ernst Ludwig Kirchner
 - ¿Qué están haciendo las personas en este cuadro?
 - ¿Qué resulta peculiar acerca del uso que hace Kirchner del color en esta escena?
 - ¿Cuál es el estado de ánimo general de esta obra?

3. *The City Rises*, por Umberto Boccioni
 - ¿Qué es lo que parece que está ocurriendo en este cuadro? ¿Qué hacen las figuras?
 - ¿Cuáles son los detalles que revelan que este cuadro representa una ciudad?
 - ¿Cuál es el impacto emocional de la manera en que Boccioni ha decidido representar la ciudad? Considere su elección de pincelada, color y composición.

4. *In the North the Negro had better educational facilities*, por Jacob Lawrence
 - ¿Cómo se relaciona esta obra con nuestro tema de la ciudad?
 - ¿Parece que la gente en esta obra procede de un origen en particular?
 - ¿Cuál es el impacto de las elecciones formales que el artista ha hecho en nuestra experiencia al contemplar la obra?

5. *Broadway Boogie Woogie*, por Piet Mondrian
 - ¿Cuántas formas y colores aparecen en este cuadro?
 - ¿Qué es lo que les hace pensar o imaginar este cuadro? ¿Representa algún lugar o cosa en particular?
 - El título de este cuadro es *Broadway Boogie Woogie*. Una vez que saben esto, ¿cómo cambia su opinión del cuadro?

Frente a una obra de arte

Es esencial utilizar técnicas basadas en preguntas para facilitar la experiencia. Es decir, no dé una lección o proporcione información sin parar, sino que mejor haga preguntas para permitir a los participantes que lleguen a sus propias interpretaciones a través de una animada conversación. Para saber qué tipo de preguntas preparar y preguntar, es importante que se familiarice con las diferentes partes de una charla o conversación: Observación, Descripción, Interpretación, Conexión, Conversación en pequeños grupos y Resumen. Aunque el marco de la discusión de una obra de arte que aportamos a continuación está diseñado para un grupo, se puede adaptar fácilmente para una conversación con una persona. Para obtener un ejemplo de cómo se puede aplicar este método a una obra de arte específica vea Frente a *London Bridge*.

Observación

Invite a los participantes a que se acerquen a la obra para que puedan observarla de cerca antes de sentarse en sus asientos. Asegúrese de que cada participante tenga una vista clara de la obra. Dígale al grupo que el primer paso es observar detenidamente la obra. Proporcione un margen de tiempo para esta observación.

Debería dar a los participantes suficiente tiempo para observar la obra sin que se sientan apresurados. Anímeles a que hagan un “inventario visual” de la obra de arte en silencio, concentrándose en ella y prestando atención a los detalles durante aproximadamente un minuto.

Descripción

A continuación, empiece a describir la obra en grupo para llegar a un entendimiento general de lo que se está viendo. Es conveniente empezar por enumerar simplemente lo que cada uno ve. La descripción consiste en la exploración de las propiedades formales de la obra, así como la identificación del tema. Mencione:

- Líneas y formas. Puede preguntar: “¿Qué líneas y formas ven en este dibujo?”
- Color. Puede preguntar: “¿Hay algún color predominante en este cuadro?”

- Composición. Puede preguntar: “¿Dónde está la figura femenina en relación con el paisaje?”
- Material. Puede preguntar: “¿De qué material creen que está hecha esta escultura?”
- Técnica. Puede preguntar: “Después de observar detenidamente este cuadro, ¿pueden describir la pincelada?”
- Tema. Puede preguntar: “¿Qué objetos ven en este cuadro?”

Este proceso permite un amplio rango de participación y beneficiará la posterior interpretación. Si los participantes proceden a interpretar inmediatamente la obra, pregúnteles cuáles claves visuales les llevaron a esta idea. Una vez que piense que el grupo ha descrito en detalle la obra, haga un resumen de todos los elementos mencionados y añada cualquier detalle importante que no se haya mencionado.

Interpretación

Ahora están listos para interpretar la obra. La interpretación consiste en asignar un significado a diversos elementos de la obra y en pensar en su importancia global. Las respuestas pueden ser variadas. Promueva la diversidad y amplitud de respuestas, y utilice las ideas generadas para ampliar la conversación. Haga preguntas que requieran a los participantes reflexionar en lo que no está claramente visible en la obra, sino que quizás aparece sutilmente sugerido. Mencione:

- Tiempo y lugar. Puede preguntar: “¿Qué estación sugiere esta escena?”
- Narración. Puede preguntar: “¿Qué se puede asumir por la manera en la que estas dos figuras están interactuando?”
- Estado de ánimo o efecto psicológico. Puede preguntar: “¿Qué estado de ánimo general transmite esta fotografía?”
- Intención del artista (en relación a la elección del tema, el uso de propiedades y técnicas formales, y la filosofía estética general). Puede preguntar: “¿Por qué creen que el artista utilizó estos objetos fundidos para crear esta escultura?”
- Información biográfica del artista. Puede preguntar: “¿Qué posibles influencias de la tierra natal del artista ven en este dibujo?”
- Contexto histórico y social. Puede preguntar: “Este cuadro fue pintado en 1940. ¿Hay elementos en la obra que puedan asociar con los acontecimientos políticos de esta época?”

Continúe sus preguntas con algunas más profundas, como, “¿Podría profundizar un poco más en eso?” o, “¿Qué es lo que ve que le hace decir eso?” Entremezcle sus preguntas con información histórico-artística que sea relevante en función de las respuestas que reciba del grupo, para así validar las interpretaciones individuales, hacer conexiones, y promover una conversación más profunda.

Permita una amplia libertad interpretativa. Repita comentarios y conecte ideas. Deje a los participantes que saquen sus propias conclusiones, infundiéndoles en ellos una sensación de orgullo, satisfacción y una mayor comprensión de la obra.

Conexión

Anime a los miembros del grupo a que establezcan conexiones entre las obras y sus propias vivencias. Este proceso ayudará a los participantes a obtener nuevas ideas y hará que las obras sean más relevantes para ellos. Pregunte a los participantes si les gustan las obras, y si lo desea comparta sus propias opiniones, dejando claro que sus comentarios son subjetivos. Hay varias maneras de establecer conexiones con:

- Vivencias personales. Puede preguntar: “¿Se parece esto más al Nueva York de hoy o al Nueva York de cuando ustedes eran niños?”
- Efectos psicológicos y emocionales. Puede preguntar: “¿Cómo les hace sentir este cuadro?”

- Opiniones personales. Puede preguntar: “¿Les gusta este cuadro?”
- Cambios culturales y acontecimientos mundiales. Puede preguntar: “¿Les recuerda esta escena de guerra a alguna guerra o conflicto histórico específico?”
- Otras obras de arte y el canon histórico-artístico. Puede preguntar: “¿En qué se parecen este dibujo de un paisaje y este cuadro de al lado que representa la misma escena?”

Conversación en pequeños grupos (Turnos de charla)

Cuando se está trabajando con un grupo, las conversaciones en grupos más pequeños dan la oportunidad a los individuos a compartir historias y a conectarse con la obra en un nivel más personal o imaginativo. Para aquellos participantes que son más reacios a participar en el grupo completo, esta actividad les da la oportunidad de hacerlo en un nivel más íntimo.

En algún momento durante el programa haga que cada pareja de participantes (la persona con demencia y su cuidador) se una a una o dos parejas más (un total de cuatro a seis personas en cada pequeño grupo). Es mejor llevar a cabo esto hacia la mitad del programa. Asegúrese de llevar a cabo las fases de observación, descripción e interpretación antes de iniciar los turnos de charla.

Pídale a los grupos que discutan una idea o tema particular que esté relacionado con la obra de arte. Su pregunta guía debería ser clara y apropiada a las capacidades cognitivas de los participantes. Las conversaciones no deberían durar más de diez minutos. Al final de este tiempo, vuelva a reunir a todos y anime a los participantes a que compartan sus ideas.

EN NUESTRO EJEMPLO

En el cuadro de Kirchner invitamos a los participantes a que imaginen una calle concurrida de la ciudad de Nueva York y a que piensen cómo la representarían. ¿Qué tipo de medio utilizarían? ¿Qué colores y técnicas? ¿Cómo se relacionarían esas opciones con la sensación general de esa concurrida calle?

En la obra de Jacob Lawrence, discutimos las transformaciones sociales en Estados Unidos en las últimas décadas, incluyendo cambios en políticas públicas e iniciativas en reformas sociales.

La primera actividad es más imaginativa, mientras que la segunda apela a las historias personales de los participantes. No hacemos necesariamente dos actividades en una visita, ya que pueden requerir demasiado tiempo. Hemos incluido estos ejemplos para demostrar la variedad de posibilidades que se pueden integrar en una conversación de grupos pequeños. En cualquier caso, siempre ayuda el tener preparadas varias actividades e introducir aquéllas que sean más relevantes en función de la dinámica general de los participantes y de la visita en sí.

Resumen

Hacia el final de la discusión de cada obra (y al final del programa), conecte los diferentes hilos de la conversación, resumiendo y sintetizando los puntos que se hayan tocado. Dé las gracias a los participantes y abra la conversación para los comentarios finales.

Frente a London Bridge

Hemos incluido una lista de preguntas para las diferentes partes de la conversación de *London Bridge*, por Derain, la primera obra en nuestra muestra programa: La ciudad en el arte moderno.

Observación

Antes de comenzar nuestra conversación, ¿por qué no tomamos un minuto para observar detenidamente este cuadro?

Descripción

- ¿Cuáles son los edificios o estructuras reconocibles en este cuadro?
- ¿Dónde tiene lugar esta escena? ¿En un paisaje interior o exterior?
- ¿Son visibles las pinceladas del artista? Si lo son, descríbanlas.
- ¿Qué colores ven en el agua? ¿Y en el cielo?

Interpretación

- ¿Cuál es la sensación general que sienten mirando esta escena de Londres?
- ¿Por qué creen que Derain eligió pintar este puente?
- ¿Piensan que tenía un significado especial para él o que lo veía a menudo?
- ¿Por qué creen que el agua está pintada de color verde y amarillo?
- ¿Qué hora del día creen que representa esta escena?
- ¿Cómo titularían esta obra? ¿Por qué?

Conexión

- ¿Cómo se relaciona esta escena con su experiencia de la ciudad?
- El aspecto más prominente de esta obra es el puente. Cuando piensan en puentes, ¿hay alguno en particular que les venga a la mente? ¿Por qué?
- ¿Les gustaría visitar este lugar? ¿Por qué?
 - ¿Recuerdan otros artistas que pintaron escenas de ciudad? ¿Cómo se pueden comparar?

Estrategias facilitadoras

Hay ciertas estrategias facilitadoras que pueden ayudar a crear un ambiente de apoyo.

Estado de ánimo

A lo largo del programa:

- Internalice los objetivos de la experiencia: comparta, explore y disfrute de la experiencia.
- Permanezca calmado y permita que la conversación vaya por caminos inesperados.
- Transmita una sensación de ligereza y humor.
- Apoye y muestre interés en los comentarios e interpretaciones de todos los participantes.
- Esté pendiente de los efectos de la enfermedad en los participantes y tenga paciencia.
- No mencione nunca la enfermedad de Alzheimer.
- Tenga siempre en mente que ésta es una experiencia enriquecedora y gratificante para ambas partes.

Técnicas de comunicación

Las siguientes estrategias de comunicación tienen en cuenta las necesidades específicas de los individuos con demencia.

- Mantenga contacto visual con los participantes.
- Sea consciente de la comunicación no verbal: expresiones faciales, lenguaje corporal y gestos.
- Hable directamente a la persona con la enfermedad de Alzheimer, incluso si esta persona no se comunica verbalmente.
- Ponga especial énfasis y defina las palabras clave.
- Evite las palabras imprecisas y las expresiones coloquiales.
- Complemente o refuerce las palabras refiriéndose y señalando la obra de arte.
- Si tiene dificultad en entender un comentario, intente interpretar lo que se está diciendo, y clarifique con el participante.
- No regañe nunca a ningún miembro del grupo. Apóyelos con frecuencia y con sinceridad.

Dinámicas de grupo

Si está trabajando con un grupo puede ser difícil equilibrar los intereses, las capacidades y las personalidades de cada uno de los participantes. A continuación enumeramos algunos consejos que le pueden servir de utilidad para mantener al grupo conectado e involucrado.

- Repita siempre las preguntas y las respuestas que vayan surgiendo para que todas las personas las puedan oír. Cuando no pueda oír lo que un participante está diciendo, acérquese a él o ella y escuche, y después vuelva al frente y repita el comentario para el grupo entero.
- Fomente un debate cordial entre los participantes.
- No inicie múltiples líneas de conversación; en su lugar, mantenga un hilo de conversación en el que participen tanto los cuidadores como los individuos con demencia.
- Permita a los participantes que hagan tantos comentarios como quieran, pero no deje que ninguna persona monopolice la conversación.
- Ponga fin de forma paciente y creativa a los comentarios que se estén extendiendo demasiado tiempo.
- Cree un tema a partir de las respuestas, amplíe las respuestas, repítalas, y llévelas en diferentes direcciones.
- Resuma a menudo. Ayudará a mantener la atención del grupo y a consolidar la información compartida.

Situaciones desafiantes

Inevitablemente surgirán situaciones desafiantes, ya sea trabajando en grupo o de forma individualizada. Considere lo que podría hacer si se le plantean los siguientes escenarios: un participante se siente muy entusiasmado y empieza a monopolizar la discusión; un participante hace un comentario que parece tener poco que ver con la obra de arte que se está analizando; varias personas en su grupo parecen reacias a hablar a pesar de que usted intenta usar estrategias para animarles a compartir con el grupo; un cuidador y una persona con demencia no dejan de tener conversaciones por su cuenta; un participante repite la misma idea durante todo el programa. Hay muchas maneras de manejar estos diferentes escenarios, pero en todos ellos debería tener en cuenta lo siguiente cuando responda a la situación:

- Proporcione una experiencia positiva y significativa. La idea es que las personas finalicen el programa sintiéndose bien de sí mismas y de su participación. No les regañe nunca ni sea condescendiente. La sinceridad en sus interacciones y el compromiso genuino al intercambio de ideas pagará con creces a la hora de validar las experiencias de todos.
- Dé por seguro que la comunicación no verbal ayudará enormemente a proporcionar una experiencia positiva.
- El hecho de que la gente no responda verbalmente no significa que no sean participativos. Observe otros indicios de participación: ¿están los participantes mirándole a usted o a la obra? ¿Parecen mostrar interés en lo que está sucediendo? Algunas personas pueden ser más reacias a hablar en un grupo grande.
- Intente invitar a los participantes hacia la conversación del grupo utilizando diferentes estrategias. Por ejemplo, puede hacer preguntas que promuevan las contribuciones de todos, como "¿Les gusta este cuadro?". O, si se da cuenta de que alguien está sonriendo o señalando la obra, pídale que comparta lo que está pensando.
- Recuerde que uno de los objetivos del programa es fomentar las interacciones positivas entre los individuos con demencia y sus cuidadores. Si una persona con demencia y su cuidador tienen conversaciones por su cuenta, déjeles que continúen siempre y cuando no suponga una distracción para el grupo.

- Recuerde que se deberían promover las conexiones y las narraciones personales. Si un participante hace comentarios que parecen no tener relación con la obra, confíe que algún elemento de la obra o la experiencia le está permitiendo establecer un enlace directo o indirecto. Por ejemplo, si alguien empieza a hablar sobre los leones de África cuando estén observando un paisaje urbano, puede ser que la persona esté asociando colores u otros elementos del cuadro con África o que esté haciendo conexiones indirectas con sus vivencias personales. Puede que haya hecho un viaje a África en el pasado y que esté relacionándolo con el cuadro en términos de sus viajes y sus experiencias personales. Esté siempre atento a las posibilidades de estas conexiones.
- Tenga en cuenta las cuestiones cognitivas relacionadas con la enfermedad del Alzheimer y prepárese y actúe en consonancia. Si una persona hace el mismo comentario de forma repetida, admita la validez del comentario a menudo, quizás de diferentes maneras. Intente conectarlo con una nueva idea o con otro comentario del grupo, o úselo como punto de partida para comenzar un nuevo hilo de conversación.

Después de la visita, puede que sienta que podría haber reaccionado mejor a una situación de lo que lo hizo en el momento. No sea demasiado duro consigo mismo. Aprenda de cada experiencia y plantéese una estrategia de cómo reaccionará ante situaciones similares en el futuro.

En general, su entusiasmo y sinceridad le llevarán a tener experiencias positivas. El estar bien preparado y constantemente alerta a las dinámicas individuales y de grupo le ayudará a crear una atmósfera positiva y una buena interacción.