

ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS COMO HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE E INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ARTISTIC STRATEGIES AS TOOLS LEARNING AND SOCIAL AND VOCATIONAL INTEGRATION IN PEOPLE WITH DISABILITIES

Descriptores

DECS: Aprendizaje.

Palabras Clave del Autor: Técnicas artísticas, Aprendizaje, Integración laboral, Integración social, Discapacidad.

MESH: Learning, Vocational integration.

KEY WORDS: Techniques artistiques, Learning, Vocational integration, Social integration, Disability.

Dña. Pilar Muñoz Morales

Coordinadora de danza Fundación Psico Ballet Maite León
psicocursos@arrakis.es

Dña. Gabriela Martín León

Directora Fundación Psico Ballet Maite León

Como citar este artículo en sucesivas ocasiones:

Muñoz Morales P, Martín León G. Estrategias artísticas como herramientas de aprendizaje e integración sociolaboral en personas con discapacidad. TOG (A Coruña) [Revista en Internet]. 2010 [fecha de la cita]; Vol 7, Supl. 6: p 161-168.

Disponible en:

<http://www.revistatog.com/suple/num6/integracion.pdf>

Texto recibido: 30/09/2009

Texto aceptado: 01/10/2010

Introducción

Desde los comienzos de la humanidad e incluso muchas especies de animales emplean la danza o el movimiento como vía de expresión. El cortejo, o la lucha por el poder son rituales conocidos por todos los miembros de la manada al observar sus movimientos. El hombre primitivo fue más allá otorgando un significado más espiritual al movimiento del cuerpo. Las danzas tribales son muestra de ello. Es la forma en el que el grupo se une para un acontecimiento importante; ir de caza, una boda, solicitar lluvia, etc. Cada danza expresa con formas distintas de expresión una necesidad concreta.

Todos somos capaces de reconocer el dolor, la tristeza o la alegría simplemente observando el movimiento y los gestos.

El cuerpo es por tanto una vía de comunicación mucho mayor que el lenguaje.

RESUMEN

El cuerpo es una vía muy eficaz de expresión y comunicación cuando se carece de una capacidad plena de lenguaje. A través del gesto, del sonido o la postura podemos transmitir muchas emociones; es lo que en términos generales se conoce como comunicación no verbal. Si a ello le unimos movimiento, nuestra capacidad de expresión, se multiplica.

La Fundación Psico Ballet Maite León utiliza las técnicas de danza, teatro, maquillaje, voz, canto, ritmo y percusión como herramientas artísticas de aprendizaje y expresión para alumnos con discapacidades físicas, psíquicas y/o sensoriales.

Su trabajo no finaliza en la labor terapéutica con sus alumnos teniendo dos compañías de teatro-danza profesionales que realizan giras mundialmente.

Estas compañías han obtenido numerosos premios por la calidad de sus espectáculos demostrando una visión profesional de las personas con discapacidad.

La Fundación Psico Ballet tiene como último objetivo la promoción laboral de las personas con discapacidad en el mundo de la escena tanto dentro como fuera de la misma.

SUMMARY

The body is a very effective route of expression and communication when it is lacked of a complete language. Through gesture, sound or the position of the body we can transmit many emotions; this is what in general terms it is known like nonverbal communication. If we unite movement to it, our capacity of expression, is multiplied.

The Psico Ballet Maite Leon Foundation uses the techniques of dance, theater, make-up, voice, singing, rythim and percussion as artistic tools of learning and expression for students with physic, psychic and/or sensorial disabilities.

Its work does not finalize in the therapeutic work with its students having two companies of dance-theater professionals who make tours world-wide.

These companies have obtained numerous prizes by the quality of their spectacles having demonstrated a professional vision of the people with handicap.

The Psico Ballet Foundation has as last objective the laboral promotion of the people with disabilities in the world of the scene.

La Fundación Psico Ballet trabaja desde esta idea fundamental para favorecer la capacidad de comunicación, independencia y expresión de las personas con discapacidad.

Los comienzos

El Psico Ballet desarrolla su actividad desde el año 1980, creado por María Teresa León Fritsch, maestra de danza, coreógrafa y madre de una hija con discapacidad psíquica, quién a través de su conocimiento técnico-artístico comprobó el efecto beneficioso que la música y la danza ejercían sobre ella. Empleó el canto para mejorar su lenguaje, el teatro para aumentar su capacidad de comunicación, la danza para mejorar su control postural y su expresividad y el maquillaje para el desarrollo de su psicomotricidad fina y preescritura. Todas estas técnicas llevan consigo otros aspectos beneficiosos implícitos en la disciplina escénica como son:

- Capacidad creativa
- Capacidad de improvisación
- Aumento de la autoestima
- Empatía hacia el compañero y respeto a sus limitaciones y diferencias.
- Automotivación.
- Control de sus impulsos.
- Iniciativa y perseverancia.

- Desarrollo del control emocional, fomentando a su vez actitudes de responsabilidad y autonomía.

Desde su investigación personal con su hija en los años 70 hasta la constitución de su institución pasarían 15 años. Para ello se reunió de profesionales del mundo de las artes escénicas, médicos, psicólogos y pedagogos constituyendo el Psico Ballet.

Material y métodos

Los alumnos que asisten a las clases de la Fundación Psico Ballet son personas con discapacidades psíquicas, físicas y/o sensoriales. Sus edades oscilan entre los 3 y los 60 años.

Las clases de Psico Ballet

Los alumnos

Cada nuevo alumno tras la entrevista con el psicólogo se incorpora según diagnóstico y edad a un grupo de clase.

La enseñanza es muy individualizada, con un número máximo de 15 alumnos por clase, la cual es impartida por un profesor, un monitor y un ayudante. Las clases de Psico Ballet no tienen límite de edad, y en ellas se busca en todo momento una relación triangular con el objetivo de establecer una conexión directa entre la Fundación, las familias y los centros de formación. Para aquellos alumnos que lo requieran, las clases son individuales hasta el momento en que puedan incorporarse a un grupo.

Los grupos se clasifican por edad y por nivel de conocimientos adquiridos. Así, existen las siguientes clasificaciones grupales:

- Bebes (0 a 3 años): clases individualizadas.
 - Infantil: 3 a 10 años: con los niveles inicio y medio.
 - Preadolescentes y adolescentes (10 a 18 años): nivel inicio, medio y medio-avanzado.
 - Adultos: nivel inicio, medio y avanzado.
- Alumnos con necesidades educativas especiales:
- Alumnos con apoyo específico dentro de un grupo
- Alumnos en clase individual

El equipo docente

El equipo docente que imparte las diferentes materias de Psico Ballet son profesionales del mundo de la educación especial y/o las artes escénicas. Son profesionales que se han formado o se están formando en los "Cursos de Formación de Maestros y Monitores en Artes Escénicas y Discapacidad". La clasificación del equipo docente sigue la siguiente estructura:

- Coordinadores de cada área: danza, teatro, maquillaje, músicavoz, ritmo y percusión.
- Profesores de cada materia.
- Educadores
- Voluntarios

Objetivos generales de las clases de Psico Ballet

- Fomentar las relaciones con los compañeros y la socialización.
- Adquirir mayor concentración, hábitos escénicos y disciplina teatral.
- Mejorar su estado y control corporal.
- Prevenir posibles lesiones y malos hábitos corporales
- Aumentar la autoestima comprobando las posibilidades de su cuerpo y su expresividad

- Mejorar su lenguaje y capacidad de expresarse
- Mejorar la psicomotricidad gruesa y fina a través del maquillaje
- Mejorar la capacidad de coordinación, memorización e improvisación
- Fomentar su capacidad creativa.
- Disfrutar sacando el máximo partido a sus posibilidades artísticas y trasladarlas a la mejora en su calidad de vida y en su aprendizaje en otras áreas.

Las familias están en todo momento en contacto con la psicóloga de la fundación o los profesores para resolver dudas. Asimismo, cada final de curso se realiza una muestra final del trabajo llevado a cabo durante el curso en cada materia, se realiza una valoración de cada grupo y a nivel individual, así como de las diferentes áreas por parte del profesorado, el alumno y las familias.

Metodología general empleada en las clases

Teniendo en cuenta las características del alumnado, la Fundación Psico Ballet se rige bajo los siguientes principios:

- Seguimiento individualizado
- Detectar posibles dificultades que no permitan una correcta evolución
- Incorporar las ayudas que el alumno requiera en cada momento y retirarlas cuando ya no sean necesarias
- Potenciar aquellas actitudes y conductas positivas
- Trabajar el grupo y la comunicación entre alumnos
- Considerar a cada alumno y su desarrollo de forma individual sin
- establecer comparaciones ni discriminaciones dentro del grupo.

El equipo técnico de estos cursos está compuesto por psicólogos, fisioterapeutas, maestros, profesores de estimulación temprana y los mejores profesionales de las distintas materias artísticas; actores, bailarines,

coreógrafos, directores de escena, escenógrafos, músicos, cantantes, regidores, figurinistas, diseñadores y técnicos de luz y sonido.

Resultados

El Psico Ballet no se quedó en un mero proyecto terapéutico, sino en la necesidad de crear belleza y mostrar al exterior una visión distinta del discapacitado comprendida en un espectáculo donde el respeto al público, la fuerte disciplina y la profesionalidad son los primeros valores.

En 1980 nace la compañía estable de Psico Ballet Maite León formada por profesionales de la escena y personas con distintas discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Dicha fusión logró crear un conjunto estético completamente nuevo e innovador, un mundo en donde la belleza superó todas sus definiciones.

Actualmente la Fundación Psico Ballet cuenta con dos compañías de teatro-danza contemporánea. Las compañías llevan un largo recorrido de giras tanto a nivel nacional como internacional: España, Francia, Dinamarca, Italia, Bélgica, Holanda, Portugal, Estados Unidos y Canadá, entre otros.

Obtención de salidas laborales

Uno de los objetivos principales de la Fundación Psico Ballet es proporcionar salidas laborales a las personas con discapacidad dentro de la escena. Para ello, dentro de su plantilla cuenta con personas con discapacidad como profesores de apoyo formados de forma específica para ello. También dentro de su labor de integración a través de las artes escénicas los profesores de apoyo con discapacidad realizan cursos y talleres en colegios y centros educativos.

Finalmente los bailarines de la compañía obtienen salidas laborales fuera de la Fundación colaborando con otras compañías profesionales como bailarines o realizando trabajos de vestuario, escenografía, utillería, etc.

Conclusiones

La consecución de los objetivos expuestos busca, a través de las clases y mediante el montaje de espectáculos, demostrar A la sociedad la REALIDAD DE TÉCNICAS ARTÍSTICAS NUEVAS y para el mundo de las personas con discapacidad, el método busca que las personas con discapacidad sean personas integras, completas y autónomas y que al mirarse al espejo únicamente vean POSIBILIDADES.

BIBLIOGRAFÍA

1. Fundación Psico Ballet Maite León. Nuestra trayectoria [sede web]. Madrid: Fundación Psico Ballet Maite León; 2008 [acceso el 10 de febrero de 2009]. Disponible en: www.psicoballetmaiteleon.org/nuestratrayectoria.html