

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 NOVIEMBRE DE 2009

“PRACTICANDO EL ARTE CON ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO”

AUTORÍA ZOHARA ARAGÓN LÓPEZ
TEMÁTICA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
ETAPA EI, EP, ESO

Resumen

Educar la creatividad es un imperativo de nuestros días. Es indiscutible la necesidad de esta función para el desarrollo social, personal, físico, mental, etc. del individuo. Además, pueden ofrecer un medio beneficioso para aquellas personas que les resulta difícil transmitir sus ideas, expresar sentimientos o entablar relaciones y actividades artísticas, como la pintura, danza, música, teatro o literatura.

Palabras clave

Danza; teatro; técnicas de relajación y respiración; ejercicios de presentación, cooperación física y confianza; alumnos discapacitados, etc.

1. INTRODUCCIÓN.

Las actividades artísticas como el teatro o la danza, son un recurso estupendo para desarrollar un programa de animación sociocultural con alumnos de necesidades educativas especiales (NEE), que vaya más allá del mero entrenamiento y diversión de los participantes. El trabajo en esta clase de actividades, favorece la capacidad de expresión de quienes participan, con o sin deficiencias, y actúa como fuerza que rompe las barreras psicológicas que impiden el pleno desarrollo de nuestra personalidad, sensibilidad, etc.

Propongo a modo de ejemplo, cómo se podría llevar a cabo un programa de animación desde estas dos perspectivas, con las consideraciones o elementos que se deberían incluir y contemplar.

Las actividades se podrían realizar en sesiones de hora y media, durante dos días a la semana. Siendo interesante tener la posibilidad de trabajar más días para compaginar ambas actividades dentro de una misma semana. El programa debería abarcar como si fuera un curso académico, ya que se precisa una continuidad entre los ejercicios y actividades. Es necesario todo un proceso de vaciado de complejos y bloqueos emocionales, para poder llegar a un punto desde donde se comience a construir la sensibilidad y la capacidad de expresarla abiertamente.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 NOVIEMBRE DE 2009

El lugar ha de ser amplio, con posibilidades de reestructuración, escenarios, ambientes, etc., y que estén dotados de material apropiado tanto en el teatro (vestuarios, mobiliario, accesorios), como en danza (magnetofón, gran variedad y repertorio de músicas, trajes, velos).

Los educadores han de conocer y practicar las técnicas y pautas en la realización de las actividades de teatro y danza.

2. ACTIVIDADES.

A la hora de comenzar a trabajar en teatro y la danza con las personas con necesidades educativas especiales, es importante introducirles en un proceso previo de conocimiento y desinhibición. Para ello es fundamental, el papel de los juegos cooperativos, de presentación o de expresión como forma divertida y motivadora para que los participantes se relacionen, empiecen a comunicarse y se sientan más cómodos entre ellos.

- Ejemplo de una Dinámica de Presentación. “Presentación gestual”
  - Objetivos: Aprender los nombres de las personas con las cuales vamos a compartir un rato de juego. Con esta dinámica buscamos: facilitar una comunicación participativa y estimular un ambiente distendido.
  - Tiempo: Dependiendo del número de integrantes del grupo, este sería aproximadamente entre 10-15 minutos.
  - Material: No se precisa.
  - Lugar: Debemos realizarla en un sitio donde se goce de un espacio amplio.
  - Proceso: Todos nos colocamos en círculo. La primera persona sale al centro, hace un gesto o movimiento característicos suyo y seguidamente dice su nombre. Vuelve al corro y en ese momento, salen todos dando un paso hacia delante, repitiendo el mismo gesto y nombre.
  - Observaciones: Tras haberse aprendido los nombres de ellos, haremos comentarios sobre el juego, si les gustó y cómo se han sentido.

También es importante trabajarlo previamente, siendo recomendable una vez que el grupo esté algo más integrado (3ª y 4ª sesión), realizando técnicas de relajación y de expresión corporal, el yoga o el masaje.

- Ejemplo de Dinámica de Cooperación física. “Levantarse agarrados”
  - Objetivo: Fomentar la cooperación a través del contacto físico.
  - Tiempo: Aproximadamente 10 minutos.
  - Material: No precisamos.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 NOVIEMBRE DE 2009

- Lugar: Esta técnica la podemos realizar tanto en espacios bien abiertos como cerrados. Es importante que sean amplios.
- Procedimiento: Pediremos que se formen parejas en el grupo. Cada una se pondrá espalda contra espalda y con los brazos entrelazados. Posteriormente, pediremos que se sienten en el suelo, donde deberán levantarse del mismo ayudándose solo con las piernas y la espalda. Una vez terminada la actividad, podemos intentarlo con dos parejas, tres parejas, así sucesivamente hasta llegar a todos los integrantes.
- Observaciones: Con este ejercicio comprobaremos si han colaborado entre ellos, si les ha resultado muy difícil y que estrategias han seguido para levantarse del suelo, etc. Preguntaremos también cómo se lo pasaron y que han sentido.
- Ejemplo de una Dinámica de Confianza. “Nariz con nariz”.
  - Objetivos: Desarrollar con cierta espontaneidad la cercanía con otras personas y conseguir un ambiente distendido entre los integrantes del grupo.
  - Tiempo: La duración de la actividad es relativa, aproximadamente 10-15 minutos.
  - Material: Contaremos con vendas o pañuelos.
  - Lugar: No se necesita un espacio especialmente grande, ya que se puede realizar en cualquier sitio abierto o cerrado.
  - Procedimiento: Dos de los integrantes del grupo salen al centro del corro que formarán el resto de participantes. A cada uno de los participantes se les venda los ojos y se les sitúa a una cierta distancia (aproximadamente dos metros). Deben intentar con los ojos vendados y con ayuda de los demás integrantes del grupo y según sus indicaciones verbales, rozar nariz con nariz. Una vez realizado esto, se puede pasar a llevarlo a cabo con otras parejas.
  - Observaciones: Con los integrantes del grupo, comentaremos la actividad, reflexionaremos sobre cómo nos hemos sentido, si nos ha gustado, nos pareció divertida, etc.

Estas actividades se pueden complementar y alternar con juegos para el desarrollo de capacidades psicomotrices, como la que he detallado anteriormente de “levantarse agarrados”.

Una vez que el grupo empiece a funcionar y haya confianza entre sus miembros, se pueden introducir la actividad de teatro y danza. Estas se pueden trabajar en un mismo periodo, alternándose en días u horas, ya que se complementan muy bien facilitando una el desarrollo de la otra.

Es importante no olvidar o abandonar los juegos y la relajación como recurso motivacional, muy recomendables tanto al principio como al final de las sesiones.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 NOVIEMBRE DE 2009

3.1. Teatro.

Como todo trabajo artístico, es una herramienta fundamental por la cual se puede desarrollar un proceso de rehabilitación físico, mental y social... en las personas con y sin discapacidad.

- Objetivos específicos.
  - Crear un clima de confianza y desinhibición. Romper bloqueos (miedos, timidez)
  - Fomentar la imaginación y creatividad.
  - Trabajar las capacidades tanto corporales, vocales o afectivas entre los participantes.
  - Desarrollo de un sentido autocrítico.
  - Elaboración de obras propias y su puesta en escena.
- Desarrollo.

Al inicio de cada sesión, y antes de pasar a la interpretación, es importante crear una atmósfera adecuada. Por ello seguiremos recomendando los juegos, como forma de romper el hielo e introducir al grupo. Acto seguido es importante trabajar técnicas de relajación, como ejercicios respiratorios, de expresión o yoga.

Para poder desarrollar esta actuación, debemos realizarla de manera progresiva con improvisaciones (libres o pautadas) en las situaciones donde intervengan, uno, varios o todo el grupo. Role-playings en la que los participantes puedan implicarse más emotivamente. De igual manera lo haremos, con la lectura, los análisis de textos de la obra elegida y su posterior desarrollo de las escenas y diálogos.

El trabajo de poner en escena una obra, requiere mucho tiempo, esfuerzo y una buena estructuración de las sesiones a llevar a cabo. De forma que se trabaje progresivamente según la reacción y ritmo que estos muestren.

Es preciso que los educadores del programa, conozcan la dinámica y métodos para llevarlo a cabo. Por ello, es muy importante la reflexión al final de cada sesión, que realizaremos tras unos minutos de relajación y un turno de palabra, donde cada participante pueda expresar las sensaciones que ha experimentado en el transcurso de esta actividad. Reflexión, que les servirá para expresar sus emociones y sentimientos a los demás, siendo este un ejercicio muy válido de enriquecimiento mutuo a través de la comunicación.

3.2. Danza.

La idea del trabajo de la danza en las personas con necesidades especiales, DMT (Danza Movimiento Terapia), nace en los Estados Unidos en la década de los 40, siendo pionera en esta aplicación terapéutica e introduciéndose en las conexiones cuerpo-mente. Con el tiempo, un grupo de bailarinas y coreógrafas profesionales europeas, brindaron por todo el viejo continente su arte al servicio de los hospitales psiquiátricos. Para sorpresa de todos, observaron como aquellos pacientes absolutamente aislados y aparentemente inagrupables, comenzaron a moverse y a conectarse usando su herido y olvidado cuerpo, al compás de la música.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 NOVIEMBRE DE 2009

Actualmente surge el Método DanceAbility, integrado por personas con y sin necesidades especiales y sin límite de edad, y que fue creado por el bailarín norteamericano Alito Alessi, como una propuesta artística recreativa en la que no excluye a ninguna persona.

- Objetivos.
  - Desarrollar la capacidad de comprender el lenguaje del movimiento del propio cuerpo, sin censurar ninguna posibilidad.
  - Trabajar las emociones, alternando distintos tipos de música o danzas y analizando las sensaciones que estas sugieren.
  - Comunicación a través del contacto con el otro.
  - El trabajo individual y colectivo de cada persona sobre sus potencialidades.
  - Fomentar la creatividad mediante el diseño de coreografías, vestuario y escenarios.
  - Realización de actuaciones abiertas al público.
- Desarrollo.

En una sesión de danza es importante empezar con ejercicios que trabajen la conciencia corporal, la idea y el control sobre el propio cuerpo. Situación que lograremos actuando con los participantes. La idea no es otra, que el contacto a través del masaje y la presión sobre las distintas partes del cuerpo: cabeza y cara, cervicales, extremidades superiores e inferiores, tronco... El masaje debe ser guiado por un especialista, que deberá crear un ambiente apropiado para dirigir y ejercer los movimientos necesarios sobre su compañero. La finalidad es que los participantes sientan su cuerpo cuando estos están recibiendo la actividad y al contrario.

Acto seguido pasaremos al trabajo de respiración y diafragma hasta introducirnos en los movimientos del cuerpo con la música. El trabajo requiere de mucha concentración y coordinación, es por ello que su ejercicio ha de ser progresivo. En las primeras sesiones, se trabajará el movimiento por diferentes zonas del cuerpo, brazos, la cintura, piernas, etc. Según vayamos avanzando, iremos introduciendo otras partes del cuerpo.

- Ejercicio de respiración y relajación.
  - Para concentrarnos totalmente, nos colocaremos con la espalda apoyada al suelo, las rodillas dobladas y separadas unos 20 cm.
  - Es importante, que la columna deba de estar en contacto con el suelo y no notar signos de tensión en nuestro cuerpo.
  - Colocaremos una mano sobre el tórax y la otra sobre la parte baja del abdomen.
  - Para predisponernos a un estado de relajación y concentración, deberemos realizar una serie de espiraciones.
  - Tomaremos aire por la nariz y lo dirigiremos a la parte más baja del tórax, notando como se separan las últimas costillas y se nos hincha el abdomen. Retendremos el aire 3 C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA 18005 Granada csifre vistad@gmail.com

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 NOVIEMBRE DE 2009

segundos, y comenzaremos a soltarlo por la boca con los labios levemente cerrados, a modo de un suave soplo.

- Repetiremos, durante 5 a 10 minutos, varios ciclos respiratorios a un ritmo suave y tranquilo. Si notamos sensación de ahogo o mareo, deberemos adecuar nuestra frecuencia respiratoria.
- Respiración acompañada
  - Objetivo: Sentir y tomar conciencia de la respiración. Contacto con otros.
  - Material: Algún objeto como una pelota, cojín, etc.
  - Desarrollo: Desde la posición de tumbados y con el cojín o pelota sobre el vientre, respirar profundamente y sentir como el objeto en sí, sube o baja según el ritmo de respiración. Probar con distintos tipos de respiración torácica, abdominal... y después suprimir el objeto para que sea el alumno el que note la respiración de sus compañeros.

Otro ejercicio interesante podría ser el denominado “trabajo de huecos”. Este consiste en agrupar parejas y que bailen entre ellos, buscando los espacios libres que deja el compañero, como por ejemplo, pasar entre sus piernas o por su costado y bajo su brazo, usando el contacto como una forma de expresión y comunicación.

Otra variante es el “trabajo de sombras” en el que un participante intenta seguir los movimientos del compañero a través de la silueta.

Posteriormente, pasamos a trabajar el aspecto más emocional, introduciendo distintos tipos de música y siguiendo un orden establecido (clásico, rock, pop, soul), dejándolo a la libre expresión de los participantes. Es muy importante la selección de los temas para este ejercicio, ya que han de despertar en los alumnos, distintas emociones, alegría, tristeza, etc. A este ejercicio uniremos la reflexión sobre esas emociones que se realizarán, con todo el grupo, al final de las sesiones. De manera que intentaremos que sean ellos quienes comenten lo sentido, pero ayudándoles a que ninguno se encuentre imposibilitado en el momento de expresar sus sensaciones.

Antes de finalizar, se realizará una sesión de relajación con todo el cuerpo. Una forma de llevarla a cabo, es a partir de relatos que van recorriendo todas las partes del cuerpo y cómo este se va estirando y relajando.

3. EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

El tema de la creatividad en relación a la discapacidad, ha sido muy poco tratado. Quizás por el hecho de considerar a estas personas partiendo de su deficiencia, y dejando de lado su integridad y sus posibilidades personales.

En este sentido L. S. Vigotsky opina: "Las cuestiones de la educación de los niños defectuosos pueden ser resueltas sólo como problemas de la pedagogía social... hay que educar no a un niño ciego, sino y ante todo, a un niño". Vigotsky no pensaba que la alternativa educativa para los niños con deficiencia,

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 NOVIEMBRE DE 2009

fuera su incorporación sin más, al sistema educativo ordinario. Sino una educación basada en la organización especial de sus funciones y en sus características más positivas, en vez de sus aspectos más deficitarios.

Difícilmente encontramos espacios recreativos especiales para estos niños, mucho menos los encaminados a desarrollar su potencial creativo y donde se les permita expresar libremente sus ideas y emociones. Se cree que esto se debe, a que se ha considerado la creatividad como una cualidad asociada a elementos incompatibles con la discapacidad, por ejemplo: los cognitivos. Así, un niño con deficiencia mental, "no podría hacer una buena pintura o no podría aprenderse de memoria un guión de teatro". Es más, existen artistas talentosos como Robert Rauschenberg (pintor y artista), etiquetado con discapacidad de aprendizaje o el japonés, Yoshihiro Yacamoto, identificado como deficiente mental.

Las limitaciones sensoriales, también se plantean como un obstáculo insuperable. De ahí que suele decirse que, "un niño sordo, jamás podría crear música o disfrutarla". Es bien sabido que los niños sordos han desarrollado ampliamente otros sentidos que les permiten sentir las vibraciones de la música. Sin ir más lejos, recordemos a Beethoven en los últimos años de su vida. En cuanto a limitaciones graves del desarrollo psíquico, como el autismo, baste recordar el caso del pianista y compositor, Hikari Oé, hijo del premio Nobel de Literatura, Kenzaburo Oé.

Las actividades artísticas suelen brindarle al niño, una gama de posibilidades similares a las del juego y le enriquecen su mundo interno como externo. Permitiéndoles expresar sus fantasías inconscientes, en un dibujo, escribiendo o narrando un cuento, haciendo una canción o con el simple movimiento de su cuerpo. Al conocer y experimentar con diversas actividades artísticas, también descubren otros caminos de expresión.

Cuando se trabaja actividades artísticas con niños con trastornos mentales y del desarrollo, la tarea se vuelve más difícil ya que ¿Cómo pretender que pinte un niño con autismo si no quiere tomar el pincel o las pinturas? o ¿Cómo podemos pretender que una niña con parálisis cerebral y sin coordinación motora, haga una escultura?

Que el niño trabaje directamente con artistas o personas creativas, le brinda una experiencia que puede ser muy nueva, ya que éste le transmite al niño desde su propia experiencia, sus contactos y vivencias con el arte. Entonces, no es necesario, para los docentes, que el niño llegue a convertirse en un artista. Y si esto llegara a serlo, sería maravilloso.

4. CONCLUSIONES.

Hay que tener en cuenta el esfuerzo que requieren estas actividades por parte de los participantes, así como la capacidad con que respondan a la misma. Por ello, la evaluación de sus logros, se ha de entender y calificar desde las propias situaciones, capacidades y progresos de forma individual. Es importante, considerar el grado de deficiencia de los alumnos y trabajar desde sus posibilidades.

El éxito de este programa vendrá determinado por la participación e implicación de los individuos, más que por el resultado mismo de las actuaciones que se realicen de cara al público (si es que se logra llegar a este punto).

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 NOVIEMBRE DE 2009

Es muy importante, la fase final de la comunicación y el diálogo, para que las actividades no se queden vacías de contenido y así los alumnos puedan sentirse capaces de expresar sus inquietudes, opiniones y sensaciones.

5. BIBLIOGRAFÍA.

- Lowenfeld, Viktor y Brittain W. Lambert. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1980.
- Tilley, Puline. *El arte en la educación especial*. CEAC, Barcelona. 1981.
- www.educared.edu.pe/especial/excep2.html
- www.discapnet.es

Autoría

- Nombre y Apellidos: Zohara Aragón López
- Centro, localidad, provincia: Vélez-Málaga, Málaga.
- E-mail: zoha07@hotmail.com