

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Iztacala

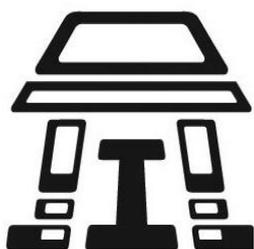
**“Las actividades artísticas y sus beneficios en la
educación de niños con necesidades especiales en el
aula escolar”**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA
P R E S E N T A
Karen Clemente Mercado

Directora: Mtra. Juana Ávila Aguilar

Dictaminadores: Lic. Julia Chimal Pablo

Lic. Marcos Benjamín Olvera Nieto

Los Reyes Iztacala, Edo de México, 2019

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ÍNDICE

	Página
INTRODUCCIÓN	5
OBJETIVO	7
MARCO TEÓRICO	8

Capítulo 1 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

1.1. Antecedentes de las actividades artísticas	10
1.2. Beneficios de las actividades artísticas que traen a los niños de educación especial en el aula escolar	14
1.2 Habilidades sociales	16

Capítulo 2. TEATRO

2.1. Concepto y características	17
2.2. Beneficios	18
2.3. Teatro griego	21
2.4. Clown	22
2.5. Pantomima	24
2.6. Teatro Guiñol	26
2.7. Cineforum	29

Capítulo 3. MÚSICA

3.1. Beneficios	31
3.2. Música y psicomotricidad	3

Capítulo 4. JUEGO

4.1. Concepto y características ----- 37

4.2. Beneficios ----- 38

Capítulo 5. CUENTO

5.1. Beneficios ----- 40

Capítulo 6. DIBUJO

6.1. Concepto y características ----- 42

6.2. Beneficios ----- 43

Capítulo 7. DANZA

7.1. Concepto y características ----- 45

7.2. Beneficios ----- 46

CONCLUSIONES ----- 49

BIBLIOGRAFÍA ----- 54

DEDICATORIAS

Quiero dedicar este trabajo principalmente a mis padres, por ser mi sustento, mi abrigo y la máxima motivación para concluir la carrera en tiempo y forma, por alentarme a estudiar en la máxima casa de estudios y por ayudarme a forjar el ser humano que soy ahora, porque nunca se rindieron y pese a toda adversidad creyeron en mí, fueron pacientes y asistieron todas mis necesidades, porque nunca me faltaron. Sé que algún día les podré recompensar, solo ténganme paciencia.

Gracias por dejarme ser y bendecirme con su presencia todos los días, por secar mis lágrimas y animarme a mejorar a cada paso, los amo.

A mi tía preciosa que siempre ha sido un sol que me cobija, que me alienta y fomenta mi crecimiento y vanidad, porque si he sido doblemente bendecida con una segunda madre y porque más de una vez salió en mi auxilio, gracias Laura por no dejar de confiar en mí.

A mi hermano por ayudarme a madurar, por enseñarme que nada es fácil y que aun así se puede ser noble, a mi cuñada que por medio de ella, de ellos, ahora soy tía y me hace desear ser una mejor persona, ser un modelo para mis sobrinos, quiero llevarlos por el camino de las artes y las humanidades, que sepan que tienen opciones y no solo ellos, sino mi misión como universitaria es devolver lo que se me dió y quiero iniciar en casa.

A los amigos que me acompañaron durante este proceso; Apoyaron y alentaron el desarrollo de mis habilidades, sobre todo a Brian que hizo este andar mucho más divertido y significativo, también quiero agradecer a los que no fueron mis amigos que me dieron las enseñanzas más importantes: Trabajar duro, esforzarse y ser paciente pero también activo, sino lo haces tú, nadie más lo hará por ti.

Quiero agradecerte también a ti que no me dejaste sola, que acompañaste y toleraste mis días de estrés, que siempre estuviste en todo momento crudo, difícil y complejo, quiero darte las gracias por no dejarme sola, por no dejar que me rindiera, por también creer en mí, confía en que yo no dejaré de creer en ti.

INTRODUCCIÓN

La opción de promover actividades artísticas dentro del aula llegó con la necesidad de incentivar maneras alternativas de aprendizaje, teniendo la posibilidad de mostrar al alumno a nuevas formas de crear conocimiento, el aplicar estas propuestas de estudio ha brindado estrategias lúdicas de construcción para introducir una enseñanza efectiva. Ahora bien, siguiendo esta pauta podemos retomar a Vygotsky (1982, citado por Jiménez, Dolores, 2012) “la psicología de Vygotsky pondera la actividad del sujeto y este no se concreta a responder a los estímulos, sino que usa su actividad para transformarlos, es la cultura la que proporciona las herramientas necesarias para poder modificar el entorno” (op. cit. pág.4). Es por eso que se parte desde una propuesta integrativa que no deja de lado la sistematicidad que debe llevar un aula de clases o la intervención psicológica, pero que además de ello retoma los principios creativos y motivacionales que puede propiciar una dinámica diferente en el aula.

Los niños con necesidad especiales requisan formas específicas de enseñanza y por lo tanto de aprendizaje, siguiendo esta pauta podemos hacer mención que una de las labores del psicólogo es implementar programas que favorezcan el desarrollo de habilidades para mejorar su vida diaria, potenciando las aprendidas e incentivando nuevas, es por ello que esta forma de intervención lúdica no deja de ser efectiva, ya que despierta el interés y el disfrute de los participantes.

En cuanto a la aplicación de estas actividades podemos rescatar que no sólo se pondrá en juego la forma en la cual ellos procesan la información que están recibiendo, sino que también el nivel de satisfacción que sienten al percibirse capaces de realizar y entender lo que se les está proponiendo causa un sentimiento de autonomía que tiene la intención que seguir generando estabilidad emocional, no sólo intelectual, sino que al encontrarse en un estado “positivo” ante el aprendizaje podemos generar lazos significativos ante las instrucciones y el desarrollo de estas. El propósito de “construir” individuos que se desarrollen en condiciones creativas nos permite imaginar un adulto sano, lleno de estrategias que se sabe capaz de aplicarlas paso a paso, donde el hecho de conocer una actividad artística implica entender y atender un proceso.

¿Qué se pretende con esto? Pues que el niño sea capaz de desarrollarse de una manera “apropiada”, es decir que se sienta en armonía con las personas que los rodean y con ellos mismos, que tengan la motivación para seguir realizando actividades cotidianas o que las inicie, además de plantearse forma efectiva y afectiva con sus familiares y amigos; los niños con necesidades especiales de aprendizaje, en su mayoría reflejan sentimientos de miedo por enfrentarse a situaciones que ellos no se sienten capaces de resolver y es por ello que observar una actividad de aprendizaje, como actividades difíciles de ejecutar, es por ello que el hecho de comenzar con propuestas innovadoras en las aulas significa dar una respuesta afectuosa y real para los niños.

Desde una perspectiva ética el psicólogo tiene el deber de fomentar la vida digna en su alrededor, usando a su favor distintos medios que lo llevan a mostrarle a los individuos la capacidad que tiene para poder desarrollar, organizar, orientar y satisfacer su propia existencia, las actividades artísticas son una herramienta más de la cual el psicólogo ha echado mano para poder usar como medio para llegar de una forma constructiva a su usuario, ya que ellos están sedientos de relaciones sanas, auténticas y profundas que provean de metas y madurez.

En México es de uso casi exclusivo el hecho de participar en actividades de ese tipo, se tienen que pagar cuotas muy caras en institutos privados que sesgan su cupo a unos cuantos alumnos que deban cumplir con determinados perfiles, se ha vuelto un lujo para algunos “intelectuales” el inmiscuirse en este proceder de conocimiento cuando en realidad el aprendizaje debería estar a la mano de quien quisiera tomarlo; poco a poco han ido tomando forma y fuerza estas alternativas de clase en las aulas de algunos lugares, por lo tanto, este trabajo está guiado hacia los beneficios que tienen las actividades artísticas con el ideal de que en algún momento se puedan llegar a considerar tan importantes como la materia de matemáticas, ya que la urgencia por una renovación educativa está tocando a la puerta desde hace algunos años, por ello creo que el impacto que genera a nivel psicológico y emocional es un gran parteaguas para poder dignificar y expandir la posibilidad de gozar de esta forma de aprender.

OBJETIVO

1. Analizar el impacto psicológico de las actividades artísticas en niños con necesidades especiales en el aula escolar.

En el primer capítulo se comentan brevemente qué son las actividades artísticas, el propósito que persiguen, sus motivaciones principales, además de resaltar los beneficios que generan y podrían generar dentro del aula escolar, el resto de los capítulos es la recopilación de la información encontrada que se enfocó en cada disciplina.

En el segundo capítulo se honda en las artes escénicas, es decir el teatro y todas las derivadas de éste; se hablan de los conceptos y las características de cada una, así como las propiedades terapéuticas aplicables en el aula.

El tercer capítulo habla específicamente de la música y sus beneficios en la motricidad fina y gruesa, además de hacer mención de otras características que ayudan en los planteamientos educativos del aula, no solo en una parte de apego y disciplina, sino de motivación y ser autodidacta.

El capítulo cuarto, refiere al juego aborda la importancia de la socialización y la autoregulación.

El quinto capítulo, el cuento, se hace énfasis sobre la importancia de utilizar éste recurso didáctico que puede utilizarse en diferentes tratamientos terapéuticos.

En el sexto capítulo se habla del dibujo y su evolución biológica conforme a su evolución cognoscitiva, en la que esta representación artística sirve para documentar, promover y entender comportamientos en el alumno.

En el séptimo y último capítulo se remarca la importancia del movimiento en el alumno, los beneficios de la mezcla de la terapia y la danza y su efectividad.

MARCO TEÓRICO

Uno de los personajes más importantes de la psicología histórico cultural es Vygotsky, quien desde 1917 formuló investigaciones alrededor del arte, dichas investigaciones que giraban alrededor del método “motórico – respiratorio”, sobre la medida de las reacciones emocionales suscitadas por la obra de arte que estuviera siendo apreciada/observada en cuestión. Desde ese entonces se nota su clara dedicación a la pedagogía y a la psicología de las que será prueba y fruto de su trabajo en Gomel su libro psicología pedagógica, publicada en 1926 con una no menos clara dedicación a la literatura y el teatro, (Del Rio. y Álvarez., 2018) es decir, a las actividades artísticas de donde Vygotsky aseguraba que existía una clara influencia que podía permear o potenciar al individuo, aquellos esquemas tienen la posibilidad de extenderse y generarse otras sinapsis si hablamos desde un punto neurológico, es por esto que el optar por seguir la postura Vygostkyana, pues nos abre una brecha hacia más posibilidades que puedan verse aceptadas dentro del aula escolar.

Los esquemas sensorio – motores innatos de los infantes se irán modificando siempre y cuando exista un modelo que se encargue de guiar esos comportamientos, todo esto será mediado por la experiencia de su medio social para después internalizarla (Vygotsky, 1979 citado por Romay, 2013) al individuo, es por eso que está inmerso en la creación de una editorial para publicar literatura, una revista literaria, fundó una biblioteca, el inicio de un foro cultural “Los lunes literarios”, durante toda su vida, incluso durante su plena dedicación a la psicología seguiría conservando contactos del gremio teatral, del cine y la poesía, o con figuras como Sergei Eisenstein, a quien le entregaría el original de la psicología del arte.

Al señalar la estrecha relación entre los sentimientos y la voluntad Vygotsky está subrayando el potencial directivo y formativo del arte. El arte activa pasiones y las acerca a la voluntad: “el arte es el medio de establecer el equilibrio entre el hombre y el mundo en los momentos más críticos y responsables de su vida” (Vygotsky, 1925/1970, 1972, p.316, citado por del Rio y Álvarez, op. cit.), uno de los medios de transformación y apropiación del medio y la recopilación de experiencia, dieron origen a que este personaje, siga siendo mencionado en las

aulas de clase de psicología, su visión fue holística es por ello que Vygotsky se mantiene vigente porque la experimentación que el niño y cualquier individuo tiene en su medio ambiente es vital para comenzar a crear; La vinculación entre la realidad y la fantasía, la cual se construye a partir de elementos tomados de experiencias vividas, mientras rica y diversa haya sido la experiencia acumulada, contará con mayor cantidad de material para combinar. Los niños poseen menos experiencia que los adultos por lo corto de su vida, es por ello que es la responsabilidad de la educación enriquecer sus vivencias, cuánto más aprenda y asimile, cuantos más elementos reales disponga en su experiencia, su actividad creadora más productiva será. (Vygostky, 2001, p. 20, citado por Matos, Pineda y Vázquez, 2010).

1. ACTIVIDADES ARTISTICAS.

1.1. Antecedentes de las actividades artísticas

Las condiciones físicas como políticas en Grecia se relacionan estrechamente con las religiosas, dentro de un politeísmo novedoso por el enfoque humano de los dioses, debido a la orientación humana de lo divino en Grecia lo religioso decae paulatinamente, pues a través de la mitología el hombre se conoce a sí mismo y explica el mundo de modo racional, con lo que nace la filosofía, surge así también la ciencia teniendo como hija predilecta las matemáticas, pues los números se convierten en la clava para entender el universo, lo que repercute en la física, astronomía, en la música y también en el arte.

Los grandes cambios que depara el arte griego surgen a partir del descubrimiento de la naturaleza y de la concepción de esta como armonía numérica basada en la simetría y en la proporción (De la Peña, 2018).

Las actividades artísticas son: La danza, el teatro, la música, las artes plásticas, la arquitectura, entre otras.

No existe como tal una única concepción de las actividades artísticas y su educación, pero se pueden mencionar los modelos a los cuales atañe cada disciplina:

- Academicista: Se basa en el como herramienta de representación gráfica, recoge la tradición moderna, pretende desarrollar habilidades manuales.
- Expresionista: Promueve el desarrollo de la expresión y la creatividad a través del arte, se desarrolló sobre todo después de la segunda guerra mundial.
- Alfabetización visual: Se entiende que el arte y las representaciones visuales funcionan como un lenguaje.
- Educación para la comprensión de la cultura visual: Se basa en analiza e interpretar de forma critica el mundo, es una propuesta intelectual.

Es así como se da pauta para hablar de artes útiles o nobles: las primeras son las que están encaminadas a proporcionar utilidad o comodidad y cuya practica conlleva a la realización de un oficio artesanal. A estas artes también se les ha

llamado como artes menores, tales como: la cerámica, la herrería, la orfebrería, la tapicería, la ebanistería, el repujado, el mosaico, etc. Las segundas corresponden a aquellas artes en las que se privilegia la búsqueda de valores estéticos, a menos se les ha llamado “Bellas Artes” o artes mayores, por ejemplo: pintura, escultura, arquitectura, música, literatura, danza, teatro, opera.

Dependiendo al sentido con el que son percibidas, las bellas artes también se han clasificado según distintos criterios: artes del oído (música y poesía), artes de la vista (arquitectura, pintura, escultura y dibujo) y artes mixtas (danza, teatro y opera). De acuerdo con el grado de imitación que hagan de la naturaleza se han pensado como: esencialmente creadoras (arquitectura, música y poesía), esencialmente imitadoras (escultura y pintura) y artes que participan del afán creador y del imitador (danza, teatro y opera)

El arte siempre ha sido una de las manifestaciones más humanas y libres que se han visto a lo largo de la historia, desde el inicio de los tiempos, gracias a este tipo de expresiones es que se ha podido dar paso a la investigación de diferentes culturas, ya sea gracias a las pinturas rupestres, oleos o dibujos, por mencionar algunos; Es así como también se detecta el tipo de influencia histórica en que se vio envuelta algún país, como es que los acontecimientos importantes repercutieron en el pensamiento de los individuos, etc.

Para entender mejor eso de las condiciones de producción, hablaremos de un término muy utilizado para contextualizar la producción de obras de arte. Se trata del “lugar de enunciación”. No es muy difícil de explicar, simplemente es el lugar, la posición desde la cual el sujeto enuncia su discurso.

También éstas se relacionan con las condiciones en las que se produce: no es lo mismo vivir en un país en dictadura y producir arte a pesar de ella, que hacerlo en democracia. Modernidades / Contemporaneidades La Modernidad en el Sur ha sido bastante diferente a la central. Tanta diferencia hay que quizá deberíamos hablar de Modernidades, en plural. (Magaril 20013, citado por Colombino 2017).

El impacto positivo de las actividades artísticas han configurado nuevas formas de pensamiento a lo largo de la historia de la vida, es por ello que se han ido integrando poco a poco en los quehaceres del docente para poder conformar

estrategias que puedan concretar aprendizajes efectivos como en el caso de Chile, donde un grupo de profesoras han tratado de generar acercamientos entre la escuela y la historia por mencionar un ejemplo, haciéndolo por medio de museos y actividades que consisten en realizar análisis previos de los protagonistas, consideran que las materias normales pueden estar acompañadas por actividades que sean lúdicas, mejoren la convivencia y estén rodeadas de un ambiente positivo continuo que facilite la forma de incidencia académica y emocional.

“partimos de un criterio basado en intereses educativos, culturales y artísticos, aunque también están implicados otros factores que consideramos importantes, como las repercusiones emotivas y los sentimientos humanos que son complemento de ciertos intereses e inquietudes personales y profesionales que marcan algunas tendencias en mis observaciones sobre el mundo de la docencia”. (Huerta, 2010, p.31-32)

Entre los impactos históricos que hemos podido contemplar gracias a las actividades artísticas van relacionados con el teatro y la terapia, titulado al final del arcoíris, creado por Augusto Boal, un actor activista preocupado por el bienestar social y emocional.

En los primeros estadios del Teatro del Oprimido la investigación se centraba más en los problemas de las personas consideradas como clase, como categoría genérica colectiva y no en las personas individualizadas. En América Latina, dada la urgencia e importancia de los asuntos cotidianos, de la lucha por el pan y por el trabajo, pero en Europa las cosas eran diferentes, todo tenía más matices, menos estridencia, en el foro aparecían temas sociales, como la emancipación de la mujer, las centrales nucleares o el paro, otros más psicológicos como la soledad, el derecho a la diferencia, la vida sin objeto y sin propósito o la incomunicación de esta forma llega a la conclusión de que “la verdad de un foro implica a hombres y mujeres individual y colectivamente: psicológica y socialmente. Estas constituirán el corpus de una nueva modalidad del Teatro del Oprimido: El Arco Iris del Deseo.

En 1980 Boal pone en marcha en París el seminario, que duró dos años, “*Le flic das la tete*” (el poli en la cabeza), que dirige conjuntamente con Cecelia Thumin,

su esposa. Lo llama así al darse cuenta de que “los problemas de la gente no estaban solo en las opresiones generadas por la injusticia social y los regímenes dictatoriales. No era solo el miedo al sistema policiaco y el sufrimiento de las desigualdades que ese sistema protegía. También dentro de las personas podía haber regímenes difíciles de soportar”. Parte de la hipótesis de poli reside en la cabeza y de que hay que buscar los medios para hacerlo salir de ahí. Considera este trabajo en la frontera con la psicología, pero todavía firmemente enraizado en el mundo del teatro.

Esta hibridación entre teatro y terapia -el uso de las técnicas teatrales como herramienta para alcanzar objetivos no estéticos sino curativos en dimensión personal y social -ya lo había experimentado y desarrollado Jacob L. Moreno con sus investigaciones sobre el psicodrama y el sociodrama; El psicodrama también es precursor de diversas técnicas de gran difusión que utiliza la dramatización y los recursos creativos como terapia Gestalt, técnicas de modelado en psicoterapia sistémica, dramatización en las constelaciones familiares, escenoterapia, dramaterapia, danzaterapia, arteterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, educación, teatro social y análisis de organizaciones; En la infancia el hecho de jugar solos o en grupo constituyen muchos de los momentos significativos, pueblan en nuestra mente recuerdos de dibujar, escuchar música, bailar y cantar, de correr y jugar, el juego psicodramista es un aspecto fundamental como la espontaneidad (Vaimberg y Lombardo, 2015).

1.2. Beneficios de las actividades artísticas que traen a los niños de educación especial en el aula escolar

La educación tiene como propósito el desarrollo formativo del alumno, es decir que sea un ser capaz de realizar actividades sin importar el nivel de dificultad. Dentro del aula de clases se le dan las bases para seguir formando herramientas necesarias que le permitan resolver problemas, iniciar y finalizar actividades en tiempo y forma, expresar lo que siente, lo que piensa no solo se forma superficial sino también catártica.

El abrir espacios hacia la expresión libre de los pensamientos, emociones y sentimientos del alumno abre una pauta hacia la creatividad, la comunicación no solo verbal sino también corporal- gestual, la espontaneidad y confianza en sí mismo, ya que este tipo de aptitudes amplían las oportunidades de apropiación de material didáctico.

Desde el punto de vista educacional el termino de expresión se utiliza con diferentes significados como liberación de uno mismo con su respectiva función catártica y terapéutica, expresión del yo, del pensamiento más profundo, expresión como creatividad, expresión comunicativa con nuestras manos, nuestros gestos, con nuestros sentimientos, con nuestro cuerpo, etc.

Si lo que pretendemos es formar a nuestros alumnos de manera integral debemos atender a los diferentes ámbitos de la persona (físico, afectivo, moral, cognitivo, motirico).

La función de la expresión educacional pretende ayudar al alumnado a conseguir y crear confianza en sí mismo, haciéndole cada vez más consciente de su capacidad para comunicar. Entre sus objetivos destaca:

- Desarrollo de la capacidad de comunicación.
- Potenciación de su capacidad creativa e imaginativa.
- Búsqueda de nuevos lenguajes expresiones, la capacidad de innovar, experimentar.
- Desarrollo de la autonomía, confianza en sí mismo.
- Mejora de las condiciones físicas y sensorceptivas.

- Mejora de la relación con su entorno,
- Desinhibición, estimulación, seguridad.
- Mejora de la salud emocional.

Se concibe al alumno de forma holística, tratando sus diferentes dimensiones:

- Dimensión corporal, se centra en los contenidos corporales, el esquema corporal y su conocimiento, su influencia y relación en el espacio, en el tiempo y su energía.
- Dimensión cognitiva. Nuestros pensamientos los simbolizamos transformándolos en imágenes mentales, que se traducen en movimiento expresivo; apareciendo en nuestros actos motores, comunicativos y expresivos.
- Dimensión afectiva. Los contenidos internos de naturaleza psíquica los manifestamos a través del movimiento o la quietud, exteriorizándolo hacia el mundo externo.
- Dimensión social. Atendiendo a las relaciones e interacciones personales con su carga efectiva y emocional, la importancia del grupo, de las amistades, el apego y la comunicación (Cobos, 2010).

Los campos en los que se aborda la posibilidad de la experimentación hacia las actividades artísticas y el aprendizaje se vuelven infinitas, al alumno comprende que la creatividad es un medio importante para poder cubrir necesidades intelectuales, ya que por medio de esta descubrirá formas de resolver problemas escolares y personales; El alumno se vuelve proactivo.

Intervenciones educativas para el aula:

- “Estrategia metodológica”:
- Fase vivencial o de impresión: Receptivos.
- Enriquecimiento: Consciencia.
- Expresión: Rica y comunicativa, creativa y matizada.
- Producción de intencionalidad y reflexión: Análisis de la tarea.

1.3. Habilidades sociales

El teatro en la escuela debería tener una importancia mayor en la formación de nuestros alumnos no solo para fomentar la afición y crear futuros espectadores sino también para crear ciudadanos críticos, ciudadanos que participan, que actúan, que son protagonistas, que se expresan con el cuerpo y las palabras, que piensan, que leen, que critican y que desarrollan la iniciativa y la creatividad.

Todo el mundo siente la necesidad de sentirse parte integrante de un grupo, de que tu opinión cuente de formar parte de los demás. Todos conocemos a ciertas personas capaces de integrarse perfectamente con distintos grupos, de decir lo que piensan sin molestar a los demás, de “tener buenas relaciones” todo el mundo, son personas que una poseen una habilidad inherente para ser escuchado y también escuchar.

Estamos acostumbrados a pensar que comunicación y palabras son términos casi sinónimos, olvidando el otro componente que forma parte de las relaciones personales, como es el lenguaje no verbal que a veces pueden pasar desapercibidas para el que las emite, pero no para el que las recibe. Por eso es importante que los alumnos conozcan cuales son las HS que conforman el lenguaje no verbal: la mirada, la postura del cuerpo, los gestos de la cara, manos, cuerpo, voz, sonrisa, la distancia a la que nos situamos al hablar.

Definición de habilidad social:

Según Caballo (1986): “la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas.

2. TEATRO

2.1. Concepto y características

La real academia española lo define como:

“Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros espectáculos públicos propios de la escena”, “Lugar donde ocurren acontecimientos notables y dignos de atención”, “Arte de componer obras dramáticas o representarlas” y/o “Acción fingida o exagerada”.

Mientras que autores como Alejandro Delgado (2008), lo define como:

Es un hecho que el teatro se ha convertido, por sí mismo en un representante de la Historia; es decir, de todo lo acontecido en los diferentes lugares de la Tierra, en las diferentes épocas y de aquello que ha dejado huella en la memoria de los pueblos, por ejemplo los españoles cuando llegaron a conquistar América, una de las formas que utilizaron para doctrinar a los pueblos indígenas fue mediante las imágenes y el teatro, de ahí es de donde tienen su origen las pastorelas. En la antigua Roma se utilizó también el teatro para poder manifestarse de forma pacífica y poder “calmar” a los ciudadanos, es cuando nace la sátira, de las cuales existió una evolución, donde el antecesor pudo hacer nombre directo de las figuras político-militares, pero generó descontento y movimientos en contra de estos, como segunda fase se originó el poder hablar de las mismas figuras, pero haciendo uso de máscaras donde no se reconociera de quién se hablaba, pero eso generaba duda en el espectador, así que por último se mostró a la figura pero exagerada en rasgos de personalidad y físicos que permitían saber quién era pero no de manera explícita, este tipo de comedia permitía que el público liberase tensión y comenzar a ser crítico, como es el caso de la caricatura política que utiliza tanto este género teatral.

“El objetivo principal del teatro ha sido poner de manifiesto las magnitudes y consecuencias de los conflictos sociales, utilizando los aspectos psicológicos y morales de los personajes que participaron en los hechos” (2008, p.15).

Teatro: Se denomina teatro a la rama del arte escénico relacionado con la actuación que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo, el teatro también toma otras formas como la ópera, el ballet, el mimo, el teatro kabuki, la ópera china y la pantomima. Las representaciones de teatro son un intento de reproducir los hechos ante los ojos del espectador, por lo tanto, lo que más le caracteriza es la acción/ mostrar los acontecimientos de la manera más honesta y fiel posible a la realidad.

Hablar de teatro implica hablar de realidades, realidades en las que el público de muestra identificado, interpelado y tocado, el teatro es donde el artista se enfrente a la parte más sensible de su persona, hablamos de su humanidad, que además de ser una “herramienta” para interpretar es para existir, para respirar, llorar y disfrutar; Entre los beneficios de esta disciplina podemos enumerar un sinnúmero, pero nos enfocaremos por ahora en la visión que el ya mencionado Augusto Boal, fue provocando a lo largo de sus años. Augusto Boal: Integrador del teatro, del activismo social y político, de la educación y de la terapia.

Teatro Imagen: En el lenguaje del cuerpo.

En esta modalidad teatral no se usa la palabra y se fomenta el desarrollo de otras formas de comunicación y percepción. Se emplean las posturas corporales, las expresiones del rostro, las distancias a las que se colocan las personas durante la interacción, los colores y los objetos. Y ello obliga a ampliar la visión señalética, en la que el significado y el significante son indisolubles, como ocurre, por ejemplo, con la expresión de tristeza se demuestra en la cara o con los brazos y las piernas cruzadas en una postura cerrada.

En su época de trabajo de alfabetización con indígenas en Perú, puesto que la lengua materna de ellos ni la de Boal era el castellano, se hizo necesario recurrir a imágenes y así surgieron naturalmente las primeras técnicas del Teatro imagen, posteriormente también se trabajó con indígenas de Colombia, Venezuela y México; Mucho antes de Boal, Stanislavsky ya trabajaba con el “gesto psicológico”, Meyerhold, con la “posición pausa o Rakurz” y Chancerel, con “el juego del escultor”.

Hoy día es practicado en las de 70 países por campesinos, trabajadores, maestros, estudiantes, artistas, trabajadores sociales y psicoterapeutas. Ha servido, tanto para programas de alfabetización, para la reinserción de los internos de los centros penitenciarios, para el debate de problemas sociales (violencia de género, exclusión social discapacidades físicas y mentales de toxicómanos, de minorías, etc.), para la reflexión y propuesta de solución de problemas escolares (relaciones entre profesorado y alumnado entre sí, violencia escolar), para la interpretación de las relaciones familiares, como para discutir en la calle los problemas o las leyes que afectan al ciudadano común.

La educación y el teatro son concebidos como medios para conseguir autonomía del sujeto en relación con un deseo contrariado y reaccionar contra ella.

Augusto Boal fue nombrado embajador mundial del teatro por la Unesco, dejó dicho: “Viendo el mundo más allá de las apariencias, vemos opresores y oprimidos en todas las sociedades, etnias, géneros, clases y castas, vemos el mundo injusto y cruel. Tenemos la obligación de inventar otro mundo porque sabemos que otro mundo es posible, pero nos incumbe a nosotros el construirlo con nuestras manos entrando en escena, en el escenario y en nuestra vida”.

En la opinión de Schopenhauer, el mundo es un espacio plural, en constante desarrollo en todos los ámbitos, por lo tanto, si es el mundo es aquello que nos influye, lo que pensamos y sentimos, el lugar donde nos desenvolvemos, etc., entonces el teatro tiene una estrecha relación con el mundo, lo cual hace evidente en los diferentes géneros teatrales; El teatro absorbe del mundo y por lo tanto de la sociedad, sus elementos esenciales, y al contrario, donde refleja del hombre sus ideas y sentimientos, sus actos y su desarrollo social e histórico, es de decir, todas aquellas circunstancias que han ocasionado de una u otra forma la historia de la humanidad.

El teatro se nutre, crece y se vuelve imperecedero debido a que el ser humano requiere una constante confrontación consigo mismo, con los elementos que le construyen, no solo a un nivel macro (sociedad, país, estado), sino a uno micro en el que la familia y su propio desarrollo ante las dificultades dio como resultado una forma de “adaptarse/sobrevivir”, el teatro te permite reconstruir esos elementos, lo que genera historias alternativas acerca de cómo visualizas tu

propio aprendizaje para fortalecer tu propia identidad, maximizando las áreas de oportunidad, es que lo que precisamente se busca en la educación especial.

Una de las características más importantes del contacto del teatro con la sociedad ha sido la posibilidad de conocer a profundidad los diferentes matices y emociones que viven en el espíritu de los seres humanos. Por medio del teatro se han transmitido leyendas, sentimientos, modos de pensar de diferentes épocas, de diferentes países y sociedades, lo que da como resultado, la experiencia de distintos individuos.

2.3. TEATRO GRIEGO

Este género está considerado como el inicio de las representaciones teatrales por Arión, un poeta de la región de Peloponeso. En algunas aldeas de esta región se celebraban festivales campestres se disfrazaban y cuyos cantos y danzas eran acompañados por la melodía flautista.; Mas tarde durante el siglo VI en tiempos de Clístenes, un poeta llamado Epígenes compuso pequeñas y rudimentarias tragedias, similares a los ditirambos, que fueron representadas en la región de Sicione.

Posteriormente Tespiz (Considerado el primer actor), transformó esta manera de hacer teatro. Montando en un carruaje de madera, recorrió las aldeas de África representado sus obras con un sentido verdaderamente cómico, tanto en la acción como en los diálogos.

En el siglo V a. de n. e., el teatro griego alcanzó un mayor grado de perfeccionamiento, producto del esplendor y hegemonía político-militar

2.4. CLOWN

El clown tiene sus orígenes en el teatro griego y romano con la pantomima, pero donde más podríamos ver claramente sus inicios fue con la Commedia dell'Arte, genero italiano surgido en el renacimiento. Entre sus personajes, existían uno al que le debe su nombre: Pagliaccio, maquillado en su rostro de blanco con grandes botones, personaje que, como arquetipo físico, comparte con Pierrot y Pedrolino su rol de Infarinato (Enharinado), pero en este caso con otro nombre.

Sabemos que el payaso se nutrió artísticamente de todos sus padres y abuelos antecesores, como los personajes de la Comedia del Arte: Como también Arlequinno y Pulcinella.

En Paris un prestigioso formador de actores de teatro físico y gestual, Jacques Lecoq se interesó por su técnica y como emplearla en el teatro y en su escuela.

El lenguaje secreto del clown, descubrir y comprender el clown como un artista que vive cada persona y presta vida, constituye un acto de persistencia, desprendimiento, de mucho valor, pues el clown nos muestra que además de otras condiciones humanas, existe una que el ser humano evitar revelar: la del "fracaso".

Construir exige de la persona un rompimiento de un conocimiento cristalizado, solidificado en la inteligencia, el domino, el éxito, mostrando otro punto de vista social, estético y cultural, y desde un punto de vista negativo, significa transgredir con el arte, valores preestablecidos por la sociedad, (Ostetto y Leite, 2004: 11, citado por Luna 2013).

Los cursos de clown en teatro registrados en la literatura de la historia teatral inician a partir de la década de los sesenta en Francia, en la escuela de James Lecoq; Lecoq incluye un curso sobre clown: La experiencia con el clown indica que el actor debe jugar el juego de la verdad y aún más deberá ser el mismo, mientras que el maestro Gautier nos recuerda que el clown necesita entrar en escena en silencio, para oír que lengua habla el público y saber qué es lo que quiere, esta misma lógica la aplicó hacia los estudiantes que requieren ciertas formas particulares para poder tener un mejor aprovechamiento dentro del aula de clases, lo cual hace también el que individuo se sienta "seguro" y pregunte,

se cuestione y practique, la filosofía de un clown es la del fracasado, no temer a equivocarse, trabaja desde lo interior en un trabajo de aceptación sobre sus condiciones y de amor, pues promueve el amor propio, la autovaloración de lo que hace no está mal, solo es diferente y como dice Bigu, todos tenemos un estilo para realizar ciertas cosas, para aprender, caminar y hablar.

La inmersión de una técnica clownezca nos da pautas para jugar, para errar, para no culpar los errores, sino para aprender de aquellos e intentar, un payaso es un buscador incontrolable, podemos guiar estas versiones hacia estudiantes, que se encuentren todo el tiempo en busca de algo nuevo, de algo mejor, que tengan hambre de conocer; La dificultad, muchas veces, está relacionada con la lógica social, preestablecida a todos, por lo cual se nos enseña desde que nacemos a hacer lo correcto dentro de una forma de convivir en sociedad, la mayoría de las veces todo en nuestra vida está dirigido al éxito, a la inteligencia donde la propaganda “Su éxito empieza aquí” tiene tanta concurrencia., el clown como dice Carlos Castro (Wou, 20011), para volvernos clowns necesitamos romper los paradigmas de vencedor y de éxito, el clown es un campeón del fracaso; Cuando tú te crees pésimo, el público te adora, porque esto es parte del ser humano.

La vida de un clown es una vida sana, una vida llena de altos y bajos que no te dejan poner mala cara, pues aprendes a surcar los baches con una actitud sólida y positiva, con la aceptación de errores y aciertos, con las muchas posibilidades de volver a empezar, pero sobre todo de no temer a equivocarse, dentro del aula podemos percibir a muchos alumnos, muchos adolescentes e incluso adultos que por temor “al ridículo”, dejan de intentar o el hecho de percibirse desde cierta posición implica que ellos mismos construyan las barreras que podrían derribarse a través de una técnica de clown y la psicología, podemos ofrecer pautas de desarrollo infantil didáctico e innovador.

2.5. PANOTOMIMA

El mimo es la más antigua forma de comunicación y no consiste solo en hacer gestos, sino que estos son reflejo de emociones humanas.

Pérez, García y Calvo (2009 citado por Jiménez 2012) creen en una expresión corporal donde no solo se trabaja desde la individualidad, sino también desde el trabajo en equipo, la interrelación, la cooperación y todo esto con el fin de conseguir el desarrollo de la creatividad. Consideran la creatividad como la mezcla de la percepción, la fantasía, la ilusión, la asociación de imágenes, la combinación de ideas, el atrevimiento a lo nuevo y la expresión a todo ello.

Además de señalar que la expresión corporal es un área donde no sólo hay una implicación física de la persona, sino también una implicación psicológica y social, por ello es imprescindible trabajar desde la expresión corporal la capacidad expresiva de la persona desde tres vertientes:

- Persona física: Referente al propio cuerpo, su movimiento, el lenguaje de éste y las técnicas específicas corporales.
- Persona psíquica: Utilizamos el instrumento del cuerpo para expresar principalmente sentimientos y para mostrarnos ante lo demás.
- Persona social: Cubrir necesidades a nivel social, que la persona juegue, participe, forme equipo, tome contacto con otras personas, se desinhiba, que confié en sí mismo y en los demás, que sea cooperativo.

La palabra pantomima proviene del vocablo griego pantómimos que significa “el que todo lo imita”, La pantomima es una representación que se realiza mediante gestos y figuras, sin la intervención del lenguaje verbal (Regodón, 2010 citado en 2012). Es la parte de la parte de las artes escénicas que utiliza la mímica como forma de expresión artística; La mímica se define como la expresión del pensamiento por el gesto, movimiento facial que acompaña o sustituye el lenguaje oral, con el mimo “Hablamos sin palabras”.

Los puntos clave de mayor expresión donde se debe hacer énfasis corresponder a la cara y las acciones básicas del mimo:

- La cara: En expresión corporal el trabajo sobre la cara es muy importante el gesto, la mirada, las máscaras faciales, el desarrollo de los 27 paquetes musculares.
- Posiciones o movimientos: Subir o bajar escaleras, tirar de una soga, desplazarse apoyando las manos sobre un cristal.
- Transformaciones: Transformar un elemento en otro, los objetos son imaginarios por lo que se debe tener muy claro, qué es y para qué sirve, al tener claridad en su acto, será la claro para el espectador y así mismo para que pueda transformarlo sin confundir al público.
- Caídas: jugar con las caídas, los choques, los tropezones.
- Manipulación de volúmenes y objetos imaginarios: Tamaño, peso, volumen.

Dentro de los múltiples beneficios que podemos encontrar la posibilidad de generar canales de comunicación a través de un lenguaje no verbal, además de poder implementar y aplicar los conocimientos y el ejercicio profesional para la terapia motórica, de la misma forma podemos aplicarla también en la del lenguaje, en las praxias faciales, ya que en la pantomima la expresión facial, la gesticulación es muy importante, podemos plantear juegos alrededor de la práctica terapéutica que puede resultar entretenida, efectiva y amigable.

2.6. TEATRO GUIÑOL

Entre las competencias básicas obligatorias podemos encontrar aquellas que suponen comprender, valorar críticamente manifestaciones políticas, culturales y sociales, consideradas habilidades para el enriquecimiento personal y de comunidad, donde el alumno en cuestión se reconoce como un ser activo desde muy pequeño, ya que reconoce y asume sus responsabilidades vitales y agentes de cambio; las obras de teatro guiñol más que contar una historia que solo sea entretenida, lo que intenta es dejar un mensaje, ya sea el cuidado del agua, las tradiciones como por ejemplo “el día de muertos” aquí en México., el significado del papel picado, por qué se pone una ofrenda y el hecho de venerar las almas que dejaron este mundo.

Los niños al estar en contacto con este tipo de actividades forjan y refuerzan su identidad como ciudadanos que tienen la obligación de preservar las tradiciones, cumplir sus obligaciones como ciudadanos y contribuir con sus acciones desde pequeños y todo esto lo aprenden a través del juego, de la risa, de las actividades lúdicas de reflexión, pues el actor implicado tiene el deber de preguntar y generar la participación de los pequeños espectadores.

“El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para edificación de un país, y el barómetro que marca la grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia hasta el vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo; un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede deformar y adormecer a una nación entera... Un pueblo que no ayuda y fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo; como el teatro que no recoge latido social, latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu con su risa o con sus lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de juego o sitio para hacer esa cosa horrible que se llama matar tiempo” Federico García Lorca (1935, citado por Castro 2009).

El teatro reúne características que nos permiten adoptar nuevos esquemas creados a través del juego, de la convivencia en grupo, de los generados por el terapeuta y/o profesor a cargo y la propia experiencia que podrá seleccionar y adaptar a su repertorio de respuesta, por ejemplo, le ayudará a ser menos

introvertido “salir de sí mismo, será más efectivo al comunicar ideas, pensamientos y sentimientos”, inmerso en un espacio que estará ambientado por la imaginación de los alumnos, por lo que el desarrollo de la imaginación y la improvisación está a la orden del día, lo cual da como resultados individuos seguros que tienen la habilidad de desarrollar solución de problemas mediatos de acuerdo a las problemática, que no tienen dificultad para mostrar sus necesidad ya que se convierten en seres seguros, animados y empáticos.

Títeres y titiriteros:

Los títeres podemos clasificarlos atendiendo a los medios de su aparato motor:

- Hilos: Marionetas
- Dedos: Fantoques
- Guantes: Títeres de hilo y cabeza

Son personajes universales: Polichinela, Arlequín, Colombina, Don Panteleón, el Doctor, Don Cristóbal, la Tía Norica, el rey, la reina, la princesa, el príncipe, la niña, la bruja, el ogro, el dragón; Y un instrumento importante es “la cachiporra” con la que los personajes atizan “cachiporrazos” ante cualquier situación de conflicto.

Como cualquier puesta en escena, entre sus objetivos están el comunicar un mensaje, estimular la creatividad no solo del actor, sino también del espectador, despertar sensibilidad en la comunidad, desinhibirse, descubrir la importancia del grupo.

Cuando se elija la farsa, el texto debe ser divertido, real, verdadero y sugestivo, se debe contemplar el número de personas que van a participar en la realización de la obra, es decir, materiales, construcción del teatrillo, de los títeres y montaje, habrá que tener un “experto”, quien guíe a los chicos en la construcción de personajes, que guíe la producción pues hay que tener en cuenta que los chicos son aún inexpertos en el teatro. Hay que guiar las habilidades de los participantes en función a la necesidad de la obra, sin perder de vista que el propio alumno podrá ir generando sus propias soluciones y propuestas para el enriquecimiento de la obra, es importante que el alumno cuestione en todo momento lo que se ejecuta, hay que ser cuidadoso porque lo que se busca es estimular el aspecto

crítico del sujeto, el compañerismo, el sentido de pertenencia, la organización, la desinhibición, la participación activa, etcétera.

Beneficios

- Aumenta su autoestima
- Aprender a respetar y convivir con grupos grandes.
- Aprende a exponer sus puntos de vista sin temor a ser juzgado.
- Aprende a ser crítico.
- Constancia
- Disciplina.
- Refuerza tareas académicas como: La lectura, el arte y la historia.
- Promueve y fomenta la socialización principalmente para los que tienen dificultad para comunicarse.
- Mejora la concentración y atención de los niños.
- Ejercita la verbalización
- Se aprende a ser asertivo.
- Se promueve la reflexión.
- Estimula la creatividad.
- Fomenta el uso de los sentidos.
- Se ejercita el cuerpo.

2.7. CINE FÓRUM.

El cine fórum como recurso educativo, en los últimos años, la docencia está siendo sacudida por la imperiosa necesidad de adaptación y evolución tanto en los métodos como en los medios de enseñanza que dinamicen el acto docente y se muestren más acordes a los cambios sociales y a los avances tecnológicos desarrollados. En el sentido, las técnicas audiovisuales con su incomparable capacidad de representación constituyen uno de los métodos más poderosos de difusión de conocimientos, de desarrollo de aptitudes y de creación de actitudes (Bravo, 2010).

Desde la perspectiva de la educación integral y de calidad, el cine constituye un recurso muy amplio y flexible que es capaz de complementar la forma de enseñar clásica.

El cine representa una oportunidad de captar de forma inmediata, el mundo y lo humano. Es un medio de comunicación que integra lo verbal o no verbal ofreciendo una amplia variedad de posibilidades informativas, ya que permite percibir la realidad desde varios ámbitos, nos aproxima a todo tipo de historias, del presente, pasado y futuro, mostrando diferentes culturas con sus valores, acercando a comprender la diversidad, obligando al respeto y a la tolerancia.

El cine- fórum, se entiende como aquella actividad pedagógica que, apoyándose en el cine como eje, persigue, a partir del establecimiento de una dinámica interactiva de los participantes a descubrir, vivenciar y reflexionar sobre las realidades y valores que persisten en el grupo o en la sociedad.

La aplicación del cine fórum sirve como acompañamiento y apoyo emocional, ya que es una actividad grupal en la que a partir del visionado de una película y a través del diálogo de los participantes se pretende llegar a un descubrimiento, una interiorización y la vivencia de lagunas realidades.

El panorama que brinda por si misma una película es muy amplio, si bien existen cintas que su único objetivo es entretener y divertir al espectador, también encontramos obras que nos brindan conocimientos particulares sobre temas variados, el que nos involucra es la educación especial, las posibilidades de

poder integrarse en un ambiente social, académico, artístico y profesional, pues si bien existen limitantes, estas se pueden tomar como áreas de oportunidad y las habilidades que poseen seguirlas puliendo y manteniendo; Las el cine abre un espacio de aprendizaje para todo el que tenga acceso a él, nos muestra referentes naciones e internaciones que nos permiten enriquecer nuestra experiencia, el cine fórum al ser un espacio donde se comenta, se debate y se analizan las cintas, nos brindan un parteaguas que nos fomenta el respeto, el acompañamiento y la valorización de todos los individuos.

Dentro de los objetivos de esta actividad el principal es reflexionar sobre las actitudes, valores y creencias de los participantes. El diálogo en grupo nos permitirá poner en manifiesto y contrastar nuestro modo de ver la realidad, descubriendo miedos, estereotipos y culpabilidades, los cuales al ser expuestos son detectados y tratados.

3. MÚSICA

3.1. BENEFICIOS

El año pasado se oficializó la introducción de personas con necesidades especiales a las escuelas públicas, generando un ambiente de inclusión, pero de la misma forma una dificultad en la práctica que hasta ese momento no se había enfrentado a situaciones tan particulares; Por dicha razón se convierte en necesario el vislumbrar métodos que posibiliten un desarrollo óptimo de programas y técnicas para el mejor manejo de esta población. Entre las posibles opciones se incluyen las actividades artísticas que en su forma didáctica resultan convenientes para la estructura y las posibilidades escolares. De la misma forma se centra en las capacidades y el desarrollo personal.

Al hablar de arte podríamos definirlo como una Actividad que requiere un aprendizaje y puede limitarse a una simple habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una visión particular del mundo. El Arte transmite un sentido, descubre la sensibilidad del artista y compromete la del receptor. Estoy hablando del arte como comunicación, de la intervención artística en educación especial”.

Las diversas artes se han encontrado acompañando el desarrollo del hombre durante su camino histórico, desde la construcción de instrumentos básicos como flautas hechas de hueso, así como la construcción de danzas y cánticos para la expresión de emociones.

Dentro del ámbito psicológico resulta de gran importancia la expresión emocional, la adherencia a los programas y el desarrollo individual para una independencia y responsabilidad de las personas. ”La música, ya sea mediante el comportamiento de interpretación, de escucha o de composición, si ésta es adecuada, nos conduce a una rearmonización del estado de ánimo y de los sentimientos.

La estrecha relación existente entre un determinado estado de ánimo y su expresión exterior es lo que nos permite actuar sobre las emociones con la música. También sucede que se va formando así mismo un mecanismo de feed-back (o retroalimentación), en el que no solamente el estado de ánimo produce

una expresión emocional, sino que a su vez esta expresión tiende a despertar o mantener el estado de ánimo”.

La música, como otras actividades artísticas, funciona como un lenguaje y por lo tanto permite la comunicación entre individuos lo cual tiene un efecto en el o los receptores, así como quien produce dicho lenguaje, esto puede entenderse, entonces, como un fenómeno social que da una interpretación comunitaria de lo que es la realidad: intérprete y escucha se ven identificados en momento y lugar por una visión común.

Entendemos que parte importante de la educación se da en un contexto social nutritivo, que dote a la persona de habilidades e identidad social, y no al contrario aislándolo y tratándolo como ajeno al contexto común. Simultáneamente es óptimo el permitir un conocimiento de la propia condición, posibilidades y limitaciones. Las actividades artísticas abren el campo a la auto-observación y a una comunicación de la perspectiva personal.

Willems menciona en (2011) que: “la música está al servicio del ser, como vivencia estética, posibilitando la realización de sus inquietudes y permitiéndole expresarse libremente en un quehacer placentero”.

Constantemente se utiliza el concepto de inclusión en las escuelas y distintas estrategias de enseñanza, aunque al momento de aplicarlo no se ven completamente interesados e incluidas las personas con necesidades especiales en un grupo, pudiendo generar frustración. “Se llega a un resultado satisfactorio, pues a través de la libre expresión se consigue la integración del ser con la música y así se manifiestan sus tensiones, problemas e inquietudes, evitando bloqueos emocionales”.

Otro punto es la importancia de un espacio que genere confianza para el individuo, por lo cual, parafraseando podemos expresar que al integrar a un niño con necesidades especiales en las actividades del grupo genera una sensación de satisfacción, así como un afán de superación al ver a sus compañeros con dificultades distintas a las propias. Entre las actividades académicas, la música puede fungir como medio para un acercamiento positivo a la realización de tareas, que permita relacionarse de manera distinta a actividades complejas y

desafiantes, posibilitando el uso de las capacidades, la dirección de la atención, la retención de información, el uso creativo de herramientas y habilidades.

Como disciplina preocupada por la salud, es tarea de la psicología generar espacios en que exista una mayor posibilidad de adaptación a diversos ámbitos de la vida cotidiana desde lo más sencillo a lo más complejo dependiendo las necesidades del usuario.

Con el caso de Lucía con rasgos autistas de 9 años, lo que se realizó fue lo siguiente:

“La musicoterapia ofrece herramientas “(en este caso el piano) que permiten reflejar conductas, en principio, externas (juego de ecos), pero el “otro” inmerso en un “sistema de regulación cultural” va a posibilitar y facilitar procesos internos de autorregulación (pone nombre a cada hecho que realice). Así esta herramienta –piano se transformará en “signo” (piano-objeto de comunicación). Es decir, que la internalización de actividades externas implica una reorganización de la actividad psicológica del sujeto a partir del uso de herramientas devenidas en signos como objetos de mediación entre el sujeto y la cultura” (Soriano, 2009).

En este caso concreto el instrumento se vuelve un medio de contacto con la cultura. También es posible encontrar efecto en situaciones motrices, ya que se presenta una estética de movimiento poco armónica en algunas personas con necesidades especiales, mediante musicoterapia es posible dotar de una conciencia rítmica que concientiza al individuo de su comportamiento; entonces la intervención mediante la música da la opción de generar actividades didácticas y materiales que generen un andamiaje para el desarrollo de la atención, memoria y colaboración.

Con diversas pruebas experimentales y avances en investigación es posible asegurar afirmaciones que se han realizado desde hace décadas, para poco a poco profundiza en mayores posibilidades de su aplicación. “La musicoterapia se sintetiza en 3 etapas que corresponden al proceso evolutivo del ser:

- Contenido corporal: Ritmo.
- Contenido espacial: Desplazamiento en distintas direcciones.

- Contenido melódico: Audición, Entonación y orquestación.”

Es posible propiciar una zona que genere afinidad para alumnos con necesidades especiales, en la cual impere una expresión y comunicación consiguiendo potenciar las capacidades del ser humano, en conjunto con una apropiación cultural e integración social.

3.2. PSICOMOTRICIDAD Y MÚSICA

La psicomotricidad: como medio para conocer el entorno, conocerse a sí mismo y ser cada día más autónomos en la vida cotidiana y en su entorno.

Los niños y las niñas de Educación infantil tienen la necesidad de movimientos, es una necesidad física y psicológica y por ello es una acción motivadora que les ayuda a integrar los nuevos conocimientos y aprendizajes.

La psicomotricidad en clase, por ejemplo: si estamos trabajando los conceptos “Encima de”, “debajo de”, podemos utilizar el propio cuerpo de los alumnos colocándolos a todos encima de las sillas y debajo de las sillas o las mesas, una vez que están abajo o encima deben verbalizar dónde se encuentran, debe pensar en el concepto y aplicarlo en otras situaciones cotidianas, una vez integrado el concepto con su propio cuerpo, utilizamos elementos de su entorno, por ejemplo: juguetes.

La música en un instrumento muy útil para trabajar en las aulas los conceptos, para ambientar el aula, para sensibilizar a los niños, niñas y acercarlos a la cultura de la localidad. Se puede trabajar desde varias perspectivas:

- La música en si misma: Sin instrumentos musicales/con instrumentos musicales.
- Los conceptos de sonido: Silencio.
- Los conceptos ruido: Música.

La música ayuda a desarrollar entre otros aspectos la atención, el ritmo, coordinación de los movimientos, el gusto por la música, respeto por el silencio, etc.

Se debe trabajar en las aulas partiendo del propio cuerpo de los niños y las niñas, conocer sus cuerpos, sus posibilidades y sus límites partiendo de sus intereses y posibilidades.

Sin instrumentos musicales: Descubrir las posibilidades sonoras de las distintas partes del cuerpo, descubrirán las manos, pies, dedos, lengua, voz, boca como instrumentos para realizar sonidos e incluso música:

Realizar palmadas: una, dos, rápido, lento, fuerte, despacio, con lo cual ayuda a trabajar y reforzar los conceptos básicos ejercitados en el aula.

- Pies: Pisar fuerte, flojo, despacio, rápido, también puede coordinarse movimientos de pies y manos.
- Chasquidos: Con los dedos, la lengua, también se pueden coordinar con las palmadas y pies.
- La voz de instrumento que completa las posibilidades sonoras de nuestros cuerpos: fuerte y débil, grave y agudo.

Sesiones tipo de psicomotricidad:

Siempre tiene un esquema fijo en el que se trabajan conceptos como partes del cuerpo, coordinación, derecha e izquierda, control corporal.

Como conclusión, tanto la psicomotricidad como la música son instrumentos de aprendizaje en sí mismo, que parte del interés de los niños y niñas, de su necesidad de movimiento, significativo y funcional, ya que aprenden a desenvolverse en su entorno, a controlar y conocer su cuerpo y por lo tanto, ayuda al desarrollo integral que es el fin último de todo proceso de enseñanza y aprendizaje (Soriano,2009).

5. JUEGO

5.1. Concepto y características

Los juegos son actividades que durante años y con el paso de tiempo se siguen realizando, pasando de generación en generación, siendo los padres quienes instruyen a sus hijos y estos sucesivamente, entre sus características más destacables encontramos que son:

- Sencillos.
- Producen placer.
- Sus reglas son fáciles de aprender.
- Son motivadoras.

El juego ayuda a los niños a conocer su cuerpo, tener control y conciencia sobre sus extremidades, estimular la imaginación y la motricidad fina y gruesa dependiendo la dinámica que se esté ejecutando, ayuda a saber que existe otro mundo fuera del suyo, a establecer relaciones interactuando con los otros, a desarrollar vocabulario imitando roles de adultos; El juego funciona como mediador entre el mundo adulto y el del niño, promueve la socialización entre iguales.

- Ayuda a fomentar la autoestima.
- Desarrolla tolerancia a la frustración.
- Favorece el carácter de participación.
- Adquisición de conocimientos tanto conceptuales como instrumentales.

La educación pretende el desarrollo pleno del alumnado y para ello debemos tener en cuenta la formación en todos los ámbitos de la personalidad. A través del juego, la creatividad y la expresión ofrecemos a nuestro alumnado la posibilidad de enriquecimiento personal, la espontaneidad, la improvisación, la comunicación, el pensamiento divergente, en definitiva mejoramos en su educación integral.

Desde el punto de vista educacional el término de expresión se utiliza con diferentes significados como liberación de uno mismo con su respectiva función

catártica y terapéutica, expresión del yo, del pensamiento más profundo, expresión como creatividad, expresión comunicativa con nuestras manos, nuestros gestos, con nuestros sentimientos, con nuestro cuerpo, etc.

Se pretende formar a los alumnos de manera integral, se debe atender a los diferentes ámbitos de la persona (físico, afectivo, moral, cognitivo, motórico).

5.2 Beneficios

La función de la expresión educacional pretende ayudar al alumnado a conseguir y crear confianza en sí mismo, haciéndole cada vez más consciente de su capacidad para comunicar. Entre sus objetivos destaca:

- Desarrollo de la capacidad de comunicación.
- Potenciación de su capacidad creativa e imaginativa.
- Búsqueda de nuevos lenguajes expresiones, la capacidad de innovar, experimentar.
- Desarrollo de la autonomía, confianza en sí mismo.
- Mejora de las condiciones físicas y sensorio-perceptivas.
- Mejora de la relación con su entorno,
- Desinhibición, estimulación, seguridad.
- Mejora de la salud emocional.

Se concibe al alumno de forma holística, tratando sus diferentes dimensiones:

- Dimensión corporal, se centra en los contenidos corporales, el esquema corporal y su conocimiento, su influencia y relación en el espacio, en el tiempo y su energía.
- Dimensión cognitiva. Nuestros pensamientos los simbolizamos transformándolos en imágenes mentales, que se traducen en movimiento expresivo; apareciendo en nuestros actos motores, comunicativos y expresivos.
- Dimensión afectiva. Los contenidos internos de naturaleza psíquica los manifestamos a través del movimiento o la quietud, exteriorizándolo hacia el mundo externo.

- Dimensión social. Atendiendo a las relaciones e interacciones personales con su carga efectiva y emocional, la importancia del grupo, de las amistades, el apego y la comunicación (Cobos, 2010).

Con el juego pretendemos que el alumnado se sienta libre para expresarse y sentir, el juego es un medio ideal para el desarrollo del pensamiento crítico y creador. Los alumnos pueden crear sus propios juegos, crear sus reglas, limitaciones, modificarlos según sus intereses. Se convierte en una herramienta clave para la función formativa.

- Su mundo interior.
- Su conocimiento con el mundo exterior.
- Su capacidad expresiva
- Su conocimiento de las posibilidades motrices.
- Sus relaciones sociales.
- Su salud mental y física.
- Su espontaneidad y naturalidad.
- Su exigencia personal.
- Su autonomía y confianza.
- Es flexible como para adaptarse a cada una de las etapas de maduración e incluso a incapacidades específicas.
- Contribuye a que el niño reconstruya los contenidos de su experiencia, de sus pensamientos y de su fantasía.

6. CUENTO

Un espacio privilegiado en el aula escolar es, sin duda, el “rincón del cuento”, es un área que se usa para imaginar y construir.

El cuento como recurso educativo puede ser una herramienta muy útil para trabajar diversas áreas y contenidos., el cuento nos permite trabajar de forma interdisciplinar, esta forma de brindar conocimiento sigue siendo vigente debido a que los niños vienen inmersos en un su mundo imaginativo, la lectura les permite adentrarse en los cuentos, identificarse con los personajes, emitir juicios sobre el bien y el mal, etc. (Jiménez, 2009).

6.1. Beneficios

- Que cada actividad que se desarrolle en este espacio tenga en cuenta al niño como ser integro potenciando al máximo todas sus posibilidades.
- Conseguir que el rincón sea un lugar al que se acude por el simple placer de escuchar, ver o leer un cuento.
- Utilizar el juego, la sorpresa para que los encuentros con cada libro sean agradables, respondiendo a los intereses de cada alumno.
- Familiarizar a los niños con una gran variedad de libros.
- Ofrecer situaciones, experiencias y contextos para crear, inventar o “re-inventar” historias.
- Entusiasmar y disfrutar con la palabra, jugar con ella y descubrir sus posibilidades.

¿Qué aprendemos?

- Elaboración de historias que implican la representación corporal y gráfica de las distintas situaciones comunicativas.
- Disfrute compartido de textos elaborados y actitud de respeto hacia las aportaciones de los demás.
- Reconocimiento de imágenes, sucesos como portadores de imágenes.
- Recuerdo de evocación de hechos y vivencias.
- Desarrollo de la creatividad.

¿Cómo seleccionar historias?

- La edad de los niños y sus intereses.
- El formato del libro
- Qué contar.

¿Qué hacer cuando hemos inventado un cuento?

- Verbalizarlo: Recordando las partes para darle unidad a la historia.
- Representarlo: Gráfica o corporalmente.
- Recordar: De forma periódica para que puedan servir de base para crear nuevas historias.

A lo largo del desarrollo los niños de etapa infantil descubren las ventajas del juego a través de la experimentación, sin embargo, el juego sin “juguete”, usando como plataforma de despegue la creatividad e imaginación., el cuento es una de las herramientas que sigue y seguirá siendo vigente en los planteles educativos.

Referido a la educación especial, podemos enunciar que el cuento es un excelente recurso debido a que gracias a él podemos trabajar, por ejemplo, la atención.

Cuando se promueven cosas que son del gusto del chico, mediante una estrategia psicológica podemos incrementar los lapsos de atención hasta que él pueda mantenerla sin demasiada dificultad, además de ir aumentando gradualmente la extensión de las lecturas a tratar, la utilidad del cuento es que existe una gran variedad de ellos y seguramente existirá un tema que sea del interés de nuestro usuario, la motivación junto a una técnica divertida, amena y certera, son opciones ganadoras para el tratamiento.

- Se pueden reforzar temas vistos en clase.
- Son un recurso bueno para la comprensión lectora, al ser extensiones pequeñas se retiene y entiende la información, mediante el análisis de los personajes, las situaciones.
- Se trabaja la lectura en voz alta y con eso se trabaja la pronunciación, también para aquellos que tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje

6. DIBUJO

6.1. Concepto y características

El arte siempre ha sido un factor relevante y pareciera casi innato, pues tenemos la necesidad de experimentar con los sonidos, nuestro cuerpo reacciona a través de la música, nos atraen los cuentos y comenzamos a plasmar desde muy temprana edad en papel, utilizando cualquier elemento que nos permita fluir. El dibujo tiene un sinnúmero de ventajas que beneficia al ser humano y lo ayuda a desarrollarse íntegramente.

El grafismo del niño es tan característico como su lenguaje o su juego. El dibujo se integra en el cuadro de las actividades lúdicas propias de la infancia. La actividad gráfica participa con el juego de ese carácter a la vez placentero y serio que siempre va unido a él, el niño es así como mide las distancias con respecto al mundo real creando uno paralelo que solo depende de él, al ejecutar dicha acción, expresa y pone en consecuencia en sus dibujos la información sobre el desarrollo de su personalidad y su experiencia hasta ese momento.

Entre los beneficios más destacadas se encuentra que ayuda a los niños y las niñas plasmar sus emociones, sus sentimientos, sus problemas y su forma de ver el mundo, es decir el dibujo les ayuda a liberar preocupaciones de una forma natural y sencilla que no siempre son capaces de transmitir a través de las palabras. Esto a su vez les permite construir su personalidad, a definir gustos, sus preferencias y les capacita para apreciar esta forma de lenguaje.

- Estructura el pensamiento, ya que sigue la secuencia de la realización de un dibujo.
- Estimula la fantasía y la imaginación.
- Fomenta la creatividad.
- Permite encontrar alternativas innovadoras, las cuales puede ir aplicando a su día, día, no sólo en su quehacer artístico, sino también cotidiano.

Cuando el alumno tiene la oportunidad de crecer en un ambiente que tenga presente que el arte es un recurso importante, estos tendrán habilidades que

desarrolla sólo un porcentaje muy limitado de la población, los docentes y el psicólogo inmerso en este ámbito tiene el deber de dirigir junto con el alumno las necesidades educativas que lo pueden llevar a mejorar sus carencias y volverlas herramientas para crear (Gilarranz, 2013).

Cuando se detectan ciertas problemáticas para el aprendizaje óptimo de los chicos y después de haber descartado implicaciones biológicas, es necesario aportar opciones “nuevas” y se escribe entrecomillado porque el dibujo no está ponderado como una estrategia de aprendizaje, sino de mero entretenimiento para el alumnado en general, si se guía, se cultiva y se incentiva se pueden obtener grandes resultados, ya que el niño va evolucionando conforme a su dibujo, en su forma de plasmar su conocimiento, detallar sus acontecimientos, el entorno o sus intimidades, es decir sus situaciones imaginadas.

Mediante los garabatos del niño se manifiestan trazos espontáneos que se encuentran ligados a los procesos de desarrollo psicológico, donde las niñas y niños consolidan la motricidad de su brazo, mano y nivel perceptivo (Vázquez, 2011).

6.2. Beneficios

- Dentro de los beneficios más importantes que puede brindar el dibujo, tenemos:
- El afianzamiento psicomotor para la fijación de los esquemas.
- La actividad perceptiva, mediante el uso temático de los intereses del niño y la globalización de los grandes núcleos: como son la adquisición de conceptos cognitivos, la conquista del uso del color, el orden del espacio, entre otras.

Dentro del aula y específicamente en la educación especial, además de los atributos ya mencionados, es necesario resaltar que las estrategias nunca están demás, dado que el alumno tendrá necesidades específicas que uno como profesional debe saber atender, por lo cual el hecho de tener conocimientos sobre este tipo de alternativas que traen muchas consecuencias positivas, sirve para enriquecer y mejorar la calidad del vida de los usuarios.

Podemos mencionar que el campo es amplio, ya que todos nacemos con la facultad de poder dibujar, no se necesita de un instructivo para realizarlo, se estimula la creatividad, la motricidad fina, agiliza y motiva las cogniciones referentes a la abstracción de su mundo, la experiencia que tiene hasta ahora, refleja la constante de afinar movimientos y seguir perfeccionando su “técnica”, desarrolla un estilo propio, se fortalece el autoestima, si se guía se pueden obtener un desarrollo artístico y personal óptimo, que por supuesto se puede enfocar al ámbito escolar.

- La aproximación creciente a la representación de la realidad, en consecuencia, lógica del desarrollo perceptivo.
- La seguridad que le da el dominio del esquema-imagen corporal.
- Maduración coordinativa.
- El dominio de instrumentos.
- Capacidad de observación.
- Motiva el desarrollo de la investigación individual.
- Motiva la experimentación.
- Aprende alternativas para comunicarse que son no verbales, pero que de igual forma sirve para pensar y para comunicar.

7.1. Concepto y características

La danza desde la prehistoria y la antigüedad sigue llevado un inherente componente social muy marcado, ya sea en actos meramente sociales o en ceremonias religiosas.

A la hora de formular una definición de danza, se puede destacar el movimiento rítmico lleno de energía y el esfuerzo que realiza el cuerpo humano a lo largo del tiempo y el espacio, desde un punto de vista más antropológico se puede hacer hincapié en el comportamiento humano por el que la persona combina secuencias (con un fin concreto, intencionalmente rítmicas y concebidas a base de patrones culturales, no verbales y momentos de reposo de conlleven un esfuerzo a lo largo del tiempo y el espacio, mientras que la neurociencia basa la definición de danza en la capacidad de interacción entre cuerpo y mente para transmitir emociones, en la que participan en tanto el sistema nervioso autónomo como el somático (Dale,2007 citado por Kokkonen 2014).

Así como las disciplinas artísticas antes mencionadas, que generan un lenguaje emocional directo y traducido en sensaciones, la danza ocupa un lugar importante en rituales y representaciones para expresar desde la celebración a la solemnidad. Siendo, como la propia evolución del ser humano, un proceso que acompaña la apropiación de una cultura e identidad. Al respecto Cortés en (2007) menciona “Las tribus primitivas construían sus rituales con danzas antiguas, por medio de los cuales daban cuenta de los diferentes cambios sociales; así, vemos danzas de nacimiento, de la pubertad, del matrimonio, de la enfermedad, de la fertilidad o la muerte”.

No es de extrañar que sea un medio de inserción social, que abarca lo psicológico y la conciencia y expresión corporal, la experimentación del movimiento y la respiración como un lenguaje expresivo y comunitario que difícilmente se dará de manera aislada, es así como se conservan danzas tradicionales en cada uno de los países y que reflejan la historia de las zonas geográficas donde se desarrollaron. A su vez podemos relacionar esta forma de expresión con una concepción espiritual del ser humano, que está ligada al cuerpo; por lo menos así fue hasta que la propuesta occidental cartesiana propuso la dicotomía entre mente y cuerpo, situación que se vería confrontada

con la llegada de la expresividad en la danza moderna. “ Frente a la danza clásica que se había instaurado en Occidente, surgen nuevos modos de entender y mover el cuerpo, buscando la expresividad, la espontaneidad y la creatividad en contraposición a la rigidez de las formas clásicas (...) El lenguaje expresivo de la danza moderna y contemporánea permitió al individuo crear nuevas formas y utilizar su cuerpo sin limitaciones técnicas. Esta libertad y expresividad en el movimiento será la base para las futuras danzaterapeutas” Rodríguez (2011).

“La danza moderna se inicia en los Estados Unidos en la década de los 40 con bailarines que emigran de Europa debido a la segunda guerra mundial. Ellos no encuentran la forma de expresar sus sentimientos frente a los movimientos estándares impuestos por el ballet clásico” Cortés (2007).

7.2 Beneficios

Es así como se sientan las bases para que Marian Chace, propusiera el ejercicio de la danza a manera de intervención, en el cual el movimiento genera un estado de empatía, y no solo de imitación, de apertura emocional y cognitiva. También apoyaron el movimiento en distintas poblaciones y contextos, Mary Whitehouse, Trudi Schoop, Blanche Evan, Liljan Espenak. Formalizándose de manera sólida la Danza Movimiento Terapia (DMT).

Los campos de aplicación son diversos, en su mayor parte se utiliza como parte de una intervención emocional y social, en primer lugar, debido a la comunicación expresiva y creativa que ofrece la oportunidad de dialogar sin palabras y sin obstáculos. “La DanzaTerapia se utiliza en el proceso de comunicación no verbal, la cual ayuda a la auto-percepción integrando las funciones cognitivas, físicas, sociales y emocionales” Sebiani (2005). En el segundo caso se genera una alternativa de relación entre individuos; gestos agresivos, humillantes y de maltrato pueden sustituirse a partir de una aproximación al lenguaje corporal armónico y sensible.

De esta forma entendemos que la Danza Terapia (DT) es un método de intervención integral, que abordando lo escénico los individuos tiene la

oportunidad de reflexionar sobre su pasado, el cual puede estar plagado de rechazo social y malestar emocional, para vislumbrar una nueva forma de expresarse en su medio de forma constructiva y la introspección que los confronta posibilitando el desarrollo de instrumentos nuevos de relación.

La DT, como metodología, se dirige al fortalecimiento de procesos individuales y grupales, la resolución de conflictos intrapsíquicos y sociales, la posibilidad de avanzar en el camino de individualización de los sujetos y el uso del arte como elemento simbólico de la vida misma; por ende, permite la resignificación de la realidad, la cual genera en sí misma un elemento terapéutico, donde la palabra se ve privilegiada frente a la actuación del sujeto.

En otras palabras, el permitirse simbolizar por medio del arte le permite a los sujetos expresar emociones, sentimientos y pensamientos que de otra manera no se expresarían fácilmente en un ambiente terapéutico” Cortés (2007).

No podemos dejar de lado la importancia que implica en la población con necesidades especiales; Anteriormente se ha hablado sobre la importancia de la conciencia corporal, el ritmo, la integración social y expresión emocional. La danza puede ser un recurso educativo que fomente un aprendizaje integrativo. Comúnmente se utilizan juegos de ritmo que involucran la danza y música, sobre ello Alins y Ros (2010) escriben “Jugar con elementos rítmicos permite que el niño desarrolle experiencias perceptivas motrices que amplían su conocimiento global de la expresión corporal. Una educación rítmica bien orientada favorece la adquisición paulatina del sentido del tiempo, de la velocidad, del espacio y de la duración de los movimientos conciencia y control que benefician en gran medida el aprendizaje en personas que tengan dificultades motrices.

La constante necesidad de la acción en el aula, dando alternativas a la monotonía y lo estático del ambiente.

“Educar, y por lo tanto aprender, debe ser un proceso activo puesto que el niño prácticamente solo aprende con la acción y la actuación.

Únicamente el conocimiento practicado quedará grabado en su mente (...)
Los juegos permiten realizar toda clase de actividades con una gran variedad de materiales, que son esenciales para el completo desarrollo de las personas. Entre estas actividades se hallan las relacionadas con el trabajo de las capacidades manuales y artísticas, tan útiles y necesarias para la educación de los sentidos”. Batllori y Blanch (2010, p.30).

Las actividades de esta índole permiten un desarrollo de independencia e identidad, específicamente la danza genera que la experiencia del niño y su desarrollo psicomotor sean óptimos por medio de movimientos corporales marcados y ritmos pautados, así como expresivos. La educación cuenta con posibilidades y alternativas variadas que no solo se enfocan en la repetición y memorización, además se centran en la experimentación e inclusión social.

Nada es estático en esta vida, la ideología, las prácticas que se realizan, los convenios a los que se llegan para solucionar problemáticas diarias., el mundo es dinámico y cambiante por lo que la importancia de conocer el desarrollo de las personas, sean o no problemáticas comunes, deben ser atendidas, ya que esto conlleva dificultades para adaptarse socialmente, fallas en la comunicación o deficiencias académicas, de igual manera es importante que la evaluación que se realice sea lo más objetiva posible, pues esto permitirá que la intervención que se realice sea mas efectiva.

La necesidad de tener una sociedad organizada, que provea de una identidad que de como resultado reconocimiento social y autonomía, traen consigo una gama de posibilidades de las que se puede echar mano, aplicar, mantener, desarrollar y seguir evolucionando para la aplicación de diferentes formas de aprendizaje.

Ya se conocen los efectos contundentes logrados mediante una intervención que se basa en la causa y el efecto de forma unidireccional, pero es indispensable el ir evolucionando como profesional, ampliando nuestras estrategias como psicólogos, ya que las deficiencias que pueden ser detectadas vienen de una fragmentación al individuo como persona, como ser social, emocional y físico; La consecuencia de ampliar el panorama trae consigo una serie de vías alternas perfectamente aplicables en las aulas escolares, es por eso que la propuesta de introducir las actividades artísticas dentro de las escuelas y guiado específicamente para las personas de educación especial, tiene un protagonismo esencial a la hora de hacerse presentes dentro del aula de clases; Todo recurso que se usa es importante, pero no solo el hacerlo por hacerlo, sino que es vital conocer los beneficios, para aprender las áreas específicas de estimulación que va a proveer el empleo de estas prácticas, ya sean en conjunto o por separado.

En un principio las artes eran exaltadas e imprescindibles dentro de la formación de un ser humano, ya que se creía que no solo la formación aritmética era indispensable, se tenía la certeza y se fomentaba también al ser social sensible, crítico y expresivo, el cual tenía una serie de conocimientos extensos respecto a su desarrollo intelectual, físico y espiritual, ya que el enriquecimiento y la exposición constante a estos estilos de vida los acerca al esparcimiento

individual y colectivo, a lo largo de los años el acceso y la inserción se ve limitada a solo un sector. El deber del psicólogo enfocado en la educación especial no puede ser arrebasado por la demanda específica de la condición de los usuarios, por el contrario, continua su quehacer formativo y autodidacta en el que se compromete a maximizar las áreas de desarrollo y fortalecer las habilidades que ya tiene dominadas hasta ahora, partiendo de ahí, es que el teatro, la danza, la música, el dibujo y el juego nos dan un parteaguas de liberación emocional y otro punto de entendimiento académico que no está peleado con la creación, la experimentación y la libertad de ser diferente, ya que cada quien tiene la oportunidad de generar estilos propios.

A través del teatro por ejemplo, se fomenta el desarrollo de la comunicación, lo cual implica prevenir problemas de comportamiento, ya que un sistema de comunicación efectivo permite la integración social, así el alumnado tendrá mas probabilidades de desarrollar patrones de compartimiento y mayores destrezas si se relacionan con otras personas; Todos tienen derecho a acceder a las oportunidades que ofrece la comunidad escolar, pero muchas veces estas líneas se ven interrumpidas por un factor conservador que exige se este callado, se excluya “al lento” y se le reprenda a aquel que no comprende la actividad o no lo realice bajo lo estipulado. La norma secciona a quienes no entran en los estándares marcados, los etiquetan. Esa etiqueta equivale a un rechazo automático en la mayoría de las ocasiones pues se genera un “diagnóstico” y ya deja de ser un “niño o niña” ahora es “La que tiene TDA, el que no sabe leer”, etc., Al extender nosotros como profesionales esos “estándares” o más bien al desaparecerlos por medio de estrategias académicas y terapéuticas que den paso al desarrollo emocional, intelectual, autónomo y motriz, es cuando ellos tendrán oportunidades para adaptarse de forma efectiva con la sociedad.

La inclusión ofrecer a las personas, las experiencias que necesitan para alcanzar independencia, por lo tanto, consigan valía individual, que es muy importante para poder conseguir empleo, formar una familia, conformarse como ciudadano y ser sobre todo responsable de sí mismo.

En el siglo V, el teatro era la herramienta de canalización de las emociones populares. Los ciudadanos iban al teatro a gritar, llorar, reír y vivir todo lo que experimentaban los personajes del espectáculo. Normalmente el público conocía

el final de las tragedias, así que gritaban cuando el protagonista tomaba alguna decisión que significaba su fin, es así como concluyó que la única salida para cualquier “alma en pena” es eso literalmente, salir, dejar brotar la emoción y ser capaz de enfrentar y sobrellevar tus malestares, trabajando en tus carencias. Las artes nos brindan opciones infinitas que te dejan ser, que te vuelven libre, que permiten el crecimiento y dan propósito para la vida.

Las actividades artísticas enaltecen los aspectos de cada ser humano, cautivan la individualidad, la misticidad de su propia existencia, la forman, guían y explotan las capacidades de todo aquel que las incluye en su vida. La psicología tiene como tarea “sanar el alma” y en esa búsqueda se han incluido muchos elementos para tratar de describir, predecir y normalizar los comportamientos de cada persona, pero si en lugar de tratar de normalizar esas actitudes, se les guiará hacia destinos donde se pudiera enfocar aquella energía que existe, es probable que los cambios que se describen como buenos, serían mejores; Siguiendo esa idea, si la psicología esta todo el tiempo modificando e incorporando técnicas que vayan al beneficio de quien lo requiere, quiere decir que el arte no está restando a los postulados de psicología, sino que esta sumando posibilidades, tales como mejorar habilidades motrices, ya sean fina o gruesa, utilizarlas en favor de las actividades de praxia que suelen ser largas y cansadas, ¿por qué no incorporar el juego o la imaginación kinestésica? A nuestras estrategias de trabajo.

Si al niño se le provee un ambiente comunicativo, que en lugar de observar y remarcar sus carencias le propician la posibilidad de tomar nuevas rutas hacia los mismos resultados, sin duda alguna se va a cultivar una semilla de confianza que va a florecer en seguridad, seguridad que ahora me lleva a mencionar la filosofía que se menciona en el capítulo de clown, “la filosofía del éxito”, romper con aquellas pautas que te imponen, el nunca poder equivocarte, la frustración que gesta que da como resultado el no querer intentar por temor a fallar, si nosotros somos capaces de mostrar y seguir propagando esta ideología predecir que los niveles de estrés bajan dramáticamente. El clown intenta, busca y es un estudiante perpetuo.

La música que nos brinda muchas oportunidades alrededor del sonido, del silencio, del desarrollo psicomotriz, la paciencia, la afinación del oído y la

evolución cognitiva, además de que nacen intereses genuinos por la historia de la música, por como mencione arriba, volverte un buscador, se desarrolla tolerancia a la frustración, se abren canales de comunicación hacia la socialización sana y frecuente, ya que tenemos las posibilidades de convivir con nuestros iguales, ya que salir de la norma no debería representar una dificultad, sino una oportunidad para poder avanzar hacia oportunidades que maximicen la calidad de vida de cada individuo que se acerque a este campo de trabajo, que es bastante joven y aquí en México poco explorado.

Como conclusiones podemos destacar tres que considero son las importantes:

1.- Innovar; Si bien nosotros salimos con un sustento profesional, siempre existirá la imperiosa necesidad de estar renovando nuestras prácticas como profesionales y no me refiero a abandonar o descartar lo aprendido, sino más bien a poder incorporar de forma satisfactoria estas estrategias que nos ofrecen opciones de aprendizaje, soluciones y rutas de trabajo. Como egresada de la UNAM, es deber enaltecer los principios autodidactas que nos instiga a desarrollar.

2.- La mezcla de las actividades artísticas y las necesidades educativas que requieren los chicos de educación especial, nos deben ocupar en lugar de preocupar, si como profesionales logramos sembrar, tanto en los tutores y padres de familia una buena impresión alrededor de estas opciones educativas, dará como resultado el seguimiento en casa y en su vida diaria, lo cual nos trae como resultado un trabajo en equipo que resultara benéfico para el usuario en cuestión, ya que se le motivará y se le permitirá seguir desarrollando habilidades alrededor de espacios seguros, llenos de creatividad, armonía y seguridad emocional.

3.- Es necesario regresar las actividades artísticas a los espacios educativos, ya que como pudimos conocer a lo largo de este trabajo, es que cada opción nos ofrece resultados favorables, brinda satisfacción emocional y sin duda alguna, los aprendizajes se vuelven significativos y los aprendizajes de ese tipo son permanentes.

La misión de todo psicólogo, no importa el ámbito en el que considere prudente desarrollarse, siempre tendrá la obligación de no solo ayudar a ser "funcional" a

alguien, sino que también debe adaptarse a su necesidad, debe ayudarlo a mejorar sin sentirse juzgado, tiene que enseñarle herramientas que pueda seguir aplicando aun después de haber terminado el tratamiento.

El psicólogo tiene uno de los quehaceres más importantes, complejos y hermosos de la vida: Ayudar a florecer después de la tempestad.

“La agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida”

Federico García Lorca.

BIBLIOGRAFÍA

Aizenwaser, B. (1968). Musicoterapia: vivencia, estética y salud mental. Barry.

Alins, S. y Ros, J. (2010). “Juegos de Ritmo”. Parramón: España.