

objetivos

El "Título de Monitor y Maestro en artes escénicas y discapacidad" es una titulación propia de la Fundación Psico Ballet Maite León que plasma en cinco cursos consecutivos toda su metodología a lo largo de 25 años de experiencia. El plan de estudios de esta titulación está dividida en los siguientes apartados:

a) Título de Monitor: Durante los primeros tres cursos de formación, el trabajo se centra en la puesta en marcha y consecución de clases artísticas para alumnos con discapacidades físicas, psíquicas y/o sensoriales. Tras haber superado estos tres cursos se obtiene la titulación de MONITOR.

b) Título de profesor: En los cursos 4º y 5º el trabajo se centra en la formación para la puesta en escena de compañías profesionales con artistas con discapacidad, tras los cuales se obtiene el grado de PROFESOR.

Los cursos trabajan bajo una metodología práctica orientada a la **docencia**, así como todo el componente **escénico** de una compañía profesional, que multiplica las posibilidades de integración social del colectivo integrado por personas con discapacidad.

2009

danza

- El sentido cinestésico. Posición corporal, equilibrio y movimiento.
- Orientación espacial, coordinación y habilidades motrices aplicando diferentes técnicas de danza.
- Percepción: Forma y profundidad del movimiento. Análisis funcional del sistema perceptivo. Percepción y representación. Arte y percepción.
- Sentidos primarios, como aspectos de aprendizaje para el desarrollo de la imaginación, relación, confianza y habilidades sociales.
- Fundamentos del desarrollo físico, motor, cognitivo, emocional y social.
- Creación escénica y danza integrada.

psicología

- Psico Ballet:
  - Historia y Objetivos.
  - Relación entre clases, ensayos y giras.
- Influencia de las expectativas del profesor.
- Aprendizaje: Variables que influyen en todo aprendizaje:
  - Qué se aprende.
  - Quién lo enseña.
  - Quién lo aprende.
- Estrategias para dirigir una clase de Artes escénicas adaptadas.

teatro

- Teatro y discapacidad: conceptos generales.
  - La EXPRESIÓN como producción y uso de signos.
  - El ARTE como entrega de mundos simbólicos.
  - La CREATIVIDAD como construcción de algo nuevo producto de nuestra acción.
  - Las ARTES ESCÉNICAS códigos de formatividad y materia de expresión.

- Esquema de la clase de teatro adaptado.
  - La música y el trabajo corporal como fundamento de la actividad.
  - La división de la clase en bloques de actividad: Preliminares, Calentamiento Psicomotriz, Expresión Corporal, Expresión Verbal, Expresión Dramática (Montaje de clase), Despedida.

maquillaje

- Breve historia del maquillaje.
- Morfología del rostro, visagismo, maquillaje correctivo.
- Materiales y productos del maquillador profesional.
- Aplicación de productos para y por personas con discapacidad.
- Armonías cromáticas.
- Maquillaje corporal: el color y desarrollo de la imaginación.
- Maquillaje facial de fantasía.

fisiología del movimiento

ENTENDIENDO EL MOVIMIENTO

- Qué entendemos por movimiento normal.
- Me muevo según se modifica mi entorno.
- Tono postural: qué es y cuáles son los factores que influyen en él.
- Partes del cuerpo desde las que se puede influir en el movimiento.
- Relación entre postura y movimiento.
  - Dinámica I: variedad del movimiento normal.
  - Dinámica II: modificando el entorno.
  - Dinámica III: influir en la postura.

danza

- Partes fundamentales en una clase de danza. Ejercicios básicos.
- Danza adaptada para personas con discapacidad física, psíquica y sensorial I.
- Edades y niveles de enseñanza.
- El papel del profesor.
- Objetivos corporales, espaciales, comportamentales y psico-sociales.
- Conocimientos básicos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Precauciones a tener en cuenta.
- Programación de una clase de danza para alumnos con discapacidad.

psicología

- Aprendizaje y Neurobiología.
- Aprendizaje. Adaptaciones a los alumnos con:
  - Síndrome de Down
  - Parálisis cerebral
  - Epilepsia
  - Autismo
  - Hiperactividad
  - Discapacidad Sensorial.
- Teoría de la comunicación
  - Verbal
  - No verbal
- Importancia de la comunicación no verbal en las personas con discapacidad.

teatro

- Teatro adaptado
  - Objetivos de la clase de teatro.
  - Criterios de programación.
  - Organización de la actividad.
  - Relación con las otras actividades.
- Los contenidos de la actividad, según niveles, edades y tipos de discapacidad.
  - Concepto de “Actividades corporales de expresión”.
  - La educación Psicomotriz.
  - La Expresión Corporal.

- Sistema de las figuras expresivas.
- El movimiento inducido.
- La acción psicofísica teatral.
- La utilización de la voz.

fisiología del movimiento

ALTERACIONES DEL MOVIMIENTO

- Alteraciones del tono postural.
- Hipotonía-ataxia.
- Hipertonía- espasticidad.
- Distonía- espasmos.
- Preparación del tono previa a la danza.
- Posturas para lograr la máxima calidad de movimiento.
- Evolución de los patrones patológicos según edad.

canto

EL CORO: DE LA INDIVIDUALIDAD A LA COLABORACIÓN

- Metodología de la enseñanza musical especial.
- Canto y discapacidad.
  - Objetivos generales relacionados con el canto.
  - Objetivos específicos adaptados a cada discapacidad.
  - Objetivos relacionados con la disciplina coral.
  - Objetivos psicosociales

LENGUAJE MUSICAL

- Conceptos fundamentales y vocabulario básico.
- Introducción a la técnica del gesto.
- Revisión del material musical incluido en el dossier.
- Práctica: Prácticas de lectura rítmica y aplicación de los conceptos fundamentales vistos.

maquillaje

- Estructura de las clases de maquillaje para personas con discapacidad intelectual. Grupos, edades, niveles de trabajo.
- Objetivos y contenidos de las clases de maquillaje.
- Maquillaje facial de fantasía II.
- Maquillaje corporal de fantasía II.
- Técnicas de maquillaje de caracterización.

danza

- La clase de danza para personas con discapacidad física, psíquica y sensorial II.
- Estimulación temprana y predanza.
- Programaciones específicas para:
  - Alumnos concretos en una clase grupal.
  - Clases individuales.
- Diseño de estrategias para la formación escénica de bailarines con discapacidad:
DE LA CLASE A LA ESCENA.
- Estética individual y grupal.
- Iniciación a la creación coreográfica.

psicología

- Emoción y Cognición.
- Variables de la Inteligencia Emocional.
- Influencia de la Inteligencia Emocional en el Aprendizaje.
- Estrategias para desarrollar un estilo de aprendizaje positivo.

teatro

- RECURSOS EXPRESIVOS Y TEATRO ADAPTADO
  - La acción psicofísica teatral como herramienta creativa fundamental.
  - La secuencia de acciones.
- CONSIDERACIONES SOBRE EL TRABAJO DEL PROFESOR EN EL TEATRO ADAPTADO
  - Conocimientos técnicos necesarios y formación complementaria.
  - Objetivos y Programación de la clase.
  - La relación con los alumnos discapacitados:
    - La dinámica del grupo.
    - Estrategias de aprendizaje y resolución de conflictos.
- RECURSOS EXPRESIVOS DEL PROFESOR
  - El uso expresivo de la voz.
  - El lenguaje corporal.
  - Otros recursos expresivos.

- LOS LENGUAJES TEATRALES Y EL MONTAJE ADAPTADO.
  - La metodología de clase aplicada al espectáculo teatral.
  - La música como motivación y guía de la acción.
  - Estructura dramática: Principio, desarrollo y final.
  - La circunstancia imaginaria.

estimulación temprana y artes escénicas

- Plasticidad cerebral infantil: necesidad de una Estimulación Temprana.
- El Desarrollo psicomotor en alumnos de 0 a 6 años.
  - Qué es el Desarrollo Psicomotor.
  - Leyes del Desarrollo.
  - Autoconocimiento del Cuerpo.
  - La Integración Sensorial y su relación con el movimiento.
- Programación y evaluación de las escalas de desarrollo.
- Técnicas escénicas para la Estimulación Temprana.

maquillaje

- Estructura de las clases de maquillaje para personas con discapacidad física y sensorial.
- El color a través de los sentidos (investigación).
- Maquillaje corporal, volúmenes y texturas.
- Introducción al maquillaje de escena.

danza

- Creación coreográfica I.
- Técnicas de danza y estilos coreográficos.
- El proceso de creación y sus factores.
- La importancia del espacio.
- Creación coreográfica para personas con discapacidad:
  - Creación de piezas individuales y grupales.
  - Composición coreográfica y ritmo (interno y externo)
  - Música y sonidos

psicología

- Relación cuerpo-mente: ejercicios para sentir.
- Respuestas corporales a distintas emociones.
- Emociones dañinas y su influencia en la toma de decisiones.
- Mecanismos de defensa psicológicos en situaciones de crisis.

teatro

EL ESPECTÁCULO TEATRAL

- Elementos que componen el Espectáculo.
- Texto pronunciado (Palabra-Tono).
- Expresión Corporal (Mímica-Gesto-Movimiento).
- Caracterización (Maquillaje-Peluquería-Vestuario).
- Apariencia de la Escena (Iluminación-Escenografía- Accesorios).
- Ambiente sonoro (Música-Efectos).

METODOLOGÍA DE LA PUESTA EN ESCENA

- El "Sistema modular" de creación escénica
- La intención previa
- Unidades (Motivos)
- Elaboración de la "secuencia de acontecimientos"
- El factor técnico en la puesta en escena: Polifonía de signos y sensaciones.
- El libro de dirección

percusión

- El ritmo en la danza (tiempo, contratiempo y doble tiempo).

- Ritmo individual y grupal.
- Creación y ritmo. Coreografía.
- Percusión corporal e instrumental.
- Coreografía y percusión adaptada al trabajo con personas con discapacidad.

diseño de vestuario

- Adaptación y diseño de vestuario escénico para personas con discapacidad.
- Análisis del volumen.
- Inspiración de una creación a partir de: música, coreografía o plasticidad.
- Conceptos del color: búsqueda de emociones.
- Realzar o disimular virtudes e imperfecciones de los artistas.
- Suma de composición de color por escenas, y resultado final de la creación.
- Creación de un vestuario según el criterio personal del creador o coreógrafo.
- Diseño de vestuario escénico a partir de:
  - una época concreta.
  - inspiración: realista o contemporánea
- materiales, tintes, tejidos, calzados y complementos... aptos para artistas discapacitados.
- Creaciones simplificadas inspiradas en la creación básica.
- Elección de elementos y complementos para completar la creación.
- Visión escénica de una creación desde la visión del espectador : coreográfica, plástica y colorista para la inspiración final de la iluminación.

maquillaje y peluquería

- Breve historia del maquillaje escénico
- Caracterización teatral vs caracterización audiovisual.
- Iluminación y caracterización.
- Vestuario y caracterización.
- Diseño de caracterización I:
  - Desglose de guión o libretos.
  - Bocetos.
  - Texturas, colorido, volúmenes.

danza:

- Creación coreográfica II.
- Formación de una compañía.
- Danza en función del argumento, la expresión y la intención comunicativa.
- Coreografías de danza y coreografías de acompañamiento.
- Improvisación individual, dual y grupal.

psicología

- Formación y Desarrollo del grupo. Coaliciones.
- Rol social y status
- Relaciones Interpersonales y conflictos Intergrupales
- Realización de trabajos en equipo
- Observación del nacimiento de un grupo

teatro

LOS DIFERENTES “MODELOS DE ESPECTÁCULO TEATRAL” Y SU ADAPTACIÓN A LAS DISTINTAS DISCAPACIDADES

- El Teatro Corporal como modelo de Teatro adaptado a las necesidades de la discapacidad intelectual
- El uso de la voz en los modelos de espectáculo con discapacidades físicas y sensoriales
- Otros modelos de espectáculo integrado

ESPECIAL REFERENCIA AL “HAPPENING” COMO MODELO DE ESPECTÁCULO ADAPTADO

- La integración de las artes
- La utilización de espacios y creación de ambientes
- La clave sensorial: El mundo de las sensaciones
- Los objetos evocadores
- El concepto de espectáculo como experiencia
- La relación del actor con el espectador
- La participación del público

CREACIÓN DE UN “HAPPENING” ADAPTADO ALAS DIFERENTES DISCAPACIDADES

maquillaje y peluquería

- Aplicación y maquillaje protésico.
- Rosticería.
- Peluquería para plató y escenario.

- Diseño de caracterización II: caso práctico a escena.

escenografía y diseño de iluminación

- Objetivo de la iluminación escénica.
- Equipo técnico.
  - montaje.
  - picado y enfoque.
  - color.
- Organización.
  - diseño y adaptación.
  - planimetría.
  - precauciones.

gestión y organización de espectáculos

- EI ESPECTÁCULO
  - Etapa de preparación pre-gira.
  - Ensayos.
  - Gestión, producción y promoción de un espectáculo.
- LAS GIRAS
  - Organización interna de bailarines con y sin discapacidad.
  - Regiduría de vestuario.
  - Maquillaje.
  - Regiduría del espectáculo.
  - Dirección de escena.

prácticas

Todas las asignaturas comprenden las siguientes sesiones prácticas:

- Visionado Videos y diapositivas.
- prácticas con alumnos de la Fundación Psico Ballet.
- Prácticas tuteladas.
- Análisis de objetivos.
- Utilización de los contenidos de la clase en montajes adaptados a las distintas discapacidades.
- Creación de un pequeño espectáculo y representación abierta al público en el que se muestran los trabajos artísticos realizados durante cada curso.
- Presentación proyecto final (5º curso).