GT 48: Aproximaciones al estudio de la danza en Uruguay: miradas interdisciplinarias

Diverso Encuentro

Isabel de Mello[1]

danzachi@adinet.com.uy

Lila Nudelman[2]

nudelman.lila@gmail.com

Casi todas las cosas que existen son grandes porque se han creado contra algo, a pesar de algo: a pesar de dolores y tribulaciones, de pobreza y abandono; a pesar de la debilidad corporal, del vicio, de la pasión.

(Thomas Mann, *La muerte en Venecia*)

1 Resumen

El equipo docente que conformamos está desarrollando una actividad en el sector femenino del Centro de Reclusión Las Rosas (Departamento de Maldonado) perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación dependiente del Ministerio de Interior.

La actividad consiste en brindar un espacio de taller de expresión corporal al cual asisten internas interesadas en la propuesta.

1 Bailarina, coreógrafa y docente de Danza Contemporánea, Danza Integradora y Expresión Corporal. Actualmente docente articuladora del área de Descentralización de la Escuela Departamental de Danza de Maldonado, docente del ISEF – Maldonado y en Escuelas Públicas. Integrante del grupo de investigación DIVERSO ENCUENTRO integrado al área de investigación Uruguay - La Sorbona de París

2 Bailarina, coreógrafa, docente de Danza Integradora, Expresión Corporal y Educación Rítmico Musical. Actualmente Supervisora docente de la Escuela Departamental de Danza de Maldonado, docente del ISEF – Maldonado y de Bachillerato artístico. Integrante del grupo de investigación DIVERSO ENCUENTRO integrado al área de investigación Uruguay - La Sorbona de París

La pesquisa se enfocará en los límites que tiene el Ser Humano en un contexto de gran vulnerabilidad donde el espacio exterior está limitado por la situación de reclusión.

Esta propuesta se transforma en un trayecto donde cada participante logra buscar a través del trabajo artístico una apertura hacia su esencia femenina.

2 Fundamentación y antecedentes

2.1 Antecedentes

2.1.1 - Breve reseña histórica

2.1.1.1 - Danza integradora

Tiene varios objetivos, pero principalmente contiene dos propósitos íntimamente ligados entre sí, de carácter tanto artístico como creador. La esencia de la Propuesta consiste en procurar cambios positivos en cada persona, que orienten su actividad y ayuden a consolidar el desarrollo intelectual, emotivo, físico y social, con plena felicidad.

> *El arte es una de las formas de Preservación que tiene la raza humana, y más específicamente, para curarse de las locura. Parece que es un poco exagerado, pero es así.*
>
> Pichon Rivière

Este autor señala que la creación artística es una forma de conocimiento y asigna al conocer la propiedad de un acercamiento a fondo al objeto y una fluida penetración en la realidad, totalmente libre y sin resistencias.

Pichon Rivière admitía el alto valor terapéutico del Arte y abogaba porque se constituyera en una actividad accesible a todos y al servicio de todos.

Por otro lado, la experiencia intenta el desarrollo de la danza y la Expresión Corporal en la medida que lo exigen las diferentes capacidades, procurando la profundización del goce artístico en la persona y la alegría al compartirlo, contribuyendo en la sensibilización de los demás.

Además se realiza un trabajo interdisciplinario que concibe a la experiencia como un hecho que contiene elementos visuales, discursivos, sonoros y teatrales que merecen la atención de artistas que manejan técnicas específicas y aportan su sensibilidad para la consolidación de la misma.

Este proyecto comenzó en el año 2000 en Montevideo consolidándose hasta el día de hoy en el Departamento de Montevideo y Maldonado. El mismo se trabajó en diferentes

ámbitos educativos, educación inicial, primaria, secundaria, universidad e instituciones que atienden personas con discapacidad.

De dicho proyecto surgió en el año 2003 el primer grupo independiente de danza integradora del Uruguay «Pata de cabra» dirigido por la directora del proyecto Lila Nudelman

En el marco de ese proyecto se realizó la primera formación en danza integradora en la Ciudad de Maldonado.

2.1.1.2 -LA DIVERSIDAD EN ACCIÓN

Es un proyecto donde se plantea realizar una investigación creativa desde cada participante, elaborando propuestas de acciones conjuntas descubriendo y redescubriendo su propio Ser y la capacidad que tiene el grupo de crear colectivamente una obra.

1. donde las diferentes miradas de sus integrantes sean el puntapié inicial de la investigación. Tomar a cada participante como un operador de sentido, apropiarse de los hábitos de percepción y transformarlos en posibilidades de vida y de creación.
2. Dar un paso más en la conformación de la identidad de nuestra comunidad, colaborando en el proceso de unión y conformación de una sociedad con el ejercicio de la plena democracia creativa artística, tomando la vivencia de la alteridad, la escucha y la disponibilidad al encuentro para una convivencia donde confrontar al otro y asumir con placer la diferencia sea común a todos.

Este proyecto comenzó a desarrollarse este año a través de los Fondos Pro Cultura 2012 cuya responsable es Lila Nudelman.

2.1.1.3 -ENCUENTRO

Es un trayecto que tiene como objetivo el encuentro con uno mismo y con el otro; re significando el sentido de la vida y el valor de cada persona, potenciando la confianza y la autoestima, conectando con todo lo que uno es y la capacidad que tiene para llevar adelante su cotidianeidad y proyectar su vida desde una nueva mirada de sí mismo y del entorno.

Esta propuesta se enmarca dentro de la concepción del desarrollo de La educación artística. La misma es esencial para el conocimiento y la conformación de mentes que comprendan, vean y valoren el mundo de hoy con una mirada arriesgada, renovada y comprometida, promoviendo un tipo de pensamiento que acepte la diversidad, respeto a la diferencia, el cuidado de medio ambiente, la aplicación de los derechos humanos, la

creación de condiciones para mejorar la calidad de la vida, un pensamiento que lo ayude a enfrentar los retos de la sociedad de hoy, tan cambiante y compleja.

Este proyecto se desarrolla desde el año 2012 en el marco de la descentralización que se realiza a través de la Escuela Departamental de Danza de Maldonado bajo la responsabilidad de la docente Isabel de Mello en tres realidades diferentes:

1. Madres y vecinas de los niños que asisten a la Escuela Pública No 91 en Maldonado Nuevo.
2. Proyecto Encuentros Ganador de pro cultura 2012 donde se proponía realizar una obra de danza y música bajo la temática de violencia doméstica y de género, con posterior taller y debate. El mismo se desarrolló en Escuelas Públicas del Departamento con alumnos de 5to y 6to.
3. Centro de Reclusión Las Rosas. En julio de 2012 la docente responsable de esta propuesta comienza con una serie de talleres de expresión corporal con una frecuencia semanal en los cuales el disparador del trabajo surgía en el momento, tanto por parte de las docentes como las internas.

2.1.2. Marco teórico

La Educación Artística colabora con la formación integral de ser humano, y esto no es menor. Los espacios de educación desde el movimiento se convierten en verdaderos tiempos de reflexión y encuentro con uno mismo, desde donde cada persona puede descubrir sus conflictos y sus limitaciones, pero también sus virtudes y sus valores. El concepto del conocimiento de uno mismo a través de la educación corporal y los beneficios que esto produce a la persona y a lo comunidad en su conjunto, es algo que en nuestra sociedad todavía está muy dejado de lado y que recién se está empezando a tener en cuenta en los programas educativos de educación formal y no formal.

Estos espacios contribuyen a construir una imagen, un sentimiento y una vivencia del cuerpo desde un lugar más sano, armónico y pleno, en el cual cada uno se reconoce y se sabe ese cuerpo, su mente y sus emociones. Desde este lugar comienza un proceso interior, de auto conocimiento y de reflexión, que en estos casos nos parece que aunque de manera lenta, engorrosa, con avances y retrocesos, puede ayudar a la persona privada de libertad no solo a reflexionar sobre su vida misma, sino que también puede colaborar con el ánimo y el lugar en el que la persona decide ubicarse para transitar su tiempo de reclusión.

A través de nuestros sentidos se han ido grabando en nosotros las costumbres y emociones que van creando, sin ser conscientes de ello, nuestra personalidad. Aparece aquí un encontrarse con su historia y su identidad.

Asumirla reflexivamente, aceptar lo que nos gusta y desechar lo que no nos agrada. Esto puede darse de forma inconsciente, o consciente, a través de comentarios grupales o pensamientos silenciados de cada persona.

La expresión corporal nos hace tomar conocimientos de inmensas nostalgias que hemos relegado a lo más profundo de nosotros mismos. Al movernos libremente expresamos nuestros sentimientos más ocultos, compartimos lo que pensamos pero no podemos decir, reencontramos el contacto con la naturaleza y con los otros, podemos satisfacer un poco nuestra necesidad de autenticidad. Muchas veces en ese moverse libremente podemos también resolver a aclarar conflictos y así alivianarnos un poco más.

También colabora en los procesos de expresión, de creación, de comunicación. A través de ella liberamos sentimientos, canalizamos la agresividad, descubrimos nuestras posibilidades y nuestras limitaciones,

Nos ayuda a aceptarnos y a querernos a nosotros mismos y a los otros, a conocernos y a auto identificarnos

Logramos un mejor dominio del cuerpo y del espacio en relación con uno mismo y los demás.

Nos hace más seguros y más libres de temores y de miedos.

Devuelve a la persona la confianza y el sentido del existir.

Mejora notablemente las relaciones vinculares y sociales generando vínculos positivos que enriquecerán a la persona en su vida y que afectarán directamente a su bienestar en relación con su núcleo social.

Toda persona que pasa por la experiencia de afirmarse dentro de una propuesta que tiene base al cuerpo y al ritmo, se muestra como un ser seguro, crítico, pensante, creativo, sensible, comprometido con su entorno; características importantísimas a tener en cuenta en la rehabilitación de personas que luego se reinsertarán en una sociedad que se presenta desafiante, vertiginosa y cambiante.

La misma contribuye a su vez, a la formación de un tipo de pensamiento caracterizado por la integración tanto de los aspectos cognitivos de alto nivel, como de otros de orden emocional y subjetivo.

En estos tiempos es una gran oportunidad de generar vínculos sanos, de concepción comunitaria, desde donde podemos generar infinidad de proyectos basados en las necesidades de los participantes.

Al estar en grupo trabajamos los valores de tolerancia, respeto por las ideas de lo demás, conciencia de la diversidad y la multiplicidad de gustos y culturas

2.2 Fundamentación

> *La corporeidad es parte de la obra constante que es nuestra identidad, nos singulariza como individuos y como grupo*

Toda persona, no importa su condición física, puede desarrollar libremente sus facultades estéticas (en la percepción o desarrollo del arte). Siempre es totalmente posible poner al alcance de la mano la enseñanza y las herramientas intelectuales y corporales que hacen posible la expresión generada en el propio interior espiritual, haciendo prevalecer el conocimiento y la confianza en sí mismo.

La experiencia artística se ha transformado en una herramienta muy poderosa capaz de generar transformaciones y cambios en las mentes y emociones de los individuos, fortaleciendo sus personalidades, animando a la acción y ofreciendo medios a nivel cognitivo en la búsqueda de respuestas a situaciones vitales y cotidianas.

En este contexto en donde las mujeres tienen condiciones de vulnerabilidad máxima, esta propuesta se transforma en un trayecto donde cada participante logra buscar a través del trabajo artístico una apertura hacia su esencia femenina.

Está a prueba un debate íntimo con sus límites dialécticos naturales, nuestra capacidad de imaginación para la superación más fértil de las fronteras entre el querer y el poder, entre el ser y el tener, entre el cuerpo y el espíritu, la razón y la pasión, entre el pensar y el actuar. Está a prueba nuestra capacidad de superar los límites impuestos hegemónicamente a las virtudes humanas en materia de imaginación.

3 Objetivos generales y específicos

Un lugar donde las fronteras del espacio están limitadas por cuatro paredes, alambrados y rejas, en una población de mucha vulnerabilidad, recuperar la esencia del Ser, de la Mujer, buscar a través del trabajo corporal y sonoro la ventana que da respiro, «abre» ese lugar, trascendiendo el espacio, el tiempo, los sentidos y las emociones.

Desde una experiencia artística volver a Ser digna.

Nos planteamos trabajar sobre el concepto de «fronteras», aquello que nos recorta un espacio, limita una capacidad, nos coloca en un estado inestable.

En base a que hay fronteras que no figuran en mapas y otras tienen rejas o muros de acero, fronteras donde la identidad es difusa y otras donde se libra una lucha de

identificación o interacción, el trabajo corporal y sensoperceptivo que desarrollamos en estos talleres van orientados a que cada reclusa pueda descubrir sus propias fronteras, sus propias limitaciones, las de sus compañeras, admitir las suyas y tolerar las de sus compañeras, contribuyendo con esta pesquisa interior un fortalecimiento de su autoestima, de sus valores como seres humanos para lograr una mejor calidad de vida y relacionamiento con el resto de la comunidad, dentro y en su momento, fuera del centro carcelario.

4 Problemas de investigación y principales preguntas que se intentarán responder

- ¿La Expresión Corporal como disciplina artística y generadora de transformaciones en el cuerpo sensible y emotivo podrá romper estereotipos, prejuicios que tiene la comunidad sobre su cuerpo físico?
- ¿En este trayecto donde sobreviene el temor, la tristeza, las pérdidas, el desconocimiento, la abstinencia, estas personas podrán realizar un trabajo creativo que colabore en su propio Yo?
- ¿Hasta dónde es posible lograr que una persona privada de libertad habite su cuerpo con la plena conciencia de mostrarse al mundo a través de él?
- ¿si logra habitarlo, en qué diferencia el proceso y el resultado de una persona que no se encuentra enfrentando esta situación?
- ¿De qué depende que logre habitarlo o no?
- ¿Se podrá lograr un cambio en la persona, que colabore en su rehabilitación como un ser social, capaz de poder traspasar la frontera del adentro y afuera?
- ¿Cuál es el aporte del trabajo en situaciones de máxima vulnerabilidad donde las personas están privadas de libertad?

5 Diseño metodológico que se utilizará.

El trabajo práctico se desarrollará en talleres vivenciales con una frecuencia semanal de dos encuentros.

Se realizan trabajos corporales y sonoros, ya que contamos con la colaboración de un músico.

Se realizará registro fotográfico de las sesiones.

Se planteará la metodología de «Aprendizaje por proyectos», a través del cual el grupo propone qué hacer, cómo hacerlo, se encarga de los insumos que requiere la obra,

para lograr entre todos un producto artístico final. El mismo se estará ofreciendo al resto de la población carcelaria, así como hemos planteado realizar intercambio con otros centros, lo cual está a estudio por el INR.

6 Cronograma general de ejecución, especificando los resultados que se espera.

Se realizarán dos etapas básicas para poder luego desarrollar un aprendizaje a través de una propuesta de un Proyecto creativo artístico que surgirá de las propias internas integrando las diferentes propuestas con un objetivo final.

En las dos primeras etapas se espera lograr reconocimiento, confianza, respeto, cuidado al cuerpo de cada una y al de las compañeras; desinhibir a las participantes, y facilitar un espacio de comunicación, fraternidad, un ámbito de trabajo facilitador para el grupo.

En este período debemos ir buscando y lograr que las mujeres se encuentren con ellas mismas y volver a sentirse dignas, y capaces de ser personas productivas, valoradas.

Es completamente necesario allanar y limar todos los aspectos para luego plantear el Proyecto a realizar, ya que la propuesta deberá ser planteada por ellas mismas.

En la segunda parte del trabajo se apuntará al trabajo colaborativo, sensible, cooperativo y diverso, ya que cada una deberá aportar en la creación colectiva, a través de un Aprendizaje por Proyectos el cual se define como «un modelo de instrucción auténtico en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación el mundo real más allá del aula de clase, y se caracteriza por los siguientes aspectos específicos.

- Centrados en el estudiante.
- Claramente definidos: un inicio, un desarrollo y un final
- Contenido significativo para los estudiantes, directamente observable en su entorno
- Problemas del mundo real
- Investigación de primera mano
- Sensible a la cultura local y culturalmente apropiado
- Un producto tangible que se pueda compartir con la audiencia objetivo
- Conexiones entre lo académico, la vida y las competencias personales sociales y laborales.
- Oportunidades de retroalimentación y evaluación por parte de expertos

- Oportunidades para la reflexión y la autoevaluación por parte del estudiante.
- Evaluación o valoración auténtica.

7 Referencias bibliográficas.

Danca artística e esportiva para pessoas com deficiencia: Multiplicidad, complexidade, maleabilidade corporal – Lila Nudelman: La danza es un DDHH – pag.163- Ref. catalográfica CDD 793.3

Aportes a la estética desde el arte y la ciencia del siglo XX – Marta Zátonyi Ref. catalográfica ISBN 950-889-024-X

Interpretación de los límites (Imágenes de las fronteras) – Fernando Buen Abad Domínguez – website blogspot.

Construyendo identidad corporal. La corporeidad escuchada. Alicia Ester Grasso ISBN 987-538-146-2

Vivir el cuerpo. Ivonne Berge 1753 Bs As

El cuerpo, territorio de la imagen. Elina Matoso I.S.B.N 950-649-039-2 Bs As.

Educar para ser. Rebeca Wild. I.S.B.N 84-254-2059-8

Antropología del cuerpo y modernidad David Le Breto

Desarrollo de la capacidad creadora. Viktor Lowenfeld, WLambert Brittanin - Bs As. I.S.N.B 84.499-3345-5

Práctica de la Expresión Corporal. Tomás Motos Teruel, Leopoldo G Aranda. España I.S.B.N 84-89987-34-3

Técnicas participativas para la educación popular. Laura Vargas Vargas. Graciela Bustillos Bs. As I.S.B.N 950-582-257-0

Los contenidos de la Expresión Corporal. Begoña Learreta Ramos, Miguel Ángel Sierra Zamorano, Kiki Ruano Arriagada.

Expresión Corporal. Leticia Grondona, Norberto Díaz Bs. As I.S.B.N 9509¿-9681-20-2

Educación Artística Rossana Pérez Fernández 358 491 Uruguay