

**10° CONGRESO ARGENTINO Y 5° LATINOAMERICANO DE
EDUCACION FISICA Y CIENCIAS**

2. F. Mesa de Trabajo: Bailes y danzas

Título: **Expresión Corporal, identidad y vigencia**

Prof. Déborah KALMAR / Email: deborahkalmar@fibertel.com.ar

Abstract:

La Expresión Corporal promueve la capacidad de desarrollar el estar presentes, el tomar conciencia de nuestro cuerpo en sus múltiples dimensiones, su relación con los otros y el entorno. La conciencia es un fenómeno de lo viviente, construye un modo de pensar, conocer y aprender que se inicia en la sensibilidad. El Método Sensoperceptivo, creado por Patricia Stokoe, propone abrirse a la experiencia del cuerpo, del movimiento y de la danza. Se inicia en 'el escuchar' -afinando la sensibilidad- para desplegarse en la improvisación como técnica y el movimiento como lenguaje. Es la experiencia del cuerpo como metáfora, como individuo en su enteridad, no como artefacto mecánico. Busca la coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer que estimulen en el ser humano el derecho a desarrollar su propio lenguaje del movimiento, preguntándose siempre acerca de la complejidad de la expresividad humana. Reconstruir la historia de la EC y sus contenidos, es también preguntarnos acerca de su origen (o diversos y paralelos orígenes), sus fuentes comunes o diversas, la interrelación con otras disciplinas, su inserción en la Educación en general y la Educación por el Arte en particular, el rol del cuerpo en juego en la escuela, sus alcances éticos y poéticos, inserta en los particulares momentos históricos nacionales y mundiales que la han ido enmarcando y hacia los cuales ha ejercido su particular aporte creativo y transformador. Reflexión que nos permitirá actualizar aquellos temas esenciales que hacen a su identidad y vigencia para pincelar posibles encuentros con la Educación Física.

Palabras claves: expresión corporal – educación – ética – poética – conciencia

Ponencia: Expresión Corporal, identidad y vigencia

Un texto que llegó a mis manos titulado *Regalos*, cita a J.M. Coetzee -el escritor sudafricano que recibió el Premio Nobel de Literatura en 2003- quien dice: *“La mejor prueba que tenemos de que la vida es buena y por lo tanto de que tal vez, después de todo, exista un Dios que se preocupa por nuestro bienestar, es que a cada uno de nosotros, el día mismo en que nacemos, le llega la música de Juan Sebastián Bach. Llega como un regalo, no ganado, no merecido, gratis.”* (Coetzee, J.M., 2007), para reflexionar luego que el problema reside en el hecho de que no siempre llegamos a saber que hemos recibido estos y tantos otros regalos. Dependerá de las condiciones y circunstancias que rodean nuestro desarrollo como personas el que alguna vez logremos apropiarnos de estos presentes que están allí, esperándonos. Es responsabilidad de la sociedad y en particular de padres y maestros, identificar, valorar, presentar y acompañar estas búsquedas creando condiciones propicias para que cada uno pueda ponerse en contacto con y apropiarse de los mismos. Es ésta tal vez una manera de definir la educación como la introducción a un mundo ya existente que inevitablemente se realizará según las concepciones de mundo y los valores que sustenten nuestros sistemas educativos, tendientes hacia el estímulo de ciertas cualidades y capacidades y no de ciertas otras.

He dedicado casi 40 años, a la enseñanza de la EC como disciplina artístico-educativa, la sigo considerando uno de estos “regalos” a los que todo niño tiene el derecho de contactar. Regalo que reivindico tanto a nivel personal, porque me fue dado literalmente al nacer y desde el cual he podido formarme como bailarina y docente sin perder hasta el día de hoy el disfrute por las posibilidades de seguir creando y recreándonos en la misma con asombro renovado constantemente por sus alcances.

Y la reivindicó a nivel social, como creación que pertenece ahora a nuestra cultura educativa en Argentina, otros países de Latinoamérica y España donde se ha articulado con la Educación Física. En su conformación integra el aporte interdisciplinario de muchas fuentes que se remontan hasta principios del siglo XX pero cuya particular síntesis metodológica y de contenidos es nuestra, desde el trabajo creador una vida de Patricia Stokoe, pionera en nuestro país. Hoy cosechamos el trabajo y aporte creativo de cuatro generaciones docentes, existen profesorado provinciales y la Carrera Universitaria en el IUNA. Sesenta años después de su creación, la EC ha acumulado vasta experiencia en la educación tanto formal como privada, en la producción de programas y actividades adaptadas a todo tipo de contextos y en la producción creciente de trabajos conceptuales. Habiendo reunido su propio cuerpo de contenidos, ha desarrollado infinidad de prácticas adecuadas a cada uno de los mismos, tiene sus propios métodos y reúne técnicas propias. Está inserta en el currículum escolar y -con la debida formación- nos permite trabajar tanto en el nivel inicial, primario, medio, secundario y en la formación de formadores a nivel terciario-universitario. Puede también estar en el escenario cuando un grupo lo despliega en esta orientación artística.

I) ¿Qué es la EC?

En palabras de Patricia Stokoe: *“Es Danza creativa al alcance de todos...Concibo la Danza como un lenguaje patrimonio de todo ser humano, se encuadra dentro de la Filosofía de la Educación por el Arte. Es una actividad caracterizada por su concepto de persona como una unidad integrada y por su aspiración a participar en el desarrollo de un nuevo humanismo.”...“Es generar un movimiento revolucionario en nuestra cultura, aceptar la danza -y junto con la danza todos los lenguajes artísticos- como lenguajes patrimonio de cada uno de los individuos de la sociedad”...“Los lenguajes artísticos potencialmente son patrimonio de todos, no sólo de “los artistas”, concebidas como aquellas personas especialmente dotadas que eligieran especializarse en ellos.” (Stokoe, P., 1987)*

Considero vigentes aún estos principios rectores de su investigación y lucha:

- 1) **Expresión Corporal es una concepción de danza: El concepto de danza libre o danza creativa** como la búsqueda de cada individuo, de su propio sello en su manera de bailar
- 2) **La danza al alcance de todos**, como *“lenguaje patrimonio de todo ser humano”* inaugura el derecho de todos para bailar, la democratización de oportunidades para el desarrollo del potencial humano en general y del potencial humano artístico en particular. El concepto de la danza al alcance de todos se completa diciendo, *“y cada uno a su alcance”*. Da cuenta de una pedagogía de la singularidad, no es una pedagogía de la igualdad, ni es una pedagogía de las diferencias sino del respeto por la multiplicidad y diversidad de realidades sin someterlas a unos pocos y únicos modelos externos. Se orienta hacia la búsqueda del modo particular y único que tiene cada individuo de expresar el contacto con *“las energías internas y profundas de la psique, esto es la resonancia interna de sus relaciones con el mundo y consigo mismo”*. (Sirkin, A., 1997)
- 3) **La danza como actividad insertada en el Currículum Escolar**, tanto como actividad en si misma, con su propia autonomía, así como “argamasa” en la formación en el aula y en relación con otras disciplinas.

Hoy en día podríamos decirlo en estas palabras: “La Expresión Corporal es un modo de pensar, conocer y aprender que se inicia en la sensibilidad, se detiene un instante en la memoria y de allí enhebra y teje su pensamiento. Es ese pensamiento que nunca nos deja cómodos porque está hecho de pasión, de conmoción y de perplejidad. Una mirada amorosa del cuerpo albergando la igualdad en ese algo que es común a todos los seres humanos y donde nos reconocemos y enriquecemos en las diferencias. Cuerpo poblado de experiencias en un antes y un después y a la vez, un cuerpo poblado de memorias, memorias que vuelven a hacerse ‘carne’ en las palabras. Danza, patrimonio de todas las personas en su cada unicidad,

en constante transformación con un final siempre abierto. Creemos que aquello que la danza propone, su propio carozo sin vestirlo de una u otra forma, de uno u otro estilo, es un buen canal para que cada uno de nosotros se encuentre más unido en su sentir, en su pensar y en su hacer.” (Gubbay, M.; texto preparado para este Congreso, 2013).

La Danza, así concebida trasciende el movimiento, es más que un lenguaje del movimiento: es el decir de la persona íntegra que ama, que piensa, que “*va siendo*”; “*pone*” el cuerpo y hace historia, “*su*” historia danzando su propia danza.

II) ¿Sobre qué influye en la formación del ser humano?

Como concepción de danza, despliega la conciencia como fenómeno de lo viviente, construye un modo de pensar, conocer y aprender que se inicia en la sensibilidad. Más que la enseñanza de códigos se orienta hacia la capacidad creativa y la posibilidad de empatía y cooperación. La Expresión Corporal promueve la capacidad de desarrollar el estar presentes, el tomar conciencia de nuestro cuerpo en sus múltiples dimensiones, su relación con los otros y el entorno.

En este sentido decimos que “*El Arte construye conocimiento*” (Etcheverry, I, Apuntes de clase, 2010) en diversas dimensiones: pensante, sensible, emocional, social, espiritual. Despliega el lenguaje corporal como un lenguaje esencialmente integrador, tomando en cuenta que “*esta concepción de educación tiene como fin el perfeccionamiento del ser humano como obra de arte y no el perfeccionamiento del arte como fin en si mismo, el hombre así se convierte en un artista de la vida, transforma su propia vida en una obra artística, pero, para poder hacerlo necesita realizar una actividad o práctica artística, y no sólo tener una teoría del arte.”...*”*Al entablar esta relación integradora debemos -así creemos- comenzar desde la ética hacia sí mismo. Aprender a conocer, aceptar y querer ese cuerpo único que tiene y es él mismo. Sólo a partir de este bienestar consigo mismo, tendrá la posibilidad de entender y respetar su relación con otras personas, sea en su*

despliegue de expresión corporal cotidiana, como en su intento de explorar sus metáforas corporales en el desarrollo de su propia danza. El bienestar, la serenidad, la sensación de plenitud, que se adquiere mediante el proceso sensorceptivo -que constituye la base de nuestras prácticas-, no sólo proporciona un placer a aquel que lo vivencia, sino a aquellos con quienes entra en contacto mientras danza. Aprender a cultivar su propia danza como instancia de placer, salud y bienestar, es alimentar la idea de valorizar todo el proceso de aprendizaje y no sólo un producto o logro final. Muchas veces en el afán de llegar a un alto nivel de habilidades en danza, se sacrifica el goce de bailar -que es efectivamente lo terapéutico de la danza-. Pues el stress impuesto al cuerpo, para lucir y competir, es una actitud hacia sí mismo que poco tiene que ver con la ética y menos con la salud.”...“Ningún cuerpo humano debe ser tratado como un objeto descartable (ni en el aspecto físico ni en el creativo y emocional) para usar, mal usar, tirar y buscar uno “mejor”. Muchas veces los daños físicos sufridos por el cuerpo en el proceso de adiestramiento y ejecución en la danza no son reparables. Ni tampoco son inocentes los procesos creativos cuando estos atentan contra el equilibrio y la armonía del mismo. Qué triste acordarnos que somos la única especie -cuando basada en una concepción dualista- que en nombre del alma, reiteradas veces ha castigado ferozmente el cuerpo.” (Stokoe, P: 1992)

La EC así concebida propone un perfil tendiente al:

- estímulo de su capacidad creativa-divergente (que disponga de más recursos y tenga más posibilidades para elegir)
- cuidado y respeto de cada persona por su cuerpo.
- entrenamiento no traumático.
- desarrollo de la sensibilidad (de su caudal sensorceptivo)
- búsqueda de la propia identidad corporal y la propia manera de danzar.
- concepto de que la danza existe para el hombre y no el hombre para la danza.
- el principio del placer como motivación.

- la formación amplia e integrada: movimiento, música, situación, imagen, afectividad, juego, comunicación, creatividad.
- la danza abierta tanto para hombres y mujeres de todas las edades, (son las técnicas que deben adecuarse a las edades, los intereses y las capacidades de cada persona y cada grupo).
- el sentido ético la comunicación en todos sus niveles
- el respeto por el individuo en relación a la sociedad y su mutua interacción.
- la valorización del proceso además del producto.

Pensamos que hoy en día necesitamos personas creativas y flexibles, que puedan resolver problemas y dispongan de capacidad de decisión para enfrentar desafíos poniendo en juego lo propio. Personas que busquen respuestas a los problemas a resolver y esto es diferente a copiar lo dado y ser repetidor.

Tiende a comprender el arte como una forma de conocimiento y de construir conocimiento a nivel del pensamiento lógico formal así como sensible y emocional. Se propone dar forma a la subjetividad entretejiéndola con la conciencia de realidad. A la vez puede dar cuenta de la propia gama de sentimientos y simultáneamente desplegar su estar en el mundo en sus múltiples relaciones del cuerpo en el espacio, tempo y ritmo conjuntamente con la multiplicidad de vínculos con los otros “*desde una ideología del encuentro y la paridad*”... (Goñí, S., 2013)

III Cual su cuerpo de contenidos?

COMUNICACION

**CUERPO en MOVIMIENTO Y EN quietud
y QUIETUD**

CREATIVIDAD

CUERPO, MOTRICIDAD y TONO: Sensibilización (awareness)

Hábitos y Habilidades

El Cuerpo en el espacio. Y generador de espacios:

Ámbitos – Elementos - Nociones

Calidades de Movimiento

Energía combinaciones de: Tiempo-Espacio-Peso-Fluidez

Movimientos Fundamentales de Locomoción:

En los tres niveles-pasos de danzas del mundo

Elementos de la composición: Selección- Repetición-Variación-Reversibilidad-
Combinación

-Contraste-Oposición

Síntesis en la Danza: significado propio

(ya sea en la improvisación como en la composición)

Intra-individual

Inter-individual: parejas

Grupal

Escénica (con terceros observadores)

Sonido-Silencio-Música y Movimiento:

Sensibiliz sentido auditivo

Producción sonora

Corporiz. Elem. Música: tempo-ritmo

ESTÍMULOS

Objetos auxiliares

Elementos Plásticos - Musicales - Teatrales

Literarios - Luces

Imagen Reproductiva:

Registros-Imitación

-Evocación

Imagen Productiva:

Inventar algo nuevo

Imaginación-Fantasía

Cualidades físicas: flexibilidad, elasticidad, fuerza, potencia, agilidad, velocidad, resistencia.

Destrezas físicas: equilibrios,
caídas y recuperaciones, coordinaciones, giros, saltos.

Inter-grupal

Improvisación:

Este cuadro sintetiza la historia de la EC en forma de sus contenidos, a los que llamamos **Las tres C: Cuerpo, Creatividad y Comunicación**. Reconstruir esta historia es preguntarnos acerca de su origen, sus fuentes comunes o diversas, la interrelación con otras disciplinas, su inserción en la Educación en general y la Educación por el Arte en particular, el rol del cuerpo en juego en la escuela, sus alcances éticos y poéticos, inserta en los particulares momentos históricos nacionales y mundiales que la han ido enmarcando y hacia los cuales ha ejercido su particular aporte creativo y transformador.

Analizar cada contenido nos permitirá actualizar aquellos temas esenciales que hacen a su identidad y vigencia y pincelar posibles encuentros o aportes mutuos entre la EC y la Educación Física. Por ejemplo, en el área del Cuerpo, el Método Sensoperceptivo, creado por Patricia Stokoe, propone abrirse a la experiencia del cuerpo, del movimiento y de la danza desde 'el escucha' -afinando la sensibilidad- para desplegarse en la improvisación como técnica y el movimiento como lenguaje. Es la experiencia del cuerpo como metáfora, como individuo en su enteridad, no como artefacto mecánico. Busca la coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer que estimulen el derecho a desarrollar un propio lenguaje del movimiento, preguntándose siempre acerca de la complejidad de la expresividad humana. Por eso decimos que es un momento en el proceso de la conciencia y en la EC es un método no una técnica.

Podemos investigar algunos encuentros entre la EC y la Gimnasia adentrándonos en el trabajo de R. V. Laban, o en el de Dalcroze que también está en los cimientos de los contenidos: Espacio; Tempo-Ritmo y Calidades de Movimiento.

Podemos encontrar aportes específicos de la EC en cuanto al desarrollo de la Comunicación y Creatividad como contenidos explícitos con sus propias prácticas y el desarrollo de la Improvisación como técnica de aprendizaje y de composición.

Cada uno de los contenidos se harán concretos en las actividades por eso decimos que *“detrás de los ejercicios se esconden los principios”*, (Brié, C.;76) y que para transmitir la EC necesitamos entretelar nuestra propia y personal experiencia alrededor de cada uno de los contenidos junto con la elaboración sobre la concepción de hombre, de cultura, de sociedad, de aprendizaje, de educación, de grupo, de ética, de arte y en nuestro caso de cuerpo, de movimiento, de danza que la sustenta para poner en juego en forma renovada nuestra propia pasión creadora y poder encenderla en nuestros alumnos.

“Es responsabilidad del educador provocar el deseo de aprender, no nos podemos contentar con dar de beber a quienes ya tienen sed. También hay que dar sed a quienes no quieren beber”. (Meirieux, F., 2007). No basta con enseñar, no basta con dar respuestas. Hay que provocar en los alumnos el deseo de aprender y estimular su capacidad de formular preguntas y que éstas sean para ellos significativas.

Palabras claves: expresión corporal – educación – ética – poética – conciencia

Bibliografía incluida en el texto de la ponencia:

Brié, César., *Reflexiones lírico-prácticas sobre el actor*, Rev. De Teatro El Tonto del Pueblo

Coetzee, M.J., *Diario de un mal año*, 2007

Goñi, Susana, *Desentramando la Ronda. Orígenes del modelo de la EC*, apuntes de cátedra, 2013

IPA; Asociación Internacional por el Derecho del niño a Jugar, *El Juego: necesidad, arte y derecho*, Ed. Bonum, 1996

Meirieux, F., entrevista de Casals Cervós, J., *Revista Cuadernos de Pedagogía* N° 373, nov. 2007

Sirkin, Alicia., *Mi yo creador: un enfoque holístico del proceso de la creación*, Conferencia presentada en las 1as Jornadas de Educación Artística del NOA, 1997

Stokoe, Patricia, *Expresión Corporal, Arte Salud y Educación*, Ed. Humanitas. 1987

Stokoe, P: *Ética de la formación en Técnicas Corporales*; Conferencia en la ASAM, 1992