

El clown y el teatro como contenidos de la Educación Física

Marina Bellagamba

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Universidad Nacional de La Plata

mar.bellagamba@gmail.com

Resumen:

Al hablar de Educación física, estamos haciendo referencia a una disciplina educativa que como tal incide en la formación de subjetividades, y en este caso en particular, y de manera específica es también, educadora del cuerpo; al cual lo entenderemos como construcción socio-histórica, y por lo tanto cultural.

En el marco de dicho posicionamiento, el presente trabajo pretenderá analizar las teorías, discursos y prácticas corporales de la Educación Física, y la influencia de éstas en la construcción de subjetividades y corporalidades.

Coincidiendo de ésta manera con una frase del profesor Mariano Giraldes (2008), la cual dice: “mi cuerpo es...la relación que tengo con él.”

También, y desde las nociones estéticas que Nietzsche presenta en su libro “El origen de la tragedia”, sobre lo que él llamó los *instintos apolíneos* y *dionisíacos*, se intentará plantear un nuevo abordaje de las prácticas de la Educación Física.

Se realizarán comparaciones analíticas entre determinadas características del instinto apolíneo y su cercanía con la Educación Física tradicional, y la propuesta de una educación física más cercana a ciertas prácticas artísticas como el clown y el teatro, las cuales pueden ser relacionadas con el carácter disruptivo de la estética dionisiaca.

Palabras claves: Educación Física. Clown. Teatro. Estética

Área de interés: El arte en la Educación Física.

El interés que acompaña el tema elegido en el presente trabajo de investigación, surge en un primer momento en el año 2010, cuando comencé a participar en un grupo de teatro independiente (Grupo Teatral Trebejos) de la ciudad de La Plata, en el cual experimenté durante los ensayos y funciones, diversas teorías y prácticas vinculadas a lo corporal, muy diferentes a las vivenciadas en el marco del profesorado universitario de Educación Física, las cuales en su mayoría son planteadas desde una marcada tendencia físico-deportiva; gran diferencia con el grupo teatral, puesto que las ideas y actividades del mismo se planteaban desde un comportamiento artístico/estético, entendiéndolo por esto lo que el filólogo alemán Hans R. Jauss explica de la siguiente manera: “En el comportamiento estético, el sujeto experimenta la adquisición del sentido del mundo [...] La experiencia estética se distingue de otras funciones del mundo por su peculiar temporalidad: hace ver las cosas de nuevo. Esta experiencia reflexiva transgrede las convenciones de la acción cotidiana [...] Es estética la experiencia de las posibilidades de tener experiencia. Estéticamente hacemos experiencias *con* experiencias. En el comportamiento estético buscamos la oportunidad de someter a experiencia aspectos de nuestra experiencia” (Jauss, 2002:14).

Esas nuevas sensaciones a nivel corporal y emocional que experimenté al participar en dicho proyecto creativo, son hoy en día algunas de las inquietudes que me motivan a desarrollar este trabajo de investigación.

Hubo un segundo momento que influyó aún más, y este fue cuando en el año 2014 cursé el seminario optativo de Educación Física 5, “Juego teatral, estética y vejez” dictado por el profesor Blas Estévez, en el cual dentro de toda la temática abordada, los juegos teatrales, los ejercicios de improvisación corporal y en mayor medida el Clown, fueron los pilares metodológicos de las experiencias prácticas.

Cabe hacer una mención importante sobre este trabajo: el mismo, sigue las líneas e intenciones que Blas, profesor de dicho seminario, escribe en su

artículo “Una lectura disruptiva desde el impulso dionisiaco: El Clown como síntesis entre una subjetividad política en Educación Física y una experiencia estética dionisiaca”¹.

Al finalizar el seminario, decidimos seguir como grupo de investigación, y hoy, avalados por el CICES (Centro Interdisciplinario Cuerpo Educación y Sociedad) y dentro de la Universidad Nacional de La Plata, nos reunimos periódicamente para seguir avanzando en nuestro proyecto de investigación “Educación Física, Arte y Subjetividad”.

El presente trabajo tiene completa relación con los intereses del mencionado grupo.

Para que la claridad del proyecto sea mayor resulta pertinente describir ciertos rasgos generales sobre el clown, el teatro, los juegos teatrales y la improvisación, ya que los mismos serán presentados como disciplinas corporales que parecieran reunir elementos de interés para alimentar nuevas dimensiones artísticas dentro de la Educación Física.

El clown, es una alternativa teatral que posee ciertas cualidades singulares dentro de ese universo. Se constituye en la base del desarrollo de un personaje particular, conforme y ajustado a características propias, cualidades personales, prevaleciendo aquellas que son vivenciadas como limitaciones, las cuales, dentro del terreno artístico son ironizadas.

Cuanto menos se defienda, cuanto menos trate de interpretar un personaje, cuanto mas se deje sorprender el actor por sus propias debilidades, con más fuerza aparecerá su clown.

A diferencia del actor dramático, que a través de un exigente entrenamiento corporal y actoral, bajo la mirada o dirección de alguien más, compone un personaje ya establecido, con características específicas, para una obra determinada; el clown propio, su cuerpo, su voz, su ser, se construye con el transcurrir del tiempo, en el cual la improvisación es imprescindible para este proceso de descubrimiento.

La improvisación, la realización de algo sin haberlo preparado con anterioridad.

¹ El artículo citado aún no se encuentra publicado.

El clown ofrece la creación libre; pretendiendo el despojo de las apariencias y máscaras sociales que estamos acostumbrados a construir y sostener, buscando la autenticidad del sujeto, con el objetivo de reconocer y elaborar un concepto del propio cuerpo.

Al desprender a los individuos de sus “disfraces”, su cuerpo, su existencia logra comunicarse y expresarse en comportamientos impensados.

La comunicación corporal (la cual se integra como uno de los temas prioritarios dentro de los contenidos de la Educación Física), el expresar/se mediante el cuerpo, a través de los gestos, nos ofrece niveles más profundos de comunicación, aumenta nuestra sensibilidad, nuestra percepción y autoconocimiento. El mundo interior se revela por la reacción a las provocaciones del mundo exterior, y la expresión de tipo corporal puede ser una alternativa para ofrecer a los individuos, con la intención de que puedan alcanzar la más plena y significativa manifestación de sí mismos.

Cuando hablamos del clown, es fundamental mencionar el “derrumbamiento de la cuarta pared”, es decir, se elimina la distancia con el espectador, se abre un contacto directo e inmediato, generando una situación de constante reciprocidad, donde la mirada se manifiesta como un punto de conexión y comunicación.

El contacto ocular intensifica la intimidad; expresa y estimula las emociones, proporcionando una comunicación de tipo no verbal.

Ray Birdwhistell, en su escrito sobre la *Antropología de la Gestualidad* nos dice que: “Cuando nuestros ojos se encuentran sabemos cómo se siente el otro, pero además, el otro sabe que nosotros conocemos su estado de ánimo, por estas razones el contacto visual nos hace sentirnos vulnerables y expuestos. Es el contacto visual el que nos hace conscientes de la presencia de otro ser humano con conciencia e intenciones propias, por eso, el contacto ocular proporciona una clase especial de entendimiento”.

Prácticas de ésta índole, o que conllevan dichas características, pueden llegar a permitir una educación más sensible; cuerpos más sensibles; subjetividades más sensibles. Sensibles a uno mismo, y al otro.

Estas dos vivencias personales brevemente mencionadas, que se vinculan indudablemente con el arte, y las manifestaciones artísticas, y que a su vez no dejan de ser prácticas corporales, generaron en mí ciertos interrogantes relacionados con la Educación Física, con su tradición; es decir, con esa educación corporal hegemónicamente establecida sobre los mandatos del paradigma físico-deportivo, el cual “vincula la formación a la búsqueda de profesionales que conozcan cómo se producen deportistas y que relacionen la Educación Física con la salud” (Giles, 2003:225).

Frente a esta realidad es que me cuestiono lo siguiente:

¿Algunos de los rasgos generales del clown, o ciertos aspectos del juego teatral, o el teatro propiamente dicho, podrían ser incorporados en el campo de la Educación Física?, ¿Con qué fines?

Y también; entendiéndola a la Educación Física como una disciplina educativa socio-política, y creadora de subjetividades, cabe preguntarnos ¿qué tipo de subjetividades queremos forjar?

La subjetividad es percepción, sensibilidad, es conocimiento; se forja mediante los diversos caminos recorridos, es la fusión de diversas experiencias; es el producto de la comunicación con los otros.

El presente trabajo intentará explicar o fundamentar este nuevo y posible camino de la Educación Física vinculado a lo artístico, apoyándose en las nociones estéticas que Nietzsche presenta en su libro “El origen de la tragedia” sobre lo apolíneo y lo dionisiaco.

Para ello es necesario conceptualizar brevemente qué es lo apolíneo y qué es lo dionisiaco.

Apolo y Dionisio son personajes de la mitología griega que representan características diferentes: Apolo, dios de la ley y de las artes, se lo vincula con la medida, la claridad, con la belleza de las apariencias, el placer; Dionisio, dios del vino y de la disonancia, encarna la desmesura, el sufrimiento, lo irracional, el éxtasis.

Nietzsche, define a éstas figuras como instintos, y los vincula a las manifestaciones del arte, ya que según él, “el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisiaco [...] esos dos instintos tan diferentes

marchan uno al lado del otro, casi siempre en abierta discordia entre sí, excitándose mutuamente” (Nietzsche, 1886:27).

El impulso dionisiaco conlleva una cualidad importante de mencionar: *el olvido y la transformación de sí*.

“El individuo, con todos sus límites y medidas, se sumergió en el olvido de sí, propio de los estados dionisiacos, y olvidó los preceptos apolíneos [...] bajo la magia de lo dionisiaco no sólo se renueva la alianza entre los humanos: también la naturaleza alienada, hostil o subyugada celebra de nuevo su fiesta de reconciliación con su hijo perdido, el hombre. Cada cual se siente no sólo unido, reconciliado, fundido con su prójimo, sino hecho uno con él” (Nietzsche, 1886:31).

Luego de haber dado ciertas nociones centrales, es necesario remarcar que el artista apolíneo se concentra en las apariencias, en cambio, el artista dionisiaco va más allá de ellas, sacando las máscaras que ocultan el referente último, es decir la búsqueda del eterno placer de la existencia no debe ser buscado en las apariencias, sino detrás de ellas.

Este hecho de ir más allá de las apariencias, supone resquebrajar sus límites, criticarlas; esto se halla ligado a la ya mencionada *transformación de sí*, la cual supone una alteración, un quiebre para una nueva creación, una mutación, o cambio de rumbo subjetivo.

Es a partir de estas características disruptivas que me surgen los siguientes interrogantes: ¿Puede considerarse una mirada de la Educación Física desde estas categorías? Dentro de nuestro campo ¿cuál es el lugar de lo apolíneo y de lo dionisiaco?

Es preciso aclarar que la intención de este trabajo investigativo no es defenestrar la tradición de la Educación Física, sino proponer y generar nuevas condiciones para que de nuestras acciones profesionales puedan emerger nuevas formas de subjetividad y una práctica educacional más reflexiva.

Problema de investigación:

Luego de realizar un análisis teórico y empírico del plan de estudios del año 2000 (aún vigente) en el profesorado y la licenciatura de Educación Física de la Universidad Nacional de La Plata; y después de rastrear, (o intentar rastrear) documentos que se vinculen con el tema de investigación propuesto en el siguiente trabajo; pude observar una marcada ausencia de teorías y prácticas artísticas/estéticas en el marco de la carrera, la cual se suma a una escasez de artículos que desarrollan este tipo de perspectiva.

Sumado a esto, y a manera de ejemplo, podemos mencionar que en los primeros tres años de la carrera encontramos las cátedras denominadas Educación Física 1; Educación Física 2, y Educación Física 3, las cuales se componen de ejes cuatrimestrales; a saber:

- Educación Física 1:

Gimnasia 1

Juego y Recreación 1.

Gimnasia Artística y Deportiva 1.

Atletismo 1.

Básquetbol 1.

Softbol 1.

- Educación Física 2

Voleibol 1.

Gimnasia 2.

Juego y Recreación 2.

Gimnasia Artística y Deportiva 2.

Natación 1

Básquetbol 2

- Educación Física 3

Handball 1

Softbol 2

Vida en la naturaleza 1

Cestobol / Fútbol

Voleibol 2.

Natación 2

Atletismo 2

Para aprobar cada cátedra (EF1; EF2 y EF3) es necesario, la realización y aprobación de dos evaluaciones (una teórica y una práctica) en cada uno de los ejes.

En ambos procesos evaluatorios, se brinda mayor importancia a aspectos técnicos, reglamentarios, tácticos, didácticos.

Al analizar los ejes presentados recientemente, notamos un rol protagónico del Deporte, entendiendo a éste como los CBC (Contenidos Básicos Comunes) lo definen: conjunto de situaciones motrices codificadas, cuyas formas competitivas han sido institucionalizadas.

Al referirse a situaciones motrices codificadas se hace referencia a movimientos con un código ya definido mediante ciertas normas y reglas, movimientos preestablecidos que deben ser automatizados mediante el aprendizaje de técnicas específicas e inmodificables.

Otra característica del deporte que creo necesaria mencionar, es el criterio de selección de los más aptos, es decir, para el momento de la competencia sólo serán tenidos en cuenta aquellos que hayan asimilado la técnica de la manera más precisa posible, o que se ajusten a los objetivos tácticos y demás.

Es decir, excluye a los considerados “no aptos”, a aquellos que según la lógica deportiva no alcanzaron a cumplir los objetivos requeridos para tal participación.

Tales características mencionadas quedan fuera de la lógica que plantea el clown, el teatro, la improvisación; puesto que en éstas prácticas la propia innovación y creación (de movimientos, gestos, sonoridades, posturas, desplazamientos, etcétera) es fundamental, es la base de estas actividades; y cabe remarcar que nadie ha de ser excluido, puesto que no hay parámetros de selección que clasifiquen a alguien en apto o no- apto, no rige esa lógica en estas prácticas. Sus principios básicos son: el cuerpo, el movimiento y el sentimiento.

La heterogeneidad de personalidades, cuerpos, e ideas son los aspectos que enriquecen a estas disciplinas artísticas; las cuales no buscan una homogeneidad de movimientos y técnicas; sino que fomenta el desarrollo y potenciación de las diversas aptitudes presentes en cada individuo.

El crear, la expresión, la comunicación, el manifestarse son acciones universales, y nadie puede negarle a nadie la posibilidad de llevarlas a cabo.

Se hace pertinente explicar que no es la elección de una práctica deportiva lo que me cuestiono, sino el hecho de que los deportes sean la oferta hegemónica por parte de la Educación Física, dando a entender de ésta manera que el único vínculo con el cuerpo en movimiento es seguir ese camino.

Cabe aclarar, que disciplinas tales como la gimnasia artística, e incluso el deporte, cuentan con grandes dosis de creatividad, pero el énfasis no está puesto en tal elemento, sino en los diferentes modos institucionalizados de movimiento.

La marcada tendencia físico-deportiva; la gran cantidad de actividades vinculadas a la industria del cuerpo estético "ideal"; el gran abrazo dado al discurso médico parecen haber ocupado todos o la gran mayoría de los espacios empíricos y teóricos de nuestra disciplina.

Ante esto, ¿podría sugerirse que la ausencia de actividades ligadas a el orden de lo estético, de la creatividad corporal; como juegos teatrales, ejercicios de improvisación, el Clown, etcétera; es la clara expresión de una marcada estética apolínea o estética de las apariencias, de la Educación Física?

¿El involucrar lo estético a nuestro campo profesional, no alimentaría la dimensión dionisiaca del mismo?

De esta manera, quizás aumentarían las herramientas para ampliar el ámbito de influencia de la Educación Física en lo que respecta a la construcción de subjetividades políticas críticas que sean capaces de cuestionarse, y cuestionar también, el orden establecido, traspasando lo "normal"; subjetividades ligadas a lo nuevo, a la acción de crear, al no aceptar lo "siempre igual"; y al impulso de una construcción autogestiva del propio cuerpo.

Objetivos:

Los objetivos propuestos en el siguiente trabajo además de ser de índole investigativo, proponen una intervención directa en el campo, ya que buscan ampliar cualitativamente los horizontes de la Educación Física, mediante la propuesta de la incorporación en su terreno de ciertos aspectos de prácticas artísticas como el clown, el teatro, el circo y la improvisación, creyendo que éstas son actividades propicias y fundamentales para el desarrollo de la creatividad, de la criticidad, de la transformación; donde la sensibilidad humana y aquellos aspectos que nos hacen ser quienes somos, no tienen escondite porque su presencia durante las actividades mencionadas son el pilar fundamental para que se logre un suceso significativo en los individuos.

Tomando las ideas de Nietzsche se propondrá exaltar el espíritu dionisiaco de la Educación Física, materializando la idea en las prácticas anteriormente mencionadas: el clown, el teatro, la improvisación.

Proponiendo de esta manera, otra opción, otra mirada, otra estética, otra forma de intervención, en la que se fomenta una creación autogestiva del propio cuerpo, tanto en el ámbito formal como no formal, y en todos los niveles educativos.

Estrategia metodológica de investigación:

El presente trabajo se enmarcará en una investigación de tipo cualitativa constructivista; ya que entendiendo que no existe una única verdad, ni realidad, sino que no hay realidad independiente del sujeto, por lo tanto la realidad social es múltiple; este proyecto se caracterizará por intentar analizar, comparar, interpretar diversos datos recolectados en diversos ámbitos de interés; formular interrogantes, hipótesis y comprender las prácticas y discursos que atraviesan lo cotidiano de la Educación Física, entendida ésta como disciplina educativa.

“El análisis se efectúa en base a la información observacional o de expresión oral o escrita, poco estructurada, recogida con pautas flexibles, difícilmente cuantificables. Por lo general, se intenta captar la definición de la situación que efectúa el propio actor social y el significado que este da a su conducta, los cuales son claves para interpretar los hechos” (Gallart, 1993:108).

Es decir, se dará gran importancia a los relatos de vida o narrativas personales, creyendo que éstos enriquecerán la profundidad de la investigación.

Los métodos utilizados en el transcurso del presente trabajo serán:

- el estudio de casos, puesto que se analizarán experiencias específicas, y se tomará registro de las mismas para luego realizar un informe de tipo descriptivo;
- el análisis cultural donde se conceptualizarán las transformaciones, procesos de cambio histórico-político-cultural, y la diversidad de discursos e intereses vinculados a la Educación Física que derivan de los mismos;
- la etnografía; puesto que “entiende a la cultura como algo público, ya que pública es su significación [...] es contexto que permite interpretar los hechos” (Carballo, 2003:101). Esta será pensada como método de registro y de interpretación.
- el análisis de conversaciones entre los diferentes agentes participantes, en los diversos ámbitos de acción de la Educación Física.

En tanto a la selección de técnicas, la misma estará vinculada a la dinámica de la investigación, y no a un plan rígido establecido previamente; éstas podrán variar entre entrevistas interpretativas y semiestructuradas, observaciones participantes y no participantes, como necesidad del investigador para el logro de una interrelación más sensible con los informantes pero no por esto invasiva, ya que esto podría ser un factor condicionante para el real cotidiano, y la intención es completamente, la contraria; el análisis de documentos hallados, y también el análisis de material visual registrado en diversos ámbitos.

Bibliografía.

Birdwhistell, R. "Antropología de la gestualidad". Recuperado de:

http://www.cseiio.edu.mx/biblioteca/libros/expresionydesarfisico/antropologia_d_e_la_gestualidad.pdf

Carballo, C. (2003). "Proponer y negociar". (pp. 101). Buenos Aires. Ediciones Al Margen.

Gallart, M. A. (1993). "La integración de Métodos y la Metodología Cualitativa. Una reflexión desde la práctica de la investigación", en FORNI, Floreal H. y otros," Métodos Cualitativos II. La práctica de la investigación". (pp. 108-109). Buenos Aires. Editorial Centro Editor de América Latina.

Giles, M. (2003). "La formación profesional en Educación Física" en La Educación Física en Argentina y Brasil. Identidad, desafíos y perspectivas. (pp. 225). Buenos Aires. Ediciones Al Margen.

Giraldes, M. (2008). "¿Cuerpos salvajes o cuerpos domesticados?". [Mensaje en un blog]. Recuperado de: <http://marianogiraldes.blogspot.com.ar/2008/12/cuerpos-salvajes-cuerpos-domesticados.html>

Jauss, H.R. (2002). "Pequeña apología de la experiencia estética". (pp. 14-19) Barcelona. Paidós.

Nietzsche, F. (1886/2010). "El origen de la tragedia". Ediciones Libertador. Bs. As.

Plan de estudios año 2000. Profesorado y Licenciatura en Educación Física. Memoria académica. Departamento de Educación Física. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP.