

Expresión Corporal: Aportes desde un lenguaje del arte y el movimiento a la Educación Ambiental

Andrea Coido¹

Introducción

Los talleres de Expresión Corporal funcionan en el Instituto Privado Argentino Japonés desde el año 2006, abarcando todas las secciones y edades del Nivel Inicial y el Primer Ciclo de la escuela primaria. Si bien la materia es extra programática, se desarrolla dentro de la organización curricular con una frecuencia de 2 veces por semana en forma obligatoria para todos los alumnos.

Como docente de Danza y Expresión Corporal dentro de una institución educativa, el disparador permanente para motorizar y dar sentido a la tarea, ha sido encontrar en las propuestas, la respuesta a una pregunta que se renueva: ¿Cuál es el lugar del cuerpo y el Arte en la educación formal?

Abordamos esta problemática entendiendo al cuerpo desde un enfoque fenomenológico, concibiéndolo como un cuerpo propio, vivido, fenomenal, animado en el que se “encarna la subjetividad” y al mismo tiempo, nuestro anclaje en el mundo. Cuerpo como punto cero en el que confluyen lo propio y lo ajeno, lo interno y lo externo, lo personal y lo social, lo orgánico y lo cultural. Cuerpo entendido como búsqueda de expresión en permanente intercambio con aquello que percibe. Cuerpo entendido como sujeto de espacio y de tiempo, advirtiendo al mismo tiempo la intercorporalidad. Desde esta perspectiva nuestra tarea con los chicos nos implica cuestionar la noción el

¹ Instituto Privado Argentino Japonés andreaoido@hotmail.com

cuerpo como objeto mecánico o instrumento, del que quedan excluidos los aspectos sensibles, emocionales, sociales, culturales, energéticos, psicológicos que se entranan en este “ser corporal en el mundo”. El objetivo elemental al momento de abordar la tarea es propiciar instancias prácticas y reflexivas que permitan a los chicos percibirse a sí mismos y a los otros en esta existencia corporal. Y que de ella emanen situaciones de conflicto y de gozo.

Si bien el campo de “lo corporal” ha venido resignificándose desde mediados del siglo XX, es imprescindible advertir que el concepto moderno de Cuerpo, es el que aún fundamenta y define el lugar que se le asigna dentro de las instituciones educativas. Desde esta perspectiva en la que aún prevalece la dualidad cuerpo-mente se organizan los espacios y tiempos, las propuestas y expectativas que se determinan en las prácticas escolares cotidianas en relación a la vivencia del cuerpo y el movimiento.

Al mismo tiempo y en una interconexión a veces muy compleja, este dispositivo escolar recibe y alberga niños en “cuerpos” que padecen la vorágine de su existencia en los tiempos y espacios de la posmodernidad.

En su libro *Fugas: El fin del cuerpo a comienzos del milenio* el psicomotricista Daniel Calmels (2013), realiza una exhaustiva y profunda descripción de las características de las nuevas construcciones corpóreo-existenciales que van teniendo como protagonistas a niños y adolescentes en la actualidad.

En ese marco sintetiza algunos aspectos fundamentales de los cambios en hábitos y costumbres en los que se hayan comprometida la corporalidad y los vínculos en las nuevas generaciones.

Dice Calmels: “Para analizar los cambios ocurridos en la vida corporal voy a utilizar la idea de pasaje de una conducta a otra, de una forma a otra, estos pasajes”. Desde esta perspectiva de pasajes Calmels los enumera para luego describirlos con minuciosidad: 1. Del cuerpo al organismo. 2. De la metáfora alimenticia a la metáfora mecánica. 3. De la escucha o la lectura intensiva al espectador receptor intensivo. 4. De la invención del objeto a la sujeción al objeto. 5. Del pecho a la espalda. 6. Del ojo pequeño al ojo agrandado. 7. De lo viso palmar a lo viso digital. 8. Del cuerpo resistente al cuerpo esparcido. 9. De Frankenstein a Robocop. 10. Del churrasco a la hamburguesa. 11. De la discontinuidad a la continuidad. 12. De la eficacia a la eficiencia. (2013, p. 17)

En cada uno de estos pasajes Calmels describe el entramado de diversos aspectos que hacen a la construcción de la corporalidad en este contexto

socio-histórico. Parte de la premisa de que la respuesta a estas nuevas construcciones derivadas de los avances de la tecnología y del desarrollo hiperdesbordado de la sociedad de consumo, no consiste en la desvalorización de los hallazgos sino en la conservación de una mirada atenta y crítica de las variables y consecuencias que dicho avance implica sobre el crecimiento y desarrollo de los seres humanos.

Coincidiendo con la mirada de Calmels en relación a redimensionar aquellos aspectos del desarrollo humano que se ven deteriorados frente a nuevos modos de concebir el tiempo, el espacio, la alimentación y los vínculos, resignificamos la tarea de danzar con los niños como búsqueda hacia experiencias que ofrezcan modos alternativos de “existencia corporal” incluyendo aspectos vinculados a lo sensible, a lo creativo, al encuentro con los otros con menos mediatizaciones, entendiendo que sólo basta con el cuerpo y el movimiento porque solo basta con estar.

En estos años de tarea hemos propiciado y participado de numerosos proyectos institucionales con diversos ejes temáticos entendiendo que las propuestas transversales con otras áreas del conocimiento propician aprendizajes más enriquecedores para los chicos.

La propuesta de este proyecto pedagógico se enmarca en los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional vinculado con la Ecología y la Educación Ambiental, llevado a cabo durante el año 2015.

Definición del Problema

Para la realización de esta propuesta pedagógica, partimos de la premisa de que los actuales modos de organización socioeconómica a nivel global, provocan la devastación de los recursos naturales, el progresivo deterioro de las condiciones de habitabilidad y salud de nuestro planeta, entendiendo a la salud como la optimización de la calidad de vida en todos los aspectos del ser humano: lo biológico, lo psíquico, lo emocional, lo vincular, lo social.

Concebimos al medio ambiente en sus aspectos físicos y biológicos en interacción con cuestiones sociales, económicas y culturales en cada país y a nivel mundial. Frente a esta problemática consideramos que, dentro del proceso educativo, es imprescindible la generación de espacios de sensibilización que promuevan el desarrollo de una mirada crítica y ecológica; una cosmovisión en la que el ser humano no objetivice la naturaleza sino que pueda comprenderse como parte de

ella. Sostenemos la intención de sembrar en cada niño el compromiso del cuidado del ambiente natural y comunitario para contribuir a la permanencia de la especie humana en el planeta, promoviendo las mejores condiciones para su existencia y desarrollo. Todo lo que el hombre necesita para su subsistencia proviene del medio en el que se desarrolla (ya sea a nivel orgánico como psíquico y emocional). La destrucción sistemática de ese medio implica necesariamente el deterioro de la calidad de vida de grandes porcentajes de la población mundial que paradójicamente quedan excluidos de los beneficios económicos, culturales y tecnológicos que fundamentan la destrucción sostenida y sistematizada del medio ambiente.

Fundamentación

Creemos que es necesario que los chicos (futuros adultos en los próximos años) puedan comprender las relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, y perciban con mayor claridad, la importancia de los factores socioculturales en el origen de los problemas ambientales.

En el marco del Proyecto Institucional del colegio sobre Ecología y Medio Ambiente, advertimos la posibilidad de enriquecer la propuesta con el aporte que los lenguajes artísticos pueden hacer a esta temática y sobre todo desde el lenguaje del movimiento y la Expresión Corporal. Este enfoque del movimiento y la danza fundamenta su metodología en la concepción del cuerpo entendido como el dinámico punto de encuentro de todos los aspectos biológicos, psicológicos, motrices, culturales, emocionales del ser humano. Es a través del cuerpo que conocemos el entorno y es a través del mismo que nuestra subjetividad se construye y manifiesta.

El desarrollo de los aspectos sensibles está estrechamente vinculado a las experiencias artísticas. Concebimos al arte como un modo de conocimiento que involucra el desarrollo de la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y evidencia el estrecho vínculo entre el mundo externo y el mundo interno de cada persona.

Destinatarios

Alumnos de 1ro y 2do grado

Objetivos generales

Reconocer la interacción esencial de los seres humanos con el medio ambiente.

Desarrollar valores y actitudes que contribuyan a la comprensión del cuidado del medio ambiente en un sentido amplio, entendiéndolo como instrumento para una vida sana y duradera para las personas y el planeta.

Desnaturalizar el discurso que fundamenta en el progreso tecnológico la devastación de los recursos naturales y sus consecuencias: cambio climático, eliminación de especies y ecosistemas.

Redimensionar el lugar del cuerpo en el proceso de aprendizaje dentro de una institución educativa.

Objetivos específicos

Enriquecer nuestras posibilidades sensorperceptivas que permiten un mayor conocimiento del medio en el que estamos inmersos (no sólo en relación a la naturaleza sino también al modo de vincularnos entre las personas).

Explorar y establecer relaciones entre los elementos de la naturaleza y nuestra vida cotidiana.

Reconocer movimientos propios de diferentes elementos naturales para evocarlos y relacionarlos con el lenguaje del movimiento.

Propiciar la creación de movimientos y secuencias coreográficas a partir de la observación del medio y el contexto en el que vivimos.

Enriquecer las posibilidades de comunicación intrapersonal, interpersonal y grupal, desde el movimiento.

Reconocer el vínculo entre nuestra experiencia sensorial y las emociones.

Contenidos

Sentidos. Estructura óseo muscular articular. Registro y exploración.

Elementos de la naturaleza y su vinculación con la existencia humana: agua, aire, fuego, tierra, metal, madera. Registro y evocación de movimientos naturales.

Acciones básicas: acciones básicas, como impulsos, rebotes, vibratorias, torcer, estirar, desperezar, sacudir, golpear, presionar. Giros. Saltos.

Movimientos grandes-pequeños, abiertos-cerrados, hacia afuera-hacia adentro.

Forma: abierto-cerrado; plegado-desplegado, dentro-fuera, simetría- asimetría, paralelo, cruzado, Continente y contenido.

Variantes espacio temporales. Calidades de movimiento: Fuerte-suave, pesado-liviano, cortado-ligado, fluido-conducido.

Comunicación intra e interpersonal.

Comunicación grupal.

Lenguaje del movimiento: creación de secuencias en forma grupal.

Tiempo estimado: Proyecto Anual.

Descripción de actividades y tareas.

Iniciamos el proyecto durante el período de diagnóstico en el mes marzo.

El objetivo inicial fue propiciar una apertura a la sensibilización a partir de lo artístico para reconocer el vínculo estrecho entre el estímulo estético y las sensaciones, imágenes y emociones que se producen. Al mismo tiempo posibilitar la experiencia de transitar desde la escucha y la producción por diferentes expresiones artísticas: la música y la plástica. Para ello propusimos una consigna disparadora: dibujar libremente a partir de la escucha de un tema musical instrumental propuesto desde la docente. De la observación de estos dibujos comenzamos a abordar la cuestión del medio ambiente justamente porque varios de esos dibujos representaban elementos de la naturaleza. Esta respuesta plástica fue espontánea ya que en ningún momento se hizo referencia a la naturaleza.

Luego trabajamos con el mismo tema musical (“El río” de Osvaldo Aguilar) promoviendo la creación libre de movimientos y pequeñas danzas improvisadas, con el objetivo de dimensionar y enriquecer las respuestas emocionales y motrices a partir de la percepción. Jugar y explorar la interrelación dialéctica entre esos elementos: lo que escucho, lo que siento, lo que bailo.

Instancia de exploración e investigación

Organizamos luego la propuesta tomando como disparadores los cuatro elementos centrales: agua, fuego, aire y tierra.

La metodología fue similar en los 4 elementos propuestos. Primero conversamos con los chicos para reconocer la existencia del elemento en la vida cotidiana (en todas las formas en que se presenta). Indagamos sobre la presencia esencial de esos elementos en nuestra vida.

El agua, el aire, la tierra y el fuego se resignificaron siendo nube, lluvia hasta lágrima. El aire que necesitamos para respirar, la relación vital que se establece con el mundo vegetal. Surgieron preguntas e inquietudes: ¿alcanza el aire para todas las respiraciones que tenemos que hacer? El fuego derivó en

el sol, en la fuente básica para la existencia de seres vivos en la tierra, nuestro planeta. Con esta idea surgió el saludo al sol, como “ritual de inicio” de nuestras clases. Primero trabajamos realizando la secuencia de movimientos característica y luego los chicos en grupos fueron creando sus propios saludos al sol. Organizados en dúos o pequeños grupos, poniendo el acento en el encuentro con el otro, el uso de la mirada para propiciar un encuentro desde el movimiento. Este juego fue sumamente positivo en relación al registro sensible del tiempo compartido, poder bailar y movernos al mismo tiempo sin que intermedie la palabra, solo ampliando la percepción y el registro sensible y se mantuvo durante todo el proceso. El desarrollo de estas capacidades fue sustancial al momento de crear las producciones coreográficas finales.

Las palabras elegidas por los chicos asociando los elementos de la naturaleza a objetos o situaciones de la vida cotidiana, se utilizaron luego como imágenes disparadoras de los movimientos; distinguiendo en esas imágenes variantes de tamaños, formas, energías que pudieran evocarse al bailar. Grande-pequeño, abierto-cerrado, suave-fuerte, fluido-cortado. Variantes de niveles (bajo, medio, alto). La exploración de estos elementos del movimiento (tiempo, espacio y energía) valorando los momentos de transición dialécticamente, favoreció la ampliación del repertorio de movimientos en cada chico.

Las improvisaciones de movimiento se realizaron en forma individual y en pequeños grupos. En las actividades grupales exploramos diferentes variables de ubicación en el espacio (improvisaciones en espejo, sombra, en rondas o filas). Con estas propuestas desarrollamos la capacidad de observación, comunicación y empatía.

Al cierre del trabajo con cada elemento, realizamos un afiche grupal en el que cada chico dibujó libremente “la sensación” que tuvo al moverse con la imagen de cada elemento. Retomamos la reflexión sobre las emociones que nos producía el elemento y agregamos esas palabras al afiche grupal.

Instancia de creación de obra

Entendiendo que cualquier lenguaje artístico debe atravesar una instancia compositiva que permita la selección, asociación y combinación de los elementos creados; destinamos una segunda instancia del proceso a la producción de pequeñas obras coreográficas grupales de creación colectiva. En este sentido nuestra intervención estuvo destinada a sumar

elementos que pudieran enriquecer las realizaciones de los chicos. Con ese objetivo propusimos:

En 1° grado A, la exploración de movimiento con telas. Los chicos integraron esta investigación a los movimientos creados desde los elementos y cada grupo eligió con cual trabajar. En 1° grado B incluimos el texto “El mundo” de Eduardo Galeano ya que seleccionaron el fuego como elemento disparador. En 2° grado A, a partir de las creaciones de los chicos incorporamos la canción “Anochecer” de Lisandro Aristimuño, por su poética y la presencia de la naturaleza en el texto de la canción. Los trabajos de los chicos fueron diferentes coreografías sobre la misma canción pasando por los elementos trabajados y otros que aparecieron a partir de la escucha del tema.

En todos los casos las danzas surgieron de la combinación entre la experiencia de lo trabajado con los elementos de la naturaleza y lo creado a partir del material agregado: telas, relato, canción.

Los trabajos creados por los chicos en grupos fueron compartidos con las familias hacia fin del ciclo lectivo.

Evaluación

La evaluación fue acompañando todo el proceso de investigación, creación y elaboración conceptual y artística, desde las actividades vivenciales hasta los momentos de reflexión e intercambio.

Algunos logros a destacar:

El enriquecimiento en el repertorio de movimientos. La investigación y creación de movimientos asociada a las imágenes y las emociones derivó en el hallazgo de nuevos movimientos que en su energía, uso del espacio y del tiempo se diferencian de los movimientos que cada chico desarrolla en la cotidianeidad.

El desarrollo de la percepción del propio cuerpo como cuerpo sensible, diferenciándolo del registro utilitario del cuerpo.

La búsqueda de nuevas modalidades de relacionarse entre pares para manifestar deseos y propuestas personales y al mismo tiempo poder acordar para que el aporte individual esté orientado hacia el crecimiento grupal.

Consideramos haber abierto un encuentro para una mayor percepción y sensibilidad en los niños, para enriquecer y desarrollar una mirada empática nos solo con el cuidado del medio en el que se desarrolla la vida humana sino

también propiciando actitudes en que sostengan relaciones más comprensivas y solidarias con los demás.

Bibliografía

- Akoschky, J.; Brandt, E.; Calvo, M.; Chapato, E.; Harf, R.; Kalmar, D. y Terigi, F. (1998). *Artes y escuela: aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires: Paidós.
- Alcaide Spirito, C. (2008). *Las artes educan. Conocimiento y Afectividad Ambientales. Artes Plásticas*. Recuperado de http://www.mapama.gob.es/ceneam/articulos-de-opinion/2008_8artes_educan_tcm7-141875.pdf
- Barbosa Sánchez, A. (2015). *Educación y Arte para la sustentabilidad*. México: Universidad Autónoma de Morelos.
- Calmels, D. (2013). *Fugas: el fin del cuerpo en el principio del milenio*. Buenos Aires: Biblos.
- Gallo Cadavid, L. (2006). El ser-corporal-en-el-mundo como punto de partida en la fenomenología de la existencia corpórea. *Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educativa Latinoamericana*, 38, 46-61. Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Rigo Vanrell, C. (2005). *Sensibilización medioambiental a través de la educación artística: propuestas* (Tesis Doctoral), Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. Recuperada de <http://eprints.ucm.es/5396/>
- Stokoe, P. (1978). *Expresión Corporal, Guía didáctica para el docente*. Buenos Aires: Ed. Ricordi.
- Stokoe, P. (1987). *Expresión Corporal: Arte, Salud y Educación*. Buenos Aires: Humanitas ICSA.
- Stokoe, P y Sirkin, A. (1994). *El proceso de la creación en arte*. Buenos Aires: Almagesto.