

12° CONGRESO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

La Plata, junio y septiembre de 2021

GT 64 Antropología de las prácticas artísticas.

Danza Comunitaria: el movimiento como lenguaje artístico para la resignificación de la experiencia corporal y la revalorización de la creación colectiva como bien común.

Andrea Coido, Universidad Nacional de las Artes. andreacoido@gmail.com

Resumen

La Danza Comunitaria es un nuevo abordaje del lenguaje de movimiento. Comprende al arte, como una herramienta fundamental para el desarrollo social, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Promueve desde la danza, la creación artística colectiva a partir del encuentro con lxs otrxs.

El dispositivo de Danza Comunitaria propicia la vivencia de nuevos modos de vinculación, desarrollando la empatía, la confianza en el soporte mutuo, construyendo entramados horizontales a través de los cuáles se potencia el juego dialéctico entre lo singular y lo colectivo. Es abierto a toda la comunidad y admite su permanente transformación, desde la constitución del elenco hasta la presentación de las obras creadas.

Desde esta práctica artística se contribuye a la resignificación de lo artístico como condición inherente al ser humano. En esta perspectiva la noción de Cultura asume un rol fundamental a la hora de pensar y construir nuevos modos de organización social, nuevos vínculos entre lxs integrantes de una comunidad que no se presenta en forma homogénea, vertical, hegemónica, y que necesita recursos para habilitar el desarrollo de la diversidad cultural que la constituye.

Resignificar el movimiento propio y al mismo tiempo compartido, alrededor de esta práctica artística y corporal, posibilita la producción de nuevos escenarios simbólicos desarrollados desde la vivencia individual y colectiva.

Desde nuestra pluriculturalidad latinoamericana, concebimos esta práctica, como ejercicio para construir, habitar y sostener sociedades de derechos en las que sus integrantes se conciban como ciudadanos y no como consumidores y/o población de segunda categoría. Para eso promovemos la tarea de deconstrucción de nuestra mirada sobre nosotrxs mismxs; matriz cultural heredada desde la apropiación de las tierras y primeros genocidios de las poblaciones originales del continente en el siglo XVI.

Como práctica política, favorece procesos de descolonización, despatriarcalización y desmercantilización en el modo en que cada sujetx pueda percibirse y en las relaciones entre lxs integrantes de la comunidad.

Palabras clave: *Danza; Comunidad; Cultura; Descolonización.*

Acerca de los orígenes: de la praxis a la sistematización teórica

El proyecto de Danza Comunitaria comenzó en el año 2002 como una propuesta de la Lic. Aurelia Chillemi al Dpto de Artes del Movimiento del IUNA.

El espacio que acogió y formó parte del proceso de creación de esta nueva modalidad pedagógica y artística, fue la Fábrica Grissinópolis, tomada por los obreros en plena crisis socioeconómica argentina a principios del siglo XXI.

La propuesta original era brindar un Taller de Expresión Corporal desde la premisa de que los espacios creativos mejoran la calidad de vida de las personas. Abierto a la comunidad sin ningún requisito ni restricción. La elección de un espacio no convencional por fuera del edificio académico, contribuyó primero a habitar con más cuerpos ese espacio de trabajo en disputa; acompañando la lucha que sostenían los obreros y por otro lado, habilitó el acercamiento a la danza a personas sin experiencia previa en el lenguaje de movimiento; que seguramente eran más reacias a acercarse a una Institución formadora de profesionales.

La convocatoria fue rápidamente exitosa. El Taller fue conformándose con alumnos del IUNA, personas vinculadas a la danza, a otras áreas del conocimiento o vecinxs y amigxs de los mismos integrantes. La heterogeneidad y diversidad en los más amplios sentidos fue la primera característica del grupo y el primer objetivo cumplido.

Dice Aurelia Chillemi

Trabajar con un elenco integrado, lleva a un tema que tiene especial relación con la imagen del cuerpo. Elenco integrado es sinónimo de diversidad. Cuerpos altos, bajos, delgados, robustos, pálidos o morenos, flacos o gordos ¡Bellos! Belleza capaz de ser registrada cuando la conciencia se despoja del preconceito materialista y discriminatorio de lo bello y lo feo. Diferencia que introduce infinita variedad de matices y posibilidades. Los medios de comunicación refuerzan los valores de juventud, belleza y triunfo, valores en los que no entramos el 90% de la población ¿cómo influye en la autovaloración personal? Lo que es bello en determinadas culturas, es desagradable en otras, pero en la danza, salvo en las populares, folklóricas o de los pueblos originarios, siempre se privilegió el cuerpo flexible y esbelto. La imagen del cuerpo, es un tema de reflexión respecto a cual es “el cuerpo de la danza”. Quizá, el mejor cuerpo, sea “ese disponible”.

La intención y el deseo de crear y sostener un Taller Coreográfico que pudiera crear obras colectivas, pero cuya dinámica no obedecía a las lógicas habituales de elencos de danza, generó una conflictividad que devino en la metodología de lo que hoy llamamos Danza Comunitaria. El acercamiento que Chillemi fue haciendo al circuito de Teatro Comunitario le permitió advertir que para poder sostener esa grupalidad en proceso creativo, era imprescindible “entrenar” el encuentro y los vínculos de los participantes, la confianza; construir un tejido sensible y solidario, desarrollando la empatía y el soporte mutuo.

Luego de casi 19 años de tarea ininterrumpida nos encontramos hoy con la continuidad del 1er elenco “Bailarines Toda la Vida”; la Cátedra Abierta de Danza Comunitaria desde el año 2009 dependiendo del DAM en la UNA. Se replicó la experiencia metodológica en Talleres Coreográficos que funcionan en el Espacio para la Memoria ex Olimpo; en el Museo del Hambre (espacio vinculado a la soberanía alimentaria) y luego de una Capacitación realizada en Montevideo, Uruguay quedó constituido el elenco A Toda Costa. Todas estas experiencias también están atravesando la virtualidad en actividad semanal sostenida.

Danza Comunitaria: la creación colectiva de obra como bien común

Trabajar con un elenco integrado, lleva a un tema que tiene especial relación con la imagen del cuerpo. Elenco integrado es sinónimo de diversidad. Cuerpos altos, bajos, delgados, robustos, pálidos o morenos, flacos o gordos ¡Bellos! Belleza capaz de ser registrada cuando la conciencia se despoja del preconcepto materialista y discriminatorio de lo bello y lo feo. Diferencia que introduce infinita variedad de matices y posibilidades. Los medios de comunicación refuerzan los valores de juventud, belleza y triunfo, valores en los que no entramos el 90% de la población ¿cómo influye en la autovaloración personal? Lo que es bello en determinadas culturas, es desagradable en otras, pero en la danza, salvo en las populares, folklóricas o de los pueblos originarios, siempre se privilegió el cuerpo flexible y esbelto. La imagen del cuerpo, es un tema de reflexión respecto a cual es “el cuerpo de la danza”. Quizá, el mejor cuerpo, sea “ese disponible”

Así define Aurelia Chillemi esta propuesta que centra su mayor afán en convertir el encuentro desde el lenguaje del movimiento en un entretrejo de vínculos horizontales y dinámicos entre, las consignas disparadoras desde la coordinación coreográfica, la música en vivo con el aporte al diálogo desde lo sonoro y entre los participantes del taller o integrantes del elenco.

En una metodología sostenida en la sucesión progresiva de encuentros (desde lo personal a lo grupal), que propicia el desarrollo del registro sensoperceptivo, indaga en la dimensión sensible de lo humano, entramando lo que emociona, lo que se piensa y lo que se mueve. Abre instancias para la expresión de celebraciones, dolores e inquietudes que nos encuentran asombrosamente más enlazados con los otros. Al danzar movemos nuestro cuerpo físico, simbólico, emocional y al hacerlo comunitariamente, se despiertan las memorias compartidas en lo singular y en lo colectivo.

Pasar del cuerpo utilitario al cuerpo sensible permite la posibilidad de compartir aquellos aspectos de lo humano en los que la palabra resulta insuficiente o confusa. En simultáneo a la sensibilización y profundización de los vínculos, el grupo va construyendo su propio código de movimientos surgido de las improvisaciones compartidas, de la apropiación del movimiento del otro, de la creación entre todos.

De las imágenes y relatos que surgen en los intercambios y reflexiones al cierre de cada taller.

Llegada la instancia de proceso creativo ese repertorio de movimientos construido desde lo grupal, va dando forma y estructura a una obra coreográfica cuyo sentido está encarnado en cada gesto, en cada impulso, en cada desplazamiento. La coordinación coreográfica y musical va acompañando el proceso de composición, seleccionando escenas, rescatando y fijando secuencias, dando un orden al espacio y al tiempo de un hecho artístico que les pertenece a todos y al mismo tiempo permite que nuevos integrantes puedan incorporarse, revitalizándolo y resignificándolo en cada función.

De este modo quienes participan de la experiencia se constituyen en hacedores de cultura, generando micro transformaciones, ejerciendo su derecho al Arte y a la Danza; descubriendo y encarnando modos solidarios y empáticos de vincularse con los otros. De ser y hacer con los otros.

Danza Comunitaria y Hegemonía Cultural

En el concepto de danza más ortodoxo (el Ballet, o elencos de Danza Contemporánea), existe un requerimiento específico que ya está implícito en el imaginario social: clases de danza, aulas con pisos de madera, barras y espejos. Funciones de Ballet: espacio específico construido para el desarrollo de las artes escénicas. El público (o mirada ajena) viene incluido en ese imaginario así como también, en qué tipo de teatro y qué tipo de público es adecuado para esa representación estética.

Este modo de concebir el espacio imprime límites muy claros entre quienes pueden o no pueden integrarse a un elenco de danza o disfrutar como observador. Es una organización jerárquica del "territorio" de la Danza en la que el espacio físico funciona como organizador. Es posiblemente una de las razones de la exclusión sistemática que ejerció el arte de la danza tradicional, dentro de las sociedades organizadas según perspectivas eurocéntricas.

Hay un espacio físico para cada tipo de danza y un dispositivo que ordena en cada lugar quién puede bailar y quién no. Este ordenamiento suele estar naturalizado no solo por quienes son profesionales de la danza sino por la sociedad en general. La

hegemonía cultural y el canon de la experiencia estética en la Danza va más allá de los relatos. Queda encarnado en los cuerpos adoctrinados bajo ese paradigma que sostiene la perfección, la forma, el virtuosismo, la competencia, las jerarquías.

Un elenco de Danza Comunitaria sostiene su práctica en un modelo relacional, tiene como objetivo la creación de un tejido que brinde soporte mutuo y pueda sostener lo singular y lo colectivo al mismo tiempo. Las redes de relaciones le dan sustancia y sentido a la acción grupal; se conciben de modo horizontal, se recurre a la composición de roles que pueden ser tomados por cualquier integrante del grupo. Cuerpos que necesitan de otros cuerpos; el otro/la otra como conexión y apretura y no como límite.

Referencias Bibliográficas

Chillemi, Aurelia (2015) *“Movimiento Poético del Encuentro: Danza Comunitaria y Desarrollo social”*. Ediciones Artes Escénicas. Bs. As, Argentina