

Título: “La Expresión Corporal en la Escuela, ¿cómo y para qué?”

Autor: Ana Inés Blatt. Escuela de Educación Estética n°1. La Plata.

Correo electrónico: aniblatt@hotmail.com

Resumen:

La Expresión Corporal entendida como una concepción particular de Danza, la danza de cada uno, se encuentra incluida desde hace años en el marco de la educación artística en la provincia de Bs As.

Me propongo desarrollar fundamentos y algunas cuestiones didácticas como modo de reflexión sobre la práctica del cuerpo sensible y el movimiento en la escuela.

Un planteo sobre los aportes de la interdisciplina en los procesos artísticos y la posibilidad de pensar una educación integral, con la mirada puesta en un niño que aprende y conceptualiza en reflexión sobre su propia experiencia.

Palabras clave: Expresión Corporal – Danza – Escuela – Interdisciplina

Ponencia:

Trabajo hace unos años en una escuela de arte, precisamente en la Escuela de Educación Estética N° 1 de esta ciudad, en cual también fui alumna.

Allí asisten niños entre los 6 y 17 años de edad, haciendo recorridos en el arte, avocados a la exploración y pensados en la interdisciplinariedad.

Cada alumno que ingresa a los 6 años trabaja sobre cuatro áreas en talleres obligatorios: Expresión Corporal, Música, Literatura y Plástica Bidimensional.

A los 7 años se agregan Teatro y Plástica Tridimensional a los ya citados.

A partir de los 10 años cada alumno elige Talleres de un variado abanico de posibilidades tales como Danza Aérea, Acrobacia, Danza y coreografías, Fotografía, Video, Plástica Digital, Dibujo y Pintura, Música y Teatro entre otras que suman unas quince propuestas diferentes.

Cuento esto, porque me parece importante entender que esta escuela no es una escuela de Danzas, los padres que deciden mandar a sus hijos, lo hacen interesados en alguna de estas disciplinas, donde el único interés no está ordenado en el cuerpo ni en el movimiento.

Me propongo en esta oportunidad hacer un relato de experiencias y fundamentos del trabajo en relación a los aprendizajes sobre el cuerpo y el movimiento que se dan en el marco de esta escolaridad. Considero importante aclarar que es una escuela pública, que depende de la Modalidad Artística del Ministerio de Educación de la Provincia de Bs As.

Quienes trabajamos en Expresión Corporal, desde la rama creada por Patricia Stokoe tomamos como inicio y premisa fundamental el hecho de entender a la Expresión Corporal como la danza de todos y para todos. Quienes tenemos cuerpo y lo reconocemos, podemos expresarnos a través de él, comunicarnos y disfrutar del movimiento junto con otros.

Es entonces, desde este punto de partida en el trabajo con chicos, que es necesario redefinir algunas cuestiones y conceptos.

La Expresión Corporal es una concepción de Danza que propone el desarrollo de la propia poética a través del cuerpo y el movimiento, surge motivada por la intención de estimular a la persona a devenir en un ser pleno.

Es un lenguaje que permite a cada sujeto ponerse en contacto consigo y como consecuencia expresarse y comunicarse con los demás por medio de su cuerpo y según sus propias posibilidades. Es la Danza al alcance de todos que permite una actitud creativa, lúdica y social, y enriquece la espontaneidad y la comunicación.

Cada sujeto que baila, en Expresión Corporal, lo hace según sus deseos y posibilidades, respetando las diferencias, sin modelos externos a copiar, construyendo un repertorio original de movimientos creados por el sujeto que aprende, en este caso los chicos.

La Expresión Corporal organiza sus procesos de aprendizaje desde tres áreas diferenciadas: el área del cuerpo y el movimiento, el área de la comunicación y el área de la creatividad. Estas áreas se interrelacionan en forma permanente y necesariamente coexisten. En todas las clases y experiencias de Expresión

Corporal hay un tiempo para el desarrollo de cada una. No pueden divorciarse, cuerpo, comunicación y creatividad necesitan ir de la mano.

Se trabaja desde la Sensopercepción y la improvisación, investigando y profundizando sobre diferentes elementos del lenguaje.

Su finalidad es la generación de un lenguaje de movimiento autónomo, que permita producir en función de la propia subjetividad, encontrar respuestas y significados propios. Busca construir discursos corporales genuinos- alejados de estereotipos- pero, sin duda impregnados de los contextos donde se manifiestan.

La Expresión Corporal, entendida como forma discursiva, como lenguaje artístico, posibilita desarrollar competencias vinculadas a la producción y la recepción, a fin de poder interpretar e internalizar la realidad y reflejarla poéticamente desde una forma de danza propia de cada persona o grupo de personas.

La observación, la producción y la reflexión, en relación dinámica y retroalimentación permanente, se dirigen a la formación de otra competencia de mayor complejidad: el análisis crítico.

En el trabajo con niños es necesario lograr la participación activa del alumno no solo por la producción y composición del movimiento, sino también en la capacidad de valoración crítica, en la posibilidad de desandar el camino de lo realizado, para que cada uno tenga la oportunidad de revisar sus propios productos y los de sus compañeros, a fin de arribar a conceptualizaciones que den lugar a un aprendizaje integral.

Pensar y crear en el movimiento van necesariamente unidos. En los procesos educativos ligados a lo artístico es fundamental conceptualizar experiencias, es hacer conciente que “hacer” es también “aprender” y que crear es construir con otros en contextos determinados.

Es por todos estos elementos que en el trabajo sostenido en el tiempo y la experiencia vivencial les permite a los alumnos sentirse fortalecidos en su identidad, reconocerse en las elecciones y aceptarse junto a sus pares en sus fortalezas y debilidades.

La ética del cuerpo y su sensibilización, el respeto por la identidad y su fortalecimiento, la conciencia de sí, el disfrute, la investigación, el juego, la comunicación y la creatividad son elementos que definen y sustentan la ideología de la expresión corporal en la Escuela.

En mi experiencia, valoro fundamentalmente la posibilidad de verlos crecer y profundizar aprendizajes en los tiempos que el marco educativo nos brinda.

Es facilitador hacer recorridos respondiendo a sus intereses, poniendo en juego el respeto por sus inquietudes y la posibilidad de incluirlos en las búsquedas de clase.

La creatividad, la comunicación y la posibilidad de llegar a acuerdos con sus pares son elementos fundamentales para la experiencia de expresión Corporal en nuestra Escuela.

Cada encuentro tiene un orden diferente, un abordaje particular , pero todos tienen denominadores comunes.

Al comienzo se retoma desde la palabra lo sucedido en la clase anterior, porque es fundamental dejar clara la importancia de la progresión en las propuestas.

En algún momento se genera una instancia de sensibilización, porque es el modo de despertar al movimiento sensible y abandonar la forma por la forma en sí, es el modo de cargar de sentido y emoción lo que se decide comunicar.

Cada grupo explora, improvisa, investiga, desarrolla contenidos a partir de las propuestas en forma grupal o individual. Y entonces se vivencia un tiempo de improvisación y prueba, para luego arribar a la síntesis.

En algunas oportunidades esas síntesis sobre materiales de movimiento son elementos para armar pequeños productos que pueden mostrarse a sus propios compañeros.

En otros casos integra contenidos con otras áreas y se crean trabajos interdisciplinarios en los que se comparten contenidos, procesos, espacios y productos de muestra.

La interdisciplina es el fuerte que intentamos desarrollar en nuestra tarea. Porque la consideramos como interacción y cruzamiento y por lo tanto, en ese

compartir entendemos que cada uno de los que abordan la propuesta tienen competencias o saberes acerca de sus propias disciplinas. Compartir es enriquecer y generar nuevas experiencias.

Este es el modo que encontramos para poder hacer sobre nuestros alumnos una mirada y una propuesta de educación más integral.

Es así que el cuerpo está en todos los ámbitos de trabajo, la creatividad se enriquece siendo mirada desde diferentes ópticas y la reflexión se convierte en la mejor forma de hacer síntesis sobre lo hecho, para conceptualizar desde cada área, en nuevas concepciones de aprendizajes.

Cada proceso es evaluado en conjunto, grupalmente. Esto invita al hábito de la reflexión y la construcción del pensamiento crítico. Es fundamental al momento de re-pensar la práctica hacer un reconocimiento de sus logros, definiendo dificultades y valorando los progresos.

Defiendo la evaluación desde el lugar de la valoración de aquello que el alumno alcanza, pero me opongo absolutamente a la comparación de procesos creativos entre sujetos.

Todo sujeto es comparable solo con sí mismo al momento de crear, puede compararse en diferentes momentos, pero siempre con la mirada puesta sobre un mismo sujeto.

Medir sobre sujetos diferentes es no tener en cuenta las características que nos hacen ser cada uno al momento de comprometernos en el hacer y además es dejar por fuera lo que ese mismo alumno siente sobre su propio proceso, su auto-evaluación.

Cuando pienso las clases, en el día a día, llego a la conclusión que esta disciplina necesita de un orden, de ciertas reglas en la práctica de ciertos límites. Es por eso que en el salón de Expresión Corporal de la Escuela de Estética tenemos dos reglas fundamentales.

La primera es: “no molestar el cuerpo de los demás” porque es uno de los elementos que me interesa transmitir. El respeto por el cuerpo propio y el de los otros.

La segunda regla es: “no poner en riesgo el cuerpo propio”. Es claramente defender la posibilidad de cuidarse y no aceptar agresiones de ningún tipo.

Estas reglas surgieron hace ya un tiempo y se han instaurado como norma para el funcionamiento, porque estoy convencida que cuando las reglas son claras y estamos todos de acuerdo no es necesario detenerse a cuestionarlas ni ponerlas en juego, solo reflexionamos sobre ellas y es suficiente.

Participar de las clases en el camino de crear la danza de cada uno, es una invitación a explorar y conectarse con uno y con los demás. Disfrutar del movimiento y la creatividad desde el absoluto respeto por ese modo personal de expresar emociones y sensaciones de experiencias vividas.

Creo que no hay mejor definición de lo que hacemos que la palabra de los chicos a la pregunta de ¿qué es Expresión Corporal?

Entonces un grupo de 6 años me dice:

Es mover el cuerpo tranquilamente, sin lastimarlo ni jugar a lo bruto.

Es una clase en un salón sin zapatillas y sin mesas. Es para jugar con medias y aprender a cuidar el cuerpo humano.

En expresión corporal se aprende a cuidar el cuerpo de los demás.

Es para la salud del cuerpo, para que se sienta bien y para que aprenda a sentir.

Es una clase que la seño explica lo que hay que hacer y cada uno lo hace como quiere o como le sale, y como le sale está bien.

Y algunos otros más grandes de 7 y 8 años definen:

Es relacionarse con el cuerpo, aprender a cuidarlo sin lastimarse.

Es una clase para expresarte corporativamente y sentirte más relajada y refrescada.

Es para expresar algo que no conocías de tu cuerpo, para sentirse segura y sacarse la vergüenza y divertirse y sentirse feliz.

Expresión Corporal te ayuda a sentirte contenta y poder descubrir lo que nunca pudiste imaginar.

Te enseña a expresarte con el cuerpo sin miedo, también te saca toda la vergüenza y te empuja y te ayuda a hacer un montón de cosas lindas.

Expresión Corporal es otro tipo de lenguaje, el lenguaje corporal que nos ayuda a hablar con nuestro cuerpo.

Es una clase muy linda porque expresas el cuerpo con muchos sentidos y eso me gusta.

Y por último los de 9 años me dicen:

Es una clase donde se permite aprender a imaginar, mirar y expresarse de distintas maneras, respetando el cuerpo de cada uno.

Es para aprender a cuidar el cuerpo, moverse como queramos, respetar a los demás, bailar como nos guste y usar la imaginación.

Es una clase en la que se aprende (como su nombre lo indica) a expresarse con el cuerpo, a darse cuenta que el cuerpo nuestro tanto como el de los demás ocupa un lugar en el espacio. Se trabaja con objetos imaginarios o reales, sólo o en grupo. Expresión Corporal es hacer las cosas a nuestra manera, porque nadie es igual a otro. Cada uno es una persona y lo hace a su forma.

Ellos hablan de libertad, y pueden hacerlo porque conocen los límites.

Hablan de aprender, porque trabajan claramente sobre contenidos.

Hablan de lenguaje porque tiene un orden, reglas y un modo particular de vivenciarlo.

Ellos se reconocen en movimiento, toman conciencia de si y de los otros, crean, imaginan, construyen desde un lenguaje que hacen propio.

Este es el modo en que desde el Área de Expresión Corporal trabajamos en la Escuela de Estética N° 1.

Bibliografía:

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación N° IV, Año IV, Vol. 4, Febrero 2003, Buenos Aires, Argentina.

Stokoe, Patricia (1978/86). Expresión Corporal. Guía didáctica para el docente, Bs As, Ricordi.

Stokoe, Patricia (1987/90) Expresión Corporal. Arte, salud y educación. Bs As. Humanistas-ICSA.