

Nombre y apellido: Noelia B. Casella

Pertenencia Institucional: Universidad Nacional de Villa María

Correo electrónico: noelia.casella@hotmail.com

Experiencias corporales en niños y niñas que danzan

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo analizar las experiencias y procesos corporales de los niños y niñas (de entre 4 y 14 años) que asisten al taller “Danza al Frente” del barrio La Calera de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba.

Este espacio fue puesto en marcha en febrero de 2015 por bailarinas de danza contemporánea y fue creciendo hasta la actualidad. Del grupo de niños y niñas que empezaron en aquel momento, una gran cantidad de ellos y ellas continúan asistiendo al taller. En ese marco, en este trabajo se intentará reflejar cómo se fueron apropiando del espacio los niños y niñas y en ese sentido el proceso que experimentaron los y las integrantes.

En el taller, se busca que la danza sea un disfrute del cuerpo propio y una relación de respeto por el cuerpo de las personas que allí se encuentran. Las composiciones coreográficas son colectivas y resultado de la exploración de las distintas posibilidades que tiene cada cuerpo.

Introducción

“Danza al Frente” es un taller de danza contemporánea que busca, entre otras cosas generar un espacio de creatividad con el cuerpo.

Si bien no trabajamos desde una línea estética definida, creemos que el trabajo corporal debe ser una herramienta de diversión, de juego, de libertad, de cuidado, de respeto que fundamentalmente sirva para luego desde allí poder crear individual y colectivamente.

Esta ponencia abordará algunas de las concepciones, lugares desde los que trabajamos y cómo se dinamiza y circula el conocimiento, las emociones, las relaciones en el taller “Danza al Frente”.

Desarrollo

El espacio

“Danza al Frente” es un espacio de danza comunitaria que se inició en febrero de 2015 en el barrio “La Calera” de la ciudad de Villa María. El mismo es llevado a cabo por un grupo de bailarinas, algunas integrantes de Danzamble¹, pero el espacio se desarrolla de manera independiente. Al taller asisten de manera semanal un grupo de aproximadamente 20 niños y niñas del barrio, entre 3 y 14 años de edad.

El objetivo del taller es poder crear colectivamente, explorar desde la danza y el juego distintas formas de movernos, comunicarnos, expresar y crear.

Con tres años y medio de trabajo hemos podido desarrollar distintas metodologías que ponen en juego el trabajo colaborativo, el cuidado del cuerpo de los/las compañeros/ras, las prácticas horizontales. Este contexto nos obliga a pensarnos y revisar nuestras prácticas como adultas, talleristas, artistas, mujeres y universitarias ya que son múltiples aspectos los que entran en tensión en el taller.

Este texto busca dar cuenta de las prácticas, metodologías, experiencias y obstáculos que se nos presentan en el espacio.

Desde “Danza al Frente” concebimos al arte, específicamente a la danza, como un espacio de creación en el que dialogan no solamente los cuerpos sino también los distintos saberes. Éstos son producto de los distintos trayectos que transitamos todos y todas quienes participamos del espacio, tanto las talleristas como niños y niñas.

El taller Danza al Frente comenzó en febrero de 2015 con un pequeño grupo de niños y niñas del barrio y con el paso del tiempo se fue consolidando y manteniendo un número fijo de participantes. La primera etapa fue exploratoria, en por lo menos dos sentidos: por un lado, encontramos a nosotras mismas como talleristas ya que si bien nos conocemos y bailamos juntas desde hace muchos años era la primera vez que nos encontrábamos desde ese rol como “talleristas”.

Por otro lado, explorando las diversas metodologías, consignas, formas de trabajar y cómo abordar la danza con niños y niñas que en su mayoría no tenían otra experiencia en este arte.

Danza al Frente: desde dónde trabajamos

Concebimos al taller como un espacio de “danza comunitaria”. Desde nuestra perspectiva, esta concepción tiene que ver con la posibilidad de crear en, desde y por el territorio, el barrio La Calera. “En”, porque físicamente los encuentros se llevan a cabo en un salón del barrio y porque creemos que la posibilidad de tomar clases de danza no debe ser un privilegio para

1 Grupo de danza contemporánea de la UNVM

quienes pueden trasladarse hacia el centro de la ciudad. “Desde y por” el territorio, porque apostamos a la visibilización de los barrios populares no como lugares peligrosos, oscuros y violentos, si no como

espacios desde donde se puede crear colectivamente, bailar y jugar.

¿Bailamos?

El taller de danza busca que los y las participantes puedan expresar y comunicar sus emociones a

través de sus propias herramientas corporales priorizando de esta manera la importancia de este acto y no su carácter “estético” en un sentido estricto del arte, sino dando lugar a lenguajes nuevos y ejercicios de interacción entre los y las niñas del barrio que antes no habían experimentado. Si bien la idea general del taller es la exploración del cuerpo, también se busca el aprendizaje de algunas técnicas y herramientas básicas de la danza, aunque siempre buscando que este proceso implique una apropiación de estas para dar lugar a la creatividad y no a la repetición o reproducción de movimientos sin significado”. La propuesta es hacer danza con otros/as (Escudero, 2008) y compartir experiencias (Mora, 2011).

Como planteamos en la Introducción, el taller no tiene una propuesta con tal o cual técnica, pero sí nos encontramos cercanas a lo que plantea la Expresión Corporal de la mano de Patricia Stokoe y Débora Kalmar.

“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.” (Kalmar, 2013: 3)

La manera de concebir el trabajo corporal de la Expresión Corporal tiene además, según Kalmar (2013) algunos puntos a destacar:

- 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) (Kalmar, 2013: 4)

“Danza al Frente” tiene como una de sus principales premisas que todas las personas podemos bailar, que la danza genera puentes de comunicación verbales, corporales y emocionales y, entre otras cosas, que todos tenemos capacidades creativas. De esta manera, se busca que los niños y niñas sean sujetos de derecho y creativos, ya que se trabaja para que cada uno genere sus propios movimientos y que estos no sean impuestos por las talleristas.

La Expresión Corporal tiene como intención estar presentes en los encuentros. Esto quiere decir tener una presencia y conciencia del cuerpo y del espacio. Esto permite un trabajo corporal introspectivo y relacional.

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 sensoperceptivo)
- ➔ 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. (Kalmar, 2013)

Se entiende al taller como un derecho, una oportunidad de descubrir la creatividad. Hay entonces una oportunidad de creación de riqueza simbólica, cultural y expresiva, creando desde la diferencia.

Por otro lado, la Expresión Corporal tiene tres “C” como ejes de trabajo: Cuerpo, Creatividad y Comunicación.

Sobre las formas de trabajar

Los encuentros se desarrollan principalmente en estas etapas:

- ➔ Preguntas (¿qué (no) te gustó de hoy? ¿qué querés ser cuando seas grande?, entre otras)
- ➔ Entrada en calor, juegos, actividad principal
- ➔ Momento de creación/improvisación
- ➔ Ensayo de coreografías
- ➔ Elongación/relajación

Otra instancia es un espacio donde se dialoga sobre los conflictos que hayan surgido, las vivencias, sentimientos y evaluaciones de la clase. De esta manera, se lograron mejorar las habilidades de expresión y comunicación.

La organización de las clases de esta manera se comenzó a emplear luego de varios meses de trabajo, ya que encontramos dificultades para llevar a cabo el desarrollo de los encuentros. Además, lo vimos necesario para poder poner en claro e intentar alcanzar los objetivos de “Danza al Frente” . Algunos de ellos son:

- ➔ Adquirir habilidades corporales y de movilidad
- ➔ Adquirir habilidades de expresión y comunicación
- ➔ Desarrollar habilidades creativas

Durante el desarrollo de las clases, el grupo de participantes ha potenciado sus habilidades en el proceso creativo de su propio movimiento-danza, logrando explorar diversas posibilidades y calidades de movimiento a través de la imitación o la motivación por medio de consignas verbales.

Lograron crear secuencias coreográficas en dúos o pequeños grupos, mejorando la confianza y cuidado en sí mismos/as y en el/la otro/a, concluyendo en la presentación ante todo el grupo y al público. En este sentido, se pudo ver un proceso de deshinibición en un gran número de participantes.

Por otro lado, debido a la cantidad de talleristas, en la generalidad de los encuentros se realiza una distribución de tareas en el planteo de las consignas y el trabajo más cercano a cada uno de los niños y niñas para tener una noción personalizada del proceso y de las dificultades individuales².

En el proceso corporal de los niños y niñas se tienen en cuenta las particularidad de cada uno/a:

2 Las actividades y consignas son flexibles dando lugar a la opinión y creatividad. Se utilizan como insumos las mismas instalaciones del salón (sillas, mesas, columnas, etc.), interviniendo los espacios de acuerdo a las posibilidades que da el mismo, con la intención de crear consciencia de la presencia de otras personas y que la expresión corporal no se limita a escenarios tradicionales. También se hace uso de telas, pelotas, diarios y distintos objetos y artes que enriquezcan la creatividad.

“(…) está en todo momento identificada con los cambios continuos que vive el ser humano, en su desarrollo físico, en sus intereses, en las causas de sus motivaciones y en el modo de expresarse. Por eso no se propone enseñar una sola manera de apoyar los pies, de caminar, o de articular los brazos; lo importante es **descubrir y utilizar las múltiples formas de movimiento** que la movilización orgánica del cuerpo, su concientización y la mecánica corporal permiten a cada persona” (Stokoe, 2017: 7)

En este marco, los aspectos formativos de la Expresión Corporal tienen que ver con: físicos y anímicos (expresión, comunicación), sociales (trabajo en equipo, improvisaciones y composiciones coreográficas), creativos (espontaneidad expresiva), recreacionales (participación activa y creativa), de aprendizaje (haciendo, imaginando, simbolizando), de adaptación (trabajos grupales, de cambio de roles) y de sensibilización (exploración de los sentidos).

En cada encuentro, realizamos toma de notas y registro audiovisual a fin de contar con información sistematizada para poder realizar una evaluación tanto del grupo como de las talleristas.

Hicimos una ronda para empezar y cada uno contó las experiencias del sábado y qué sintieron al bailar.

“M” estaba contenta porque a su mamá le gustó mucho.

Nota de campo- 10 de junio de 2015 (luego de la primer presentación en público del taller)

Cuando subieron al escenario decían “esto es más grande que el salón de danza seño”

Nota de campo- 12 de agosto de 2016 (ensayo en el Anfiteatro para fiesta del Día del Niño)

Mediante estas notas, imágenes y videos, podemos ver las actividades que realizamos y cómo con el paso del tiempo los y las participantes logran llevarlas a cabo de distintas maneras y con conocimientos nuevos. Todos estos aprendizajes se pudieron ver reflejados en las distintas presentaciones en público que realizaron a lo largo del desarrollo del taller. Los niños y niñas se presentaron en tres cumpleaños, Días del Niño y Festivales del Comedor Caritas Felices (2015, 2016, 2017, 2018), en el Anfiteatro (2016), Costa Explota (2017), Villa María Vive y Siente (2017, en esta última oportunidad lo hicieron en conjunto con los barrios Botta y Acacias de la ciudad) y en un festival estudiantil (2018, en la vecina localidad de Villa Nueva). Uno de los últimos proyectos del grupo fue filmar un video-danza (con financiamiento de la UNVM) que consistió en la explotación corporal de distintos espacios que habitan y lugares de la ciudad en los que les gusta estar.

Zuluaga (2005) plantea que la danza es la posibilidad abierta de que posee cada ser humano

para explorar, experimentar, y conocer el mundo directamente y sin intermediarios.

En este punto consideramos que es fundamental que en el taller haya espacios de creación, ya sean individuales o colectivos. Proponemos que las clases no sean simplemente ensayos, clases estructuradas ni repeticiones si no que también haya momentos abiertos y por construir.

Reflexiones finales:

En base al trabajo de tres años y medio en el taller, podemos decir que las relaciones entre los niños y niñas que allí participan son en algunos casos, tensas, de violencia física y verbal, por ello en este espacio buscamos el ejercicio de otros vínculos con la danza como canal principal y en este sentido, podemos observar algunos cambios que van sucediendo entre los y las participantes del taller .

En este marco de exploración entendemos entonces que el taller es un derecho, una oportunidad de descubrir la creatividad. Existe la posibilidad de generar cambios a nivel vincular en este espacio que interpelen a los niños y niñas sus relaciones en sus diversos ámbitos habituales, indagando sobre los por qué y las diversas formas de interrelaciones. Hay entonces, una oportunidad de creación de riqueza simbólica, cultural y expresiva.

La danza y el arte en general, son medios que construyen puentes entre las personas, que funcionan como instancias de exploración y creatividad para los/las niños/as.

Se han fortalecido y construido lazos comunitarios solidarios que se constituyen en redes afectivas

posibilitadoras de oportunidades para el desarrollo tanto personal como social.

Es un espacio de construcción creativa y colectiva que posibilita nuevas formas de comunicación,

expresión y participación en los niños y niñas de La Calera.

Por otro lado, tratamos de poder generar críticas a algunos imaginarios de arte, cuerpo, género, etc. Desnaturalizar las ideas acerca del barrio, sus habitantes y sus prácticas es uno de los objetivos de “Danza al Frente”.

En este sentido, creemos que el arte es una apuesta política. Siguiendo a Zuluaga (2005) creemos que las prácticas artísticas pueden ser parte de la vida cotidiana de cualquier persona y no sólo de aquellas que puedan especializarse. La danza debe vivirse en primera persona y no sólo observarla desde un lugar lejano, como un bien y una posibilidad abierta y no como un arte con acceso restringido.

Creemos junto a Morel et.al (2015) que es importante que en la historia de la danza de la

actualidad hay un interés en comunicar, escribir e investigar sobre las experiencias de quienes bailamos, del mundo social de donde emerge y se reproduce la danza. De la misma manera, es necesario hablar de los espacios artísticos que crean por fuera de las academias y de las instituciones estatales.

Bibliografía:

-Escudero, M. Carolina (2013). *Cuerpo y danza: Una articulación desde la educación corporal* [en línea]. Trabajo final de posgrado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.894/te.894.pdf>

-Kalmar, D. (2013) *Expresión corporal, identidad y vigencia* [en línea]. 10mo Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias, 9 al 13 de septiembre de 2013, La Plata. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3111/ev.3111.pdf

-Morel, H; Osswald, D; Vallejos, J; Gallo, G; Abad Carlés, A; Carozzi, M.J. (2015) *Escribir la danza. Coreografías de las ciencias sociales*. En Carozzi, María Julia (coord.) *Escribir la danza. Coreografías de las ciencias sociales*. Buenos Aires. Editorial Gorla.

-Mora, Ana Sabrina(2011) *Entre las zapatillas de punta y los pies descalzos: Incorporación, experiencia corporizada y agencia en el aprendizaje de la Danza Clásica y la Danza Contemporánea en Cuerpos plurales. Ensayos antropológicos de y desde los cuerpos*. Citro, Silvia (comp.) Buenos Aires. p. 219 – 237

-Stokoe, P. (2017) *La expresión corporal y el adolescente*. Barry Editorial. Segunda edición

-Zuluaga, D. P. (2005) *La experiencia del movimiento y de la danza. Pensar la danza 2005*.