

“Espacios Inventados- Lenguaje por el movimiento”

Tamara Chiz-Triana Fernández

El AMOR; es el fundamento desde donde es posible lo que queremos hacer.

Humberto Maturana dice: *“El futuro debe surgir de los hombres y mujeres que deberían ser seres íntegros, autónomos, y responsables de su vivir y de lo que hacen porque lo hacen desde sí; hombres y mujeres sensibles, amorosos, concientes de su ser social y de que el mundo que viven surge de su vivir.”*

Se puede dar solo: *“...si crecen en el respeto por si mismos y por el otro, capaces de aprender cualquier quehacer porque su identidad no está en el quehacer sino en el SER HUMANO.”*

“La tarea de la educación es formar seres humanos para el presente, para cualquier presente, seres en los que cualquier otro ser humano puede confiar y respetar, seres capaces de pensarlo todo y de hacer lo que se requiera como un acto responsable desde su conciencia social.”

Desarrollamos nuestro trabajo en la toma de conciencia del cuerpo para lograr su progresiva sensibilización; aprender a utilizarlo plenamente, tanto desde el punto de vista motriz como de su capacidad expresiva y creadora, para lograr la exteriorización de ideas y sentimientos.

Creemos que ésta es la base de la **IDENTIDAD**, la búsqueda dentro de cada uno; en lo más profundo de nuestro **SER**. Darnos y darles a los niños la oportunidad de reconocerse a si mismos como **SERES SENSIBLES Y AMOROSOS**.

Ésta es la **LLAVE DE LA CREACIÓN**.

El **AMOR** es el fundamento desde donde es posible lo que queremos hacer; desde donde es posible construir el mundo de **“MIS SUEÑOS”**.

VISIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA

La misión del arte es educar seres más sensibles, contribuir a forjar una comunidad más solidaria.

La capacidad de producir cultura está en la gente; sólo debemos generar los espacios, descubrir los caminos y democratizar las oportunidades.

Reivindicar de alguna manera el derecho de los barrios más humildes, más carenciados, a acceder y a crear su propia cultura. En este sentido tomamos la concepción de la UNESCO:

“Cultura no es un medio para el progreso material: es el fin y el alma del desarrollo visto como el florecimiento de la existencia humana en todas sus formas.”

Permite a las personas **“llegar a una de las más básicas necesidades, la necesidad de definir nuestras propias necesidades básicas”**

El desafío es desarrollar una propuesta educativa, que atienda por un lado la formación integral del niño y del joven y a su vez el vínculo y desarrollo de y con la comunidad, es decir

su entorno, su cotidianeidad: familia, padres, vecinos, e inclusive las relaciones con las instituciones del estado, las estructuras de poder.

¿Qué proponemos?

- Una búsqueda para ayudar al niño y al joven a alcanzar una conciencia profunda de su realidad corporal y espiritual como verdadera unidad.
- Profundizar el descubrimiento de sí mismo sin retirarse del mundo, ampliando su conciencia cotidiana y permitiéndole al niño liberar sus fuerzas creadoras con un enriquecimiento de su personalidad y de su realidad social.
- Educar por el arte, mediante la sensibilización, colaborando con la formación y seguimiento de la propuesta, visualizando al niño como sujeto de derecho real y a la familia como articuladora de una propuesta comunitaria y de creación.
- La participación de la comunidad, generando espacios democráticos en donde participen padres, niños, educadores, vecinos, y definan en forma dialéctica los caminos, formas y contenidos para crear cultura.
- Sensibilizar a la comunidad a través de la plena participación de niños y adolescentes, con el fin de crear juntos nuevas formas de fomentar y hacer cultura.

NUESTRO POSICIONAMIENTO DOCENTE

Entendemos que nuestro trabajo como docentes implica un acompañamiento del proceso de crecimiento natural del niño y del joven, donde servimos como facilitadores y guías del desarrollo de sus potencialidades creativas y sensibles.

Creemos en la necesidad de contar con herramientas tales como: la vocación, la flexibilidad, el conocimiento de uno mismo, metodologías de trabajo grupales y de técnicas específicas de acondicionamiento corporal, improvisación y composición.

La Danza es una actividad vivencial, que se experimenta con el cuerpo como totalidad en sus distintas dimensiones: biológico, emocional, psicológico, espiritual y social. Es un cuerpo que siente, piensa y se expresa.

Nuestra metodología intenta favorecer la autonomía del joven mediante la toma de conciencia de sus capacidades perceptivas, la ampliación de sus capacidades motoras, el

desarrollo de su creatividad, **utilizando la reflexión como herramienta para el desarrollo cognitivo**, en el reconocimiento de sus diferencias y semejanza junto a sus pares.

Consideramos importante conocer el contexto en el que actuamos, en el entendido de que estos niños y jóvenes pertenecen a una comunidad que también los define, donde en general no existe un espacio habilitador del proceso de crecimiento y reconocimiento de sus potencialidades y capacidades humanas.

Creemos que la dimensión grupal de esta experiencia es fundamental para un aprendizaje profundo y significativo. Ya que es en relación a otros que nos diferenciamos y creamos nuestra identidad. Por esto es que consideramos a nuestra labor de gran responsabilidad y compromiso, más aun en sectores donde las herramientas educativas son escasas y de difícil acceso.

Nos motiva propiciar un espacio de contención donde estos niños y jóvenes tengan la posibilidad de pertenecer y de encontrarse junto a sus pares en una actividad que creemos favorece su autoestima y su inclusión social.

Todo trabajo corporal influye en el enriquecimiento de nuestra personalidad. El movimiento y el ritmo representan siempre un aumento de la vitalidad, indispensable para el desarrollo intelectual espiritual y físico. Estimula el deseo de conocer y descubrir, de “ser” humanos.

POSICIONAMIENTO TÉCNICO-METODOLÓGICO

La técnica aborda al cuerpo sensible en su totalidad: Cuerpo anatómico, emocional, mental, social y espiritual. Trabajamos el **desarrollo perceptivo a través de la concientización de sus capacidades sensibles, motrices, utilizando la creación y la investigación del movimiento en un encuadre donde el elemento mágico, el juego es viabilizador de este aprendizaje.**

La **danza a través del juego** habilita la experiencia creativa, porque es una actividad liberadora que ayuda al sujeto como pivote, lo pone en una situación de desafío, de conquista de una meta a través de pautas que organizan el desarrollo de la actividad. Mediante la utilización de símbolos y por medio de la acción; la salida que el sujeto construye para aprehender lo real es producto de su creatividad y por ende de la singular forma de expresión.

Utilizamos la ronda o el círculo para comenzar y finalizar la clase. Entendemos que el círculo horizontaliza las relaciones, nos incluye a todos por igual, además de que es un espacio que contiene y genera confianza.

Al final reflexionamos acerca de lo que sintieron con los ejercicios vivenciados para anclar las nuevas sensaciones y descubrimientos de ellos mismos.

En el desarrollo de la clase tratamos de que pongan atención en su cuerpo anatómico: alineación, columna vertebral, centro, articulaciones, respiración, relación cabeza-cóccix, direcciones, mirada, etc.

Estiramos y flexibilizamos la columna vertebral y los músculos traseros de espalda y piernas. Realizamos ejercicios de tonificación suave para los ajustes del centro del cuerpo.

Trabajamos la improvisación y la composición coreográfica integrando los elementos espacio, tiempo, musicalidad, lenguaje corporal, motivación o estímulo, relaciones espaciales y comunicación entre los alumnos.

Explicamos lo que se está haciendo y el propósito del ejercicio poniendo atención en lo que ocurre con su cuerpo y expresión en el aquí y ahora de la investigación.

CONTENIDOS GENERALES

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIA CORPORAL:

Reconocimiento del espacio interno:

- Nuestro esqueleto y músculos
- Peso del cuerpo y relación con los apoyos.
- Respiración (movimiento orgánico, menor esfuerzo, distensión de la musculatura)
- Volumen corporal
- Reconocimiento de la columna vertebral como eje de nuestro cuerpo y de nuestros movimientos.
- Postura corporal (relación entre sus partes; cabeza y cóccix)
- Habilidad de articulaciones
- Centro del cuerpo (Colocación de la pelvis)
- Independencia de las partes del cuerpo (columna y extremidades)
- Sentidos y su relación con la conciencia, registro corporal y el movimiento
- “ Escucha Corporal” hacia el espacio interior (sensación), hacia el espacio exterior (sensación y relación) Técnica Alito Alessi (Danceability)
- Ubicación espacial: propiocepción
- Tonificación

Utilizamos elemento de las técnicas somáticas: Eutonía, Alexander, Féldenkrais. Acondicionamiento físico Eric Franklin, Yoga Dinámico, Técnicas de danza Moderna, Método Laban.

Cuerpo- Espacio

División Racional del espacio: dimensión, volumen, forma, direcciones, trayectos.

Geometría espacial: conciencia de la totalidad del espacio que nos rodea y la posibilidades de dividirlo imaginariamente en varias partes: centro, adelante, atrás, costados, esquinas, diagonales, arriba, abajo, etc.

Niveles: bajo, medio, alto y muy alto.

Direcciones: hacia delante, hacia atrás, hacia el costado, hacia arriba, hacia abajo y sus combinaciones: curvas, rectas, círculos, en zigzag, errática.

Espacio personal : área que rodea el cuerpo sin desplazamiento

Espacio general: toda el área del espacio en que se encuentra.

Relaciones espaciales: cerca / lejos, atrás / delante, más alto / más bajo

Espacio arquitectónico: diseño, textura, colores, perspectiva, etc

CREACIÓN: IMPROVISACIÓN Y COMPOSICIÓN:

- Ejercicios de acción - reacción (desde el estímulo sonoro, desde el movimiento, desde las palabras, cuentos y fantasías, imágenes)
- Otros estímulos: objetos, emociones, gestos y sensaciones cotidianas, etc)
- Técnica Danceability (Alito Alessi EE.UU.) Cuatro ejes estructurales que abordan la investigación del movimiento: sensación, relación, tiempo y diseño en relación a uno mismo, al otro y al espacio.
- Historias creadas. Elementos mágicos.
- Frases de movimiento diseñadas por situaciones imaginarias y/o canciones infantiles

PUESTA EN ESCENA:

Se elabora un lenguaje de movimiento interactuando con los distintos elementos que sirven de soporte para la creación. Interactúan, conviven y emergen en un diseño coreográfico donde se organiza el material investigado en un espacio y tiempo definido.

NUESTRA EXPERIENCIA

1.- Se constataron **necesidades en la formación sensible y cultural de los niños**, quienes respondieron en forma activa y participativa, generando sus propios espacios y el de sus padres.

2.- Se dio una **modificación en los vínculos sociales. En la familia generó comunicación, diálogo y participación con respecto a los derechos de los niños, a su formación, a ayudarlos a generar sus espacios, a acompañarlos en el proceso de crecimiento sensible y creativo.**

3.- Se produjo un acercamiento a los fenómenos, propuestas y actividades culturales de la zona, (Zona Oeste de Montevideo)

EN SANTA CATALINA Y PAJAS BLANCAS

En Santa Catalina (2007-2008-2009) y Pajas Blancas (2007-2008), por SOCAT-INFAMILIA-MIDES y hoy programa Esquinas (Dpto. Cultura de la IMM), venimos desarrollando Espacios Inventados-Lenguaje por el movimiento para niños y adolescentes. Una comunidad sensible y ávida del hacer, donde trabajamos con alrededor de 100 niños.

- Jóvenes y niños se identificaron y disfrutaron de la propuesta
- Expresaron su sentido de pertenencia y necesidad de que este espacio continúe
- Trabajamos junto a otros docentes integrando otras danzas y disciplinas como el candombe, danza folklórica y artes plásticas.
- Se realizaron 5 presentaciones en: Feria Esquinera IMM, Socat Santa Catalina, Club Pablán y Kelé Kelé de Pajas Blancas

CENTRO CULTURAL FLORENCIO SÁNCHEZ

*1998, primera experiencia de Talleres de Danza a nivel comunitario en zonas de contexto crítico (Zona Oeste de Montevideo Centro Cultural Florencio Sánchez, Paso de las Duranas IMM-Dpto. Cultura, 1er.lugar Fondo Capital 1998, 1999).

Participaron 2500 niños en talleres de danza en las escuelas públicas y más de 500 niños en talleres regulares de duración anual.

Este proyecto por su continuidad, impacto social y sistematización en metodologías educativas a través del arte ha desembocado en lo que hoy es el Espacio Artístico El Molinete (2008-), creado y gestionado por 4 áreas de educación artística que vivieron el mismo o similar proceso que nosotros en la Danza. (Danza, Espacio sonoro, Acrobacia - Arte Escénico, Títeres)

Trabajamos junto a la comunidad, involucrando no solo al Centro Cultural Florencio Sánchez, sino a todos los actores sociales, y fuimos capaces de generar agentes multiplicadores.

Niños, jóvenes y padres, liceo no. 11, Comisión de vecinos, tomaron el proyecto como propio y generaron acciones que han dado sus frutos: recuperación del Liceo viejo No.11 (casco viejo, laboratorios, gimnasio) para la locación de la Escuela de Arte, apertura del mismo para Día del Patrimonio, realización del Día del Molinete en homenaje a Abelardo Caballero (rescatajuegos) con la participación de 1600 niños en la calle Grecia (los niños de los talleres propusieron y crearon los juegos a compartir con la comunidad), jornadas junto a Instituciones educativas en escuelas y liceos.

Presentamos el proyecto (Espacio Artístico El Molinete: Escuela de Arte) en el año 2008 para el presupuesto participativo, quedando en segundo lugar con 900 votos, por lo cual queda para ejecutarse en el año 2010.

Este Espacio desarrollara su trabajo en la Zona Oeste de Montevideo, atendiendo 3 áreas: Área Social (talleres comunitarios), Formación de Agentes Multiplicadores, atendiendo las necesidades de formación de educadores, y el Área de Formación Artística.

POLÍTICAS CULTURALES

- Hemos constatado que se pueden crear núcleos de formación docente o de talleristas, mediante cursos en las diferentes áreas de educación artística a nivel nacional, regional y en cada comunidad, y que son capaces de asumir el papel de agentes multiplicadores en los barrios; estos deben combinar una propuesta o programa educativo común, con la

realidad de cada lugar en un ámbito social ,institucional o comunitario. Para ello resulta imperioso capacitar los recursos humanos ya existentes, responsables de gestar, educar y desarrollar la educación por el ARTE.

- Debemos establecer un funcionamiento que nos permita su proyección y continuidad.
- Es preciso recalcar la necesidad de la contención del marco institucional, a través de:
Programas claros de desarrollo de la educación por el arte en danza.
Proyectos de financiación mixta, donde se desarrolle un vínculo y participe:
 1. el área estatal
 2. el área privada, pudiendo desembocar en experiencias de autogestión
- Generar espacios de participación que posibiliten la aplicación de políticas culturales nacionales **de Educación por el Arte** en las estructuras institucionales y comunitarias ya existentes: Escuelas, Liceos, Centros Culturales, Comisiones Vecinales;
coordinando su aplicación y seguimiento con las Instituciones correspondientes (Consejos de Educación, Intendencias Departamentales, Ministerios y demás organismos).

NUETRO COMPROMISO

Es generar un espacio de sensibilización formación y creación, donde el **proceso** sea el concepto clave para las propuestas educativas y de creación.

Donde el Arte sea tomado como vivencia.

Creando un espacio PROPIO, posible, donde SOY y desde donde RE-CONSTRUYO mi IDENTIDAD, desde la solidaridad, la aceptación , vivenciando la construcción de estos y ganando o recuperando otros.

Los logros de este trabajo conciente, comprometido, donde nos involucramos con el pensar y el hacer de todos los días, están en cada reencuentro con los niños en los talleres, en los espacios ganados y la construcción de nuevos desafíos que apunten a democratizar el arte y por lo tanto el acceso a vivenciarla.

Las dificultades sin embargo siempre están allí a la orden del día: la contención y apoyo de las instituciones.

Hay una responsabilidad del Estado que debe garantizar también, como parte activa de estos proyectos la construcción del vínculo Educadores-Docentes de Arte Instit.- Artistas-Comunidad.

Tendría que ser un vinculo circular que se retroalimente, si pensamos que todo ser humano tiene derecho a la formación sensible, al desarrollo de la creatividad, el acceso a la cultura e igualdad de oportunidades para su formación y el Arte se coloque como esencia fundamental de la conformación de nuestro ser.

El desarrollo cultural en el área de la educación no formal está basado en la participación activa de los sectores involucrados: docentes, niños, familia.

Educación por el arte supone un enlace entre el individuo como hacedor de sus propios sueños, sus vivencias y sus proyectos, en una relación con el otro, de respeto y amor como ser social.

Supone desarrollar y practicar la democracia y participación cultural desde abajo, concibiendo la familia y su entorno como articuladores y creadores de cultura.