TERCIOCRECIENTE, Nº 7, ENERO 2015
ISSN: 2340-9096

Diálogo con mi cuerpo danzante: un ejercicio de reflexividad

Dialogue with my dancing body: an exercise in reflexivity

MsC. María Guadalupe Valladares González.
Profesora de Psicología en la carrera de Danza.
Universidad de las Artes de La Habana. ISA. Cuba.
mgvalladares@isa.cult.cu
mgvalladaresg@gmail.com

Recibido 01/12/2014 Revisado 09/12/2014
Aceptado 11/12/2014 Publicado 01/01/2015

RESUMEN

El presente trabajo que ahora me sirve de ensayo resulta de un ejercicio de aula, tiene un carácter teórico-práctico. Es esta la presentación de una propuesta con la que los estudiantes de Danza Contemporánea del Curso para Trabajadores de la Universidad de las Artes, se evalúan en la asignatura Psicología.

ABSTRACT

This work is a results from a classroom exercise that has a theoretical and practical. It is the submission of a proposal of evaluation made by students of Contemporary Dance Course for Workers at the University of Arts in Psychology subjet. They make a text essay and a visual essay.

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Investigación, creación, arte, danza / Research, creation, art, dance, artistic knowledge

Para citar este artículo:
Valladares González, M. G. (2015). Diálogo con mi cuerpo danzante: un ejercicio de reflexividad. Tercio Creciente, 7, págs. 25-28, *http://www.terciocreciente.com*

El ejercicio propone generar un espacio para la reflexividad acerca del cuerpo de un grupo de bailarines profesionales que estudian la licenciatura, pero que tienen a su haber una vasta experiencia en su trabajo profesional danzario. Desde el pre-texto del estudio de la subjetividad, se busca una manera interdisciplinar de integrar saberes desde la Psicología y la Danza. La idea es dar lugar a un texto contextualizado, que versa sobre la construcción subjetiva de su cuerpo danzante; el resultado es la construcción de una narrativa escrita acompañada de un ensayo visual autorreferencial, que propicie aprendizajes productivos para los danzantes.

Por ser un producto final el ensayo visual, presento aquí esta reflexión sobre como sirve este medio en el aprendizaje y como preámbulo a tres de los ensayos realizados que han sido seleccionados para acompañar en esta publicación:

La construcción de mi cuerpo danzario de Ihasá Tinoco

Retazos de mí de Henry Labrada

Mano tendida. Como me formé como cuerpo danzante de Elena Ávila.

El re-descubrimiento del cuerpo danzante desde la óptica de los estudiantes bailarines, a partir de sus experiencias y vivencias enriquecen y trans-forman un texto científico, en este caso psicológico, en pre-texto para elaborar ensayos visuales con un respaldo desde la narrativa escrita. Lo cual permite visualizar la diversidad de las expresiones. Deja ver la riqueza de sus recursos, sus intencionalidades, su creatividad para dialogar y comunicar a los otros sus vivencias y reflexiones sobre sus cuerpos y su formación. Cada forma de expresión fue elegida libremente por los autores participantes.

Este ejercicio muestra la integración de diferentes narrativas y lenguajes artísticos, para socializar los sentidos que se producen a partir de las vivencias y expresiones en la formación de los cuerpos de los artistas. El empleo de poéticas diferentes en especial la utilización de ensayos visuales enriquece la propuesta y la muestra que resulta diversificada y polémica.

Fundamentación teórica:

La fragmentación entre la investigación científica y la creación artística, se revela en la Psicología y la Danza. Esto se visualiza hoy, desde las emergencias de un paradigma moderno que los ha abordado como objetos de estudio cosificados, entrampados, como si pudieran existir fuera de esa red intersubjetiva de saberes que generan.

Dicotomías tales como: lo racional y el sentir, la investigación y la creación, la ciencia y el arte, el sujeto y el objeto, el cuerpo y la mente, el conocimiento científico y el artístico, preestablecen sin dudas una forma de pensar que se reproduce en los contextos pedagógicos.

A pesar de los intentos por declarar un discurso interdisciplinario y la necesidad de establecer las relaciones entre los saberes, predomina aún esta concepción. Desde esta perspectiva, las propuestas disciplinares acerca del estudio de la subjetividad y el cuerpo, nos remite a sistemas categoriales que funcionan paralelos, como generalidades. En el caso de la Psicología: ciencia, subjetividad, personalidad y en la Danza: arte, cuerpo y movimiento.

Cuando en clases se les presenta el objeto de estudio de la Psicología como ciencia que aborda la subjetividad, generalmente les digo que es mi objeto de trabajo ya que soy psicóloga, entonces la pregunta que les hago es: ¿qué tiene que ver con ustedes, artistas, la subjetividad?

Resulta interesante que muchas veces los estudiantes-bailarines no saben qué decir, a pesar de que es obvia la naturaleza subjetiva del arte, lo cual conduce a que tanto ellos, como la profesora, comiencen a re-pensar la subjetividad como conocimiento psicológico desde el arte, en este caso desde la danza, y como conocimiento artístico desde la Psicología. Esto nos permite contextualizar el estudio de esta noción, desde temas tan importantes como el diálogo con el cuerpo.

Descubrir en el aula, que los estudiantes de danza no se perciben relacionados a la subjetividad como noción necesaria para su trabajo, o al menos no, cuando se menciona en el contexto de la asignatura Psicología, es una pre-ocupación para un profesor.

Ante esta reflexión surgen las siguientes interrogantes: ¿Es esta revelación un resultado de su formación como bailarines?, o sea,¿son artistas que manejan "un cuerpo físico como herramienta de trabajo" o "como cuerpo-espacio que permite canalizar las vivencias más sentidas expresadas desde el movimiento corporal, la energía, el tiempo y el espacio"?, o ¿será que a partir de los presupuestos antes planteados y otros, las miradas no han sido enfocadas desde la integración de la noción "sujeto-cuerpo"?

Si la pregunta hubiera sido de los estudiantes a la profesora tal vez resultaría un emplazamiento diferente: ¿Qué tiene que ver con usted, maestra de Psicología el cuerpo?

La Psicología estudia también al cuerpo, pero se invisibiliza al tratarlo como sujeto aislado del todo para su estudio, por lo que reconstruye la noción subjetividad considerada como un objeto que se separa de las múltiples relaciones que establece con su cuerpo. Esto genera el estudio de la subjetividad concebida como mundo psicológico interno, a través de representaciones objetivadas, siendo el mismo, el límite físico de la relación interno-externo.

Esto conduce a la idea de lo psicológico contenido en un cuerpo que al estar tan fragmentado no se percibe en el análisis, cuerpo-sujeto objetivado a partir de sus mediaciones bio-psico-socio-culturales, contempladas

desde afuera, otra vez, descontextualizado de sus realidades para responder a generalidades recogidas en la Ciencia.

El cuerpo entonces es pensado por otros, separado del que se puede tomar licencias creativas, del que toma riendas de libertad para expresarse a través del arte: cuerpo artístico separado del cuerpo psicológico al ser representado para su estudio desde la categoría "sujeto".

Esto nos sitúa ante la dicotomía que se genera entre el plano metodológico y epistemológico de la aprehensión del conocimiento y se refleja en la forma en que lo tratamos en el aula. Estudiar fenómenos tan complejos como la subjetividad y el cuerpo a partir de leyes y generalidades descontextualizadas, pierde todo el sentido que puede tener para los estudiantes que por demás trabajan con la subjetividad como categoría artística, lo cual, obliga a pensar en propuestas que integren los saberes desde el diálogo y la autorreferencia de los participantes.

Esta condición le impone a la propuesta docente un compromiso de aportar desde las experiencias profesionales de los estudiantes y el profesor para ir re-descubriendo y re-creando los conocimientos establecidos en la ciencia y en la danza con un carácter interdisciplinar, autorreferencial, generando conocimientos útiles y significativos que se conforman a partir de la experiencia y las vivencias de los participantes. Se considera a la autorreferencia:

La configuración psicológica que funciona como identidad, se expresa en un proceso dinámico a través de recursos discursivos - narrativos y se puede transformar en un resultado viable para el descubrimiento y construcción de escenarios con sentidos psicológicos, que favorezcan la incorporación del conocimiento y la vivencia, para reubicar las potencialidades en el aprendizaje, la creación y el desempeño en lo individual, grupal y social. (Valladares, 2009)

La autorreferencia puede llegar a ser una estrategia de aprendizaje, porque se refiere a la potencialidad que tiene el ser humano de conocerse a sí mismo y aceptar desde sus códigos lo que puede comprender, y rechazar lo que no es accesible desde su referente de aprendizaje sobre sí y sobre los otros.

Se comprende como referente de aprendizaje al conjunto de estrategias reguladoras de la Personalidad que permiten al sujeto incorporar desde su subjetividad y las relaciones intersubjetivas que se dan en un grupo de aprendizaje un conocimiento impregnado de signos, sentidos y significados validados por lo social, grupal e individual en un contexto dado.

Esta concepción permite hacer referencias para la investigación de aula; al ir construyendo valores que reflejan un escenario de identidades y un espacio de intercambio entre subjetividades permite re-considerar las propuestas de clase.

Tener en cuenta al sujeto artista de la Danza en el proceso de construcción del conocimiento psicológico, nos obliga a pensar en su relación con el otro que construye, considerando qué es lo que éste tributará al arte desde su referencia. De esta forma el conocimiento en la Danza cobra un valor necesario cuando se concientiza con qué cuerpo estoy trabajando, entendido desde la subjetividad como cuerpo danzante.

La noción cuerpo se actualiza y se reconstruye culturalmente para todos, pero en la Danza se re-significa a partir del imaginario que como fuente generadora de emergencias se constituye para él. Se construye desde su formación como cuerpo danzante en tanto decisión que toma quién lo lleva por primera vez a la danza como una elección de vida; en su relación con expectativas y participación de padres, vecinos, familia, grupo escolar, maestros de danza y de asignaturas generales.

La manera particular de expresar todo este proceso y de tenerlo en cuenta no estará escrito en ningún libro, en ninguna metodología, abriendo infinitas posibilidades de atravesar al mismo como fuente de creación.

La tarea es desviar la intención reproductiva académica, muchas veces concebida, incluso desde el estudiante, para liberar a la enseñanza de un paradigma predeterminado como verdad, y convertirlo en fuente de reflexión y análisis desde la aparición de nuevas relaciones de sentidos y significados en el contexto de los aprendizajes artísticos danzarios.

El conocimiento se construye y se re-construye a partir de estas experiencias en red y las personas se legitiman en sus saberes durante el diálogo y la reflexión que se deriva de su participación para ir conformando un saber en la praxis sobre el cuerpo concreto y cuerpo con fronteras difusas y pasar a recrear una relación parte-todo de un cuerpo diferente, de carácter individual, grupal, social o global, que se devuelve y se reconoce en estos contextos a partir de los otros.

A mi entender se hace necesario mirar al cuerpo desde esa conexión parte-todo, como el sistema donde el todo es más, pero se refleja en las partes y estas a su vez contienen el todo, por eso somos un cuerpo que necesariamente debe ser visto en esa red de cuerpos diversificados y creativos; no seguir atrapados en esa noción de cuerpo absoluto que se piensa solo, incluso particionado desde el momento que piensa desde la ciencia y siente desde el arte.

La propuesta académica en este caso es la de generar el diálogo con el cuerpo en el propio proceso de comprensión de la Psicología, para construir la mirada que hoy puede tener ese bailarín desde su subjetividad con respecto a su cuerpo danzante.

La noción entonces, se trasforma por parte de este bailarín que tiene una historia incorporada pero a veces muy poco pensada desde el ahora, desde lo que in situ se proyecta para su cuerpo a partir del "dialogo artístico"

consigo mismo, con el grupo de bailarines, coreógrafos, maestros, público y la crítica, con sus expectativas y miradas que las reconstruyen y reestructuran como referencias hacia ese cuerpo danzante, con las nuevas tendencias en la misma que modifican y proponen otras miradas.

Estas nuevas relaciones se evidencian en el arte contemporáneo que apunta a enriquecer la integración de los lenguajes artísticos donde este tema no escapa, es por ello que el artista debe conocer desde el diálogo con su cuerpo y con otros, los nuevos retos y expectativas que debe enfrentar. Estamos entonces ante un momento donde emerge el re-pensar del cuerpo desde nuevas relaciones, tales como: reflexión- autorreflexión, referencia- autorreferencia, contextualización y su expresión de identidad-diversidad, el intérprete como cocreador-creador, entre otras.

Estamos en presencia hoy de un cuerpo que en el arte se recrea a partir de autorreflexionar-se, autorreferenciar-se desde su contexto y su identidad en relación con los otros como contorno de sí mismo, como evidencia de su configuración.

Un cuerpo que implica un abordaje para su estudio necesariamente transdisciplinar…

Integrantes del proyecto:

MsC. María Guadalupe Valladares González, profesora de Psicología del Departamento de Pedagogía y Psicología de la Universidad de las Artes, ISA

Estudiantes de Danza Contemporánea, actualmente en segundo año de la carrera de la Facultad de Arte danzario:

Claudia Hilda Rodríguez Pozo

Elena Ávila

Henry Labrada

Ivelisse González

Tahis Suárez

Ihasa Tinoco