

VII Jornadas de Sociología de la UNLP

**"Argentina en el escenario latinoamericano actual:
debates desde las ciencias sociales"**

La Danza Movimiento Terapia como estrategia de inclusión, de integración, de desarrollo social, personal y creativo en el sistema escolar.

Autoras:

Lic. y Prof. Alicia Fernández
(IUNA)
afernandezcostas@yahoo.com.ar

Lic. y Prof. Viviana Taccone
(IUNA-Escuela de Danzas Aída Mastrazzi)
vivitacc63@hotmail.com

2012

La Danza Movimiento Terapia como estrategia de inclusión, de integración, de desarrollo social, personal y creativo en el sistema escolar.

La perspectiva teórico - conceptual desde la cual se fundamenta el trabajo es desde las Terapias Creativas. Las terapias creativas incluyen las áreas de música, drama, poesía, artes plásticas y danza que se dirigen a la totalidad de la persona incorporando distintos canales de comunicación y creatividad. Se fundamenta en el uso de las diferentes modalidades artísticas orientadas no al conocimiento de las mismas y sus técnicas, sino al potencial humano que se sustenta en la creatividad. De esta forma se sostiene el proceso creativo buscando promover la salud, la comunicación y la expresión de sentimientos. Se dirigen a la integración de las distintas funciones físicas, emocionales, cognitivas y sociales, buscando fomentar la autoconciencia para posibilitar los cambios que consideren necesarios.

La definición Danza movimiento terapia formalizada en 1996 y sostenida en 2006 y 2009 por la American Dance Therapy Association (ADTA) es: “Danza movimiento terapia es el uso psicoterapéutico del movimiento en un proceso que promueve la integración física, emocional, cognitiva y social del individuo.”

Esta actividad denominada *Dance/movement therapy* es utilizada como intervención médica en 1940 y surge como profesión diferenciada en la década de 1940 a 1950 en Estados Unidos. Se plantea de esta forma una relación de equilibrio entre el arte y la ciencia. Se trabaja en personas de todas las edades y se utiliza la danza/movimiento para remover los obstáculos que las personas tengan en expresarse, en relacionarse con otros o en aceptar sus cuerpos. (Reca, 2005, pag. 17)

Reca señala que las premisas básicas (...) que sostienen el proceso de DMT, refieren a tres asunciones nucleares” planteadas por Schmais (1974. pag. 10) y que son: “(...) a. el movimiento corporal refleja los estados emocionales internos; b. la relación que se establece entre terapeuta y paciente a través del movimiento, sostiene y posibilita cambios conductuales, y c. los cambios significativos a nivel del movimiento inducen a modificaciones en el estado psicológico, promoviendo bienestar y desarrollo a través de la fluidez de la energía corporal, la ampliación de la conciencia, la integración psicomática y la presencia plena.” (2011, pag. 22)

La danza/movimiento terapia se fundamenta en el desarrollo del movimiento, la comunicación y la creatividad.

Entre los contenidos propios de la danza movimiento terapia que podrían ser utilizados como estrategia de inclusión se considera la aceptación y el respeto por la diferencia del otro, comenzando por el propio cuerpo y la imagen del cuerpo del otro. La propia aceptación y la aceptación del otro fortalecen la autoestima. Al conformarse, en la danza, grupos con edades diversas y ser los cuerpos distintos, considerando lo bello como aquello que surge del registro sensible del cuerpo, se promueven situaciones de comunicación y fuerte creación colectiva.

La adquisición de autonomía se construye con la ejercitación del liderazgo en los trabajos grupales como a través del juego donde se ejercitan los distintos roles. Hay una valoración de la integración a partir de las diferencias, que son desde las distintas edades de los participantes, sus diferentes orígenes y sus diversas pertenencias culturales y sociales.

La danza hace posible la integración. Hanna (2006) dice que "(...) la danza es un sistema autónomo de comunicación que contribuye a la emergencia de la cultura." (Reca, 2011.pag. 113). La integración aporta la construcción de valores sociales en la acción por si misma. El valor de los procesos de comunicación en la danza, se aborda a partir de la relación de transferencia de las personas que comparten la danza/el movimiento, y pueden a través de la empatía kinestésica ponerse en el lugar del otro, para comprenderlo y, para relacionarse con él.

La creatividad sorprende a los participantes que danzan, tanto en el resultado de su trabajo individual como producto de la búsqueda de movimientos a través del registro de sus cuerpos como cuando construyen una obra coreográfica y los temas surgen de su historia individual o convoca un determinado tema al grupo. El tema siempre los compromete y les permite la creación colectiva.

Se adquiere confianza mutua, fortalecimiento yoico, y se mejora la autoestima. El respeto por el otro implica ver al otro como una totalidad y ese respecto conlleva el cuidado del propio cuerpo y el cuidado por el otro. Todos estos valores hacen a la reconstrucción de redes afectivas y sociales, en consecuencia el desarrollo social, personal y creativo se favorece en la interrelación de los distintos actores del sistema escolar.

A través de la danza/movimiento se trabaja el movimiento en un proceso que posibilita la integración física, emocional, cognitiva y social del individuo. La integración de estas áreas que conforman al individuo y al grupo se plantean como objetivos de la tarea común, primero en el individuo y luego en el grupo, fortaleciendo su constitución y funcionamiento.

Se requiere apoyar el proceso grupal y el trabajo que realiza el grupo, el pensar juntos la historia social que se hace presente en la práctica y en la experiencia, sentir la inclusión a través de la pertenencia, apoyar las propuestas creativas emergentes como sostener toda articulación novedosa entre distintos materiales.

En esta disciplina es a través del cuerpo que accedemos al movimiento, un cuerpo creador que genera sentimientos, acciones, conductas, emociones y pensamientos en la vida social de los sujetos.

El cuerpo constituye la forma primordial de conocimiento a través de sus sistemas sensoriales y perceptivos que se desarrollan en un campo social de significaciones. Es así como en el permanente actuar del sujeto con el entorno, construye una realidad, que es a su vez convocante como lugar de acceso de tres vías: los procesos intelectuales, los procesos emocionales y los procesos evaluativos.

El cuerpo habita en un espacio temporal, en un lugar del espacio y desde un lugar y momento especial de su historia, en una situación particular que le aportará la perspectiva. En este sentido la percepción está ligada a lo corporal, de lo cual derivará una concepción situacional. Se agrega la experiencia de movimiento que permite, a través de las acciones, al sujeto el acceso al mundo y a los objetos y aporta un carácter productor de sentido, de intención de lo corporal. Esta característica le proporciona una síntesis entre la percepción del exterior y la percepción propioceptiva que hace que ese cuerpo de conocimiento esté anudado y en relación con el mundo. Los procesos sensoriomotrices, la percepción y la acción son inseparables en la cognición como en la experiencia vivida. De esta manera, la realidad es generada y desplegada como lugar o espacio de la historia, que implica conocimiento y construcción. Desde su organización, el cuerpo se construye para poder moverse a través de la acción y utilización de distintos sistemas y subsistemas que le permiten el movimiento y la vida.

La habilidad del cuerpo en movimiento para modificar la calidad del movimiento, la forma en que se libera energía, variando la composición y la secuencia de los movimientos, junto a la mirada de los compañeros, a la reacción de las personas por los cambios, conforma la base del interactuar entre las personas.

Así se presenta al cuerpo en movimiento como uno de los modos de expresar el proyecto propio, el del otro y el comunitario, en un movimiento, en una danza en la cual se establecen contactos y encuentros que favorecen a las personas posibilitándoles expresarse y desarrollarse en los aspectos personales y sociales en forma creativa.

La propuesta tiene como fin el que se promueva la organización de nuevos marcos sociales para los desarrollos individuales en situaciones de cambio. De esta forma, los nuevos marcos se sostienen en organizaciones intermedias que posibilitan al grupo el rol de organizador social de espacios de experiencias.(Reca, 2011)

La comprensión del planteo de la danza como un derecho social se vivencia en la experiencia misma y ésta puede adaptarse en espacios convencionales como el sistema escolar y en espacios no convencionales.

La Danza/movimiento terapia posibilita y acrecienta el empoderamiento y la resiliencia. Ambos conceptos contribuyen al desarrollo y fortalecimiento individual y grupal. El Empoderamiento alude al poder compartido que promueve la alternativa de una sociedad cada vez más democrática. Así, el lazo social se forma confiando en el aporte de los distintos actores al bien general, desechando legitimar la construcción de arbitrarios simbólicos en los contenidos sociales. (Reca, 2011)

La Resiliencia alude a la posibilidad de descubrir las propias fortalezas y a la capacidad de recobrar la propia forma, aún después de sufrir situaciones de presión. Es la capacidad que tiene un individuo, una familia, un grupo y una comunidad de soportar crisis y adversidades y recobrase. Esta capacidad mejora o amortigua la respuesta a factores de riesgo constitucionales o situaciones estresantes.

Las familias y las comunidades pueden formar individuos más o menos resilientes, si saben ser favorecedores de autoestima, si pueden transmitir una cultura que de significado a la existencia, si fomentan los valores culturales y si estimula la práctica del arte y la creatividad. Las expresiones artísticas son elementos protectores comunitarios. Estos conceptos se plasman cuando el alumno es partícipe activo de la coreografía de una obra o de la participación común en un proyecto determinado.

Ante la pregunta de ¿Por qué la Danza Movimiento Terapia en el sistema escolar?

La política de educación debe diversificarse suficientemente y concebirse de modo que no constituya un factor adicional de exclusión o que la acreciente. La socialización de cada

individuo y el desarrollo personal no deben ser dos factores antagonistas. Hay pues que tender hacia un sistema que se esfuerce en combinar las virtudes de la integración y el respeto de los derechos individuales. La escuela no puede resolver por sí sola los problemas que plantea la ruptura del vínculo social, allí donde se da. Pero puede contribuir a desarrollar el respeto y el cuidado por el otro, la voluntad de vivir juntos, factor básico de la cohesión social y de la identidad nacional.

Este concepto se desarrolla en “La educación encierra un tesoro”. Así se denomina el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI cuyo presidente fue Jacques Delors. Se plantea que el aprendizaje debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurrir de la vida serán para cada persona, los pilares del conocimiento. Estos principios de la educación son considerados los cuatro pilares de la educación y del conocimiento: “(...) *aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas, aprender a vivir con los demás y aprender a ser. Un proceso fundamental que recoge elementos de los anteriores. En estos cuatro canales del saber convergen en una sola, ya que entre ellas hay múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio.*” ... (Pag. 33/34)

Cuando se dice “*aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás*” se hace difícil en el contexto actual de violencia y discriminación en el sistema escolar. Pero si la relación se establece en un contexto de igualdad y se formulan objetivos y proyectos comunes, los prejuicios y la hostilidad subyacente pueden dar lugar a la cooperación. Entonces es importante en el primer nivel el *descubrimiento gradual del otro* y en el segundo nivel y extensivo a toda la vida, *la participación en proyectos comunes*.

El descubrimiento gradual del otro y el trabajar en proyectos comunes, motivadores que permitan enfrentar la rutina o el desamparo hace que disminuyan las diferencias y hasta los conflictos entre las personas. Estos dos objetivos y conocimientos son abordados por la danza movimiento terapia.

Como una herramienta más de la sociedad, el arte se presenta como una mirada socializadora

de realidades, expone todo tipo de problemáticas, de posibles resoluciones de conflictos, abre la mirada a nuevos paradigmas y conflictividades del mundo actual. Discapacidad, la marginalidad, el rechazo, y la propuesta del modelo social contemporáneo, como la inclusión y una posibilidad de inserción en la vida productiva. Tiene la posibilidad de influir en las percepciones, ideas construcción de conceptos, que se van generando en los individuos en distintas temáticas, y la discapacidad es una de ellas. Entonces a través del arte se puede ayudar a la comprensión de diferentes realidades y situaciones como pueden ser la Integración, aceptación y comprensión de las nuevas inclusiones.

El contexto social no tiene una participación menor frente a la discapacidad en todas sus formas física, sensorial o mental.

El estado y sus políticas tanto económicas, sociales, sanitarias y de educación debe brindar los recursos y la posibilidad de que estas personas y sus familias puedan atravesar las situaciones particulares que los acontecen, que tiene una presencia fuerte en la sociedad con el poder de difundir, entretener, educar y ser formadores de ideas y posicionamientos frente a las problemáticas sociales.

En la actualidad la diversidad humana en toda la extensión de la expresión posee un valor resaltado, es un problema a tratar, es una situación a ser vista y abordada desde todo lugar posible, en los distintos ámbitos de la sociedad se observa hoy una realidad diversa, que necesita ser incluida, ser parte del todo.

En este sentido el medio propio del arte brinda herramientas de inclusión a través de las cuales se puede modificar la mirada o al menos intentar que esto suceda.

Este medio que actúa como facilitador de esta nueva reflexión y debate que debe darse, a favor de la inclusión de todos como parte de la sociedad.

En la actualidad encontramos que en las escuelas se expresan un conjunto de indicadores relevantes que dan una característica propia a un grupo y también a una realidad generalizada.

Encontramos conceptos como:

- ❖ ESTIGMATIZACION.
- ❖ VIOLENCIA.
- ❖ DISCRIMINACION.
- ❖ GRUPOS Y SUB.GRUPOS

- ❖ RIVALIDADES.

- ❖ PRE- CONCEPTOS.

Estos aportan una gran rivalidad entre pares, se segmentan grupos y sub-grupos, y se instala una discriminación a todo aquello que no se supone es como yo, se resume entonces una gran diversidad de diferencias, no relacionadas entre sí, no consensuadas, pero presentes en la Escuela Pública actual, esta escuela que sin poder acceder a una reflexión de esta actualidad social cambiante se “debe” hacer cargo de estos nuevos conceptos y paradigmas que afloran en la Institución Escuela, que actuó en su devenir histórico como transmisor de conocimiento, adaptativa de contenidos, contenedora, asistencialista y hoy con la obligación actual de ser inclusiva.

Hoy este parece ser el nuevo gran paradigma, se debe incluir, se debe integrar, se debe mediar entre el aprendizaje compartido e individual, teniendo en cuenta a todos los agentes de la comunidad escolar con una participación activa, un docente capacitado y actualizado en su función, hoy ya no sabemos cual si su materia específica o la gran diversidad, puesta en relación al contexto actualizado y de las necesidades, que no se centre en la masividad. Teniendo en cuenta que esto debe hacerse con una planificación en la política educativa y de financiamiento a la altura de las realidades que hoy se nos presentan en la escuela.

Estas serian algunas cuestiones para acercarse a una escuela inclusiva.

Esta escuela inclusiva- integradora será aquella capaz de educar a todos sus estudiantes dentro de un sistema educativo único aportando programas actualizados, estimulantes, adecuados a sus capacidades y necesidades. Ese lugar en donde se pueda crear hoy un espacio de pertenencia en donde la aceptación está presente.

Pero, ¿qué hay de posible en todo esto y la realidad áulica?

Como hemos visto en la historia siempre se ha puesto en ojo en la Institución Escuela como resolución de todo tipo de conflicto, en otros tiempos disciplinarios, reglamentarios y adoctrinados, hoy son los inclusivos en donde se proteja a los excluidos, el cambio de actitud que posibilite un sistema de valores y creencias que prepare a una sociedad pluralista con aceptación de la diferencia.

Un tránsito de lo homogéneo a lo heterogéneo.

Frente a un nuevo clima cultural e intercultural es que se hace necesaria la puesta en marcha de una nueva escuela, esta organización que sirvió en su historia propia como colchón de las dificultades sociales, crisis económicas, inmigración, marginalidad, etc. En donde se refleja este cruce de culturas que provocan tensiones, restricciones y grandes contrastes, se ponen en juego nuevos significados, valores, costumbres, sentimientos de arraigo, que son propios de

todo individuo. Este que deberá aceptar que el ser inclusivo también supone “incluirme” ser parte del proceso y de mi proceso personal es el estar dispuesto en primera instancia a mi propia inclusión.

Frente a esta situación dada, en el contexto de una Escuela de educación artística, pero no menos afectada por las problemáticas actuales establecidas anteriormente se puede pensar una nueva intervención de las propias actividades artísticas enriquecidas con otras ramas del arte que permitan una interacción aun mayor en estas nuevas poblaciones, despertar el interés por otra actividad artística, despojada de los contenidos académicos que nos exige el programa de contenidos curriculares, y asumiendo que muy por el contrario no quitara tiempo no espacio al desarrollo de la materia, sino que aportara herramientas de convivencia que dará fortalezas al grupo sumido en una actividad grupal en la cual deberán consensuar entre todos.

Basándonos en los conceptos y características propias del lenguaje artístico, como sus códigos de ser flexibles, que responden a parámetros internos y que posibilitan que el sujeto recree y re signifique sus cuestiones propias, en el proceso de creación y con el aporte de los elementos y materiales artísticos que aportaremos desde la danza movimiento terapia, se encontrará con el permiso de mostrar a través del arte su mundo interno, sin que ello suponga juzgamiento del contexto.

El arte como medio permite a una persona o grupo que encuentre una forma distinta de expresar y expresarse, un medio para decir sus sentimientos, pensamientos y emociones.

La Danza pone en juego el cuerpo en movimiento, se observa como relevante el uso del espacio, la valoración que se da al tiempo, el uso de mi espacio personal e interpersonal, la fluidez del movimiento y la expresividad que está apoyada en la música que actúa como ese motor de movimiento y facilitador de acciones.

Una obra de danza construida como síntesis de un proceso comunitario, en la cual se podrán poner todos los lenguajes artísticos que deseen, en el deberán plasmar todas aquellas situaciones de las cuales ellos mismos son parte activa, es decir productores de la realidad.

Los objetivos que se proponen alcanzar son:

-Observación del otro y su actitud frente al grupo.

-Juego de cambio de roles como tránsito de una realidad distinta.

-Aceptación del otro y su diferencia.

-Respeto mutuo y valoración de las costumbres y significaciones del otro.

-Intercambio verbal de la experiencia. Poder poner en palabras lo que me fue agradable y lo que me costo, como forma de reflexión.

Dado que nos encontramos en el contexto de la Escuela Pública de Educación Artística, y se responde a un momento de aprendizaje y evaluación, es que advierto al grupo que este será también una instancia de evaluación grupal e individual, en donde se destacará la actitud de cada uno frente a su trabajo individual y a su interrelación con el grupo. La colaboración en la tarea grupal, la responsabilidad del aporte de los elementos necesarios, y el compromiso para con el otro.

Desde el sistema escolar es necesario que los programas de educación reserven tiempo para la realización de proyectos cooperativos, barriales, en el marco de actividades deportivas y culturales. Asimismo que se consideren a las actividades artísticas y deportivas como posibilitadoras desde su aprendizaje del encuentro entre generaciones como del respeto de las diferencias. La aplicación en el sistema escolar puede pensarse de acuerdo a los objetivos y programarse en Talleres conformados en función de los grupos y con una frecuencia de una vez por semana. Se han efectivizado programas escuelas para prevención de la violencia.

En la danza movimiento terapia el *aprender a ser* se construye desde la propia personalidad desarrollando la capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal junto con la aptitud de comunicar. Valorizando también la memoria, la coordinación, el razonamiento, el sentido estético y las capacidades físicas. Sino que por el contrario, se apoyan en ellas para una mejor intercomunicación.

Conclusión.

El concepto de educación a lo largo de la vida podría ser una mirada para abordar los conflictos de la sociedad. Y si es acompañado por la valorización de la educación a través del arte, se fortalece y se hace extensivo a todas las etapas de la vida. La propuesta va más allá de la distinción tradicional entre los distintos niveles de educación sistemática y educación

permanente. Coincide con la noción formulada sobre la sociedad educativa, en la que todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo, constituyéndose en educando y educador en distintos momentos.

“EL ARTE ACTÚA SOBRE LA SENSIBILIDAD Y POR LO TANTO SOLO PUEDE ACTUAR A TRAVES DE LA SENSIBILIDAD.

LAS MEDIDAS Y LAS BALANZAS NO ESTAN FUERA SINO DENTRO DEL ARTISTA.”
(KANDINSKY).

Referencias.

Chillemi A. Danza comunitaria y Desarrollo social. Poética del encuentro.

Reca, M. (2005) ¿Qué es Danza/movimiento terapia. El cuerpo en danza. Editorial Lumen. Colección Cuerpo, arte y salud.

Reca, M. (2011) Tortura y trauma. Danza/movimiento terapia en la reconstrucción del mundo de sobrevivientes de tortura por causas políticas. Editorial Biblos. Tesis.

“La educación encierra un tesoro”. Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI presentado a la UNESCO. Capítulo 4. Los pilares de la educación.