

.dnz

06

Coloquio 2022

**DIALOGOS BAJO
LA MESA VERDE**

Coloquio 2023

**DIALOGOS BAJO
LA MESA VERDE**

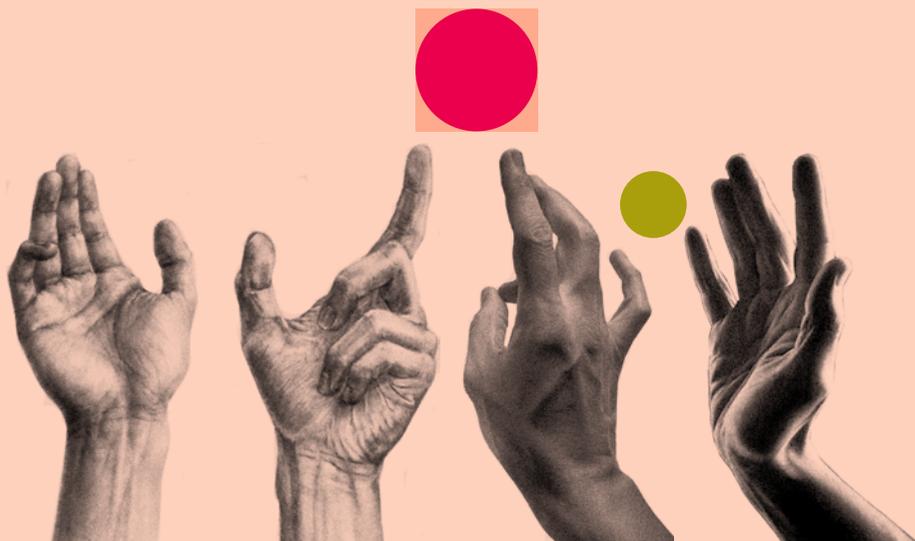
ISSN: 0719-4676

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DANZA

Revista del Departamento
de Danza de la Facultad de Artes
de la Universidad de Chile

Coloquio 2022

DIÁLOGOS BAJO LA MESA VERDE

IV Coloquio Bajo la Mesa Verde. “Prácticas Artísticas y Territorios: desplazamientos, cruces, encuentros”

La cuarta versión del coloquio Bajo la Mesa Verde, organizado por el Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, se orienta a visibilizar los territorios y las prácticas de la danza actual, con el fin de generar y compartir conocimientos.

Los diversos cambios políticos, sociales y culturales en nuestro país, así como los últimos años vividos en contexto de pandemia, han generado nuevos modos de relación y cruces territoriales, revelando tensiones significativas en el campo que se ha signado históricamente como “disciplinar”.

En este sentido, la emergencia de nuevos modos de organización, las plataformas digitales, la tendencia a la inter y transdisciplina, y la multiplicidad de formatos de circulación de obras y proyectos, han revelado el carácter fundante que tienen las prácticas situadas y la necesidad de evidenciar el valor del cruce, el desplazamiento, el encuentro, poniendo énfasis en las distintas maneras de crear / interpretar / investigar / enseñar.

El IV Coloquio Bajo la Mesa Verde. “Prácticas Artísticas y Territorios: desplazamientos, cruces, encuentros” se enmarcó en el Foro de las Artes 2022 y fue transmitido a través del canal de YouTube DICREA UChile y de Facebook @foroartesudechile y @DptoDanza Uchile.

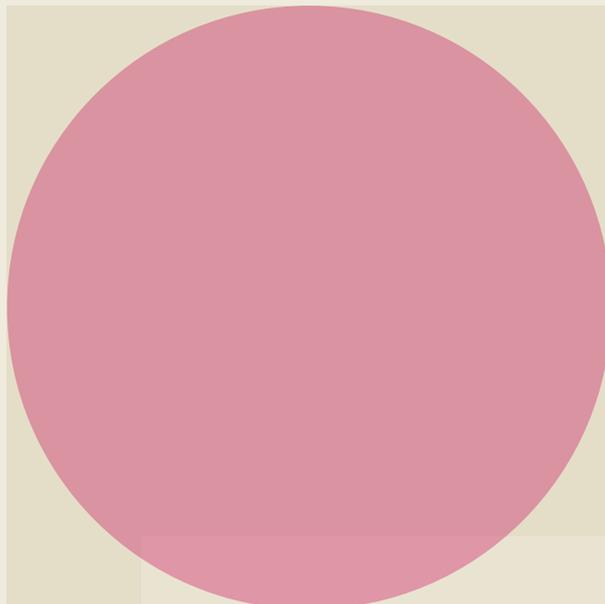
Comité Organizador:

Luis Corvalán, Lorena Hurtado, Rolando Jara, Daniela Marini, Paulina Mellado, académicas/os del Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Producción Ejecutiva y General:

Lorena Hurtado Escobar. Académica adjunta y Productora del Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Gráficas: Lorena González. Diseñadora gráfica.

Programación

Modos de interpretar / Crear

Día 1 / martes 25 de octubre 2022

Estas mesas se proponen a partir de diversas experiencias situadas y/o territorializadas reflexionar y/o problematizar cuestiones relativas a los modos de interpretar, crear, que tanto colectivos, compañías y/o, grupos de investigación vienen realizando en los últimos años.

Mesa 1 / 10:00 a 12:00 / Modera Nuri Gutiérrez. Académica Departamento de Danza

1. "Gesto: Memoria y poética de la práctica interpretativa" de Karen Nataly Reumay San Martín. Bailarina independiente, Artista educadora, Danzaterapeuta y Psicóloga.
2. (En) Caminar. Una articulación interdisciplinaria del proyecto entre ser y hacer en el museo" de Galia Arriagada Reyes. Investigadora Independiente.
3. "Correspondencia háptica [nunca es de a uno, nunca es de a dos]" de Poly Rodríguez Sanhueza. Académica, Departamento de Danza.

Mesa 2 / 15:30 a 17:30 / Modera Daniela Marini. Académica Departamento de Danza

1. "La obsolescencia del cuerpo" de Isabel Carvallo, María de los Ángeles Cornejo y Eleonora Coloma. Departamentos Danza, Artes Visuales y Música, Facultad de Artes, Universidad de Chile.
2. "Accesibilidad como parte de los procesos creativos en danza". Lisette Schwerter Vera. Universidad Austral de Chile.
Palabras clave: Accesibilidad, lengua de señas chilena, audiodescripción, proceso creativo.

Modos de Investigar

Día 2 / miércoles 26 de octubre

Estas mesas proponen, a partir de diversas experiencias situadas y/o territorializadas, reflexionar en torno al modo en que la actividad territorial incide en el campo de las prácticas investigativas y teóricas de la danza actual.

Mesa 1 / 10:00 a 12:00 / Modera Rolando Jara. Académico Departamento de Danza

1. "La Sala de Espera, diálogo entre danza y arquitectura" de Gabriela García de Cortázar y Daniela Marini. Académicas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Departamento de Danza.
Palabras clave: Danza - arquitectura - lo infraordinario.

2. "Procesos de investigación- maneras de ofrendar" de Consuelo Cerda Monje. Doctoranda de la Universidad de Barcelona.
Palabras clave: Descolonizar, lugar de enunciación, cuerpo-territorio, investigar y ofrendar.

Mesa 2 / 15:30 a 17:30 / Modera Luis Corvalán. Académico Departamento de Danza

1. "Danza y multimedia: indicios de una producción situada en la escena de la danza contemporánea" de Carla Redlich Herrera. Artista Independiente.
2. "Práctica difractiva entre voz y danza" de Francisca Morand y Amalia Garay. Académica Departamento de Danza y Egresada de la carrera de Composición Musical del Departamento de Música.
Palabras clave: Voz, movimiento, difracción, intra-acción, interdisciplina.
3. "ESPORAS: Derivas artísticas vinculantes" de Katya Noriega y Andrea Jert. Universidad de Chile - Universidad Alberto Hurtado.
Palabras clave: Esporas- metodologías de creación escénica -epistemologías críticas -Transdisciplina

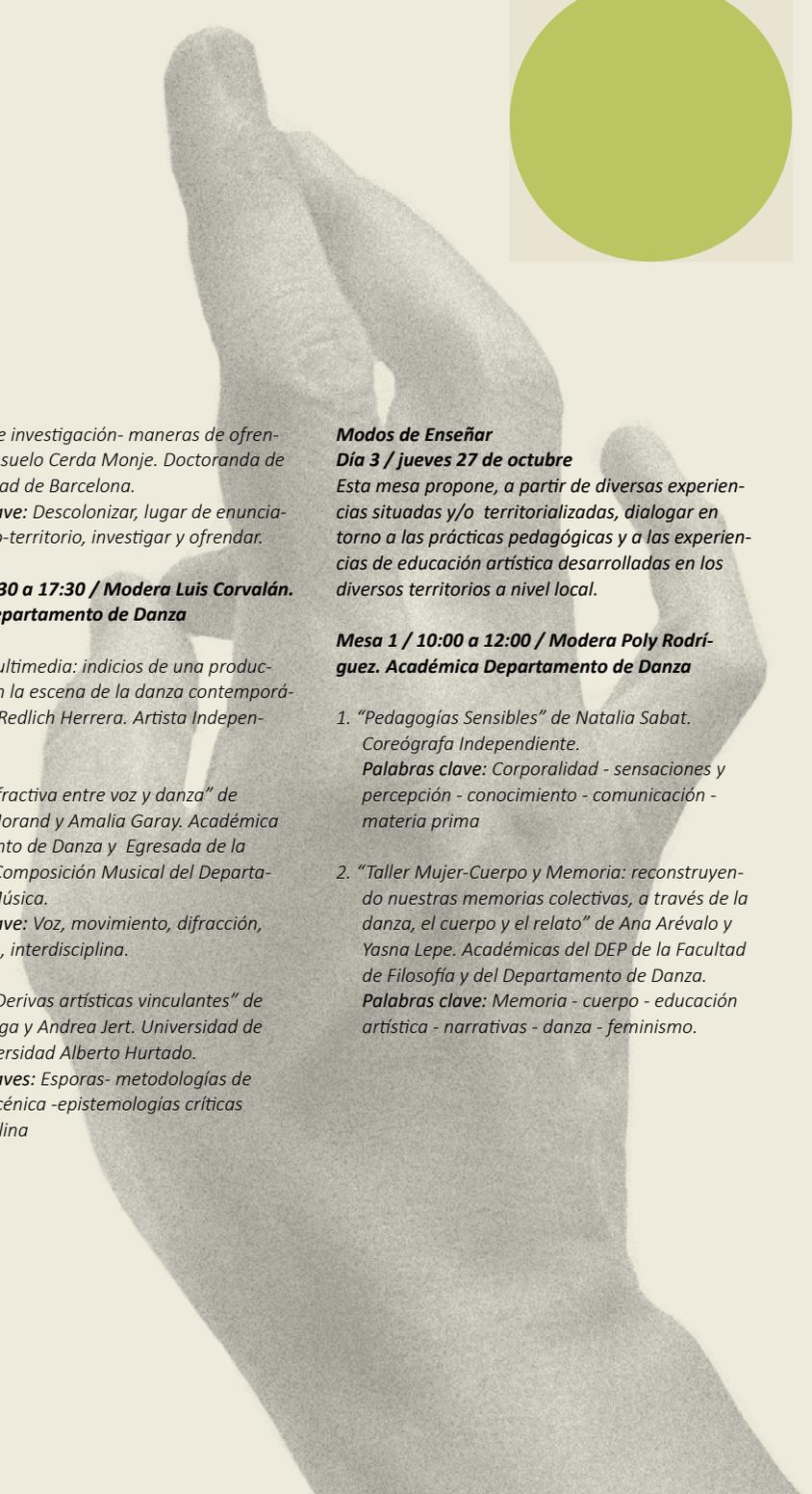
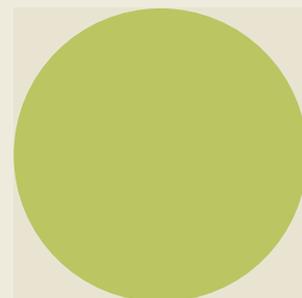
Modos de Enseñar

Día 3 / jueves 27 de octubre

Esta mesa propone, a partir de diversas experiencias situadas y/o territorializadas, dialogar en torno a las prácticas pedagógicas y a las experiencias de educación artística desarrolladas en los diversos territorios a nivel local.

Mesa 1 / 10:00 a 12:00 / Modera Poly Rodríguez. Académica Departamento de Danza

1. "Pedagogías Sensibles" de Natalia Sabat. Coreógrafa Independiente.
Palabras clave: Corporalidad - sensaciones y percepción - conocimiento - comunicación - materia prima
2. "Taller Mujer-Cuerpo y Memoria: reconstruyendo nuestras memorias colectivas, a través de la danza, el cuerpo y el relato" de Ana Arévalo y Yasna Lepe. Académicas del DEP de la Facultad de Filosofía y del Departamento de Danza.
Palabras clave: Memoria - cuerpo - educación artística - narrativas - danza - feminismo.

Día 3
Octubre 27, 2022

Pedagogías Sensibles; el movimiento como elemento de transformación

Natalia Sabat Serrano
Directora Materia Prima Colectivo

Integración de contenidos a través de la experiencia

El desarrollo humano solo ha sido posible gracias a las competencias que desde la movilidad física incorporamos y, por tanto, aprehendemos. Bajo este entendido, y ante la necesidad de instalar en el aula escolar la experiencia integral como aspecto fundamental para la adquisición del conocimiento-principalmente siendo parte de la formación de pedagogos- es que a través del programa “Pedagogías Sensibles” (2020), Materia Prima Colectivo ofrece capacitaciones a docentes de educación básica y media en la experiencia del *movimiento danzado*¹. Hemos querido que esta propuesta sea parte de las metodologías de enseñanza con la finalidad de ampliar el abanico de posibilidades de integración del conocimiento. Consecuentemente, niñas, niños y jóvenes, podrán vincularse de forma sana con su corporalidad, emociones y sentimientos a través del movimiento danzado, sin parecerles ajeno el expresar lo que sienten, potenciados en una cultura educativa con perspectiva humanizante. Y es que es urgente promover en el plan común de formación general escolar todos los espacios que sean necesarios para la expresión de la particularidad.

1. Término acuñado por el pedagogo Exequiel Gómez, colaborador directo de Materia Prima Colectivo. Desde nuestra investigación ha colaborado para hacer diferencia del destino que habitualmente se le reconoce a la danza, al exponer un resultado como objetivo final.

2. Utilizada para señalar que lo mismo que pasa en las escuelas, sucede en casa.

El psicólogo clínico e investigador chileno Felipe Lecalennier realizó cuatro estudios culturales (el último de ellos el 2011), considerando distintos países y contextos. En cada uno de ellos, nuestro país se encuentra dentro de los primeros cinco con las tasas más altas en problemas de salud mental desde los seis años de edad, ostentando los peores indicadores. Esto instala la necesidad de declarar una epidemia de salud mental infantil en Chile. Al exponer su investigación, Lecalennier concluye que “*se educa como se cría*”², y los estudiantes no saben o temen expresarse porque no se les está permitido sentir. No se crece con una figura que contenga y guíe las emociones, con lo que pierden su razón de ser y estar en el mundo.

La propuesta de programa “*Pedagogías Sensibles*” surge como consecuencia de las conclusiones nacidas del proceso creativo “*Alicia Sueña Danza en la Educación*” (2017), realizada por Materia Prima Colectivo. La obra mencionada, se constituía con elementos de mapping, teatro, danza y circo, siendo muy bien acogida por el público familiar. Aun así, y en rigor, nuestro público objetivo fueron escolares de ciclo básico desde la presentación del proyecto, por lo que realizamos actividades de mediación. En nuestras conclusiones consideramos que, evaluando el alcance que una obra de las artes escénicas tiene en este ámbito, en las ocho funciones efectuadas se convocó con éxito a un total de 400 personas, lo que es un positivo y gratificante número de asistentes. Sin embargo, las repercusiones que pudo tener la obra solo quedan en la buena intención que tuvieron algunos docentes al desarrollar con sus estudiantes las actividades presentadas. Considerando estas y otras experiencias, la cultura y el arte en el ámbito educativo no alcanzan a asentarse o constituirse como elementos fundamentales. Lo anterior se debería a que estas actividades nunca se ofrecen, existiendo solo una semana del calendario escolar para la Educación Artística (donde posiblemente se muestren resultados), y no se consagran espacios de inserción a largo plazo, omitiendo su aporte y alcance.

Es esencial que la práctica de la danza sea al fin considerada como lenguaje expresivo en el ámbito escolar. Esta disciplina aporta favoreciendo la sensibilidad y observación del entorno a través de la construcción de vínculos sensibles, permitiéndole al individuo asentarse en un estado de amplitud, convivencia y aceptación. Además, favorece aspectos sensorio motrices al estudiar la transformación permanente del cuerpo, ampliando el rango de movilidad acostumbrada y condicionada. Efectivamente la danza es tanto comprender procesos internos como externos, tanto relacionales como en el entorno. Y la naturaleza es una permanente coreografía.

La única manera de sobrevivir (o si se quiere, salvarnos de la involución), es que las nuevas generaciones no desaprendan lo aprendido. Los momentos más significativos en el desarrollo de la especie y en nuestro crecimiento personal se han conseguido gracias a la experiencia de movernos para alcanzar lo que llama nuestra atención, y la satisfacción de alcanzarlo para traerlo hasta nosotros. Cuando reconocemos que el cuerpo es la materia prima de nuestra experiencia en el mundo, vivimos para atender nuestro entorno, comenzando a identificar donde está nuestro interés y motivación. *Lo que me mueve* es el lugar donde *pongo foco*.

Ya en la obra *“Alicia Sueña Danza en la Educación”*, el personaje del Sombrero hace referencia a quien, siendo profesor o guía, observa atentamente la experiencia integral de sus educandos, para enseñar encantadores caminos por recorrer descubriendo lo que llama su atención. Son conocimientos que se ven fortalecidos cuando se cultiva la inteligencia emocional, necesaria de manera urgente en nuestra formación escolar y que es fácilmente comprendido en la práctica de la danza, porque se accede a ella al comprender la *corporalidad como conocimiento*³.

Inteligencia emocional

Bar On (1997) define IE como “[cita]” (Bar-On, 1997, cit. en Rivera et al., 2008, p.159) como “un conjunto de capacidades no cognoscitivas, competencias y habilidades que influyen en la capacidad para triunfar y reaccionar con precisión a las demandas del ambiente”. Por tanto es la inteligencia social relacionada con la capacidad que tenemos para hacer frente a las exigencias y presiones del entorno, favoreciendo la manera en la que afrontamos desafíos diarios. Esta idea tiene directa relación con el Programa Pedagogías Sensibles, por los recursos que la práctica del movimiento danzado nos entrega desde la experiencia. Las habilidades intrapersonales, las interpersonales y las de adaptación, sumadas al estado de ánimo positivo y la gestión del estrés, se mencionan como los cinco elementos sustanciales para la sobrevivencia en tiempos complejos como los que comenzamos a vivir. El movernos permite que transitemos por distintas posiciones, y nuestro cerebro interpreta este movimiento continuo como un flujo permanente que no se queda estancado en una determinada emoción.

El programa Pedagogías Sensibles

Para elaborar este programa, primero se fusionaron propuestas ya diseñadas para futuros profesionales de las artes escénicas (*Improvisación* para danza y *Movimiento* para actores) y con ellas desarrollamos la experiencia práctica *“Taller Coreográfico para escolares”* (2019), la que fue facilitada a un grupo participantes de entre siete y diecisiete años, junto a un equipo compuesto por las profesionales de danza Rocío Espejo, Catalina Tello y Amparo Ramírez, durante siete meses y con regularidad de una hora por semana. Se expuso un resultado de experiencia escénica, y concluyó con un libro homónimo de coautoría junto a Carla Redlich y Gustavo Salfate.

Este programa se profundizó para ser entregado a docentes de enseñanza básica y media en *“Educación Artística en el Aula, estrategias y didácticas para la incorporación del conocimiento”* (2020), con el objetivo de ofrecer y dar a conocer el movimiento danzado como estrategia para la enseñanza. Para este proyecto, se integraron los profesionales docentes Marco Donaire, Paula Zúñiga y Andrea Alfaro con quienes, a razón de las circunstancias, readecuamos la planificación para ofrecerla de manera virtual.

3. Inserta en la propuesta de norma del primer proceso Constituyente. “Todas las personas tienen el derecho a desarrollar plenamente su corporalidad en las distintas etapas de la vida, de acuerdo a su cultura y creencias. El Estado debe establecer los mecanismos que permitan el conocimiento integral de la corporeidad”. Equipo de Investigación Danza en la Constitución, 2021.

Luego de un año de manera presencial con profesores de danza en La Serena, también a docentes de escolares en BioBío, y a profesionales de las artes escénicas y educación en Escuela Off (2022). A la par de este programa para profesionales de la educación escolar, surgió desde este mismo proyecto la metodología “Iconodanza” (2022), que potencia el movimiento danzado en etapa pre escolar a través de un recurso pedagógico que fue compartido a través de capacitaciones de manera virtual a técnicos y educadoras de párvulos, convocando a participantes de distintas regiones del país.

La corporalidad como un saber

Vivimos periodos tremendamente acelerados, y pareciera que cada aplicación nueva exige de nosotros una nueva adaptación. Esto implica que se requiere educar para ser selectivos frente al exceso de información, porque este contexto altera nuestro funcionamiento interno. El cuerpo es *un repositorio de saberes*⁴, y así como el uso de tecnología parece abrir posibilidades infinitas, el entramado de conocimientos⁵ sobre el cuerpo se está perdiendo, porque este es solo es posible adquirir si ocurre desde una concepción integral. Si reconocemos que en la cotidianeidad el uso de aparatos simplifica la vida, también debemos constatar que esa simpleza se ha traducido en múltiples acciones que hemos dejado de hacer, con consecuencias que aún no imaginamos.

Por ejemplo, si la falta de movimiento ocular debilita la musculatura asociada ¿de qué manera influirá en nuestro desarrollo? ¿Podrá verse afectado el razonamiento?

En diversas escuelas fundamentadas en la conciencia somática se invita a identificar, redescubrir y experimentar procesos del desarrollo ontogenético, pudiendo colaborar a re patronar muchas de nuestras acciones motoras para el resto de la vida. Si esto último es posible de concluir con estudios y experiencias prácticas, ya podemos imaginar las dificultades que tendrán los individuos a futuro por dejar de realizar acciones que permitieron nuestra evolución hasta ahora. La corporalidad está en constante transformación y es nuestra responsabilidad no perder este entramado de saberes que, principalmente por imitación, se nos ha transmitido. Y si la próxima generación observa que sus referentes pasan más del 70 % del día conectados a aparatos digitales, se inclinarán a creer que es así como se deben relacionar. No podemos desperdiciar los siglos de estudio, ensayo y error que nos permitieron ponernos de pie, nosotros somos los responsables de no haber alertado como adultos sobre esta situación. Todo ello con las consecuencias que deberemos asumir.

Es urgente que la danza sea una experiencia necesaria de ser entregada durante toda la formación escolar, y comprendida desde la integración del conocimiento. *La corporalidad es un saber valioso e inagotable*⁶, por lo que debemos exigir políticas públicas que lo reconozcan como un valor inmaterial. La danza abre paso a un ciclo de deleite que se manifiesta para nuestro disfrute en la expresión de toda forma de vida, y en cuanto advertimos su modificación. ¿Qué será entonces de la naturaleza, si no enarbolamos la idea de que es una permanente coreografía?

Bibliografía

- Lecannelier, F. (2023, enero 19). *Emociones compartidas [Sesión de Congreso]*. XII Congreso Futuro: Sin límite real, Santiago, Chile. https://www.youtube.com/watch?v=Sc7LANM5s84&ab_channel=CongresoFuturo
- Rivera, E., Pons, J., Rosario-Hernández, E., Ortiz, N. (2008). Traducción y adaptación para la población puertorriqueña del Inventario Bar-On de Cociente Emocional (Bar-On EQ-i): análisis de propiedades psicométricas. En *Revista Puertorriqueña de Psicología*, v.19: [p.159]

Créditos imágenes

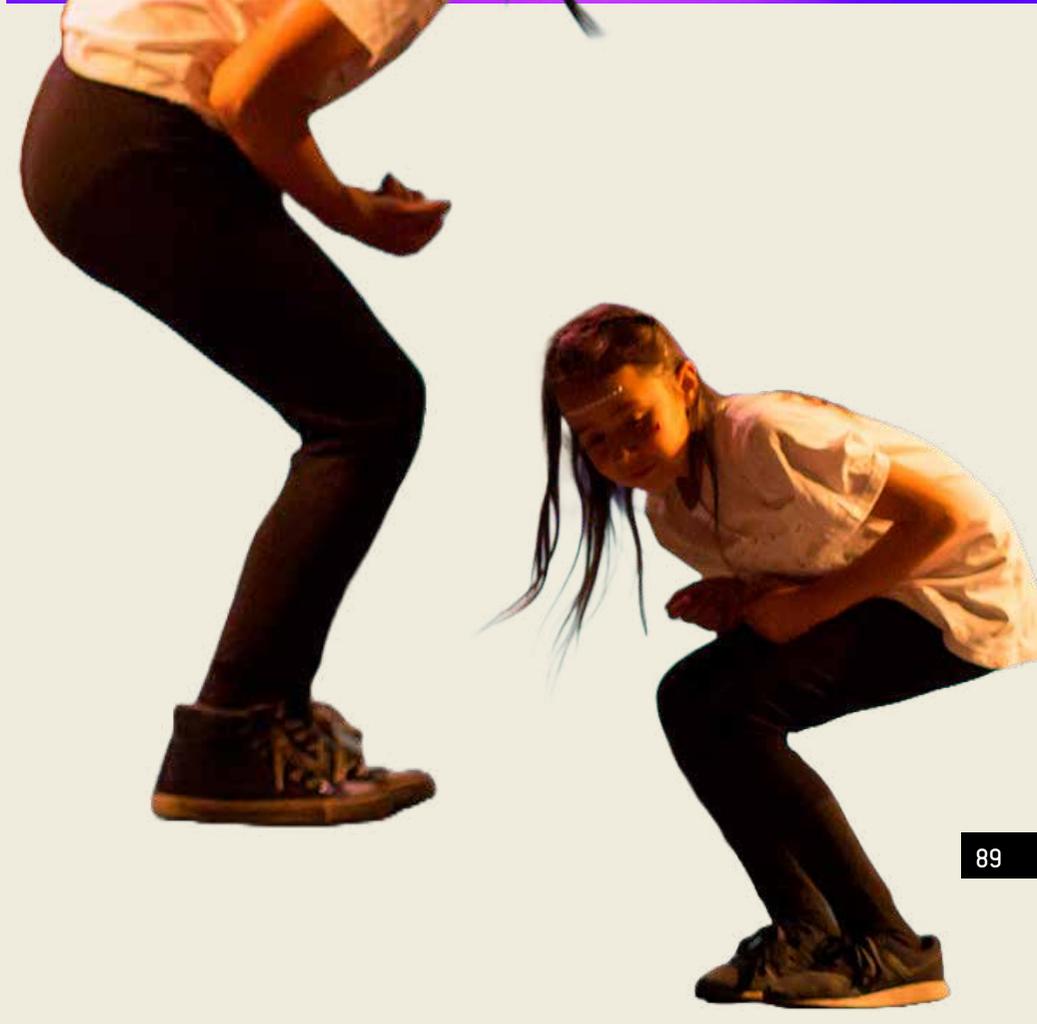
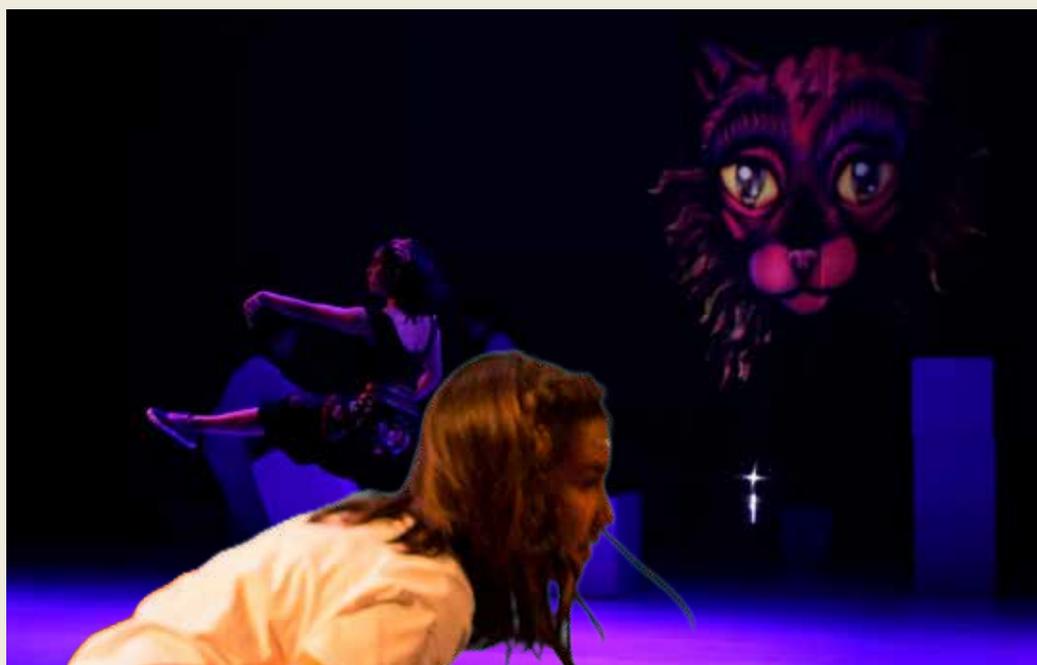
- Las imágenes son de Esteban Berríos. (existe autorización para publicarlas).
- “Actividades de cierre Taller Coreográfico para Escolares” Materia Prima Colectivo. Octubre 2019.

4. El cuerpo es un repositorio de saberes; términos acogidos de la pedagoga en danza Yasna Lepe.

5. Referencia a lo expresado por la coreógrafa Mariela Cerda, Equipo de Investigación Danza en la Constitución.

6. Discurso Audiencia comisión 4 Derechos Fundamentales, expuesto por la pedagoga en danza Tamara Arrieta. Equipo de Investigación Danza en la Constitución.

LA
.dnz

.d.danza

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DANZA

Revista del Departamento
de Danza de la Facultad de Artes
de la Universidad de Chile

