

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES

Departamento de Artes del Movimiento

Danza Comunitaria y Desarrollo Social. Capacitación en el marco del programa “Fortalecimiento de las Capacidades Extensionistas UNA-DAM 2022”.

Docente: Aurelia Chillemi

Músico invitado: Osvaldo Aguilar

Fundamentación

La Danza Comunitaria es una propuesta artística que promueve la creación de grupos danzantes heterogéneos desde cualquier nivel sociocultural, económico, etario, con o sin experiencia previa en el lenguaje del movimiento. Es su propósito acercar la danza a la comunidad, reconociendo el acceso al Arte como un derecho social, para legitimar, desde la práctica, y la investigación, el carácter transformador del Arte en general y de la Danza Comunitaria, en particular.

La Extensión Universitaria ofrece propuestas creativas artísticas a la comunidad, vinculadas a la demanda social, siendo la Danza Comunitaria uno de esos proyectos que se lleva a cabo desde hace 20 años.

Bailarines toda la Vida es el primer elenco de Danza Comunitaria abierto a la Comunidad de sin distinción de clases sociales. Como proyecto de innovación pedagógica, artístico y social, entiende el arte como una herramienta fundamental para el desarrollo social, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Comenzó a gestarse en un marco histórico político singular: la crisis del 2001 en Argentina, momento en el que la violencia de Estado privó a los obreros de su derecho al trabajo. Llevarlo adelante significó la creación de una nueva metodología de enseñanza; lo aprendido no alcanzaba, ya que el espacio no convencional, la afluencia constante de vecinos y su heterogeneidad, superaba ampliamente los conocimientos disponibles. Con el transcurso de los años, la permanente inclusión de vecinas/os bailarinas/es, da cuenta de la gran necesidad que satisface el proyecto: la necesidad de afecto y “hacer en comunidad”, en una sociedad que reemplaza comunicación y encuentro con “amistad virtual”. Históricamente la danza ha sido atravesada por los significantes de éxito, belleza y juventud. Un elenco integrado está marcado por la diferencia, donde lo que se valoriza es el cuerpo comprometido con la realidad y su posibilidad expresiva. Nos mueve no perder la Memoria, rescatar nuestra identidad, salirnos de los bordes de lo establecido. En este caso la danza actúa como una forma de resistencia y militancia política productora de cuerpos sensibles y subjetividad encarnada.

La formación en danza refiere a la creación de coreografía monológica y/o grupal. En Danza Comunitaria, el elenco tiene la particularidad de ser muy numeroso, entre 30 y 50 personas con o sin asistencia regular, lo cual nos lleva a la realidad de un elenco abierto; la composición coreográfica ya no es ni monológica ni grupal, se instala un nuevo concepto en

danza: creación colectiva. La Danza Comunitaria, se caracteriza por la diversidad; permite tantas opciones de resolución, como personas se integren a la experiencia. Las mutuas referencias ofrecen oportunidades de ampliar el lenguaje de movimiento, la capacidad de verbalizar y “darse cuenta” desde lo vivencial. La transversalidad es el eje en la toma de decisiones, proceso creativo colectivo y de aprendizaje. Fomenta una actitud de responsabilidad y colaboración. Lo comunitario es un espacio en el que la realización del proyecto artístico deviene de la interacción entre las personas con sus respectivas representaciones. No se trata de la sumatoria de acciones, sino de la integración en el proceso de identificar los recursos técnicos, expresivos, las formas naturales de organización, y las respuestas creativas que surgen, como si se estableciera un acuerdo tácito, una lógica grupal, una forma de agrupación en la que prevalece lo humanamente afectivo y estabilizador. La Danza Comunitaria parte de un enfoque constructivista en la apropiación del conocimiento como un proceso dinámico e interactivo mediante el cual la información externa es interpretada y reinterpretada a nivel individual y grupal. La construcción coreográfica se articula con la elaboración de etapas vitales por las que atraviesa el ser humano, quien se compromete integralmente y no solo desde sus habilidades motrices. Cualquier tema abordado coreográficamente, aun los más abstractos, encuentra correlato en el mundo interno, con el imaginario social o individual. La imaginación colectiva entra en acción profundamente y llega a resoluciones inmediatas frente a situaciones imprevistas. La resolución del conflicto en acto conduce a una transformación tanto en el plano de lo personal como en lo identitario grupal. Esto exige una inmediata organización y comprobación de la potencia del grupo en la capacidad resolutoria, generando nuevos modos de empoderamiento colectivo y singular.

Esta capacitación está dirigida a las/os estudiantes, graduadas/os, docentes del DAM y de la UNA que posean una mirada integral del ser humano y aspiren a profundizar conocimientos y herramientas para desarrollar en sus contextos laborales, propuestas para enriquecer la creatividad, la sensibilidad y la empatía.

Desde la práctica se trabajará desde las técnicas base de la Expresión Corporal Danza: Improvisación y Sensopercepción, haciendo foco en la Comunicación como contenido fundamental para la creación colectiva.

La cultura occidental, y por lo tanto la educación y la formación de docentes y otras profesiones, ha fundamentado su práctica desde una visión en la que se han sobredimensionado los aspectos racionales del ser humano en detrimento de aquellos vinculados a la emoción, el afecto, la expresión y las cuestiones vinculares y comunicacionales. Ante un momento socio histórico en el que se cuestiona la pretensión de certeza de dicho paradigma, se propone la deconstrucción de dicho modelo. Creemos que la Danza Comunitaria puede contribuir en dicho proceso, ya que promueve desde la teoría y la práctica una resignificación de aquellos aspectos humanos que quedan excluidos o minimizados en las formaciones más tradicionales.

Definimos entonces los cuatro pilares de la Danza Comunitaria:

1. Cuerpo

El abordaje de lo corporal atraviesa dos instancias fundamentales:

- Educación del movimiento: eje alineado, buen apoyo, elongación, actitud y capacidad respiratoria, construcción del lenguaje de movimiento.
- Registro sensorial.

2. Desarrollo de la Creatividad

3. Comunicación y establecimiento de redes comunitarias

4. Elaboración creativa colectiva. Percepción del tiempo y del espacio de la danza.

Se tendrá en cuenta la apropiación del conocimiento como una relación teoría práctica construida significativamente desde lo vivencial.

El eje vertebrador del trabajo se organizará a partir del desarrollo de los diferentes factores:

- **Danza Comunitaria y Desarrollo Social.**
- **Códigos de comunicación.**
- **Creación colectiva.**

Objetivos generales

Que las/os estudiantes puedan:

- A partir de sus conocimientos previos, configurar posturas propias sobre este campo del arte y del saber.
- Realizar una práctica social ejerciendo en los hechos el aprendizaje en servicio.
- Desarrollar la capacidad de intervenir en diferentes campos: terapéuticos, pedagógicos y comunitarios.
- Reconocer la potencia de transformación de la creación artística en los espacios no convencionales, en el proceso de integración entre personas de diferente formación.
- Favorecer la capacidad imaginante desde la creación colectiva que permita la irrupción de nuevos organizadores de sentido.
- Estimular la trama de horizontalidad relacional.

UNIDAD TEMÁTICA 1

Danza Comunitaria y Desarrollo Social

Antecedentes históricos del proyecto. Danza, Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad en la Comunidad. Condiciones actitudinales del intérprete y del coordinador. Inclusión en la comunidad.

La creación de esta capacitación desde el ámbito universitario facilitará abrir un espacio de reflexión respecto a los alcances del arte de la danza y el movimiento, en el área del

desarrollo social. Cuando la comunidad tiene acceso al arte se pone de manifiesto el compromiso ciudadano, del artista, docente o investigador. La articulación entre actividad artística y espacio no convencional permitirá que los alumnos se puedan reconocer como actores sociales. Consideramos importante, desde el ámbito universitario, facilitar el intercambio académico y solidario para facilitar la aplicación metodológica a las/os estudiantes con inquietudes y vocación hacia el Arte Comunitario. Esto permitirá descentralizar el proyecto para multiplicar la experiencia, ofreciendo a las/os estudiantes interesadas/os apropiarse de las herramientas necesarias. El Arte es una herramienta de desarrollo social que mejora la calidad de vida de las personas. Es importante que las/os estudiantes de una Universidad Pública, desde el comienzo de su carrera, se reconozcan como actores sociales y devuelvan a la comunidad la posibilidad de estudiar que ella les ofrece. Esta actividad permitirá la reflexión sobre los aspectos solidarios del trabajo del artista y la valoración de su rol social en la recuperación de la Memoria y de la identidad.

Objetivos específicos

Que las/os estudiantes

- Reconozcan el aporte de la danza comunitaria en el desarrollo social.
- Puedan reconocerse como actores sociales.
- Reflexionen sobre el valor de la Danza en la aplicación del espacio grupal y comunitario.
- Tomen conciencia de la importancia del trabajo interdisciplinario a partir de la convivencia y la experiencia del trabajo grupal.

Bibliografía orientadora

- **Bleichmar, Silvia.** 2002. *Dolor País*. Libros del Zorzal. Buenos Aires.
- **Chillemi, Aurelia.** 2005. *Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad*. I.U.N.A.
- **Dubatti, Jorge y Pansera, Claudio.** 2006. *Cuando el Arte da respuestas. 43 proyectos de cultura para el desarrollo social*. Ediciones Artes Escénicas. Bs. As.
- **Montero, Maritza:** 2008. *Introducción a la Psicología Comunitaria. Desarrollo, Conceptos y Procesos*. Paidós. Buenos Aires.

UNIDAD TEMÁTICA 2

Códigos de comunicación

Comunicación intrapersonal, interpersonal, intragrupal, e intergrupala.

- espacios de interacción
- desarrollo de conocimientos tales como el hacer, el saber hacer y saber ser.

Objetivos específicos

Que las/os estudiantes:

- Desarrollen la capacidad de empatía a través del movimiento.
- Puedan sensibilizar la plasticidad psíquica.
- Reconozcan y enriquezcan su propio código de movimiento.
- Puedan valorizar los aspectos solidarios.
- Profundicen e integren la comunicación con sus pares, como sustento fundamental en el proceso de creación artística individual y grupal.
- Reconozcan la importancia del trabajo en red.

Bibliografía orientadora

- **Chillemi, Aurelia.** 2005. *Danza Comunitaria y Desarrollo Social.*
- **Fernández, Ana María:** 2007. *Las lógicas colectivas: Imaginarios, cuerpos y multiplicidades,* Bs. As. Ed. Biblos.
- **Le Breton, David:** 2006. *El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos.* Nueva Visión.
- Moretti, Carlos: 2001. Filogenia y Ontogenia de la postura vertical humana. Trabajo publicado en la Revista "Conceptos" de la U.M.S.A.

UNIDAD TEMÁTICA 3

Realización de obra. Creación colectiva

La Composición Coreográfica con un elenco de Danza Comunitaria, por las características del mismo, exige el desarrollo de estrategias diferentes, por cuanto se trata de un "elenco móvil". En los diferentes niveles de la materia Composición Coreográfica, en cualquiera de sus menciones, se ofrecen conocimientos en función de la creación individual o grupal. En este caso, se enriquecerá la/el estudiante con nuevas herramientas que le permitirán iniciar su formación para la creación coreográfica a nivel colectivo, potenciando como aporte positivo la aceptación de las diferencias en el trabajo de integración, y desarrollando las condiciones necesarias para la coordinación de un grupo con estas características.

Objetivos específicos

Que las/os estudiantes

- Reconozcan la resonancia de una/o con la otra o el otro, saliendo del campo del individualismo para comprender que la creación es siempre con otra/o.
- Puedan descristalizar las propias estructuras y estereotipos, para dejar fluir desde la creación nuevos territorios posibles.
- Descubran otras herramientas para la construcción de una epistemología del quehacer en el campo de la danza.

Bibliografía orientadora

Chillemi, Aurelia: *Expresión Corporal como disciplina artística, actúa en la Promoción de la Salud y en la Prevención de la enfermedad.* I.U.N.A.2005.

Chillemi, Aurelia: *Danza Comunitaria.* I.U.N.A.2008.

Chillemi, Aurelia: 2010. *Danza Comunitaria y Desarrollo Social.*

Foucault, Michel: 2010. *Vigilar y castigar.* Editores Siglo XXI.

METODOLOGÍA

El dictado de la capacitación se impartirá bajo la modalidad teórico – práctico, para que las/os estudiantes configuren la organización conceptual de los elementos constitutivos de la Danza Comunitaria, convirtiéndolos en aprendizaje significativo. Se intentará llegar a una composición de creación colectiva para que las/os participantes puedan vivenciar el proceso, aunque no lleguemos en tan poco tiempo a la realización de obra.

La capacitación tendrá una carga total de 8 hs distribuidas en 2 jornadas de 4hs.

BIBLIOGRAFÍA

Bleichmar, Silvia. *Dolor País.* Libros del Zorzal. Buenos Aires. 2002.

Citro, Silvia (coordinadora): *Cuerpos Plurales. Antropología de y desde los cuerpos.* Editorial Biblos.2010.

Chillemi, Aurelia: *Expresión Corporal como disciplina artística, actúa en la Promoción de la Salud y en la Prevención de la enfermedad.* I.U.N.A.2005.

Chillemi, Aurelia: *Danza Comunitaria y Desarrollo Social. Poética del encuentro.* En edición.

Dubatti, Jorge y Pansera, Claudio. *Cuando el Arte da respuestas. 43 proyectos de cultura para el desarrollo social.* Ediciones Artes Escénicas. Bs. As. 2006.

Fernández, Ana María: *Política y subjetividad,* Edit.T.L.Bs. As., 2006.

Fernández, Ana María: *Las lógicas colectivas: Imaginarios, cuerpos y multiplicidades,* Bs. As. Ed. Biblos, 2007.

Foucault, Michel: *Vigilar y castigar.* Siglo XXI Editores. 2008.

Le Breton, David: *El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos.* Nueva Visión. Buenos Aires 2006.

Le Breton, David. *Sociología del cuerpo.* Bs As: Nueva Visión. 1995

Moretti, Carlos: *Filogenia y Ontogenia de la postura vertical humana.* Trabajo publicado en la Revista "Conceptos" de la U.M.S.A. 2001.

Montero, Maritza: *Introducción a la Psicología Comunitaria. Desarrollo, Conceptos y Procesos.* Paidós. Buenos Aires. 2008.

Nancy, Jean-Luc: *58 indicios sobre el cuerpo. Extensión del alma.* Ediciones La cebra. 2011.

Saforcada, Enrique. *El factor Humano en la Salud Pública.* Editorial Proa Bs. As. 2006.

Apuntes de la cátedra.

Material videográfico.