

Danzando los cuerpos callados

danza integrada, danza en la diversidad

Marisa Brugarolas Alarcón
Profesora de danza en la Escuela
Superior de Arte Dramático de Murcia

¿Qué sucede cuando la danza se abre a los cuerpos callados, los que no tienen voz en nuestros escenarios?

Posiblemente un cambio de paradigma de la estética en la danza y el arte contemporáneos, un cambio al que los medios educativos, artísticos y la sociedad deben estar atentas.

Esta es una danza donde no sólo se aceptan todos los cuerpos, todas las mentes con sus diferencias, sino que esa diferencia es lo que hace genuina este tipo de danza.

CONCEPTOS DE DANZA EN LA DIVERSIDAD Y DANZA INTEGRADA

La Danza en la Diversidad es aquella danza donde tienen cabida personas que normalmente están fuera de los circuitos de la danza, ya sea en su aprendizaje o en su ejecución ante un público. Entre los colectivos que históricamente han estado ausentes de la danza se encuentra el de las personas con discapacidad. Cuando se crea un grupo de danza o se imparten clases que están dirigidas exclusivamente a personas con discapacidad se habla de danza en la diversidad. Cuando en los grupos hay personas con y sin discapacidad trabajando conjuntamente, aprendiendo mutuamente, se habla de danza integrada. De todas formas esta terminología, cómo la actividad en sí, es bastante reciente y es frecuente que ambos términos se usen tanto para una situación como para la otra indistintamente.

La Danza Integrada es una forma de danza donde bailan conjuntamente personas con alguna discapacidad y personas sin discapacidad.

Se ha desarrollado a partir del estudio de la Nueva danza, una de las últimas variantes de la danza Contemporánea, y de los estudios sobre el movimiento aportados por Laban, Bartenieff, Alexander, Body Mind Centering y Movimiento Auténtico entre otros.

La contribución a la danza integrada desde Contact Improvisación así como los aportes sobre composición de movimiento a través de estructuras de improvisación y no solo de frases coreográficas ha sido de especial relevancia para el desarrollo de este tipo de danza

Se ha desarrollado en los últimos veinte años, especialmente en Estados Unidos y Reino Unido, aunque en los últimos años vemos su aparición en otros países.

La danza Integrada empieza a tener difusión y aceptación tanto por su vertiente de integración social como por sus aspectos terapéuticos y su aporte renovador al arte de la danza y las artes

escénicas.

La danza integrada se abre a personas con distintas capacidades.

La necesidad de la Danza Integrada y la Danza en la Diversidad

Históricamente las personas discapacitadas han sido aisladas de la sociedad. Este aislamiento ha limitado frecuentemente su experiencia física, emocional y social, como así también su expresión artística.

La Danza Integrada y la danza en la Diversidad intentan eliminar el prejuicio que inhibe la diversidad cultural y artística en el campo de la danza, cultivando una base común para la expresión creativa de todas las personas. Éste método introduce la experiencia de bailar en una comunidad integrada por personas con distintas capacidades para así contribuir a la construcción de una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades para todos.

Los objetivos de la danza integrada

- Desarrollar un proceso de trabajo donde las personas con y sin discapacidades se reúnan para el aprendizaje, la comunicación y la creación artística.

- Capacitar a profesionales del área de la danza, el trabajo corporal, de la terapia de Danza Movimiento y la educación en una pedagogía de la danza y el movimiento que incluye a todas las personas, más allá de su edad, cultura y limitación física, sensorial, intelectual ó síquica.

- Construir una comunidad artística que incluya a todas las personas, más allá de su discapacidad, experiencia o cultura.

- Crear espectáculos de Danza Integrada que desafíen las barreras actitudinales y prejuicios del público al provocar un cambio de percepción de la estética del movimiento y la apreciación de diferentes tipos de cuerpos.

FORMAS DE DANZA INCLUSIVAS: CONTACT IMPROVISACIÓN

Contact Improvisación es un tipo de danza que se suele bailar en pareja, con bailarines que sostienen cada uno el peso del otro mientras están en movimiento.

Se usa la suspensión para moverse en conjunto con el peso de la pareja, rodando, balanceándose juntos. Estos bailarines a menudo ceden en vez de resistir, usando sus brazos para ayudar y sostener.

Por ello Contact Improvisación crea un lenguaje físico basado en el entendimiento de lo que está presente en todos los cuerpos y lo que es único en el de cada uno. Esta danza reconoce la especificidad de cada cuerpo en movimiento, en tanto que ese cuerpo es una entidad sico-física con determinados rasgos anatómicos, fisiológicos y psicológicos y en tanto que se enmarca dentro de discursos específicos.

La danza Integrada usa lenguajes de movimiento a través de aprendizajes inclusivos. Es decir usando propuestas de movimiento que son accesibles para todos los participantes, y que a su vez amplían el campo perceptivo, motriz, sensorial y expresivo de todos independientemente de la capacidad o discapacidad.

En esta danza se quiere encontrar lo que es posible en vez de lo que parece bonito. Porque lo que es posible entre individuos muy diversos crea y recrea una estética basada en la presencia

de la acción y no una estética que atiende a modelos prefijados.

Además, la rapidez en el aprendizaje de Contact Improvisación implica una accesibilidad ausente en la virtuosidad de otros tipos de danza centradas en un código estético formal.

Estas son las claves para que se dé cabida en la danza a personas con discapacidad, porque sus cuerpos caben dentro de ese ideal estético de cuerpo integrado, cualquiera que sea el tipo de cuerpo. Es el cuerpo vivo y cambiante de la acción en movimiento y no el cuerpo de la imagen prefijada.

La filosofía que subyace a esta metodología es que cada cuerpo, discapacitado o no, es único y presenta nuevas oportunidades para explorar los posibles movimientos.

En el caso de la discapacidad física la silla de ruedas es parte del cuerpo de los bailarines

No es casualidad que una de las formas de danza que capacitara como bailarines a las personas con discapacidad fuera Contact Improvisación. En esta forma de danza la negociación del peso del cuerpo con la fuerza de la gravedad es fundamental, así como también lo es en la vida diaria para las personas con discapacidades motoras como nos dice Bruce Curtis, componente del grupo Paradox Dance Company y uno de los primeros profesores tetrapléjicos de Danza Integrada:

“La fuerza de la gravedad es muy evidente para mí desde que mis músculos no pueden estar en oposición a ella. La fuerza de la gravedad es constante y la uso a menudo para mover mi cuerpo. Cuando estoy sentado en mi silla el suelo pocas veces está nivelado, y siento que la gravedad me mueve en alguna dirección. (...) Una forma de danza que usa el movimiento, la fuerza de la gravedad y su relación entre dos personas a través de los puntos de equilibrio en continuo cambio, parece ideal para personas como yo cuya interacción diaria con el medio está basada en las mismas experiencias. (...) por primera vez me sentí verdaderamente igual en la creación de la danza”.

UNA EXPERIENCIA DE DANZA INTEGRADA EN MURCIA

Desde Octubre del 2004 vengo impartiendo unos talleres de danza Integrada. La propuesta surge de la experiencia como terapeuta de movimiento, la formación en danza contemporánea, la experiencia profesional en la creación e investigación del movimiento la danza y la performance e indudablemente de la colaboración en Berkeley (California) con la compañía de Danza Integrada Axis dance Company desde 1998 hasta el 2000. A través de sus componentes –bailarines con y sin discapacidad física- tuve la oportunidad de observar y compartir:

-las propuestas metodológicas en los talleres pedagógicos abiertos a la comunidad

-el desarrollo de la creación de piezas de danza entre los miembros de la compañía y coreógrafos invitados

-el impacto de su labor en la comunidad y en el ámbito artístico.

A mi vuelta a España (2001) he estado tres años trabajando la danza en la diversidad como terapeuta, docente y creadora en el área de la discapacidad intelectual con personas con Síndrome de Down, pero ha sido en los dos últimos años cuando he dirigido talleres específicos de Danza Integrada dirigidos a personas con y sin discapacidad física, es decir grupos mixtos.

La propuesta, acogida por el Centro Municipal Puertas de Castilla de Murcia (Centro de reciente creación con una clara apuesta

por el arte contemporáneo), se ha realizado a través de cuatro talleres realizados desde Octubre del 2004 hasta Abril 2006.

Los talleres han tenido una gran demanda, siendo el número de asistentes de 20 personas por cada taller.

Es importante señalar que el planteamiento de los talleres ha sido trabajar desde la igualdad y la cooperación. Por tanto algunos esquemas preconcebidos de personas sin discapacidad que iban para ayudar a las personas con discapacidad se han desmontado, al tener que asumir propuestas conjuntas y resolverlas en cooperación.

Entre los participantes con discapacidad han habido personas con parálisis cerebral en muy diversos grados, con espina bífida y con lesiones medulares provocadas por accidentes.

Entre los participantes sin discapacidad han habido personas que nunca habían bailado así como personas que tenían amplia experiencia en danza. Algunos de ellos se dedican profesionalmente al campo terapéutico con personas con discapacidad y otros vienen simplemente por la motivación de bailar y comunicarse con personas con diversas capacidades.

En el taller de Danza Integrada, la danza se aborda como un arte de expresión y comunicación a través del movimiento. Es un taller para que las personas con y sin discapacidad encuentren un lenguaje corporal de comunicación desde las diferentes posibilidades que les ofrecen sus cuerpos en la diversidad.

Aprendemos a descubrir la danza desde una silla de ruedas, desde el suelo, desde el contacto con los demás, desde la música y desde la vivencia y expresión a través del movimiento. Todos aprendemos de todos.

El taller está dirigido a personas con y sin discapacidad física que quieran explorar conjuntamente las posibilidades de movimiento y comunicación entre cuerpos diversos.

Objetivos y contenidos del taller de Danza Integrada

La danza integrada es una danza donde no solo se aceptan todos los cuerpos, todas las mentes con sus diferencias, sino que esa diferencia es lo que hace genuina este tipo de danza. Desde esta perspectiva es desde donde nos planteamos la visión de la danza y los contenidos de estos talleres.

Así nos planteamos como objetivos dotar a los participantes de unas técnicas básicas para poder practicar la Danza Integrada. Para ello abordamos la danza desde las perspectivas inclusivas de la Danza Contemporánea, la Danza Creativa y Contact Improvisación.

Se ofrecen unas nociones básicas de Contact Improvisación. Este tipo de danza, que se basa en el movimiento a partir del contacto entre dos personas ha sido una de las puertas de entrada de las personas con discapacidad al mundo de la danza por su rapidez de aprendizaje y porque cualquier persona con cualquier tipo de cuerpo puede bailar. Descubrimos el contacto a nivel superficial o de piel, el contacto graduando el peso y los contrapesos, investigando diversos grados de empujes, resistencias y tensiones.

En Contact Improvisación además se trabaja la sensibilización al movimiento, la capacidad de percibir nuestro cuerpo sin necesidad de verlo, y lo que es más importante: percibir el cuerpo y el movimiento del compañero/a por el lugar de contacto. Estimulamos la percepción kinestésica, restándole importancia a la visual que es la que suele dominar nuestras interacciones habituales. Esto abre unos recursos inagotables a

la imaginación, posibilitándonos un mayor registro de movimientos también cuando bailamos separados. Además hace que descubramos a las otras personas a través del tacto y la graduación de presiones, evitando los juicios estereotipados que predominan en el contacto visual, especialmente si estamos ante un cuerpo que es muy distinto del nuestro.

Otra de las nociones prácticas que abordamos es la noción de escucha, de percepción de lo que ocurre, ya no solo en el entorno de nuestro propio movimiento, sino en relación con el otro compañero/a, con el grupo, con el espacio y el tiempo.

Estudiamos los componentes terapéuticos de la danza integrada. Como la presión por contacto ayuda a regular la tonicidad, y cómo ciertos ejercicios colaboran en una mejor comprensión del uso del cuerpo. También vemos los aspectos de las dinámicas de grupo en su vertiente de socialización e integración.

Y por supuesto experimentamos el origen expresivo de la danza, el movimiento generado a partir de la necesidad de decir, el movimiento sentido, catalizador de emociones y vía de comunicación. En definitiva el acto creador que es el arte de la danza.

Metodología

Los talleres son prácticos y teóricos. La teoría va apareciendo sobre la práctica. Se experimenta, se analiza, se observa, se verbaliza, se siente.

Se propicia la exploración individual del movimiento, así como el trabajo en parejas, en grupos pequeños (tríos, cuartetos ...) y gran grupo.

Las propuestas son trabajadas por todos a la vez o en grupos parciales para poder ser vistas por el resto del grupo.

Las propuestas parten tanto de elementos de exploración física, como de elementos expresivos.

El esquema de las sesiones es:

- Introducción verbal y, o en movimiento del grupo expresando cómo se sienten en ese momento de iniciar la sesión

- Acercamiento terapéutico y rehabilitador al movimiento a través de propuestas sensorperceptivas que exploran la movilidad, alineación y tonicidad del movimiento

- Propuestas de composición en danza. Acento en la expresión, utilización del espacio, el tiempo, diferentes agrupaciones.

- Círculo de cierre donde cada miembro del grupo expresa verbalmente cómo se ha sentido en la sesión, destacando los aspectos que le parezcan relevantes y significativos.

Se ha utilizado la metodología de Contact Improvisación, así como la de la Danza Contemporánea, de la Nueva danza y diversas Técnicas terapéuticas de Movimiento: Body Mind Centering, Laban-Bartenieff, Técnica Alexander y Movimiento Auténtico.

LA CREACIÓN EN LA IMAGEN y LA APERTURA AL EXTERIOR

Como complemento a los Talleres de danza Integrada se han visionado vídeos de compañías profesionales de danza integrada. En el segundo y en el tercer taller hemos incorporado a las experiencias dentro del aula la creación de videodanza. Para el primero se filmó en exteriores durante tres sesiones de un vídeo creación con propuestas de composición que se habían

visto durante el curso. En el segundo se filmaron diferentes composiciones de danza integrada creadas para un itinerario a través de todo el edificio público donde está el aula de danza. Estas experiencias han sido muy valiosas pues ha supuesto la composición conjunta de una creación artística interdisciplinar, donde todos los participantes han creado con lenguajes compositivos de la danza y del cine.

Durante estos dos años se han realizado muestras abiertas al público de lo que trabajamos en clase, así como la proyección en diferentes eventos del video Ruedapies. La apertura del grupo hacia el exterior ha sido verdaderamente rica para los participantes pues todos querían mostrar a amigos y conocidos lo que han descubierto a lo largo del taller, mostrar con la acción del movimiento y la danza algo que con las palabras es difícil expresar.

LA CREACIÓN

A partir de los vínculos creados en los talleres de danza Integrada se ha constituido una Asociación cultural "Ruedapies" con el fin de impulsar aquellas iniciativas que promuevan, desarrollen y difundan la danza Integrada.

Con algunos de sus miembros estamos componiendo en la actualidad una pieza de danza "Rodando por la calle" que estrenaremos en la V edición del Festival de danza contemporánea Mudanzas. Para muchos de los componentes es todo un reto pues será su primera vez ante un público, y para todos una experiencia única el ser vistos en un foro que está dirigido a la danza en general, y no sólo a la danza y la discapacidad.

COMPAÑÍAS DE DANZA INTEGRADA

Ejemplos de compañías de Danza Integrada las tenemos básicamente en EEUU donde se origina con mayor fuerza este movimiento desde 1986. Así es el caso de AXIS DANCE COMPANY en Oakland; PARADOX DANCE en Berkeley, JOINT FORCES en Oregon, LIGHT MOTION en Seattle, MOBILITY JUNCTION en Nueva York o CLEVELAND DANCING WHEELS en Cleveland.

En Europa compañías de Danza Integrada tenemos en Reino Unido a AMICI DANCE THEATRE COMPANY, que incorpora personas con distintos tipos de discapacidad; CANDOCO, fundada en 1991 por Celeste Dandeker y Adam Benjamin, que integra bailarines con y sin discapacidades físicas; TOUCHDOWN, que incorpora personas ciegas. En Austria en 1992 aparece BILDERWERFER, que incorpora a personas con Síndrome de Down. En Francia L' OISEAU MOUCHE.

En el Estado Español algunas de las compañías de danza Integrada son: en Madrid la compañía EL TINGLAO, en Sevilla DANZAMOBILE, FLICK FLOCK DANZA en Cádiz y la desaparecida BCN (DOBLE) CIA. de Barcelona.

Otras Compañías de danza Diversa que trabajan con personas con discapacidad intelectual son: la compañía de MAITE LEON en Madrid, en Valencia MOMENTS ART y en Murcia ASI SOMOS

Conclusiones

Solo se aprende desde la inquietud y el aprendizaje siempre nos mueve hacia algún lugar desconocido.

El arte del movimiento y la danza, nos mueve hacia la diversidad de cuerpos. El cuerpo liberado de un discurso único representa una fuerza con múltiples voces y un poder movilizador mas allá de las estructuras de control. La danza así entendida propone tácticas para que sus bailarina/es diversos y su público se mantengan siempre un salto y un paso más allá de las prescripciones normalizadoras y restrictivas.

¿Qué sucede cuando la danza se abre a los cuerpos callados, los que no tienen voz ni en nuestra sociedad ni en nuestros escenarios?

Posiblemente un cambio de paradigma de la estética en la danza y el arte contemporáneos, un cambio que se puede impulsar:

- creando foros de debate,
- apoyando propuestas de investigación,
- posibilitando espacios de trabajo donde se puedan intercambiar experiencias
- ayudando a la difusión de las propuestas creativas integradas.

BIBLIOGRAFÍA

Adam Benjamin, "Loosing the ties that bind. Who's integrating who", DICE Magazine, April, 1991.

Bruce Curtis, Alan Ptashek, "Exposed to Gravity", Contact Quarterly, Fall 88, p.18-24.

Cynthia Novack, Sharing the dance, The University of Wisconsin Press, 1990

Elisabeth Dempster, "Las mujeres y la escritura del cuerpo" Grafth, Susan Sheridan, ed. Verso press, London, 1988.

Jenny Morris (ed), Encuentros con desconocidas, Narcea, Madrid, 1997.

Linda Hartley, Wisdom of the body moving, North Atlantic Books, Berkeley, 1994

Nicole Krueger, "The ability to dance", www.dailyemerald.com