

La danza del oprimido

Una visión pedagógica desde la resignificación del cuerpo femenino.

Nataly Albarracín Angulo
Sonia Viviana Solano Velásquez
Romanoff Calderón Cardozo
danzadeloprimido@gmail.com
Universidad pedagógica nacional

Introducción

La presente investigación se refiere a la propuesta denominada la danza del oprimido, la cual abordará un enlace entre el teatro del oprimido, la psicodanza y la violencia simbólica con el objetivo de fracturar los cánones de género impuestos por el modelo heteropatriarcal.

Por ende, las principales características de la danza del oprimido se expondrán en cuatro categorías, (El teatro del oprimido, la psicodanza, la violencia simbólica y la creación) de las cuales devienen las siguientes subcategorías, (el arcoíris del deseo, teatro foro, tiempo, espacio, cuerpo, símbolos opresores, acoso callejero, laboratorio corporal danzario, material didáctico e instalación) donde establecemos de forma concreta qué elementos tomamos de cada una de las categorías, para el anclaje a la danza del oprimido.

Ahora bien, la problemática de la investigación se centra en un tipo de violencia invisibilizada y normalizada por la sociedad, en la cual prevalece la opresión contra las mujeres y el uso del cuerpo femenino como objeto de hipersexualización. Con el fin de visibilizar este tipo de violencia, se crea un laboratorio corporal danzario guiado por un material didáctico, que contempla los siguientes puntos: exploraciones corporales a partir de relatos de víctimas de acoso callejero, observación personal y grupal sobre las percepciones del cuerpo, instalaciones corporales, deconstrucción de imágenes sociales; donde los participantes, puedan manifestar el llamado a la reflexión sobre el cuerpo femenino.

Por lo expuesto anteriormente, el laboratorio en sí mismo será un vehículo movilizador de sensaciones y emociones que fomentaran la reflexión-creación, siguiendo la metodología de la IACA (investigación-acción-creación-artística)

Por último, señalamos que la investigación desarrollada se encuentra bajo la modalidad investigación-creación, la cual propone resultados cualificables en términos de los lenguajes propios del arte y sus productos, agregando que los procesos creativos comunicados desde lo sensible también son un campo valioso de construcción de conocimiento.

¿Qué es la danza del oprimido?

La danza del oprimido es una propuesta que aborda una relación dialógica entre el teatro del oprimido y la psico danza, con el fin de resignificar nociones corporales instauradas por el modelo hetero- patriarcal desde la violencia simbólica, empleando una mirada feminista que invita a romper los cánones de género y entendernos como un todo, que siente, experimenta y crea.

Por consiguiente, entendemos el teatro del oprimido creado por Augusto Boal (1960) como un acto teatral donde se experimenta una intervención consciente, un ensayo de acción social enraizado en un análisis colectivo de problemas compartidos; la metodología del teatro del oprimido se divide en varias técnicas, de las cuales tomamos algunos elementos de dos de sus propuestas, el teatro foro y el arco iris

del deseo; el teatro foro genera herramientas para expresar distintos puntos de vista, proponiendo a los espect-actores asumir el rol del protagonista variando sus comportamientos para visualizar distintas alternativas, asimismo el arco iris del deseo trata del teatro al servicio de la liberación personal, partiendo de conocidas técnicas teatrales desarrolladas a lo largo de más de cincuenta años contra la opresión social y política.

En concreto, esta técnica se propone ayudar a clarificar los deseos, las sensaciones y las emociones. Confiere al protagonista la posibilidad de verse no «uno», como le devuelve la imagen el espejo, sino de manera múltiple: las imágenes reflejadas que para el autor son imágenes observadas a través de un caleidoscopio que son los participantes, forman el espejo múltiple de la mirada de los demás, una mirada interior que se exterioriza por medio de las emociones y sensaciones primarias. “El amor y el odio, la tristeza y la euforia, el miedo y el valor, todo se mezcla y se confunde en proporciones diferentes. Lo que vemos socialmente no es sino la dominante de todas las fuerzas que, continuamente,

luchan entre sí en el alma humana.”.(Boal 2004 pag.218).

En consecuencia, Augusto Boal, en el arco iris del deseo, logra canalizar la energía transformadora de la representación teatral hacia la psicología, para exponer los problemas no dichos, que se atraviesan diariamente y se deciden mantener en silencio; sin lugar a dudas, este apartado se conecta de forma directa con la violencia simbólica, que propone abordar la opresión desde la raíz, desde aquello que permanece oculto e invisible, entendiendo este tipo de violencias como sucesos naturalizados y normalizados en sociedades heteropatriarcales.

En efecto, estos elementos se empalman con la psico danza creada por Jacob Levy Moreno, quien aporta desde la conceptualización de las terapias creativas, pasando por una metodología en fases (caldeamiento, dramatización, comentarios) cuyo objetivo es el de aprovechar la expresividad de cada cuerpo, en su singularidad, para repensarse. De esta manera vemos representadas diferentes subjetividades, que aportan una nueva visión de la misma, con el principal objetivo de sanar a través del arte.

De manera que, el propósito de la investigación es articular los elementos anteriormente expuestos, al servicio de la creación de un laboratorio que motive a los participantes a enfrentarse con su reflejo y la mirada del otro, para entender cómo la violencia simbólica nos atraviesa y nos convierte en víctimas y victimarios, de tal modo que el proyecto propone crear una reflexión a través del cuerpo como principal receptor de emociones, sensaciones y experiencias, conectando con la mente y la psique, motivando a deconstruir la imagen estereotipada; abstraer, transgredir y reconstruirnos como seres empáticos, críticos y autocríticos.

En conclusión, definiremos la danza del oprimido, como un eje liberador y reflexivo a través de la exploración del cuerpo, la mente y la psique, cuyo objetivo es realizar una introspección a partir del sentir del otro, de esta forma se incrementa la empatía con el cuerpo ajeno y el cuerpo propio, desde la individualidad y colectividad, posibilitando el pensamiento crítico a través de múltiples miradas, abordando la percepción de lo femenino en situaciones de violencia simbólica, en un grupo teatral conformado por hombres y

mujeres mayores de edad, incentivando a la reflexión desde el modelo heteropatriarcal, el cuerpo oprimido y lo femenino.

Un problema invisibilizado

La violencia contra la mujer es un tema recurrente en los últimos tiempos, donde se manifiestan las relaciones de poder y dominio sobre el género; los conceptos, violencia intrafamiliar, violencia sexual, acoso u hostigamiento, feminicidio, entre otros. Se han naturalizado en una sociedad sexista y patriarcal. Lo cual invisibiliza el poder social al que estamos expuestos gracias a la difusión de información a través de los medios de comunicación.

En suma, el sociólogo francés Pierre Bourdieu en la década de los 70, habla sobre un tipo de violencia que se reproduce invisible e inexorable en nuestra construcción social; la violencia simbólica, nos invita a entender lo simbólico como un espacio social donde los individuos conviven y actúan a través de códigos, debe entenderse este tipo de violencia a partir de estructuras de dominación como la Iglesia, la familia, el estado y la escuela, en las que participan hombres y mujeres y que, a lo largo de la historia se han construido

como precursores y contenedores de esa violencia. Estas estructuras de dominación son tan efectivas que se ejercen con el consentimiento de los dominados, en este caso las mujeres.

“Si bien es completamente ilusorio creer que la violencia simbólica puede vencerse con las armas de la conciencia y de la voluntad, la verdad es que los efectos y las condiciones de su eficacia están duraderamente inscritos en lo más íntimo de los cuerpos bajo forma de disposiciones” (Bourdieu 2000 pp. 55-58).

En consecuencia, generar reflexiones desde el cuerpo y para el cuerpo no garantiza en ningún caso que desaparezcan las formas de violencia, mucho más compleja la deconstrucción del hecho violento y simbólico, pero resulta importante tener conciencia de la existencia y el funcionamiento de esta forma de violencia y las posibilidades de creación que en esta resulta aparejada.

Por lo tanto, la violencia simbólica sólo se realiza a través del acto de conocimiento y de reconocimiento de las acciones que la producen, las relaciones de dominación que funcionan por medio de la complicidad, el sometimiento y la

aprobación del hecho violento, hunde sus raíces para su perpetuación o su transformación, en la perpetuación o la transformación de las estructuras que producen dichas acciones y en especial de las estructuras de un mercado de los bienes simbólicos cuya ley fundamental es que las mujeres son tratadas allí como unos objetos que circulan de abajo hacia arriba buscando complacer al otro.

Por ende, desenfocar no es nada fácil porque estamos inmersos en un contexto hetero- patriarcal específico, en una cultura concreta, en unos lenguajes determinados, y escapar de ello produce ya no miedo, sino pánico. Romper la línea de la zona de confort, perder el espacio de seguridad, buscar nuevos paradigmas, nuevos lugares, nuevas culturas, nuevos lenguajes... “Estamos demasiado cómodos metidos en nuestro traje, en nuestras formas de mirar y de mirarnos. No estamos dispuestos a modificar ni modificarnos”. (Planella p.29)

Pero modificarse es necesario para pensar de otro modo, para recobrar los sentidos y hacer lo sensible parte fundamental en nuestras formas de decir y de hacer, renunciado a nuestro pacto con la violencia y encontrando una

legítima reconciliación con la paz. En este sentido, es el cuerpo, un espacio para la lucha y el conflicto, en donde la pedagogía sea un campo de resistencia contra los cuerpos ortodoxos sometidos y aplacados perdiendo su narratividad, la danza del oprimido nos invita a resistir contra la imposición social para formarnos en la autoconciencia.

Pregunta problema: ¿De qué manera la exploración del cuerpo por medio de la psico danza y el teatro del oprimido, permite a los estudiantes de la facultad de bellas artes de la universidad pedagógica nacional resignificar los cánones corporales impuestos por el modelo patriarcal?

Objetivo general: Analizar la danza del oprimido como un eje movilizador para la reflexión de la construcción social del cuerpo femenino en estudiantes de la facultad de bellas artes de la universidad pedagógica nacional.

Objetivos específicos:

Comprender la relación cuerpo-imagen desde la percepción de los estudiantes de la facultad de bellas artes de la universidad pedagógica nacional.

Determinar los elementos propios de la psico danza (cuerpo, tiempo, espacio,

arquetipos) y su relación con el teatro del oprimido (arcoíris del deseo y teatro foro) en los estudiantes de la facultad de bellas artes de la universidad pedagógica nacional.

Indagar en las prácticas y discursos relacionados con la violencia simbólica, generados por los cánones corporales impuestos por el modelo patriarcal en los estudiantes de la facultad de bellas artes de la universidad pedagógica nacional.

Metodología:

La metodología del presente proyecto pedagógico es asumida a través de la investigación- acción-creación, entendida como una metodología en espiral que parte de la planificación, navega hacia la acción, encuentra un rumbo en la observación participante, impulsa a la reflexión y embarca en la replanificación.

Por lo tanto, se propone un laboratorio corporal-danzario que se desarrollará durante 5 sesiones de una 1:30:00 Horas, cada una de las sesiones está conformada por tres momentos, (caldeamiento, actividad principal, reflexión), en las cuales se contemplan los siguiente puntos, exploraciones corporales a partir

de los relatos de las víctimas de acoso callejero, observación personal y grupal sobre las percepciones del cuerpo, instalación corporal- danzaría y teatral donde el grupo pueda manifestar el llamado a la reflexión sobre el cuerpo femenino y reconocer elementos propios de la psico-danza (cuerpo, tiempo, espacio, arquetipos), del teatro del oprimido (arcoíris del deseo y teatro foro).

Creación:

Como punto de partida resulta importante definir a qué se hace referencia cuando se aborda el concepto de instalación, pues es parte del proceso creativo que se propone que realicen los participantes en el laboratorio corporal danzario de La Danza del Oprimido, por lo tanto, este concepto “instalación artística” va estar motivado por la resignificación del espacio en sí mismo, la relación de esta con el espectador a través del tránsito experiencial y del abandono de la idea del arte sólo como un medio de contemplación. Así por ejemplo Marcel Duchamp (1887-1968), que propone rediseñar la arquitectura para facilitar el ingreso del espectador a ella, su aporte más significativo

va a ser los readymades, otro artista que evidencia esta postura estética es Allan Kaprow (1927-2006), quien acuña el término de “actividades” para lo que va ocurriendo en el interior de la instalación, pues en la evolución de su pensamiento según él lo que realizaba ya no solo era un happening sino que existía “una activación del espacio”, en este caso el autor se pregunta por la necesidad de estar aquí y ahora. También, Angelica Lidell en su obra instalativa “Emily” genera una narrativa sonora y visual que relata el caos que vivió Emily Dickinson evidenciando una breve tragedia de la carne.

Después de este recorrido conceptual que permite tener una visión más amplia

sobre la definición de instalación artística es menester determinar, la pertinencia de este concepto en el proyecto La Danza del Oprimido, y es precisamente la pregunta y necesidad de una participación del espectador, que lo lleve a evidenciar una experiencia transitada en el laboratorio corporal danzario, que encienda la llama creadora y les permita ser no solo espectadores sino protagonistas del trabajo.

Material para compartir:

<https://www.youtube.com/watch?v=6WfrFXJZZag>

<https://danzadeloprimido.wixsite.com/website>