
Trama Digital Artística - Comisión Superior

Año: 2017

Producción Final

Capacitadores a cargo de la comisión

Diana Pizzul- Nora Fredianelli

Autora: Patricia S. Ghisoli

PROYECTO: De lo cotidiano a lo extra-cotidiano.

Espacio curricular de planificación / implementación:

Área Estético Expresiva I (Lenguaje Corporal)

Curso: 1º 1º Primaria. Instituto Superior Nº 34 Dr Nicolás Avellaneda. Rosario

“Todo lo que hago como artista es educativo y todo lo que hago en el campo de la educación es artístico”

Luis Camnitzer

Fundamentación conceptual:

Marco teórico:

El presente proyecto hace eje en los procesos de enseñanza aprendizaje desde una concepción integral de cuerpo, donde el movimiento/acción/reflexión vinculan y transforman.

El cuerpo es movimiento y desde él, productor activo de significados, por lo tanto también de aprendizajes.

Entendiendo al movimiento como acción/energía que hace al cuerpo y a éste como manifestación del ser/ estar en el mundo; materia donde albergan los sentidos y la construcción de lenguajes que son expresión de lo humano, se plantea trabajar sobre la potencialidad cognoscente del cuerpo desde la sensorialidad, la captación emotiva y la percepción que llevan al concepto.

Se busca promover la autonomía de las futuras maestras y maestros a partir del conocimiento de lenguajes que componen el bagaje comunicacional, facilitando la comprensión de las diferentes lógicas que habilitan a aprender a aprender: operaciones cognitivas y creativas que se conocen como lenguajes (hablado, sonoro, corporal, visual, cibernético, audiovisual, espacial...).

Siguiendo la perspectiva compleja del diseño curricular del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, se plantea el “concepto” de

---

cuerpo/movimiento/medio y su relación con el conocimiento, en dimensiones que interactúan:

- la dimensión de las sensaciones: se basa en el contacto entre naturaleza y cultura ante la presencia del objeto que se conoce.
- la dimensión perceptual: una construcción cultural que ya se encuentra presente en las sensaciones, pero que se define como evocación, presentimiento de lo imaginario en lo real y asignación de sentido.
- la dimensión imaginaria: una apuesta por la recuperación del pasado (recuerdos) combinada con la distancia proyectiva que trabaja en ausencia del objeto conocido, o en el nacimiento de un proceso de creación.
- la dimensión emocional: una regulación compleja de la energía personal que une y aleja, en vínculo, identificaciones y pasiones, que da sentido a las acciones y encuentra a su vez sentido en ellas.
- la dimensión conceptual: construcciones del pensamiento, categorías que se inscriben en los territorios de la significación, tienen anclaje en la historia, portan ideología y se recortan desde una posición de poder.

Los lenguajes

Los lenguajes son mundos simbólicos que permiten la construcción de sentido. Tienen formas de representación y escritura que les son propias, además de poder combinarse entre sí (palabras, imágenes, sonidos, números, etc.). Son también creaciones colectivas de lo humano, un enorme acervo de preguntas, visiones y utopías, investigaciones y arte... es decir, una forma de cultura; la manera en que el cuerpo se comunica.

Como conjunto de ideas, procedimientos y modos, configuran sistemas de interacción que demuestran que todo es motivo de representación y simbolización, comenzando por el propio cuerpo: que es lenguaje y a su vez es el cruce de todos los lenguajes: espacio, tiempo, materia/energía; forma y significado, color, ritmo, sonoridad, luz, textura, volumen, todo está allí relacionado con el cuerpo en juego.

El sujeto/cuerpo creativo establece permanentemente nuevos símbolos y representaciones sin los cuales no habría cambio, ni resistencia en lo humano. Esas

---

invenciones son generalmente artificios, maneras de narrar la vida de otro modo, metáforas y actos poéticos para explicarse la vida y aferrarse a ella.

Estos sistemas se constituyen en “usinas de sentido común” para las sociedades y crean categorías; son guías de valores y promotoras de procesos creativos y emocionales.

Todos ellos tienen su propio modo de articular el tiempo, el espacio, la materia y la energía en la construcción de sentido.

Ningún lenguaje se presenta solo. Del entramado de sus combinaciones surge el sentido. Resultaría imposible pensar, por ejemplo, una pedagogía fuera del marco de los lenguajes de su tiempo; o una didáctica sin operaciones creativas y científicas “con, sobre y entre lenguajes”.

En ese sentido se destacan las tecnologías digitales, las tecnologías de la comunicación y de la información (TIC) y las vinculadas a la imagen y al audio como elementos fundamentales en y para muchos aspectos de la vida del siglo XXI.

Lo poético

El acto poético constituye un “acontecimiento” cuyo abordaje pedagógico desde distintos lenguajes contempla sistemas analíticos, imaginarios y perceptuales.

Lo poético remite a varias realidades posibles, es horizonte y aurora del concepto, es expresión de la épica de vivir. Recurre a la sustitución, la composición, la alteración, la manipulación de lo instituido; a lo remoto, lo absurdo, lo imposible. No rechaza lo mágico, ni lo mítico. Promueve visiones y emociones, reagrupa los cuerpos en movimiento y les devuelve unidad en la dicotomía y alegría en el encuentro.

Partimos de la poética del espacio, visualizando desde un punto de vista crítico y reflexivo el espacio escolar y su organización. Los modos en que habitamos los espacios nos narra y nos interpela. A su vez, desde diversas perspectivas artísticas tenemos la posibilidad de intervenir en él, transformarlo, desnaturalizar hábitos instituidos, crear otras formas de transitarlo y reflexionar desde la producción de acontecimientos poéticos poniendo en acción el cuerpo en el espacio.

Se trata entonces de buscar pautas para orientar una escritura propia en el espacio.

Un proceso en el que cada uno y cada grupo adquiere una dimensión singular.

Existe una tensión entre el entramado cultural, esa técnica cotidiana que cada uno trae y que se asimila sin reflexión, sin ser elegida y que Eugenio Barba llama *aculturación* y la posibilidad de aquello “artificial”, que es lo incómodo, lo nuevo, lo no natural en el sentido de lo no espontáneo, porque eso espontáneo es parte de lo que traemos.

Las técnicas cotidianas del cuerpo se caracterizan en general por el principio del menor esfuerzo: conseguir un rendimiento máximo con un gasto mínimo de energía. Las técnicas *extracotidianas* se basan, al contrario, en un derroche de energía. Parece sugerir: máximo gasto de energía para un mínimo resultado.

“(En) La danza de las oposiciones... el actor-bailarín no se observa con sus ojos, sino mediante una serie de percepciones físicas que le confirman que tensiones no habituales, extracotidianas, habitan su cuerpo.”¹

En la experiencia de la Bauhaus encontramos una mirada integral que nos permite pensarla como plataforma para las experiencias interdisciplinarias del área, en tanto plantea diversidad de enfoques en la relación de lo cotidiano con lo extracotidiano en el arte y en la vida.

Objetivos:

- Favorecer el autoconocimiento y la construcción de la subjetividad a partir de la experiencia estética.
- Desarrollar la sensibilidad, estimular la percepción y potenciar la creatividad.
- Conocer categorías de análisis del discurso de cada lenguaje.
- Interpretar la realidad áulica a través de todos los signos espaciales, lumínicos, sonoros, gestuales, corporales, emocionales, sensoriales, que en ella acontecen.
- Analizar los distintos discursos e interpretar las representaciones culturales desde múltiples miradas, contribuyendo a la comprensión de las diversas realidades sociales y culturales.

---

¹ BARBA, Eugenio - SAVARESE, Nicola. Anatomía del Actor. Colección Escenología. (Ed. Universidad Veracruzana. México) Marzo de 1988.

- Generar espacios de reflexión fortaleciendo un posicionamiento ético frente a la diversidad de propuestas destinadas a los niños y jóvenes, diferenciando entre opciones masificadoras y opciones de autonomía identitaria individual y colectiva.

- Problematizar la noción de gusto estético, reconocer estereotipos y desarrollar la capacidad apreciativa y crítica.

- Ofrecer a los estudiantes distintas experiencias y espacios de encuentro entre ellos y la obra artística (museos, centros culturales, teatros, espacios públicos, programas culturales televisivos) con la intención de descubrir y conocer su riqueza, diversidad y valor patrimonial.

-Producir acontecimientos escénicos que interpelen los espacios educativos.

-Articular las lógicas de la cultura digital con las dimensiones de la educación artística.

Metodología:

Formato curricular de taller, en tanto propuesta de experiencia como una praxis. No como un mero movimiento natural, sino como acción intencional sostenida con razones y pasiones, capaz de generar nuevos sentidos y nuevas experiencias.

Se proponen instancias de integración interdisciplinar en torno a la percepción, el juego y la producción simbólica.

IMPLEMENTACIÓN:

- 1- Presentación de la materia. Observación del espacio áulico y construcción de una mirada crítica. Cómo conocemos los objetos cotidianos que nos rodean?

Las aulas pobladas de sillas y bancos es la tradicional conformación de todo espacio escolar, como imaginario social, como lógica semiótica del discurso institucional, como materialidad concreta y como fenómeno de naturalización. El modo de construir y habitar ese territorio da cuenta de una propuesta de corporeidad, anclada principalmente en el positivismo y los principios de normalización.

Como docente de “Movimiento y Cuerpo” y del “Área Estético Expresiva en el lenguaje corporal” de los Institutos de Formación Docente N° 34, 35 y 16 de Rosario, observé de manera más o menos frecuente en los comienzos del trayecto de mi práctica, que la propuesta inicial del docente de poner en acción la transformación del lugar, mover todo el mobiliario hacia la periferia o hacia afuera, suele derivar en un gesto casi cotidiano de queja y pesadumbre por parte de los estudiantes. La resistencia a salir de la silla, de cierta inercia, a desentumecer el cuerpo en este acto inaugural ya da cuenta de las problemáticas y fundamentos del trabajo a abordar.

Aparece así la necesidad de plantear interrogantes acerca de cómo atraviesan en este acontecimiento iniciático las nociones de tiempo y espacio, qué nociones de tiempo y espacio, cómo mover esas nociones de tiempo y espacio, o al decir de Marie Bardet (2012), cómo pensar con mover ese tiempo-espacio. ¿Cómo compartir con los estudiantes estas preguntas de manera que sea la vivencia del hacer y no la explícita enunciación la que las formule?

Surge entonces un interés en la dimensión de la experiencia y no sólo de las representaciones, simbolismos o discursos sociales sobre el cuerpo, vinculada a la noción de corporalidad, que Thomas Csordas (1993) ha planteado, entendiendo a la misma como modos de percepción y compromiso experiencial con el mundo.

Si aquello que aparece como problemática, se aborda desde la acción corporal, cuestionará los modos de habitar y de conocer el mundo. ¿Cuáles son entonces las “inscripciones sensorio-emotivas” que pueden devenir una acción cotidiana como es sentarse en una silla, en “extracotidiana” y productora de sentidos?

Intentamos analizar las acciones y operaciones cognitivas que mueven el concepto de objeto cotidiano a objeto de conocimiento, mediando zonas de objeto poético.

La posible analogía con el abordaje a un objeto de estudio viene a proponernos una metáfora de las teorías epistemológicas y gnoseológicas. Se produce entonces una secuencia de cambios de paradigmas que se analizan in situ. Y una vez más, la repregunta.

La experiencia:

La premisa:

Si las aulas están abarrotadas de sillas, si se torna difícil salir y olvidarlas en primera instancia, por qué no comenzar aceptando su presencia, observarla, analizarla, experimentarla de modos creativos y repreguntar sobre ese objeto, sus implicancias y metáforas posibles?

La actividad:

Una silla en el medio de un círculo que forma todo el grupo sentado en sillas.

Observarla.

Cuántas maneras de sentarse existen? Rápidamente el grupo arriba a la respuesta: infinitas.

La propuesta entonces es demostrarlo: Sin un orden pre establecido, se invita a cada estudiante a ingresar al espacio central en el cual está la silla, y sentarse de una manera en particular que decidan. El resto observa y registra. Las siguientes propuestas no podrán repetir esa forma de sentarse ni ninguna anterior.

Es importante aclarar que en el principio de la propuesta no se habla de consigna sino de invitación, de manera que queda abierta la posibilidad de no

---

participar, como modo de acuerdo con el proceso de aprendizaje, elecciones de exposición y de aceptación de los diferentes momentos subjetivos al respecto.

También cabe poner de relieve que hablar de pasar “sin un orden pre-establecido” está relacionado con la premisa anterior, para garantizar que quien pase lo haga “tomando una decisión” y no “porque le toca” o “llega su turno”.

Para mayor claridad de cada propuesta de sentarse y para facilitar su observación y registro, se pide que cada una se realice con un breve momento de detención, una puntuación en la acción. Este mismo momento de detención podrá estar acompañado de una presentación, u otras variantes, pues desde una perspectiva poética se trata de un modo de ser-estar-sentarse en el espacio, que a medida que pasan más y más formas, comienzan a suceder con cualidades menos cotidianas, o extra-cotidianas.

Es interesante observar que a medida que se suceden las acciones comienzan a agotarse los estereotipos. Más aún, ocurre aquello intrínseco al método de improvisación propio de las técnicas de la danza y el teatro, en el cual el cuerpo no sabe lo que va hacer, pero lo sabe cuando lo hace. Cuando la forma ya no puede ser “pensada” con antelación, y las ideas previas se terminan, aparece una nueva instancia de acto creativo en el abordaje de una simple acción que comienza a navegar por territorios poéticos, despiertan asociaciones, desplazamientos, etc.

Llegado este punto aparece entonces la pregunta. ¿Por qué no mover la silla? ¿Qué es sentarse? Nuevos paradigmas se abren trayendo consigo una cantidad de nuevas propuestas.

Podemos observar claramente la puesta en tensión y el cuestionamiento de las ideas con las que comenzamos la actividad.

Sobreviene entonces un interrogante más que desata varios otros: ¿Qué es una silla? ¿Todas las culturas la usan? ¿Cómo y cuándo se creó? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese objeto puebla las escuelas?

La operación de observar y accionar sobre la silla puso los modos de conocer en acto: el sujeto conoce el objeto? El sujeto transforma el objeto cuando lo conoce? El sujeto crea el objeto cuando lo conoce?

2- La relación del arte con el conocimiento.

Ponemos en marcha algunas operaciones creativas.

Partimos de las preguntas:

¿El conocimiento es un encuentro con lo desconocido? ¿Cómo es ese camino?

Si pudieras pensar en una forma espacial del recorrido, cuál sería?

El grupo elige la idea de laberinto. Construimos un laberinto con objetos cotidianos y proponemos diversos modos de recorrerlo.

Registro en mosaico de fotos en Photoscape:

¿Podrías contar una anécdota personal que evoque esa metáfora del laberinto? Grabamos algunas reflexiones y las compartimos a modo de cadáver exquisito en audios grupales. Herramienta audacity

<http://cor.to/16Dv>

- 3- Las artes en nuestro ámbito educativo desde la perspectiva de las vanguardias del siglo XX. La experiencia de la Bauhaus.

Visualización de video de Kandinsky: <http://cor.to/1Wfz>

Búsqueda en internet sobre la obra y el contexto histórico social del artista.

Articulación con área de plástica, puntos y líneas sobre planos:

Actividades:

Realización plástica de figuras geométricas. Diferentes modos de presentación. Diferentes puntos de vista para la observación. Relación figura fondo.

Improvisaciones grupales desde la Expresión Corporal de recorridos espaciales en la búsqueda de componer frisos, focos, detenimientos, líneas y puntos desde los cuerpos en el espacio.

Reflexión sobre la relación figura fondo desde la perspectiva bidimensional desarrollada con las figuras realizadas en el Área de plástica, y la relación figura fondo desde la perspectiva tridimensional desarrollada en la improvisación con los cuerpos en el espacio.

Producción de galería en herramienta Emaze

<https://www.emaze.com/@AORWRIQR/soho-gallery?autoplay>

El factor azar y automatismos en el arte. Movimientos de lanzamientos con el cuerpo para la composición de puntos y líneas sobre un gran tapete colectivo.

Gif: escenas en donde aparezcan estas formas en objetos cotidianos. Herramienta Photoscape

<http://cor.to/16D0>

- 4- Visita grupal al Jardín de los Niños de Rosario. Exploración de los diferentes territorios que plantea el espacio, haciendo hincapié en el edificio semienterrado: vanguardias artísticas del siglo XX. Recorrido por juegos que recrean la apuesta por el color, la geometría y la búsqueda de formas puras. Artistas: Calder, Mondrian, Miró, Picasso, Klee, Kandinsky y otros.

- 5- Intervenciones en los espacios cotidianos de la institución. A la búsqueda de nuevas formas de ser/estar. Transformación de nuestro entorno. El cuerpo extracotidiano. El espacio extracotidiano.

Edición de filmaciones.

Herramientas: editores de celulares, Movie Maker

<http://cor.to/16vl>

6- Las formas en el cuerpo. Calidades de movimiento: aire/liviano.

Exploraciones con globos, desarrollo de secuencias que relacionan: espacio-cuerpo-objeto.

Registros audiovisuales. Socialización y reflexiones.

Herramientas: editores de celulares, Movie Maker

<http://cor.to/16vK>

<http://cor.to/16vn>

Presentación de marco teórico y material bibliográfico.

Bibliografía:

- Diseño curricular para la Formación Docente. Profesorado de Educación Primaria. Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. (2009)
- Barba, Eugenio - SAVARESE, Nicola. *Anatomía del Actor*. Colección Escenología. Ed. Universidad Veracruzana. México. (1988)
- Bardet, Marie. *Pensar con Mover*. Ed Cactus. Buenos Aires (2012)
- Camels, Daniel. *Espacio Habitado*. Ed Homosapiens. Rosario (2011)
- Eisner, E. *La escuela que necesitamos*. Buenos Aires. Ed Amorrortu. (2002)
- Freire, P. *Hacia una pedagogía de la pregunta – Conversaciones con Antonio Faundez*. Buenos Aires. Ed La Aurora. (1986)

Patricia Ghisoli