

Reflexión sobre los entramados didácticos del arte

M. A. EMMA LOZANO

Hablando de las artes, en esta ocasión la reflexión se dirige de las escénicas –la danza– hacia las musicales y de las musicales a las escénicas; y el valor que esta tiene en su formación y reflejo social y cultural. Las artes escénicas y musicales están íntimamente ligadas, pues se requieren una de la otra para ser completas; las escénicas, especialmente la danza, mantiene un soporte musical de su corporeidad y así mismo la música requiere de corporeidad para su interpretación instrumental.

En la educación superior, cada nuevo ingreso de estas licenciaturas al sistema aprecia la ausencia y/o deficiencia de una formación motriz y auditiva,

indispensables para el efectivo aprovechamiento y desarrollo cognitivo de las asignaturas elementales de estas dos disciplinas.

La enseñanza-aprendizaje de estas determina el uso de técnicas didácticas alternativas para enriquecer principalmente los procesos prácticos de enseñanza pues la teoría en ambas disciplinas es realmente efectiva en el laboratorio de aprendizaje práctico. En el caso concreto de la danza o de las técnicas de movimiento corporal es importante considerar los siguientes elementos curriculares:

- ▶ Conocimiento de posibilidades y habilidades del cuerpo (anatomía y quinesiología).
- ▶ Conocimiento de las posibilidades de movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo.
- ▶ Conocimiento de técnicas de danza que incentiven la percepción corporal, la interpretación y la creación.

- ▶ Conocimiento de improvisación y composición.
- ▶ Conocimiento de diferentes repertorios (del clásico al popular).

En lo anterior es posible apreciar que algunos o quizá todos los elementos necesarios para la enseñanza-aprendizaje de la danza son igualmente necesarios en la enseñanza-aprendizaje de la música, con sus respectivas especificaciones. Sin embargo, es parte de las estrategias docentes el considerar que no habrá un 100% de alumnado con las condiciones ideales, por lo que el sistema nos prepara con tutorías y asesorías para salvaguardar hasta donde sea posible ese ingreso inicial.

La relación entre estas disciplinas es correlacionada y ejemplo de esta idea ha sido claro en el master class del método Dalcroze ofrecido al alumnado por la Facultad de Música de la UANL el pasado mes de Octubre.

El master class impartido por el maestro Iramar Rodrigues (Suiza-Brasil) permitió apreciar desde el punto de vista docente hacia la danza dos aplicaciones importantes del mismo, uno

dirigido al aprendizaje de la música a partir del cuerpo así como del cuerpo a partir de la música; y otro dirigido a los métodos de enseñanza desde el punto de vista didáctico.

Para hablar de la educación superior en el arte es necesario justificar por qué especial atención a este curso-taller. El método fue creado por Emile Jacques Dalcroze (1865-1950) de origen austriaco y creador de la Gimnasia Rítmica, creado especialmente para la danza relacionando el dinamismo corporal y el dinamismo sonoro en todos sus matices de duración. El bailarín aprende a asociar y a disociar los movimientos, a ordenarlos en el espacio y a eliminar todo movimiento inútil: "Jacques – Dalcroze pensaba que el sentido rítmico es esencialmente muscular y preconizó que el cuerpo debía ocupar una situación intermedia entre el sonido y el pensamiento. En seguida llegó a la conclusión de que el sentido muscular está hecho de relaciones entre el dinamismo del movimiento, su duración, su amplitud y su realización." (Navas, 2011).

El master class estuvo asistido por alumnos tanto de música como de danza, por lo que fueron evidentes e interesantes las diferencias en la aplicación de los elementos establecidos por Dalcroze de espacio-tiempo-energía de acuerdo a la inscripción de los participantes. Desde el punto de vista dancístico, la experiencia vivencial de este curso, dirigido especialmente al estudiante de música, permitió evidenciar como a nivel aprendizaje ambas disciplinas

padecen de las mismas deficiencias, es decir, en primer término el saber escuchar y después el saber observar una orquestación musical fabricada con el cuerpo y viceversa, así como corresponder de acuerdo a la indicación coordinando tiempo, movimiento, emoción y espacio.

Es inevitable apreciar como la gran experiencia del instructor le permite aplicar su metodología de enseñanza distinguiendo sus capacidades y habilidades para conseguir sus propósitos que didáctica y lúdicamente ejercían al 100% la practicidad del método con un carácter tan divertido como riguroso en la disciplina.

¿Porque hablar de un master class para música, siendo mi especialidad la danza? Retomando el principio, la intimidad que sostienen la música y la danza, desde el punto de vista docente, es un línea de investigación que se encuentra aún en la mesa, porqué tratar por separado una de otra; bien lo dice Dalcroze, Blanc, Graham, Connuingham, Case, todos nuestros grandes maestros formativos y muchos más músicos y bailarines así como también Nietzsche, Hegel, Jung y Marx a su manera expresan que nacemos con un corazón cuyo ritmo nos da la vida y ésta es movimiento, entonces porqué tratarlas por separado.

Como investigadora en la educación de la danza, ninguna técnica, método, sistema, teoría o propuesta que estimule el desarrollo educativo estará fuera de las disciplinas artísticas o musicales; el arte es el reflejo de una sociedad y en la actualidad le corresponde al arte hacer un frente más sólido, fuerte y eficaz hacia los males que esta desencadena.

De esta manera, desde la danza así como desde la música, es posible proponer nuevas posibilidades para formarse como artista y los docentes de los programas universitarios de artes se valen de crear estrategias de enseñanza aprendizaje y oficializarlas para no estar fuera de un sistema. Así mismo a nivel de producción artística, en la danza los coreógrafos se valen de otras disciplinas para inspirarse, ya sea en un concepto temático literario, una obra plástica o musical, género de movimiento o en articulación con alguna otra disciplina o en función de las destrezas físicas y técnicas de sus bailarines.

Sin embargo el arte no sólo propone el desarrollo de uno o varios talentos apreciados desde su contexto, en la actualidad se desarrollan junto a tecnología más formas de expresión y

campos de acción del arte, así la promoción y difusión de los valores sociales y culturales a través del arte hace frente a una situación social vigente y ahí participan todos los que formamos parte del medio artístico.

Una búsqueda del desarrollo creativo de la danza, y así mismo como líneas de investigación, a nivel de formación se encuentra en la capacidad de análisis, reflexión y propuesta del alumno para ampliar sus campos creativos basándose en otras disciplinas, por ejemplo la literatura, que sin pretender ser dramaturgos podríamos corresponder con la "danzaturgia" si se buscara darle un nombre a la tendencia, ¿pero podría hacerse el mismo ejercicio con la música?

Traducir un texto literario, ya sea en prosa o en verso al lenguaje dancístico, no es una tarea fácil pues se corre el riesgo de malversar la original idea del autor, porque siempre es bien apreciado contar con la asistencia de un especialista. Por lo tanto, así como inicialmente se refirió a la música, pensando en la literatura un ejercicio fundamentaría la idea en una sencilla pero importante selección de textos de la literatura universal ricos en imágenes literarias, de tal manera que al llevarse a la Danza, permitan también una elocuencia de imágenes corporales que llegue

en dos formas al espectador: una mediante la plástica y estética dancística, generando la segunda que es el fomento y acercamiento del espectador y también del ejecutante a la literatura y a su lectura.

Hasta aquí, la correspondencia entre disciplinas trasluce una interesante visión de la música con la danza y la danza con la literatura, los tres enfoques permiten ver una de las que podrían ser muchas fórmulas mágicas de expresión conjunta:

música + danza + literatura o
"x" = felicidad/ vida

¿A caso este resultado no es el que desde pequeños suena al sueño ideal? La actual moda social esta tristemente en la desintegración y disfunción familiar reflejada en la sociedad gracias al sin número de actos violentos presentados en los últimos años en Nuevo León.

Si las artes en general pueden apoyar en esta disfuncionalidad

una re-educación en pro de formar, reformar, fortalecer, enaltecer y establecer valores a partir de los diversos medios de la educación artística, entonces debe ser más fuerte la iniciativa de convencer para responder con ella a una falta de atención en la educación familiar como seno de una sociedad, sabido y comprobado que es la célula madre de toda ciudadanía.

Un referente a esta necesidad es el expuesto por Michele y Robert Root-Bernstein (2010) en la conferencia mundial sobre educación artística convocada por la UNESCO, donde se trató el tema "El arte como elemento central":

Según los presentadores, vivimos en una sociedad creativa y la educación para la creatividad es, por consiguiente, un derecho esencial. Además, afirmaron que la educación artística es el medio para lograr una educación universal orientada a la creatividad, ya que las artes suelen ser el elemento central de las prácticas creativas en todas las disciplinas y culturas. Basándose en sus propias investigaciones, aportaron datos tanto anecdóticos como estadísticos de que las artes y la artesanía han fomentado la creatividad de los científicos. Demostraron que los artistas puede ser científicos e inventores, y recíprocamente. La eficacia de las artes como medio para promover la creatividad se

debe, entre otras razones, a que gran número de “recursos para la reflexión”, reconocidos como tales, son particularmente explícitos en la práctica de las artes.

A niveles internacionales la UNESCO en el 2012 ha argumentado que estudios han comprobado que el alcanzar una enseñanza más equilibrada, donde la educación artística desde los niveles básicos hasta la secundaria se encuentren en condiciones de igualdad como las matemáticas, las ciencias naturales y el español mejora sustancialmente en los menores su raciocinio espacio-temporal, y enfatizan que la unión de la educación y las artes opera positivamente en el tejido neuronal de los menores, fortaleciendo la autoestima, salvaguardando la identidad cultural y propiciando el pluralismo, el reconocimiento y el respeto por los otros.

Así mismo en otras investigaciones, en la Universidad de Santiago de Compostela, García Ruso expone que los contenidos de la Educación Artística, Movimiento Rítmico y Danza, tratan la relación entre la música y el movimiento corporal definiendo su importancia y función durante los primeros ciclos de la etapa cuando conviene diversificar las actividades para desarrollar las distintas capacidades motrices, fomentar las relaciones interpersonales, los estados afectivos y la capacidad de reaccionar físicamente a la música. El movimiento y la Danza deberían de capacitar no sólo para adquirir destrezas rítmicas sino también para alcanzar esa necesidad de expresión y comunicación que toda educación estética debe desarrollar.

Regresando a la complementación de disciplinas en pro del bienestar humano, formativo y social, cuando Dalcroze expresó que “la danza es el arte de expresar las emociones con la ayuda de movimientos corporales rimados”, y este método dirigido a los músicos ha develado posibilidades expresivas sorprendentes en las generaciones de bailarines y músicos en formación; sumado a considerar en la enseñanza las posibilidades creativas de explorar estas dos disciplinas dentro de otras más como la plástica y la literatura, entonces es factible visualizar que la investigación artística dirigida a la creación, educación, promoción y difusión del arte y la cultura podría alcanzar posibilidades intangibles de apreciación estética en los ámbitos populares y de formación básica, media y superior.

Existen muchas maneras de apoyar esta causa, y a través del arte muchas más; la difusión y promoción del arte (escénico,

plástico y/o musical) apuesta al convencimiento medular de la sociedad gracias a los logros de educación artística practicadas en otros países con éxito. Se debe educar al artista no sólo en el sueño de los grandes escenarios, sino en el escenario popular en plazas y espacios no convencionales con la finalidad de alcanzar un público genérico que se relacione con la danza y la música como un medio diferente de acercamiento a cualquier medio que apoye los valores, tradiciones y buenas aficiones como la lectura familiar.

La creación como finalidad de la formación artística no es la única posibilidad, el nuevo sistema educativo universitario propone la diversidad de oferta, desde la enseñanza en la ejecución, la gestión, la investigación, la creación (coreógrafo o compositor), la crítica, etc., por lo tanto a nivel formativo todo es importante y conocer diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje abre las posibilidades en todos los campos antes mencionados, en este caso ya sea en música o en danza con la finalidad de preservar los valores en la cultura y tradición, mismos que cuando estamos en formación se olvidan.

Esta reflexión surgida a raíz de la vinculación entre las artes y las funciones sociales sigue nutriendo los objetivos de quienes nos dedicamos a alguna de las ramas del arte. Si esto es posible entre disciplinas artísticas significa que entre instancias gubernamentales y universitarias las propuestas en conjunto y

cohesionadas por sus objetivos serían más fuertes y con mejores resultados en cualquiera de sus metas. Con esto queda abierta la invitación de cohesión entre facultades, alumnos y maestros de las diferentes disciplinas para tomar el riesgo de experimentar e integrarnos a nuevas propuestas que desafíen la ortodoxia, es decir, permitir la libre comunicación de las expresiones entre las diferentes tendencias o especialidades corporales del arte, llámense artes plásticas, musicales o escénicas.

“La unión hace la fuerza”.

Referencias

García Ruso, H. (2000). Danza y Universidad. *Revista de estudios y experiencias educativas*. Págs. 133-144.

Navas, Y. (07 de octubre, 2011). Emile Jacques-Dalcroze. *Contado desde el cuerpo*. Consultado el 2 de octubre de 2013 en: <http://historiadeldanzaunearte.blogspot.mx/2011/10/emile-jacques-dalcroze.html>

Root-Bernstein, M.y R. 2010. *El arte como elemento central*. Documento presentado en la Segunda Conferencia Mundial sobre Educación Artística de la UNESCO. Seúl.

