

CUERPO, ARTE Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La corporalidad en las intervenciones
socioeducativas a través del arte

Master Arte para la transformación social, la inclusión social
y el desarrollo comunitario: Mediación Artística
Universidad de Barcelona 2017-2019

Realizada por: **Carla Orellana Águila**
Tutora: **Ascensión Moreno González**

AGRADECIMIENTOS

Javier Garay
Alexandra Elbakyan

RESUMEN

El presente trabajo tiene por finalidad conocer y comprender la relación del cuerpo y las prácticas que utilizan el arte como una herramienta para la transformación social. Se presentan cuatro estudios de caso que realizan sus intervenciones a través de lenguajes artísticos y se analizan tres proyectos que unen el arte, la investigación, la educación y el cuerpo. La investigación tiene por objetivo descubrir de qué formas se aborda el cuerpo en estas intervenciones, conocer y comprender proyectos que aborden la corporalidad de forma transversal y describir los aportes que puede realizar un enfoque corporal a las prácticas artísticas que buscan la transformación social. Esta investigación nos ha permitido conocer distintas experiencias e imaginarios en torno al cuerpo, proyectos que nos muestran nuevas formas de generar conocimiento y pensar al ser humano en relación con los otros y su entorno e identificar los aportes que estas intervenciones y su enfoque corporal pueden realizar al campo de las prácticas artísticas para la transformación social. La reflexión en torno al cuerpo es una temática pendiente, la atención hacia lo corporal es un llamado a sensibilizar, dar sentido y habitar el mundo y esta investigación se desarrolla en torno a esa urgencia.

PALABRAS CLAVE

cuerpo - corporeización - arte - transformación social

ABSTRACT

The present work aims to know and understand the relationship of the body and practices that use art as a tool for social transformation. Four case studies are presented that perform their interventions through artistic languages and three projects that unite art, research, education and the body are analyzed.

The aim of the research is to discover the ways in which the body is approached in these interventions, to know and understand projects that address corporality in a transversal way and to describe the contributions that a bodily approach can make to artistic practices that seek social transformation. This research has allowed us to know different experiences and imaginaries around the body, projects that show us new ways of generating knowledge and thinking of the human being in relation to others and their environment, and identify the contributions that these interventions and their bodily approach can make to the field of art practices for social transformation. The reflection about the body is a pending issue, attention to the corporal is a call to sensitize, make sense and inhabit the world and this research is developed around this urgency.

KEY WORDS

body – embodiment – art – social transformation

Índice

<i>Índice</i>	5
1. Introducción	7
2. Marco Teórico	12
2.1. Antecedentes para contextualizar el cuerpo	13
2.2. Concepciones del cuerpo en la contemporaneidad	18
2.3. Noción de cuerpo adoptado en esta investigación	25
Corporeización	25
El cuerpo y la educación	29
El cuerpo y el Arte	33
El cuerpo y las prácticas artísticas con enfoque social	37
El cuerpo y la mediación artística	42
El cuerpo en los procesos de simbolización	43
3. Metodología de la Investigación	48
3.1. Marco Metodológico	48
3.2. Objetivos de la investigación	50
3.3. Diseño de la investigación	50
Estudios de caso	51
Fuentes de información	51
Selección de los casos	55
Análisis e interpretación de los datos	56
Investigación teórica	57
Selección de proyectos	57
Análisis e interpretación de los datos	59
4. Desarrollo de la investigación	60
4.1. Proceso de la investigación	60
Caso 1: Meritxell Martínez, La Xixa Teatre	63
Caso 2: Marina Clauzet, Unoarteyoga	65

Caso 3: Noemí Rubio, Comusitària	67
Caso 4: MAR MORON, formadora y artista visual.....	69
4.2. Anàlisis entrevistes por dimensiones	70
Dimensión 1	76
Dimensión 2	78
Dimensión 3	82
Dimensión 4	88
5. Desarrollo Investigación teórica.....	91
5.1. Proceso de investigación	91
Antecedentes de la A/r/tografía.....	94
Enfoque corporal de la a/r/tografía.....	95
5.2. Proyectos de investigación a/r/tográfica	98
Proyecto 1	98
Proyecto 2	105
Proyecto 3	113
6. Conclusiones generales proyectos	120
6.1. Conclusiones generales investigación	120
6.2. Aportes	123
7. Anexo.....	128
7.1. Anexo 1 / Entrevista Meritxell Martínez - La Xixa teatre.....	128
7.2. Anexo 2 / Entrevista Marina Clauzet - Mediadora Artística	136
7.3. Anexo 3 / Entrevista Noemí Rubio - Comusitària	151
7.4. Anexo 4 / Entrevista Mar Morón – Artista Visual y Educadora	159
8. Bibliografía.....	176

1. Introducción

Esta investigación se centra en conocer y comprender las relaciones que se pueden establecer entre el cuerpo y las prácticas que utilizan el arte para la transformación social. En esta investigación enmarcamos el cuerpo desde el concepto de corporeización, que propone una nueva perspectiva para comprender la experiencia que se basa en el carácter multidimensional de la mente, el cuerpo y su entorno. A través de esta premisa se investigarán las formas en que se aborda el cuerpo en cuatro casos de organizaciones o profesionales que desarrollan prácticas artísticas con enfoque social, con el fin de descubrir cómo se concibe el cuerpo, cómo se aplica en las intervenciones y las relaciones que es posible realizar entre el cuerpo y la transformación social. Se investigarán tres proyectos que unen el arte, la educación y el cuerpo, para reflexionar y aprender de métodos corporeizados aplicados y se analizarán los aportes que este enfoque del cuerpo puede realizar al campo de las intervenciones socioeducativas a través del arte.

En nuestras vidas cotidianas, el cuerpo desaparece constantemente de la consciencia, resultado de paradigmas que las sociedades occidentales han establecido, valorando la mente por sobre el cuerpo y dividiendo al ser humano por partes. Hemos aprendido a vivir con un cuerpo fragmentado, un cuerpo que se encuentra separado de la existencia y de la conexión con los otros y con nuestro entorno. La reflexión reciente del lugar del cuerpo ha producido cambios en su valoración en las sociedades contemporáneas, lo

que le ha hecho ganar un lugar central en los círculos académicos. Con esta investigación se busca trasladar esa inquietud a las intervenciones que utilizan el arte con fines sociales y plantear la reflexión sobre la corporalidad relacionando la creación, la educación y la transformación social.

Esta investigación surge de una inquietud personal en torno a las maneras en que habitamos nuestros cuerpos. Mi formación en danza contemporánea despertó no solo un interés por el movimiento y sus posibilidades expresivas y estéticas, sino que generó una serie de cuestionamientos en torno al cuerpo, la educación y la sociedad. Esta inquietud me ha llevado a estar constantemente trabajando por desarrollar una consciencia corporal que va más allá de una forma, un estilo o un tono muscular y se acerca a la idea de habitar el cuerpo en un sentido profundo y simbólico, habitar como característica esencial del ser humano, vinculada a cómo somos y cómo estamos presentes en el mundo.

A través de la danza he encontrado una forma de acercarme a comprender y darle sentido a mi humanidad y a través del trabajo de la pedagogía de la danza he visto como las personas con las que he trabajado encuentran en sus cuerpos nuevas instancias para la relación con el mundo. La danza permite este acercamiento del cuerpo al espacio, al tiempo y a nuestra materialidad, pero no creo que este acercamiento sea sólo un espacio que se accede a través de la danza. Nuestros cuerpos son nuestra existencia por lo que deberíamos estar en la búsqueda constante del habitar, pero por diversas razones estamos obviando esta relación. A través de mi experiencia puedo reconocer que el trabajo corporal transforma y es por esto que me interesa profundizar en el arte como herramienta de transformación social y a través de esta investigación proponer nuevas formas de habitar.

En esta investigación me interesa salir de los límites de la disciplina de la danza para descubrir de qué maneras se aborda el cuerpo en relación al ser en diversas formas de abordar la práctica artística y a través de lenguajes diversos y que también presentan el objetivo de la transformación social e investigar de qué maneras es posible concretizar intervenciones sociales a través del arte que encuentran en el cuerpo las respuestas para generar conocimiento y habitar el mundo. Con esta investigación pretendo ampliar mi entendimiento sobre el cuerpo en el arte de una forma transversal, para así realizar un aporte a la comprensión y a la creación de nuevas formas de abordar la corporalidad en las prácticas artísticas con enfoque social.

A través de estas premisas busco responder a ciertas preguntas en relación a la corporalidad en las prácticas artísticas a través de cuatro estudios de caso: ¿cómo entendemos y cómo vivimos la corporalidad en las prácticas artísticas?, ¿es posible identificar problemáticas en relación a la corporalidad en nuestras prácticas artísticas?, ¿de qué maneras está presente el cuerpo en nuestras prácticas artísticas? ¿es posible la relación entre la corporalidad y la transformación social? Sumado a los estudios de caso, se realizará una investigación teórica que también busca desligarse de la disciplina de la danza para responder a las siguientes preguntas: ¿Existen intervenciones socioeducativas a través del arte donde el cuerpo sea valorado como elemento transversal?, ¿Qué aportes puede realizar un enfoque corporeizado en las prácticas artísticas para la transformación social? Para responder estas preguntas se realizará una recopilación y análisis de proyectos que se hayan llevado a cabo dentro del contexto presentado y con un enfoque corporeizado.

Esta investigación aborda el cuerpo en relación al ser y utiliza los conceptos de corporalidad y corporeización para referirse al lo que está relacionado con el cuerpo. Se entiende la mediación artística de forma ampliada en relación al campo de prácticas que utilizan el arte para la transformación social pero no lo limita a una metodología en específico por lo que toma algunos referentes de la metodología de la Mediación Artística propuesta por este Master, pero es necesario aclarar que no aborda referentes como la Arteterapia al no considerar su pertinencia como parte de la investigación.

En cuanto a la estructura del Trabajo final de Máster, el documento consta de una primera parte donde se realizará una revisión conceptual de las ideas en torno al cuerpo que contextualizan la investigación y que justifican su pertinencia y también la noción adoptada sobre la comprensión del cuerpo, en relación a la educación, al arte y las prácticas artísticas con enfoque social. La segunda parte presenta el marco metodológico y describe los métodos empleados para llevar a cabo y que consta de líneas de investigación que se complementan entre sí, la línea de investigación cualitativa a través de estudios de casos y el uso de la recopilación, la auto etnografía y las entrevistas estructuradas, que dan cuenta del interés de los casos a estudiar y que finaliza con el análisis de la información obtenida. La segunda dimensión se lleva a cabo a través de una investigación teórica de proyectos relacionados que concluyen con el análisis de estos en relación a los planteamientos de esta investigación. Se cierra esta investigación con la elaboración de conclusiones generales y los aportes que estos dos lineamientos complementarios de investigación realizan a las intervenciones socioeducativas que utilizan el arte como herramienta de transformación social.

La estructura de este documento intenta ordenar y dar cuenta de un proceso complejo, que nace desde la urgencia de salir de los límites que se nos presentan en las disciplinas y tomar un riesgo que nos expone a una temática poco definida, repleta de aristas y que está en constante evolución, por lo mismo difícil de aprehender. Con esta investigación exploratoria, tomamos algunas de estas aristas y las ponemos en relación esperando que emerjan nuevos conocimientos a raíz de la reflexión en torno al cuerpo y que estos aporten al desarrollo de las prácticas artísticas con fines educativos y sociales.

En términos de lenguaje utilizaré en algunas secciones de la introducción y el apartado de auto etnografía de los estudios de caso, una narrativa en primera persona ya que en estas secciones hablo de las motivaciones y experiencias que me llevan a realizar esta investigación. En todo lo que resta del documento utilizaré la primera persona del plural, incluyendo de esta manera la supervisión de mi tutora de Trabajo Final de Master y la construcción del documento en conjunto.

2. Marco Teórico

El marco teórico de esta investigación se puede dividir en tres bloques, en el primer bloque plantearemos los hitos principales en la historia que contribuyen a la concepción del cuerpo en las sociedades occidentales contemporáneas. En el segundo bloque se describirán las concepciones sobre el cuerpo en la actualidad y que desde nuestro punto de vista son problemáticas contingentes para esta investigación y en el tercer bloque del marco teórico expondremos la concepción que aborda esta investigación para pensar el cuerpo en relación a las prácticas artísticas con enfoque social, ideas desde donde se construye todo el desarrollo, análisis y conclusiones.

A través de nuestro cuerpo, nos relacionamos con el mundo, construimos conocimiento a través de nuestras percepciones y nos vinculamos con el entorno y con los otros. De acuerdo a Le Breton (2002) la existencia del ser humano es corporal, constituye la identidad y se posiciona en el centro de la acción individual y colectiva permitiéndonos entender y conectarnos con el presente. Siguiendo un entendimiento del cuerpo ligado indisolublemente a nuestra existencia, no sería extraño que mantuviéramos un vínculo estrecho, una conexión con lo sensible y un conocimiento profundo sobre éste, pero podremos ver que en lo contemporáneo la relación con el cuerpo es distante y compleja, "nada es más misterioso, para el hombre, que el espesor de su propio cuerpo" (Le Breton, 2002, pág. 7)

La relación que tenemos con nuestros cuerpos depende de lo que cada sociedad construye y los paradigmas que reconoce ya que a través de sus lenguajes y conceptos las ideas traspasan a la sociedad y determinan la forma de pensar y de actuar de los miembros que la constituyen. En las sociedades occidentales se ha perdido esta relación inherente del cuerpo con la naturaleza y se ha producido un distanciamiento y “hemos aprendido a vivir, en nuestra circunstancia, con un cuerpo silencioso, discreto, desvanecido, a menos que el dolor y la enfermedad, para señalar apenas un par de ejemplos, lo reubiquen en el centro de nuestra conciencia.” (Díaz, 2006, pág. 147), nuestro cuerpo se hace presente y somos conscientes de él sólo cuando hay un problema, cuando no funciona y nos dificulta el camino para lograr nuestros objetivos.

2.1. Antecedentes para contextualizar el cuerpo

Existen ciertas ideas que han dominado la concepción del cuerpo en las sociedades occidentales y que han dado paso a algunas de las problemáticas que pueden relacionarse con esta desaparición del cuerpo planteada por Díaz (2006). Esta investigación intenta analizar estas concepciones del cuerpo y para situarnos en estas ideas y analizarlas en relación a la actualidad, creemos necesario hacer un breve repaso sobre algunos hitos que marcaron el desarrollo del ser humano occidental y que entregarán información relevante para comprender las problemáticas planteadas en este trabajo de investigación.

Iniciamos este recorrido siguiendo los estudios del cuerpo desde la sociología planteados por Le Breton (2002), quien nos plantea iniciar la reflexión con la

concepción del cuerpo en las culturas tradicionales. Para estas culturas existe una conexión indisoluble entre el cuerpo, la persona y la naturaleza.

En las sociedades tradicionales el cuerpo no se distingue de la persona. Las materias primas que componen el espesor del hombre son las mismas que le dan consistencia al cosmos, a la naturaleza. Entre el hombre, el mundo y los otros, se teje un mismo paño, con motivos y colores diferentes que no modifican en nada la trama común. (Le Breton, 2002, pág. 8)

El cuerpo no se entiende separado de la persona, el cuerpo humano es uno con la naturaleza, el cuerpo nos mantiene en vínculo con el mundo. De estas concepciones tradicionales que entretejen la naturaleza, el cosmos y el cuerpo, surgen ciertos quiebres que han dirigido el pensamiento hacia una concepción del cuerpo separada del ser.

En la edad media nos encontramos con un cuerpo que sigue en conexión con el cosmos. El ser humano y el cuerpo se mantienen en conexión con el mundo a través de la suma del componente religioso ya que el cuerpo es considerado una creación divina. Esta relación del cuerpo con lo divino y el gran poder de la iglesia cristiana deriva en la imposición de las formas en que el cuerpo debía ser cuidado, cómo debía comportarse y las relaciones que se debían establecer a través de éste, regulando las interacciones. Esta regulación del cuerpo encuentra su contraparte en el carnaval, instancia donde todos participan de una pulsión colectiva, donde surge un espacio que permite la burla hacia las reglas de la religión, se transgrede y se libera al hombre que habitualmente se encuentra reprimido, logrando levantar el espíritu de las personas ya que en el carnaval “celebran el hecho de existir, de vivir juntos, de ser diferentes, incluso desiguales, al mismo tiempo débiles y fuertes, felices y tristes, emocionales y frívolos, mortales e inmortales” (Le Breton, 2002, pág. 30). El placer es una de las temáticas más trascendentales en esta forma de estar en el mundo ya que el comer, el beber, el exceso, la apertura y el contacto con el otro, el placer, el

desborde y la transgresión de los límites, es permitido provisoriamente. Esta experiencia del cuerpo en carnaval, responde a las tensiones de la vida social en la edad media, concentradas en la iglesia y la religión, instituciones que marcaban los ritmos de los hombres y las mujeres. Las fiestas oficiales en la edad media se centraron “en la separación, jerarquizan a los sujetos, consagran los valores religiosos y sociales y de ese modo consagran el germen de la individuación de los hombres” (Le Breton, 2002, pág. 31)

En el renacimiento aparecen nuevas regulaciones del cuerpo que lo encasillan en nuevos formatos, si en la edad media el cuerpo es regulado por la iglesia a través de normas para que no llamara la atención, en el renacimiento se enmarca en las regulaciones de urbanidad. El cuerpo, la gestualidad y la apariencia externa debían regirse través de la moralidad y la higiene, convirtiendo lo visible en la expresión de la interioridad por lo que “el cuerpo ha de ser controlado y contenido; los movimientos corporales deben seguir un orden para moderar las pasiones y eliminar la sospecha de que se expresa algún deseo” (Díaz, 2006, pág. 152) y a raíz de estas ideas es que se instaura ampliamente el uso de aparatos para regular el cuerpo y mostrarlo corregido, los corsés y los collarines permitían mostrar un cuerpo ordenado, erguido y con gracia. El renacimiento es una época crucial donde se generan muchos avances en las ciencias y las artes que transforman la concepción del cuerpo y dan inicio a lo Le Breton (2002) denomina la individuación de ser humano. Andrés Vesalio, médico e investigador publica en 1543 una innovadora obra sobre la anatomía humana llamada “De Humani Corporis Fabrica”, Esta publicación es el primer tratado anatómico en la modernidad y es considerado uno de los libros científicos más influyentes. Para la realización de este libro Vasalio se desmarca de las practicas habituales en la medicina y realiza una serie de disecciones de cadáveres para estudiar e ilustrar sus investigaciones, las que presentan la estructura completa del cuerpo humano y sus órganos en

detalle. Las disecciones del cuerpo humano estaban prohibidas en la edad media porque el cuerpo era considerado una creación divina y las disecciones “constituían una violación a la integridad del ser humano; abrir la piel y la carne del hombre era atentar contra el universo mismo” (Díaz, 2006, pág. 149) y debía preservarse para su salvación. Esta publicación se consideró una obra transgresora, ya que instala por primera vez al cuerpo como un objeto de estudio independiente que es diferenciado por partes y analizado desde su anatomía, visión que origina un gran quiebre en los paradigmas de la época no solo en las ciencias médicas, sino que este quiebre tiene repercusiones que llegan a la sociedad.

Esta nueva perspectiva para comprender el cuerpo impulsa una serie de transformaciones que es importante remarcar en esta investigación, siguiendo a Díaz (2006) la publicación sobre la anatomía humana realizada por Vasalio, más conocida como “la Fábrica”, instala la metáfora del cuerpo máquina. Esta metáfora está directamente relacionada con la filosofía mecanicista que plantea la idea principal de que el mundo funciona y es comparable con una gran máquina donde sus componentes interactúan entre sí en base a leyes que están determinadas por una cadena de causas y efectos y el futuro puede ser predecible a partir del presente. Esta filosofía niega la existencia de entidades espirituales y explica la realidad en términos de materia, movimiento, leyes naturales estrictas y determinismo. Esta corriente de pensamiento comienza en el siglo XVII y su fuerte influencia permanece como paradigma dominante hasta principios del siglo XIX.

Uno de los mayores exponentes de esta corriente filosófica fue René Descartes, filósofo, matemático y físico que inaugura el racionalismo, teoría que considera la razón la única fuente válida de conocimiento humano. La metáfora del cuerpo como una máquina se materializa en la obra de este

filósofo, quien postula que “el cuerpo no es otra cosa que una estatua o máquina terrestre que Dios forma deliberadamente para hacerla lo más parecida a nosotros mismos...” (Descartes citado en Díaz, 2006, pág. 149). El hombre cartesiano se compone de un cuerpo (o máquina) a las que pertenecen las pasiones, y el alma (o mente) a la que le pertenece la razón. De acuerdo a esta visión, el cuerpo y sus pasiones impiden una correcta interpretación de lo que nos rodea por lo que no es considerado una fuente confiable para conocer el mundo y con estas premisas comienza a construirse el planteamiento de que la única forma de llegar a la verdad sobre la realidad es a través de la razón, ideas que traspasan los ámbitos científicos y se instalan en la sociedad configurando un cuerpo “liso, moral, sin asperezas, limitado, reticente a toda transformación eventual. Un cuerpo aislado, separado de los demás, en posición de exterioridad con respecto del mundo, encerrado en sí mismo.” (Le Breton, 2002, pág. 32) La sociedad renacentista separa el cuerpo del cosmos y el saber anátomo-fisiológico impera en el entendimiento del cuerpo, propiciando la consideración de éste como una posesión “ya no consideramos el cuerpo como el lugar y el tiempo indiscernibles de la identidad; ahora poseemos un cuerpo que le da un rostro al individuo” (Zapata, 2006, pág. 261).

A través de este pequeño recorrido identificamos una separación del cuerpo, la persona y la naturaleza, la imposición de regulaciones en el comportamiento de los cuerpos y un cambio de paradigma que separa al cuerpo por partes y lo instala en el imaginario como una posesión. Creemos que estas transformaciones se han arraigado y se movilizan entre nosotros y nuestras prácticas cotidianas y tienen influencia en nuestras formas de relacionarnos y estar en el mundo en la actualidad. A raíz de la investigación sobre estas transformaciones hemos descubierto que en las últimas décadas se ha

producido un interés creciente por analizar el cuerpo y sus significados llevado a cabo principalmente en las ciencias sociales y podemos reconocer algunos aspectos que creemos necesario exponer para acercarnos a la corporalidad en las intervenciones socioeducativas a través del arte en el contexto de esta investigación.

2.2. Concepciones del cuerpo en la contemporaneidad

Siguiendo con el análisis del saber anatómico inaugurado en el renacimiento y las teorías del pensamiento racional por parte de Descartes, se comienza a construir un entendimiento del cuerpo como posesión del ser humano y se instala en la edad moderna el cuerpo como signo del individuo pasando de ser el lugar de inclusión de la persona con el cosmos, indisoluble de la naturaleza y su comunidad, a ser un lugar de diferenciación.

El cuerpo moderno pertenece a un orden diferente. Implica la ruptura del sujeto con los otros (una estructura social de tipo individualista), con el cosmos (las materias primas que componen el cuerpo no encuentran ninguna correspondencia en otra parte), consigo mismo (poseer un cuerpo más que ser su cuerpo). El cuerpo occidental es el lugar de la censura, el recinto objetivo de la soberanía del ego. Es la parte indivisible del sujeto, el "factor de individuación" (E. Durkheim) en colectividades en las que la división social es la regla. (Le Breton, 2002, pág. 8)

Siguiendo el análisis que hace Le Breton (2002) aparece en este contexto el rostro como el lugar más singular del cuerpo, los ojos y la mirada toman

importancia en los medios más instruidos, los retratos comienzan a ser la mayor fuente de inspiración en la pintura y los artistas comienzan a firmar sus obras, características que nos hablan de una sociedad que comienza a romper con el colectivo. A través de estas tensiones se va construyendo la presencia del cuerpo como la característica distintiva del ser humano, se prioriza una mirada individualista y externalizada y se genera un distanciamiento, el cuerpo desaparece paulatinamente de lo colectivo y el contacto de los cuerpos deja de formar parte de la socialización.

Este distanciamiento de lo colectivo y la idea de un cuerpo sin asperezas, limitado y centrado en sí mismo, tiene consecuencias en el cotidiano. Le Breton (2002) nos plantea que separar al cuerpo del cosmos significa invisibilizar sus pulsiones y con esto comienza, un proceso de borramiento. El cuerpo comienza a desaparecer, valorándose la discreción de éste como comportamiento ideal. Las manifestaciones corporales son consideradas inadecuadas, por lo mismo silenciadas, apareciendo el cuerpo a la consciencia sólo en casos extremos, cuando el cuerpo se enferma, cuando duele y cuando molesta. Todos estos cambios nos presentan un cuerpo extraño e incomprensible y aparece la dificultad de situarlo en relación a nuestra existencia, nuestra vida cotidiana y nuestras relaciones sociales planteando que, a raíz de estos quiebres, el ser humano busca la reconciliación y se encuentra en una interminable búsqueda de sentido.

Hemos hablado del cuerpo como signo de individuación, la invisibilización de las necesidades corporales y el borramiento paulatino del cuerpo. Pero el cuerpo en las sociedades contemporáneas encuentra nuevas formas de aparecer. Se viven grandes cambios en los modos de producción y se comienza a validar una cultura ligada al consumo que encuentra en la idea del cuerpo como una propiedad un espacio para nuevas formas de encontrar

sentido. Este sentido se realiza a través de una exacerbación, de un aumento desmedido del cuidado del cuerpo a través de la forma, la salud, los adornos y el mantenimiento de la juventud, guiados por estereotipos ideales definidos por la sociedad de consumo, preocupaciones de un ser humano que intenta reconciliarse con esta falta de sentido y este vacío en que se encuentra al estar escindido del cuerpo, de la naturaleza y del colectivo.

De acuerdo a Martínez (2004) este cuidado del cuerpo busca ajustarse a las normas contemporáneas impuestas de salud y belleza que no solo buscan el bienestar del cuerpo, sino que la realización personal a través de un cuidado interno del funcionamiento y un cuidado externo que se traduce en la apariencia. Tomando las ideas del cuerpo individualista podemos considerar que el cuerpo en las sociedades contemporáneas habla de su propietario y la imagen que se proyecta hacia los demás importa, ya que es desde estos lugares y desde la apreciación exterior desde donde se evalúa su pertenencia en la sociedad.

En este aumento de los cuidados individuales, la imagen externa del cuerpo y la supremacía de lo visual en la cultura occidental influyen las formas de valorar el cuerpo,

Con la mecanización de los procesos y su consecuente pérdida de arraigo humano, la producción en serie y sobretodo, la proliferación del mundo tecnológico basado en la imagen y la virtualidad, cuando la supremacía del ojo ya no solo es un problema jerárquico de entendimiento, corremos el peligro de que se convierta en el único sentido utilizado por ser el único capaz de seguir la velocidad de los nuevos sistemas. (Múzquiz, 2017)

Siguiendo las ideas de Múzquiz (2017) la sociedad contemporánea es considerada una cultura profundamente visual donde existe un predominio de

la vista por sobre los otros sentidos. A través de los ojos nos orientamos en el mundo e interactuamos en él, pero este predominio de lo visual deja de lado los otros sentidos que también son parte de nuestro estar en el mundo y de nuestra relación con los otros.

En cualquier medio cultural, surgen problemas cuando solo un sentido está sometido a una andanada de energía y recibe más estímulo que los demás. Para el hombre occidental moderno esa sería el área visual (...) Tal como los psicólogos entienden la relación de los sentidos, el sobreestímulo y el subestímulo pueden hacer que el pensamiento se separe del sentimiento. (McLuhan citado en Borea, 2017, pág. 3)

Esta cultura de lo visual nos hace identificarnos con el cuerpo como lo vemos en el reflejo del espejo, en un conjunto de características físicas que percibimos a través de los ojos y que valoramos de acuerdo a los ideales preestablecidos de la sociedad de consumo. Esta cultura de lo visual nos plantea un cuerpo fijo, que no se afecta por la multiplicidad de relaciones que nos ofrecen los otros sentidos y evidencia un cuerpo que separa la mente de la emoción y reitera la concepción del cuerpo máquina y de un cuerpo separado de la existencia.

Siguiendo nuevamente a Martínez (2006), uno de los puntos importantes a analizar en la construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas, son las políticas del cuerpo. Creemos que es importante nombrarlas ya que el trabajo de las prácticas artísticas con enfoque social apunta a trabajar con las desigualdades en los contextos y creemos que estas temáticas se evidencian a través de las relaciones de poder en los cuerpos. Martínez (2006) nos plantea la importancia de Michelle Foucault en esta

temática quien desarrolló gran parte de su obra en relación al origen y el desarrollo de las instituciones modernas. Su interés se dirigía a comprender cómo se generan las relaciones de poder y cómo estas ejercen control sobre los cuerpos. En estos análisis se enfoca en el cuerpo haciendo algunas distinciones, como los cuerpos que están insertos en el campo político de la sociedad moderna y que están obligados a ejecutar ciertas estructuras y signos y los cuerpos que son susceptibles a ser sometidos, moldeados y perfeccionados. Desde estas perspectivas analiza el efecto de las disciplinas en los cuerpos y las instituciones que las ejercen que posteriormente conducirá a una reflexión en relación al capitalismo y el cuerpo como fuente de explotación a través del culto al cuerpo, la salud, y el ejercicio físico. Estas temáticas las desarrollamos como uno de los temas que es necesario abordar cuando hablamos de las problemáticas del cuerpo en las sociedades contemporáneas ya que responden a las ideas que hemos planteado sobre la individuación y a la concepción del cuerpo como una propiedad.

Siguiendo esta línea los análisis realizados por Foucault sobre el poder en los cuerpos en las sociedades modernas, es actualizado por las teorías feministas que suman el enfoque de género para producir cualquier análisis en torno al cuerpo ya que “no sólo el género es la diferencia más fundamental entre los cuerpos, sino que el poder no es equitativo respecto a los cuerpos femeninos y los masculinos: la dominación patriarcal del cuerpo de la mujer”. (McNay citada en Martínez, 2004, pág. 133) y desde esta suma en el análisis se puede abordar toda una línea de análisis que si bien es muy interesante, se aleja del objetivo de este apartado.

En el contexto de las prácticas artísticas con enfoque social y especialmente las que buscan la transformación social y enfocan su trabajo en colectivos en exclusión, es muy importante desde nuestro punto de vista, analizar la temática del poder en los cuerpos e identificar los posicionamientos que como

mediadores o educadores realizamos en torno a nuestra posición y en qué lugares situamos a las personas con las que trabajamos, dónde nos situamos nosotras y así analizar y cuestionar las posiciones de poder.

Estas concepciones que se han construido en torno al cuerpo y que de acuerdo a esta investigación son parte de los lineamientos y los comportamientos que se establece en la sociedad contemporánea en relación a la corporalidad, han llegado a llamar la atención de la academia que por las razones que hemos expuesto se había mantenido alejada de la profundización en esta temática.

Una de las causas que mantuvieron al cuerpo y las teorías sociales alejadas entre sí, fue la separación de la cultura y la naturaleza. Los estudios antropológicos y sociológicos actuales en relación a la corporalidad son amplios y heterogéneos, pero se puede encontrar una base común: “la oposición a la idea del cuerpo como objeto natural, cuyo abordaje correspondería exclusivamente al dominio de la biología” (del Mármol & Sáez, 2011). Al plantear el cuerpo como una construcción socio-cultural se realiza un cambio de paradigma “reconociendo en la corporalidad un elemento constitutivo de los sujetos” (del Mármol & Sáez, 2011), afirmando con esto que la biología está dentro de la cultura.

Las razones fundamentales que es necesario tener en cuenta para comprender este alejamiento, se relacionan nuevamente con la herencia del dualismo cartesiano que concibe al cuerpo como una estructura diferenciada del sujeto, considerándolo una posesión, factor de individuación y objeto de conocimiento.

De acuerdo a Le Breton (2018), la sociología ha investigado el cuerpo en dos niveles. En el primer nivel el cuerpo no se olvida, pero es algo secundario en el análisis. En el segundo nivel de investigación, se realiza un inventario de los usos sociales del cuerpo. Actualmente las ciencias sociales se encuentran en una tercera etapa donde se “desarrolla una creciente inteligibilidad de la corporalidad en su dimensión social y cultural” (Le Breton, 2018) . Esta última etapa proviene de una crisis de “legitimidad de las modalidades físicas de la relación del ser humano con sus semejantes y con el mundo” (Le Breton, 2018) esta crisis se inicia a finales de los años 70 y cuestiona profundamente a las instituciones y da espacio para el nacimiento de movimientos emancipadores de la sociedad civil como el feminismo, la diversidad de género, la lucha por los derechos humanos y civiles, entre otros y da paso al interés por conceptualizar un nuevo imaginario del cuerpo. Este nuevo imaginario permite el ingreso del cuerpo desde la dimensión social y comienza a instalarse la perspectiva de que “La existencia es, en primer lugar, corporal” (Le Breton, 2018)

De acuerdo a del Mármol y Sáez (2011) existen actualmente tres lineamientos de investigación del cuerpo en las ciencias sociales, el primero pone la atención en los usos representacionales del cuerpo como símbolo natural a partir del cual se piensa la naturaleza, la sociedad y la cultura, en esta línea el cuerpo se considera producto de un conjunto de sistemas simbólicos socialmente compartidos y atravesado por significaciones que constituyen la base de su existencia individual y colectiva. La segunda tendencia se enfoca en la regulación y control de los cuerpos individuales y colectivos, donde el cuerpo es considerado como el lugar de inscripción de discursos sociales atravesado por el disciplinamiento, la vigilancia y el control. La tercera tendencia propone una aproximación fenomenológica al cuerpo donde este es un punto de partida metodológico antes que un objeto de estudio, no es un

objeto pasivo e inerte, sino que tiene un carácter activo y transformador dándole a la corporalidad un papel fundamental en la vida social, cambiando el enfoque del poseer un cuerpo a ser un cuerpo.

Es desde este último enfoque que se propone esta investigación, se busca posicionar al cuerpo como el centro de análisis en relación a las artes y la transformación social a través de la identificación de su presencia en las prácticas artísticas con enfoque social, y las formas en que nos posicionamos en torno al tema.

2.3. Noción de cuerpo adoptado en esta investigación

Corporeización

La noción de corporeización es una noción completamente humana. Es decir, estar corporizado implica también estar incorporado, incrustado en una sociedad, una cultura, un idioma. Mientras que la corporeización es en un sentido una refutación de la polaridad cartesiana mente/cuerpo, es más que eso. No estamos simplemente encarnados como individuos. Nuestra cultura, nuestro lenguaje y nuestro arte nos dicen que nuestra forma de ser en el mundo significa estar con los demás. Ser humano implica existir en un mundo de simbolización y significado esencialmente ligado a lo material, lo físico, lo cinético, lo espacial, lo temporal” (Block & Lee, 2001, pág. 8)

La corporeización, es un concepto que proviene del término inglés *embodiment* y representa la traducción más adecuada y que se acomoda a lo que nos gustaría abordar en esta investigación. Su significado oficial en lengua castellana es “dar cuerpo a una idea o a algo no material” (Real Academia Española, 2016) y puede asociarse a la idea de enraizar. En lengua inglesa es aplicado en las ciencias del lenguaje, la psicología y la sociología, entre otros. Nace a partir de un área de estudio específico, la lingüística cognitiva y es aplicado desde diversas perspectivas como “el carácter corpóreo del lenguaje”, “mente corporizada”, “corporeidad de la cognición”, “encarnado/desencarnado” entre muchas otras, lo que nos muestra que es un término que está presente en una diversidad de áreas y que existen diferentes formas para nombrarlo. También nos habla de que es un término que se encuentra en construcción, pero a pesar de que existen diversas formas de llamarlo y en diversas áreas, todas entienden a la corporeización desde la idea esencial de darle un rol esencial al cuerpo en la construcción de significado a través de la experiencia. (Ziemke, 2010). Hablar de corporeización es el término que consideramos más adecuado y con el cual nos sentimos más cómodas para plantear esta investigación.

La corporeización propone una nueva perspectiva para comprender la experiencia que se basa en el carácter multidimensional de la mente, el cuerpo y su entorno. Siguiendo a Garavito (2011) y situando el término de la corporeización en el campo de la cognición, podemos entender la cognición desde una perspectiva ampliada, “es más que el procesamiento de información proveniente del medio ambiente: implica la acción, y su consecuente modificación, en la búsqueda de resolución de problemas.” (Garavito, 2011, pág. 96) En esta perspectiva la cognición no solo se remite al procesamiento de información por el sistema nervioso central, si no que

corresponde a un proceso emergente que incluye las interacciones del cuerpo con el ambiente. La validación de este concepto en las ciencias abre un nuevo espacio para entender la cognición, el cuerpo y el mundo y abre el camino para reflexionar en torno al lugar que le damos al cuerpo en nuestras prácticas.

Uno de los precursores del inicio de estos cuestionamientos para la comprensión del mundo a través del dualismo instalado por las teorías filosóficas de René Descartes, es el filósofo Maurice Merleau – Ponty, quien es un referente para las nuevas teorías de las ciencias sociales en relación a la corporeización.

Merleau-Ponty propone a través de la fenomenología, metodología que busca analizar los fenómenos para dar una explicación del ser y de la consciencia, volver a pensar qué es el cuerpo, un cuestionamiento profundo que desestabiliza las dicotomías cartesianas, ideas imperantes que repercuten hasta la actualidad en la forma de comprender el mundo. Los aportes que realiza Merleau-Ponty son importantes para las ideas que se proponen en torno al cuerpo en esta investigación y se dirigen en primera instancia hacia la comprensión de un sujeto que no puede existir sin su relación con el mundo, “El propio cuerpo está en el mundo como el corazón en el organismo: mantiene continuamente en vida el espectáculo visible, lo anima y lo alimenta interiormente, forma con él un sistema” (Merleau-Ponty citado en Pérez, 2008, pág. 197). Nos habla de un sujeto que no puede existir fuera de su relación intrínseca con el mundo que se da por medio de la percepción “El cuerpo nos permite un saber previo al saber objetivo en tanto que se ubica anteriormente al pensamiento reflexivo y la consiguiente separación del sujeto y el objeto.” (Mármol & Sáez, 2011)

La percepción es una experiencia originaria que no está definida y

que nos remonta al campo fenoménico en el que todavía no podemos reconocer como realidades enfrentadas al sujeto y al objeto, a la conciencia y al mundo, sino que lo que acontece es una totalidad abierta e indefinida cuyos términos se relacionan implicándose recíprocamente. (...) En la realidad perceptiva los términos que tradicionalmente se presentan irreconciliables coexisten ambiguamente (Costa citado en Mármol & Sáez, 2011)

De acuerdo a estas ideas la percepción a través del cuerpo abriría el espacio a una comprensión del mundo distinta, dándole al cuerpo el poder fundamental para actuar sobre sí mismo y sobre el mundo.

Estas nuevas ideas plantean una alternativa a los discursos dualistas dominantes de occidente, que pueden verse reflejados no solo en el cuerpo como una oposición entre “lo material a lo inmaterial, el cuerpo al alma, lo sensible a lo inteligible, sino también lo falso a lo verdadero, lo terrenal a lo divino, la mujer al hombre, la pasión a la razón... subsumiendo en todos los casos el primero al segundo de los términos mencionados.” (Nietzsche citado en Mármol & Sáez, 2011)

Siguiendo a Lucero (2012) quien realiza un breve análisis sobre las aportaciones de Merleau -Ponty en relación a la percepción, es posible entender ciertas premisas de este autor que son muy importantes para esta investigación ya que vinculan al cuerpo. Lucero reconoce tres aspectos a destacar, el primero es que “la percepción tiene estatus kinestésico” (Lucero, 2012, pág. 78) y con esto se refiere a que la percepción implica movimiento ya que cobra sentido cuando es aprehendido motrizmente. El segundo aspecto que destaca es que “toda percepción, siendo motriz y afectiva, establece interrelaciones estructurales entre los distintos campos sensoriales” (Lucero,

2012, pág. 78), reconoce que la percepción está relacionada con el movimiento, pero también con la sensibilidad y la actitud con la que se recibe y establece una interrelación entre los campos sensoriales, ningún estímulo es percibido de forma aislada, la percepción se aprehende como una totalidad. Por último, destaca que la percepción no es fija “ya que es un suceso a la vez centrífugo y centrípeto, pasivo y activo, donde lo percipiente y lo percibido entran en un circuito constante” (Lucero, 2012, pág. 78) que cambia, se renueva y está en constante transformación. De esta forma nos plantea que el cuerpo está constantemente estableciendo conexiones con el mundo a través de la percepción, percepciones que a través del movimiento y de la interrelación entre ellas alcanzan un sentido que se transforma constantemente. Estamos en constante proceso de transformación.

La corporeización nos plantea una nueva forma de entender el cuerpo, que le da forma a esta intuición de darle un valor más allá de lo biológico al cuerpo. A través de la percepción nos ponemos en contacto con el mundo y con los otros, relación que creemos es esencial para la transformación social.

El cuerpo y la educación

Para hablar de la corporeización en las prácticas que utilizan las artes como herramienta de transformación social, es necesario revisarlas con las nociones de corporalidad que hemos propuesto y dedicarle un espacio a pensar la educación e impulsar nuestros esfuerzos hacia la superación de los dualismos cartesianos que se han establecido en todos los ámbitos. Si nos posicionamos desde un lugar donde la educación busca el desarrollo del potencial humano y su realización, es posible “pensar la educación como acontecimiento y al cuerpo como lugar de la experiencia” (Gallo, 2017, pág. 202) y así problematizar lo que entendemos por educación en los medios formales e

informales, los objetivos con lo que se trabaja y pensar en nuevas posibilidades.

Para comenzar a pensar la relación de la educación y el cuerpo creemos necesario conocer las ideas de Howard Gardner, psicólogo e investigador, gran referente para la educación que se sale de lo tradicional ya que a través de sus teorías propone nuevas formas de comprender la inteligencia, ideas que rompen con las formas tradicionales de valorar la educación. Sus teorías contemplan “una visión pluralista de la mente, que reconoce muchas facetas distintas de la cognición, que tiene en cuenta que las personas tienen diferentes potenciales cognitivos” (Gardner, 1993) y propone dentro de este marco la teoría de las inteligencias múltiples. Proponemos estas ideas de Gardner para pensar en la inteligencia y la educación, porque al reconocer la multiplicidad, se está reconociendo al cuerpo como generador de conocimiento. En esta teoría la inteligencia,

implica la habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. La capacidad para resolver problemas permite abordar una situación en la cual se persigue un objetivo, así como determinar el camino adecuado que conduce a dicho objetivo.
(Gardner, 1993)

Con este acercamiento, Gardner (1993) define siete tipos diferentes de inteligencia, las que enunciaremos: la inteligencia musical, que presenta una sensibilidad al ritmo, los tonos y los timbres, los sonidos de la naturaleza y la capacidad de percibir formas musicales, la inteligencia cinético-corporal que se relaciona con la capacidad de usar el cuerpo para resolver problemas, para

construir productos, expresar ideas y aprender. La inteligencia lógico-matemática que se entiende como la capacidad para usar los números de una forma eficaz, analizar problemas de forma lógica y científica. La inteligencia lingüística, se refiere a la habilidad para la comunicación, no solo oral, si no también a través de la escritura y la gestualidad. La inteligencia espacial, es la capacidad de observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas y comprender las configuraciones del espacio. La inteligencia interpersonal se refiere a la capacidad de fijarse en las cosas que son importantes para las otras personas, interpretar sus palabras y ser empático. Por último, la inteligencia intrapersonal, se refiere a la capacidad de acceder a los propios sentimientos y emociones y poder reflexionar sobre ellos.

Nuestro interés con enunciar estos tipos de inteligencias es, elevar la importancia que tiene esta propuesta en valorar “una visión pluralista de la mente, que reconoce muchas facetas distintas de la cognición, que tiene en cuenta que las personas tienen diferentes potenciales cognitivos” (Gardner, 1993)

Creemos que en el marco de las prácticas artísticas con enfoque social, es determinante la comprensión de las personas desde la diversidad y en este sentido Gardner aporta investigaciones que son clave como referencia para comprender más profundamente la función del arte dentro de nuestras intervenciones y apreciar el potencial de las personas, atendiendo a su diversidad. De acuerdo a las palabras de Gardner “La gente que recibe apoyo en este sentido se siente, según mi opinión, más implicada y competente, y, por ende, más proclive a servir a la sociedad de forma constructiva.” (Gardner, 1993)

Actualmente existen claros intentos de ampliar la concepción de educación tradicional, entendida comúnmente como la transferencia jerárquica de conocimientos entre una fuente y un receptor y que limitan al cuerpo al campo motriz, sin asumir la corporeidad, como la comprensión del sentido del cuerpo para una formación integral. Esta reflexión sobre la educación tradicional lleva al surgimiento de las pedagogías activas, una serie de métodos que promueven el compromiso y la participación activa de los estudiantes en su aprendizaje y que son una resistencia hacia las concepciones que separan el cuerpo y el intelecto en los contextos educativos. Jordi Planella (2019) nos plantea una propuesta que aúna las interrogantes que nacen a partir de esta investigación, en relación a cómo entendemos el cuerpo y de qué formas lo instalamos en nuestras prácticas artísticas con enfoque social.

En el libro *Pedagogías Sensibles* Planella plantea una propuesta interesante que nos hace sentido “producir saber sobre la educación a partir del cuerpo, con el cuerpo (y no sobre el cuerpo o a pesar del cuerpo)” (Hillesheim en Planella, 2019, pág. 11) premisas que se acercan y le dan un argumento a la intuición de esta investigación al reflexionar sobre la importancia de la atención al cuerpo como eje transversal de cualquier práctica artística enfocada en la transformación social. Planella afirma que “sin cuerpo no hay educación” (Planella, 2019, pág. 12) y con esto nos traslada a pensar el cuerpo y transformar las ideas fijas, las estructuras y los protocolos para acercarnos a una pedagogía sensible.

La pedagogía sensible que plantea Planella se inclina por “tener los sentidos despiertos, no anestesiados. Estos sentidos se relacionan directamente con el cuerpo, con determinadas formas de concebir el cuerpo humano y de ejercer a través de él la condición de sujeto encarnado” (Planella, 2019, págs. 24-25). A través de la sensibilidad nos invita a sobrepasar la dimensión anatómica del cuerpo, que hemos mencionado anteriormente como una de las problemáticas

que el cuerpo actual presenta y acercarnos a la corporeización, a darle un espacio al cuerpo más allá de su entendimiento material como carne. Nos propone que al darle la palabra a la carne “la carne deja de ser carne porque simboliza, porque ha dejado su dimensión natural y se ha adentrado en la perspectiva simbólica y cultural” (Planella, 2019, pág. 64) y con esto entender al cuerpo y su dimensión existencial, el cuerpo en relación con el mundo y no relegarlo solo a su dimensión física. Dejar la comprensión del cuerpo anátomo - fisiológico y conectarlo con lo que somos.

Desde esta concepción del cuerpo es que Planella plantea la comprensión de la pedagogía ya que “tocar el mundo con las manos es diferente a aprender una lección sobre el mundo de memoria” (Planella, 2019, pág. 124) propuestas que nos hacen acercarnos a superar el cuerpo escindido, herencia de las dicotomías cartesianas para darle sentido al instalarlo en la educación. Las pedagogías sensibles “revelan que toda relación con el mundo involucra una mediación corporal, porque la experiencia es modelada corporalmente a través de las significaciones y las relaciones con otros cuerpos” (Chacón en Planella, 2019, pág. 127)

El cuerpo y el Arte

Al hablar del cuerpo en el contexto del arte es inevitable relacionarlo con la danza, disciplina artística que utiliza el movimiento de las partes del cuerpo como medio de expresión, y la performance, conjunto de prácticas artísticas que se presentan en vivo y que considera al sujeto como elemento constitutivo de la obra. Estos dos lenguajes presentan al cuerpo en escena y es a través del cuerpo que manifiestan sus ideas estéticas. Como hemos definido anteriormente en esta investigación buscamos encontrar el sentido que tiene el cuerpo en las prácticas artísticas para la transformación social por lo que no nos referiremos a las formas que puede tomar el cuerpo en la expresión

artística.

Al igual que en la educación, es necesario volver a plantearnos el arte en relación a la noción de corporeización que proponemos en esta investigación, y para esto creemos necesario acercarnos a la revisión de las ideas principales de John Dewey, pedagogo, filósofo y psicólogo que aporta una comprensión del arte ligada a la experiencia y a la vida cotidiana, elementos que son importantes para poder pensar el arte desde una perspectiva corporizada.

Nos interesa las propuestas de Dewey ya que es capaz de situar al arte en relación con la vida, uno de los aspectos que surgen en esta investigación al relacionar las artes como herramienta de transformación social y el lugar que ocupa el cuerpo en esta relación. Para situar a Dewey en este contexto es importante destacar que critica las nociones de arte que alejan lo artístico de la experiencia cotidiana y que "separan el objeto artístico de las condiciones que lo originan" (Hlebovich, 2013, pág. párr. 9). A través de sus teorías critica la concepción de un arte "elevado" al que solo tienen acceso ciertas esferas privilegiadas de la sociedad, lo relaciona con el capitalismo y considera que convierte las obras de arte en objetos de consumo que brindan un estatus social a los que las poseen y de esta forma las obras pierden "su poder significativo y su capacidad de ensanchar la experiencia" (Hlebovich, 2013, pág. párr. 9)

También es muy importante destacar que una de las razones por las cuales Dewey plantea que el arte se encuentra separado del cotidiano tiene estrecha relación con la escisión de la mente y el cuerpo, considerando que históricamente la comprensión del ser humano ha estado mediada por un "desprecio por el cuerpo, el temor de los sentidos y la oposición entre la carne y el espíritu" (Dewey, 2008, pág. 23), planteamientos que se relacionan directamente con las problemáticas esenciales de las teorías cartesianas que

dicotomizan al ser humano en mente y cuerpo, ideas desarrolladas anteriormente en esta investigación.

De acuerdo a Luque (2016) las teorías de Dewey presentan una estrecha relación con la consideración del cuerpo y la mente como estructuras del organismo que están en constante vinculación con un ambiente natural y considera que la separación que se realiza habitualmente proviene de “la consideración de ambas partes como sustancias en lugar de funciones y cualidades de la acción” (Luque, 2016, pág. 834). Para superar esta escisión Dewey propone la unificación de mente y cuerpo a través del concepto de acción y con esto plantea el reconocimiento de que una acción física puede detonar emociones, estar inserta en un contexto social y vincularse con la espiritualidad y así plantea “que no hay necesidad de establecer líneas que separen unas funciones de otras y que hasta la acción más cotidiana y común de nuestro día a día está cargada de potencial creador” (Luque, 2016, pág. 834)

Dewey nos plantea una crítica al arte como objeto de consumo y nos plantea la conexión del arte con la vida cotidiana. Considerar al cuerpo ya no como materialidad, si no que, en la acción, en constante vinculación con el medio y en constante construcción de significado. Considerar el cuerpo desde la acción nos acerca a la idea de disolver esta separación entre sustancias, entre mente y cuerpo. A través de Dewey podemos pensar en recuperar el arte y la vida como una continuidad.

La idea del arte en conexión con la vida cotidiana y la consideración del cuerpo y la mente en relación, nos habla del arte como una experiencia. De acuerdo a Ruiz (2013) la experiencia es comprendida por Dewey como el

intercambio que se produce entre un ser vivo y un ambiente social y físico a través de los sentidos, desde una perspectiva dinámica

Los sentidos son los órganos a través de los cuales la criatura viva participa directamente de aquello cuanto sucede en su mundo [...] La experiencia es el resultado, la señal y la recompensa de esa interacción del organismo y el entorno, la cual, cuando es llevada a su pleno esplendor, es una transformación de la interacción en participación y en comunicación. (Dewey en Montenegro, 2014, pág. 104)

Este intercambio entre el ser humano y el mundo se encuentra basado en "conexiones o interacciones y continuidades, e implica de manera permanente procesos de reflexión e inferencia" (Ruiz, 2013, pág. 107). Esta reflexión da el paso para que una señal percibida por los sentidos, se transforme en experiencia, que se construya un significado, validando con esto, la unión del mundo de las ideas y el mundo físico.

Al referirnos a la experiencia estética nos encontramos con dos posturas, de acuerdo a Markovic (2012) la experiencia estética generalmente se entiende como una situación alejada de la vida cotidiana, ya que la considera cualitativamente diferente y está asociada a un estado excepcional de la mente, que tiene tres características principales: la fascinación por un objeto estético, la valoración de la realidad simbólica de un objeto y un sentimiento de unidad con el objeto. Dewey aporta una mirada del arte a través de la unión de la filosofía, la psicología y la educación y plantea la separación que se establece entre la experiencia ordinaria y la experiencia estética, responden a la escisión cartesiana de la mente y el cuerpo y la herencia de los dualismos.

Estas separaciones ejercen una resistencia para que el arte pueda llegar al cotidiano, a las personas comunes y que pueda conducir a experiencias transformadoras.

El arte es la prueba viviente y concreta de que el hombre es capaz de restaurar conscientemente, en el plano de la significación, la unión de los sentidos, necesidades, impulsos y acciones características de la criatura viviente. La intervención de la conciencia añade regulación, poder de selección y redistribución. Así, se producen infinitas variaciones en el arte. Con todo, su intervención también conduce en su momento a la idea del arte como una idea consciente: la más grande conquista intelectual en la historia de la humanidad. (Dewey, 2008, pág. 29)

El desarrollo de esta visión de la experiencia estética por parte de Dewey aporta a una comprensión democrática del arte, en tanto la asocia accesible a todas las personas. Dentro de esta perspectiva, la experiencia estética se origina en la vida cotidiana, validando el poder creativo y el potencial transformador que tiene cada ser humano.

El cuerpo y las prácticas artísticas con enfoque social

Entendemos las intervenciones socioeducativas que utilizan el arte como herramienta de transformación social como una diversidad de prácticas que, a través de distintos métodos y actividades buscan transformar la realidad de las personas, colectivos o comunidades con las que trabajan. La mediación artística es una de los campos de acción a través del cual se busca aportar e impulsar un cambio a través del arte.

En los contextos teóricos del arte y la gestión cultural, la mediación artística, siguiendo a Rodrigo (2015) se entiende desde una perspectiva ampliada como un término “que cubre elementos de diversas prácticas como la educación de museos y galerías de arte, community art o formas de arte participativas e interventivas” (Mörsch citada en Rodrigo, 2015, pág. 378), en algunas propuestas está directamente relacionada con una estrategia de educación en museos, en otras propuestas se vincula al comisariado y a la programación artística de exposiciones o contenidos artísticos que incluyen estrategias de participación e intercambio entre distintos públicos, y también podemos ver que en otros contextos la Mediación Artística se aplica a través del desborde de los límites entre el arte contemporáneo, las instituciones y el campo cultural y social, espacio que permite la experimentación en la relación entre estos distintos componentes. De acuerdo a las posibilidades de la mediación artística planteadas por Rodrigo, los museos y espacios culturales, instituciones que tradicionalmente albergan y promueven el arte, la figura del mediador es la que se sitúa entre la obra de arte, el público, la institución cultural y la comunidad.

También podemos encontrar algunos contextos en que la Mediación Artística y la Arteterapia es entendida de forma similar, compartiendo los objetivos de acompañamiento a personas que se encuentran en situaciones de exclusión a través de creaciones artísticas, que les permitan generar procesos de transformación que aporten a su inclusión social. En este caso es importante señalar la diferencia: el Arteterapia es un proceso terapéutico que debe ser informado y que debe ser consentido por las partes, además de ser un método que requiere de una profesionalización específica para su ejercicio. Si bien la Mediación Artística en algunos casos puede tomar como referente a la Arteterapia, no es una práctica terapéutica.

Al exponer estas diferentes formas de entender la Mediación Artística buscamos plantear que nuestro entendimiento de la Mediación Artística es abierto y flexible. Creemos que la Mediación Artística es un campo de acción que es capaz de adaptarse y transformarse de acuerdo a las necesidades de los contextos y que comparte ideas con muchas otras prácticas que quizás no se denominan de la misma manera. Creemos que en este campo de acción es posible la innovación, siendo responsable como profesional y adoptando una posición entorno a la práctica a través de objetivos claros.

Dentro del contexto de las prácticas que buscan la transformación social a través del arte, encontramos la propuesta metodológica de Ascensión Moreno (2016) que aborda la Mediación Artística entendiéndola como arte para la transformación social, la inclusión y el desarrollo comunitario y que nace de la unión de la educación social, la educación artística y el arte terapia. Si bien los estudios de caso y los proyectos analizados en esta investigación no se reconocen bajo esta metodología específica, si podemos reconocer aspectos y referentes en común con la propuesta de Moreno y nos parece relevante hacer referencia a esta herramienta de intervención. La metodología se plantea como una herramienta de intervención socioeducativa “en la que se acompaña a personas, grupos y barrios a través de procesos de creación individual y colectiva con el objetivo de mejorar la vida de las personas y la vida comunitaria” (Moreno, 2016, pág. 17). En esta propuesta metodológica, la actividad artística actúa como mediadora. El producto artístico que se obtiene como resultado de la creación, es un “producto híbrido, a medio camino entre el sujeto y el mundo” (Moreno, 2016, pág. 61), lo que nos permitiría conectar con el inconsciente y de esta forma promover cambios en el desarrollo integral de la persona, conectar su realidad y sus posibilidades de transformación.

Una de las características que aúna a los distintos enfoques de la Mediación Artística y que es importante destacar en esta investigación, es que la esencia de esta se encuentra en la diversidad de disciplinas o prácticas que la componen, situándola en “espacios híbridos, membranas porosas entre educación y cultura” (Aragay, 2017, pág. 411), espacios que son muy interesantes para el desarrollo de prácticas artísticas en la actualidad. Por una parte, esto representa una apertura, una mirada ampliada y un reconocimiento de la diversidad de factores que inciden en las prácticas artísticas con un enfoque social, una posibilidad para la experimentación y para el cuestionamiento, lo que desde nuestro punto de vista es fundamental en una intervención socioeducativa a través de las artes. Por otro lado, se encuentra también la dificultad o el desafío que esta diversidad nos instala para definirla, concretarla y ejecutar un trabajo de intervención que responda a las necesidades sociales reales de un contexto.

Desarrollaremos a continuación, las características principales de la Metodología de la Mediación Artística propuesta por Ascensión Moreno, base del Master propio de la Universidad de Barcelona Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario: Mediación Artística y nos centraremos en

Ascensión Moreno (2016) nos propone que, en el contexto de un taller, es importante que cada persona tenga la posibilidad de expresarse libremente y de acuerdo a sus necesidades y para lograr esto propone tener en cuenta ciertas premisas: lograr un espacio seguro para realizar los talleres, donde las personas sientan la confianza para expresarse, atendiendo a las relaciones que establecemos y a la confidencialidad de las sesiones. La experiencia artística

que se genera a través de la creación es el proceso que interesa abordar en estos talleres, por lo que el arte es una herramienta con fines sociales, no se busca formar artistas ni la producción de obras de cierta calidad estética. En los talleres, se prioriza por la expresión libre y para esto es fundamental generar un espacio lúdico. Este espacio podrá detonar procesos de simbolización que puedan ser elaborados en un espacio de reflexión donde las obras creadas sean el objeto desde el cual se analicen las acciones, las experiencias y las formas de estar de los participantes, centrándose en el desarrollo de las capacidades y favoreciendo los vínculos y la interrelación de los participantes y los mediadores artísticos a través de la confianza, la coherencia, la empatía y la corresponsabilidad.

Los espacios de creación en la mediación artística propuesta por Moreno (2016) se articulan de acuerdo a las premisas metodológicas detalladas anteriormente y presentan beneficios para los participantes: fomenta el acceso a la cultura, al estar enfocada en los colectivos en exclusión social, busca generar espacios democráticos de acceso a colectivos que presentan barreras para acercarse a las artes; proporciona una mirada no estigmatizadora ya que permite conocer a los colectivos en exclusión desde el arte y reconocer sus experiencias y capacidades y potencialidades. Se propicia un espacio potencial y de experimentación segura en los talleres, un espacio de confianza donde los participantes puedan conectar con sus experiencias y proyectar nuevas ideas y posibilidades para sus vidas. A través de la creación de una obra, las personas pueden expresarse metafóricamente y abordar sus dificultades a través de sus creaciones, embarcarse en un proceso personal que les permita desarrollar la resiliencia entendida como “la capacidad para superar y sobreponerse a situaciones traumáticas.” (pág. 54). Los talleres propician espacios donde es posible descubrir capacidades, conectarse consigo mismo y trabajar en los

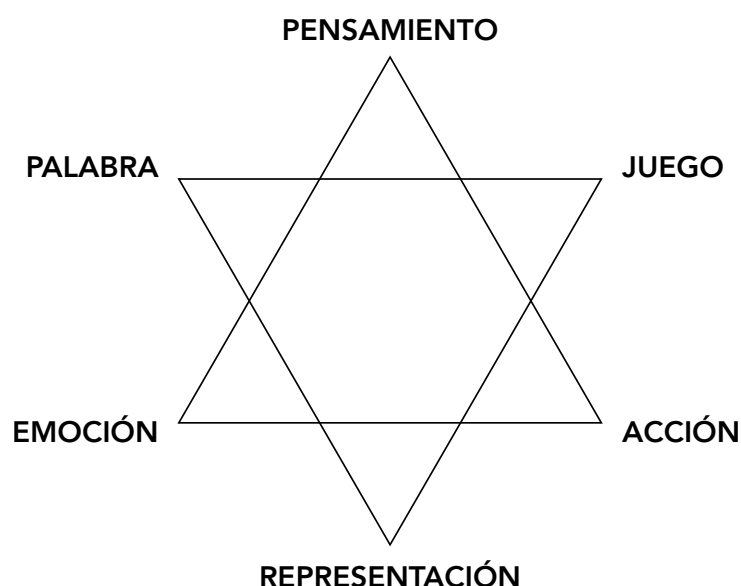
aspectos personales que dificultan la participación plena en la sociedad. Esta metodología, promueve el empoderamiento de las personas en tanto desarrolla una percepción de control sobre la vida, a través del arte se trabaja la autodeterminación, lo que incide en su relación con los otros y así ser un aporte para la construcción de un entorno que visibilice su identidad y que busque mejorar su calidad de vida. Reconocemos que esta metodología realiza un gran aporte en el marco de las prácticas que se mueven entre el arte y la educación y nos permite reflexionar en torno a los métodos para abordar nuestras prácticas. Destacamos dos temáticas importantes para esta investigación: el cuerpo en la mediación artística y los procesos de simbolización, elementos que nos interesan específicamente en esta investigación y que se desarrollan a continuación.

El cuerpo y la mediación artística

Podemos identificar el lugar del cuerpo en la Mediación Artística propuestos por Moreno (2016) a través de los procesos de simbolización. En los espacios que se busca construir en los talleres, se plantea la puesta en relación de lo que somos con lo que hacemos. Para Moreno (2016) las personas somos emoción, pensamiento y acción y plantea que en los espacios de creación estos tres elementos se hacen presentes en el cuerpo.

En los talleres la experimentación y el juego son instancias esenciales para la creación y representación a través de cualquier lenguaje artístico y es importante llevar este proceso a la reflexión. Lo que se hace en los talleres pone en relación el juego, la representación de éste en una obra y la palabra a través de la reflexión sobre el proceso. Poner en relación lo que somos - emoción, pensamiento y acción -, procesos que ocurren a través del cuerpo y

lo que hacemos - juego, representación y palabra -, a través de los procesos de creación, moviliza los elementos necesarios para que se desencadenen los procesos de simbolización que se buscan a través de la intervención a través del arte.

Procesos de simbolización. Los que somos y lo que hacemos. (Moreno 2016)

El cuerpo en los procesos de simbolización

La metodología de la mediación artística como desarrollábamos anteriormente, promueve una serie de procesos que resultan ser muy beneficiosos en contextos donde existen colectivos que se encuentran en situaciones de exclusión. Nos detendremos en los procesos de simbolización de una forma más profunda, ya que este proceso se relaciona directamente con la temática que planteamos en esta investigación y las formas en que atendemos al cuerpo en las prácticas artísticas con enfoque social.

Los procesos de simbolización, que como detallábamos anteriormente, han sido desarrollados especialmente por la filosofía y la psicología, aportan el análisis de la relación del pensamiento, las formas y las ideas lo que permitiría elaborar significados. De acuerdo a Moreno (2016) "la simbolización es lo que

nos hace humanos, lo que nos permite acceder a la cultura, a comprender el mundo, y explica por qué las actividades artísticas constituyen una herramienta tan valiosa para trabajar con personas en situación de exclusión social” (pág. 59)

Los procesos simbólicos son inconscientes y siguiendo a Moreno (2016), posibilitan “asimilar, digerir, metabolizar, comprender de forma más profunda, más allá de las explicaciones racionales, elaborar percepciones, emociones y experiencias” (p. 60)

En relación a que los procesos de simbolización nos permiten comprender más allá de lo racional, nos parece interesante proponer las ideas de Susan Langer en relación a la validez de los procesos de simbolización de una manera no discursiva, lo que creemos, está directamente relacionado con el arte y la corporeización que se intenta descubrir y analizar en esta investigación.

Pinto (2018) realiza un análisis sobre el simbolismo en Langer y destaca la crítica que realiza a los filósofos que solo consideran válidas las experiencias humanas que son descritas a través de un lenguaje, invalidando el significado de cualquier experiencia que esté fuera de este parámetro discursivo y plantea la “idea de una otredad de lo lingüístico con igual capacidad de simbolización, se ve referida al rito, entre otros simbolismos no-discursivos, como expresión de una forma de significar que incorpora una dimensión de emotividad y vitalidad que no se reduce a la forma lógica sintáctica con la cual simboliza el lenguaje discursivo” (Pinto, 2019, pág. 61). A través de esta valorización de la otredad, se permite la entrada a todas estas experiencias que hemos querido analizar, que pasan en el cuerpo y que responden a intuiciones, sensaciones y estados vinculados con el cuerpo y para los cuales no encontramos una forma verbal, pero que sabemos y sentimos que tienen

significado. Abrir este espacio a lo no discursivo es también revelarse ante la racionalidad científica y reconocer que nuestro conocimiento va mucho más allá que lo racional.

Pinto (2018) nos detalla tres situaciones a las que poner atención en relación a los simbolismos no discursivos, rescatados de manuscritos inéditos de Susan Langer:

El primero refiere a la necesidad de articular significado cuando la convención del lenguaje y su sintaxis lógica no logran entregar formalizaciones para el nuevo contenido. El segundo es de tipo psicológico, cuando los contenidos mentales o psíquicos no son expresables psicológicamente y se produce un excedente de significación que no encuentra otra articulación que la no-discursiva. Por último la formulación de un simbolismo no-discursivo se presenta con la ocurrencia en la naturaleza (o tal vez en la "realidad") de patrones que desafían la proyección en formas discursivas. (Pinto, 2018, pág. 65)

Estas situaciones sustentan esta necesidad de expresarnos a través del arte y reafirman el sentido que tiene el facilitar espacios para que estos procesos sucedan, permitir que se pongan en relación los elementos que se nos escapan de lo verbal, de lo racional y darles un espacio, un tiempo y una posibilidad de pasar de la percepción a la experiencia y elaborar significados transformadores.

El cuerpo y los lenguajes artísticos

En esta investigación nos interesa instalar la atención al cuerpo como eje transversal de reflexión en las prácticas artísticas con enfoque social y con esto nos referimos a reflexionar sobre el lugar del cuerpo en una diversidad de

lenguajes artísticos, por lo que tratamos de desligarnos de la idea del cuerpo en relación con un lenguaje o una disciplina definida por lo que nos posicionamos fuera de la comprensión del cuerpo a través de un lenguaje como la danza o la performance.

Es innegable el aporte que realiza la danza al análisis y la valoración del cuerpo, a la comprensión holística del ser humano, a los diferentes usos del cuerpo y las diversas formas y estilos de expresión corporal y los beneficios que propicia. Dentro de la mediación artística propuesta por Moreno (2016) se destaca la danza como una herramienta de intervención social efectiva, que genera procesos comunicativos no verbales muy profundos y que aporta bienestar físico y a la vez psicológico, permitiendo la conexión con el placer y la expresión de emociones, entre otros pero nuestro interés es descubrir el lugar que tiene el cuerpo más allá de la danza o la performance como lenguaje definido por lo que creemos necesario declarar esta intención, para la comprensión del enfoque. Si nos interesa destacar algunas aportaciones que se acercan a nuestra comprensión del cuerpo en este contexto y para esto describiremos algunas de ellas para contextualizar qué es lo que nos interesa de los lenguajes del cuerpo en esta investigación.

Para pensar en los aportes de la danza como herramienta de intervención social, Mercedes Boronat, en las jornadas de Mediación Artística del año 2017, habla sobre su experiencia con talleres de danza y destaca que el taller no es lo importante, el encuentro en las sesiones no es lo que realmente importa, lo que es significativo es lo que pasa entre una sesión y otra, cuando las personas salen del taller a la vida cotidiana, darse cuenta de qué es lo que está cambiando en tu vida entre una sesión y otra. Mercedes indica que la danza nos ayuda a “pasar a la acción” (CoNCA, 2017) ya que nos ayuda a accionar el cambio en nuestra vida. Si bien reconoce que la danza tiene beneficios para la

salud declara que “pasar a la acción me parece que es lo fundamental” (CoNCA, 2017). Desde nuestra perspectiva se acerca a las ideas que se vienen articulando en esta investigación, llevar el arte a la vida y lo trascendental de las artes como herramientas de transformación, la importancia de conectarse con el mundo a través de la acción.

En esta misma línea Inés Boza plantea que es necesario abordar el cuerpo desde la experiencia, plantea que los profesionales hablan de arte desde la teoría refiriéndose al “pensamiento, emoción, simbología” (CoNCA, 2017) pero es necesario “pasárselo por el cuerpo” (CoNCA, 2017), este es el tema que considera fundamental y que es necesario transmitir, reconociendo el valor que tienen las instancias para conocer y conectarse con el cuerpo a través de la práctica. Inés se acerca también a la perspectiva de esta investigación ya que coincidimos en la importancia de pasar por el cuerpo, de conectar con la experiencia, de que la transformación pasa en el cuerpo.

Hemos revisado una serie de ideas en relación al cuerpo, la educación y el arte que construyen un marco de referencia desde donde nos situamos para pensar las prácticas artísticas con enfoque social, en esta investigación el cuerpo es el eje desde donde pensamos las prácticas. Hemos identificado una serie de antecedentes que nos presentan un cuerpo que se encuentra individualizado, que responde al dualismo separándolo de la mente y que se concibe como una máquina. Si bien estas ideas pueden parecer alejadas de la realidad contemporánea, a través de las problemáticas actuales expuestas podemos reconocer su presencia. A través de una reflexión y un giro hacia lo corporal podemos repensar nuestro lugar en el mundo y a través de el campo de acción que nos plantea la Mediación Artística es posible pensar en una forma de reconectar el cuerpo con la existencia así posibilitar la transformación.

3. Metodología de la Investigación

3.1. Marco Metodológico

Esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, se posiciona como un estudio exploratorio y se llevará a cabo a través de dos líneas investigativas, un estudio de casos múltiple y una investigación teórica.

Esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo ya que busca descubrir elementos y significaciones de una realidad que une el arte, la educación y las ciencias sociales con una problemática contingente. La unión del arte, la educación y las ciencias sociales se manifiesta en el campo expandido de las intervenciones socioeducativas que utilizan el arte como herramienta de transformación social y se plantea como problemática y foco de análisis al cuerpo, con el objetivo de descubrir qué lugar ocupa dentro de estas intervenciones.

De acuerdo a Martínez (2004) las metodologías cualitativas permiten la relación de la ciencia y el arte ya que poseen “dos cualidades indispensables: ser sensibles a la complejidad de la vida humana actual, por un lado, y, al mismo tiempo, por el otro, aplicar procesos rigurosos, sistemáticos y críticos (Martínez, 2004, pág. 9). A través de la investigación cualitativa se busca llevar la atención al cuerpo como lugar de la existencia humana, lo que nos exige guiarnos por la sensibilidad a las experiencias de las personas en relación a esta temática. Es a través de las experiencias de profesionales que lideran

proyectos y organizaciones que realizan intervenciones socioeducativas a través de las artes y la diversidad de los casos que se pretende capturar la esencia de sus experiencias y sus reflexiones interiores en relación a la corporalidad y su incidencia en la transformación social. A través del análisis de los casos se busca relacionar la información que emerge para estructurar y expresar estas realidades específicas de una manera crítica y organizar los elementos para que puedan convertirse en un aporte para las prácticas artísticas con enfoque social.

En esta investigación nos encontramos con una temática que se encuentra poco explorada pero que presenta un interés creciente en las ciencias sociales, lo que nos lleva a posicionar esta investigación desde los elementos de un estudio exploratorio que busca descubrir “la nueva realidad que emerge de la interacción de las partes constituyentes, sería la búsqueda de esa estructura con su función y significado. Esta realidad no está en los elementos si no que aparece por las relaciones que se dan entre los elementos” (Martínez, 2004, pág. 75)

En esta investigación buscamos descubrir la realidad que emerge al analizar las prácticas artísticas con enfoque social desde la corporalidad y descubrir las relaciones que se pueden establecer con la transformación social, es por esto que se busca “conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la realidad objeto de estudio” (Gonzalez & Orlando, 2013, pág. 140). En esta búsqueda de relaciones se proponen estas dos líneas investigativas, los estudios de casos buscan descubrir las reflexiones que emergen al situar el cuerpo como eje de reflexión y la investigación teórica de proyectos busca conocer alternativas concretas de llevar las reflexiones en torno al cuerpo a las intervenciones socioeducativas a través del arte. Estas dos líneas investigativas

buscan realizar un aporte a la comprensión del cuerpo en las prácticas artísticas que buscan la transformación social.

3.2. Objetivos de la investigación

De las preguntas anteriormente planteadas surgen los objetivos de esta investigación que se dividen en un objetivo general y tres objetivos específicos

Objetivos generales:

- Conocer y comprender la relación del cuerpo y las prácticas que utilizan el arte para la transformación social.

Objetivos específicos:

- Descubrir de qué formas se aborda el cuerpo en intervenciones socioeducativas a través del arte
- Conocer y comprender proyectos que aborden el cuerpo de forma transversal en la relación de arte, educación y transformación social
- Describir los aportes que puede realizar un enfoque corporal a las prácticas artísticas que buscan la transformación social

3. 3 Diseño de la investigación

La investigación se desarrollará en tres fases:

- 1.** Se realizará una investigación sobre la corporalidad en intervenciones socioeducativas a través del arte en el contexto de la mediación artística a

través de cuatro casos, utilizando, auto etnografía, recopilación documental y entrevistas, como medios para la recopilación de información.

- 2.** Se desarrollará una investigación teórica sobre tres proyectos en el marco de las intervenciones socioeducativas a través del arte, que aborden la corporalidad como parte esencial de los intereses a desarrollar dentro del proyecto.
- 3.** Se realizará un análisis sobre la información que se rescate de las dos líneas de investigación en relación a los aportes que el enfoque corporal puede realizar a la las prácticas artísticas que buscan la transformación social.

Estudios de caso

Definimos esta línea de investigación a través del estudio de caso múltiple, ya que se estudiarán cuatro casos de profesionales que realizan intervenciones socioeducativas a través del arte. Nos interesa prestar atención a cada caso ya que buscamos comprender las formas específicas de abordar el problema de investigación desde cada uno de las propuestas y lenguajes artísticos involucrados para obtener distintas miradas y reflexiones en torno al tema.

Los estudios de caso en esta investigación responden a proyectos que se enmarcan en el contexto de las intervenciones socioeducativas a través del arte pero que son particulares, que nos interesa abordar desde las interacciones que realizan dentro de sus contextos para descubrir la comprensión de sus acciones, significaciones, percepciones e intenciones en sus acciones pedagógicas en relación a la corporalidad y la transformación social.

Fuentes de información

El estudio de casos busca diversas fuentes de información para poder

investigar la realidad que se estudia de forma profunda por lo que en primera instancia se realizará un proceso auto etnográfico. El interés por abordar la temática de esta investigación nace de la experiencia a lo largo del Master de Mediación Artística y la reflexión en torno a las prácticas artísticas. La elección de los casos corresponde a elementos significativos que emergen en las sesiones con los distintos profesionales y que consideramos pertinente valorar como parte de esta investigación. Nos interesa darle relevancia al carácter subjetivo en la construcción de las reflexiones por lo que consideramos la auto etnografía como elemento inicial de la investigación y que será planteado de forma narrativa.

La segunda fuente de información del estudio de casos será la revisión de documentos de los proyectos a analizar que busca contextualizar el origen, los objetivos y conocer los lineamientos a través de los distintos proyectos que realizan. De acuerdo a Bell, un documento es “un término general para referirse a una huella que un ser humano ha dejado en un objeto físico” (Bell, 2005, pág. 125) las cuales pueden ser escritas, audiovisuales u otros formatos. Los documentos que complementarán el estudio de los casos serán documentos audiovisuales y escritos disponibles de forma pública por los mismos profesionales de los proyectos a través de plataformas electrónicas.

Se decide realizar la revisión de estos documentos audiovisuales ya que a través de éstos es posible acceder al conjunto de actividades de cada proyecto lo que nos permitiría obtener una información que abarca más de un contexto y más que un contenido específico y conocer en profundidad las propuestas de intervención.

La tercera vía para obtener información en los estudios de caso es la entrevista y consideramos que es fuente más importante en estos casos, ya que esta

investigación se centra en la temática de la significación del cuerpo en las intervenciones y creemos que llegar a esta información es complejo. De acuerdo a Judith Bell una entrevista permite “seguir las ideas, sondear las respuestas e investigar motivos y sentimientos”, (Bell, 2005, pág. 151) herramientas necesarias para realizar una investigación definida como cualitativa y que nos permite llegar a información que no permiten otros medios. La entrevista nos puede entregar información que, de otra forma, no es posible obtener, “la forma en que se da una respuesta (el tono de voz, la expresión de la cara, la vacilación, etcétera) puede proporcionar una información que en una respuesta escrita no se manifiesta” información que permite al entrevistador desarrollar o aclarar puntos tomando en cuenta el lenguaje no verbal, información muy pertinente para la temática que investiga este trabajo.

El tipo de entrevista que se espera tenga más probabilidades de generar la información que se necesita obtener, es la entrevista estructurada. Si bien la estructura se plantea de forma flexible, creemos que es difícil verbalizar las temáticas del cuerpo, por lo que optamos por estructurar las preguntas para ayudar a la concreción de las reflexiones y obtener información de todos los elementos que nos gustaría abordar en esta investigación. Las preguntas que se realizarán son las siguientes:

1	¿Me puedes contar sobre tu trabajo? ¿Qué haces? ¿Con qué herramientas artísticas? ¿Qué objetivos tiene tu trabajo?
2	Asociación de palabras: CUERPO, corporizar, transformación social
3	¿Consideramos al ser humano de forma integral en las sociedades occidentales? ¿o crees que existe una separación de la mente y el cuerpo? ¿Pensamos con la cabeza o pensamos con el cuerpo?
4	¿Cómo crees que es la relación que tenemos como sociedad con el cuerpo? ¿Qué lugar crees que ocupa el cuerpo en la sociedad?

5	¿Puedes relacionar el cuerpo con problemáticas o conflictos contemporáneos?
6	¿Crees que el cuerpo es un lugar de generación de conocimiento?
7	¿Crees que en el cuerpo se ven inscritas las estructuras sociales y valores culturales?
8	¿Crees que el cuerpo se da por sentado? ¿Se considera una obviedad? ¿La relación que tenemos con el cuerpo es consciente? ¿Inconsciente? ¿Aparece el cuerpo solo cuando nos duele algo o estamos enfermos o está siempre presente?
9	¿Qué metodologías o qué procesos caracterizan tus prácticas?
10	Desarrollas dentro de tus talleres o procesos alguna actividad relacionada con el cuerpo? ¿Con los sentidos? ¿Con el contacto corporal entre los participantes? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo?
11	¿Puedes relacionar el cuerpo con tus los lenguajes artísticos que utilizas en tus proyectos? ¿Cómo?
12	¿Qué relación puedes hacer entre arte y experiencia corporal?
13	¿Te has podido dar cuenta de situaciones o conflictos en tus talleres a través de como interactúan corporalmente los participantes? ¿a través de lo qué dicen los cuerpos?
14	¿Has tenido experiencia con cuerpos diversos, que no responden a los estereotipos? ¿Cómo lo aboras?
15	¿Buscas la transformación social con tu trabajo? ¿Qué es la transformación social para ti?
16	¿Crees que es relevante llevar la atención al cuerpo (conocimiento, atención, espacio para el desarrollo, experimentación) al momento de pensar en transformaciones sociales a través de herramientas artísticas?
17	Piensas que el cuerpo (cómo concebimos los cuerpos y nuestro cuerpo y la conciencia o la falta de esta) es importante en la construcción de la identidad? ¿de comunidad? ¿De los colectivos con los que trabajamos?
18	¿Es importante tomar en cuenta al cuerpo? ¿tomar en cuenta otros cuerpos en nuestro trabajo? ¿Por qué?

19	¿Crees que los cuerpos nos entregan información de cómo nos relacionamos con el mundo?
20	¿Crees que es relevante incorporar el cuerpo en las practicas artísticas para la transformación social? ¿por qué?
21	¿Qué aportes nos puede realizar la atención hacia lo corporal en las prácticas artísticas con enfoque social o en la mediación artística, independiente del lenguaje artístico que se utilice?
22	¿Qué herramientas crees que se necesitan para hacer un giro hacia lo corporal en las prácticas artísticas con enfoque social?
23	¿Crees que es hablamos lo suficiente sobre el cuerpo o es necesario instalar el tema más profundamente?
24	¿Te gustaría hacer algún otro comentario? ¿Plantear una pregunta o hacer una reflexión para finalizar?

Selección de los casos

Los casos han sido seleccionados por la experiencia que se ha tenido con ellos como formadores en los módulos de talleres artísticos del Master de Mediación Artística. Estos casos no son una muestra representativa ya que con esta investigación se busca la diversidad de enfoques, entendimientos y prácticas para abordar el tema de la corporalidad por lo que se busca entender el aporte de cada caso para la comprensión de ésta en las practicas artísticas con enfoque social que será desarrollado en el apartado auto etnográfico parte del desarrollo de la investigación.

Detallamos a las profesionales que forman el estudio de casos múltiple y sus proyectos:

- Meritxell Martínez, La Xixa Teatre
- Marina Clauzet, Uno arte yoga, Mediadora Artística

- Noemí Rubio, Comunitària
- Mar Morón, Artista visual y formadora

Análisis e interpretación de los datos

El análisis de los datos obtenidos a través de la auto etnografía, la recopilación documental y las entrevistas estructuradas, buscan relacionar cada parte para construir una unidad de sentido y comprender la realidad investigada. Las dimensiones para el análisis han sido elaboradas en relación a los objetivos de la y en relación a los elementos que componen las intervenciones socioeducativas a través del arte.

Las dimensiones de análisis son:

- ¿cómo entendemos y cómo vivimos el cuerpo en nuestras prácticas artísticas?
- ¿qué problemáticas en relación al cuerpo podemos identificar en nuestras prácticas artísticas?
- ¿está presente el cuerpo en nuestras practicas artísticas con enfoque social?
- ¿es posible relacionar al cuerpo con la transformación social en nuestras prácticas artísticas?

En estos casos se busca relacionar cada elemento que emerge de la investigación con el objetivo de conocer y comprender la relación del cuerpo y las prácticas que utilizan el arte para la transformación social y para esto se realizará un resumen de los principales elementos encontrados en relación a la temática y se presentarán la interpretación de éstos. Se realizará una reducción de los datos y se agruparán por dimensiones para darles significado, de acuerdo a afinidades o diferencias y se constatarán elementos emergentes que aporten al análisis y las diferencias de los resultados del análisis en una misma

dimensión para enriquecer el análisis. Los aportes que la investigación de los estudios de caso realiza a la comprensión de la corporalidad en las intervenciones socioeducativas a través del arte, serán presentadas en las conclusiones finales de la investigación.

Investigación teórica

Con el objetivo de conocer y comprender proyectos que aborden el cuerpo de forma transversal en la relación del arte, educación y transformación social es que se ha decidido completar la investigación de los estudios de caso con una investigación exploratoria de proyectos que a través del análisis puedan relacionarse con la investigación y se conviertan en un aporte a la comprensión de nuevas formas de aplicar la comprensión del cuerpo que guía esta investigación en proyectos de intervención a través de prácticas artísticas.

Selección de proyectos

Después de una investigación preliminar en el campo ampliado de las prácticas artísticas con enfoque social, con el objetivo de encontrar proyectos que relacionen el arte, la educación y la transformación social incluyendo la corporalidad como elemento transversal, hemos decidido enfocarnos en una metodología que aúna estos criterios de una forma innovadora y que realiza un aporte interesante para la comprensión de la problemática planteada en la investigación. Este método corresponde a una forma de investigación basada en las artes llamada A/r/tografía y reúne elementos que creemos son relevantes de compartir y poner en relación para la comprensión de esta investigación. Se presentará un acercamiento teórico de la metodología que entregará los elementos esenciales para comprender el método y se presentarán tres proyectos que fueron seleccionados de acuerdo al enfoque

corporal que presentan en su desarrollo, característica que corresponde al interés de esta investigación.

Los proyectos que se presentan son los siguientes:

- Andar, narrar, experiencias a/r/tográficas basadas en el paseo como propuesta de intervención en diferentes contextos
- La ciudad de Richgate, representando espacios heteroglósicos corporizados
- A/r/tografía como ética de la corporeización, Diarios visuales en Educación

Creemos como profesionales que buscan desarrollar intervenciones socioeducativas a través del arte con el objetivo de promover procesos de inclusión social y desarrollo comunitario, movilizandolos hacia el desarrollo personal, enfocar los procesos en las potencialidades, promover a través de la creación la toma de consciencia y la superación de conflictos para iniciar procesos de transformación individual y colectiva, es necesariamente un proceso de investigación constante. El enfrentarse como mediadores a diferentes contextos educativos y sociales y trabajar con personas en situaciones de exclusión, nos invita a re pensar constantemente nuestras prácticas y a la revisión de nuestras formas de enfrentar la intervención, el arte y el acompañamiento. Es por estas razones que se decide incluir en la investigación proyectos que aportan una nueva forma de entender las prácticas artísticas con enfoque social.

Análisis e interpretación de los datos

Se presentará un resumen de cada proyecto para facilitar la comprensión visual de los componentes de cada proyecto y se analizarán de forma individual en relación a las siguientes dimensiones:

- Antecedentes
- Objetivos del proyecto
- Enfoque corporal
- Enfoque artístico
- Transformación social

Los aportes que los proyectos realizan a las intervenciones socioeducativas que trabajan con el arte serán planteadas en las conclusiones finales de la investigación.

4. Desarrollo de la investigación

4.1. Proceso de la investigación

Para elegir los estudios de caso nos hemos basado primeramente en las experiencias obtenidas en el módulo de Talleres Artísticos del Master de Mediación Artística de la Universidad de Barcelona, la cual nos entrega una serie de experiencias con diversos profesionales que utilizan distintos lenguajes artísticos para conocer las prácticas artísticas y los proyectos que desarrollan las organizaciones o profesionales que utilizan el arte como herramientas para la transformación social. Dentro de la diversidad de profesionales hemos elegido los proyectos que nos han interesado en relación a cómo se aborda el cuerpo en sus prácticas, hemos elegido una diversidad de lenguajes artísticos y metodologías, con la intención de analizar la presencia del cuerpo desde una variedad de lenguajes y también desde la diversidad de procedimientos. Si bien cada uno de estos proyectos se considera que responde a los lineamientos de la metodología de la mediación artística, creemos importante destacar que entre ellos existe una variedad de metodologías para llevar a cabo sus prácticas y las herramientas a través de las cuales abordan sus proyectos es variada, factor que nosotras consideramos importante para comprender las prácticas artísticas con enfoque social.

Buscamos que cada uno de los proyectos estudiados haya sido experimentado y nos haya despertado un interés por profundizar, cuestiones que serán

narradas en el apartado auto etnográfico, en el apartado de antecedentes y gracias a la recopilación documental, describiremos cada uno de los proyectos y profesionales con la intención de descubrir los objetivos que los movilizan y los proyectos que han realizado con el fin de contextualizar su trabajo.

Al recopilar los antecedentes debemos aclarar que dos de los casos estudiados son equipos de trabajo multidisciplinares en activo y las profesionales entrevistadas representan a través de sus palabras las visiones de sus organizaciones, estas organizaciones son La Xixa teatre, representada por Meritxell Martínez y Comusitària, representada por Noemí Rubio. En los otros dos casos, Marina Clauzet y Mar Morón son profesionales que lideran una variedad de proyectos educativos y sociales y talleres artísticos, pero en el momento del estudio no representan a una organización.

Las entrevistas planeadas al inicio de la investigación, correspondían a:

- Meritxell Martínez, representante de la Xixa teatre
- Laia Serra, representante de Comusitària
- Marina Clauzet, Unoarteyoga – Mediadora Artística
- Leonidas Martin, colectivo Enmedio

De los casos planeados para la investigación, no se logró concretar la entrevista con Leonidas Martin de colectivo Enmedio, por lo que decidimos sumar a la investigación a Mar Morón, artista visual y formadora de formadores que presenta un interesante trabajo por la inclusión a través del arte y con un interés profundo por la educación, temáticas que enriquecen nuestra investigación.

No nos fue posible entrevistar a Laia Serra, profesional con la cual

experimentamos el proyecto de Comunitària pero al ser una organización, logramos entrevistar a Noemí Rubio, co directora y gestora. Todas las entrevistas se realizaron de manera presencial con excepción de Noemí que, por la distancia a su lugar de residencia, decidimos realizarla por sistema de video llamada. Todas las entrevistas fueron transcritas y enviadas a cada una de las informantes para su aprobación, recibiendo el visto bueno de Meritxell Martínez, Noemí Rubio y Mar Morón, por parte de Marina Clauzet, se recibieron correcciones en relación a palabras repetidas y aclaración de lenguaje utilizado para la mayor comprensión, no se realizaron correcciones referidas al contenido.

La estructura de presentación de los casos será la siguiente: cada caso contará con un apartado de recopilación documental donde se dará cuenta de los antecedentes de la organización o proyecto estudiado con la intención de contextualizar los casos, después se contará con el apartado auto etnográfico, donde se dará cuenta de la experiencia vivida por la investigadora en el taller realizado por los profesionales u organizaciones en el marco del programa de estudios del Master de Mediación Artística, detallando las reflexiones que nos llevan a considerar la incorporación de sus proyectos en esta investigación. Después de presentar con esta estructura cada uno de los casos, se presentará una tabla con los datos obtenidos de las entrevistas que representan un resumen visual de las dimensiones y los datos obtenidos de cada caso para facilitar la comprensión y el análisis de datos se realizará relacionando los datos de los cuatro casos con las dimensiones propuestas, con el objetivo de enriquecer el análisis.

Caso 1: Meritxell Martínez, La Xixa Teatre

Recopilación documental: antecedentes de la Xixa teatre

La Xixa teatre es una asociación que se basa en el teatro como lenguaje artístico y la educación popular como base pedagógica para la investigación y el desarrollo de herramientas para la transformación social. Este trabajo lo realiza un grupo multidisciplinar y multicultural que trabaja en base a talleres, formación de formadores y acciones artísticas en torno a tres ejes principales: interculturalidad e inclusión social, igualdad y diversidad de género, participación ciudadana y desarrollo. Comparten con la metodología de la Mediación Artística la misión de crear espacios de empoderamiento que lleven a la transformación individual y colectiva en contextos de exclusión social. Dentro de la diversidad de proyectos que realizan queremos destacar un proyecto que es de especial interés para esta investigación. BODI Diversidad, cuerpo y salud en la primera infancia es un proyecto realizado por La Xixa Teatre y una serie de organizaciones europeas, con el objetivo de trabajar la diversidad cultural en torno al cuerpo, el género y la salud en la escuela. Tuvimos la oportunidad de participar y nos entregó un material teórico, práctico y experiencial para abordar problemáticas concretas en torno al cuerpo. En este taller hemos podido identificar una serie de concepciones en torno al cuerpo que en entornos multiculturales se evidencian y pueden convertirse en discriminaciones y exclusiones. Hemos analizado el cuerpo desde sus variantes culturales, nos hemos posicionado en torno a nuestros privilegios y hemos desarmado las ideas preconcebidas de la racionalidad, desarticulándolas y accionando el pensamiento corporal, lo que se transforma en una forma renovada y libre de pensar los talleres e instalarse desde la disponibilidad del cuerpo para el trabajo y el aprendizaje (La Xixa Teatre, s.f.)

Autoetnografía: experiencia con la Xixa Teatre

Los talleres de la Xixa teatre en el marco del Master de Mediación Artística nos aportan una comprensión corporal del teatro al enfocarse y darle valor al lenguaje no verbal. La mayoría de los ejercicios realizados en las sesiones no utiliza la voz, a diferencia de otros estilos teatrales que se basan en los textos para construir sus obras. En esta experiencia práctica, nos exponen al otro a través de ejercicios corporales que nos hacen dejar suspendida la racionalidad por un tiempo y nos acercan al cuerpo, situándolo antes que el razonamiento, a través de la reacción, de la intuición, del enfrentar y sostener las miradas, de la repetición de acciones corporales hasta el cansancio.

A través de los ejercicios corporales nos relacionamos con la memoria, nos trasladamos y volvemos a pasar por el cuerpo las experiencias de opresión que cada una ha vivido en su contexto, las repetimos, las recordamos y reflexionamos a través del movimiento conectando íntimamente el cuerpo con la experiencia a través de la acción. Repetir la acción hasta el cansancio, agotar el cuerpo y traspasar ese límite, exceder la acción para permitir el borramiento de los límites y que aparezcan nuevas comprensiones que nos permitan accionar nuevas realidades.

Esta experiencia teatral nos hace pensar en cómo las inquietudes generan creaciones. Detenerse y pensar en qué te preocupa, qué te conmueve, qué necesitas o qué necesita el otro y pasar de la detención a la acción, cómo estas inquietudes pasan por el cuerpo, cómo pensamos con el cuerpo y somos capaces de transformar a través de la creación.

Caso 2: Marina Clauzet, Unoarteyoga, Mediadora Artística

Recopilación documental: antecedentes de su trabajo en Unoarteyoga

Marina Clauzet es una profesional formada en Mediación Artística que tiene una experiencia y formación diversa, lo que hace que su trabajo en intervenciones socioeducativas se nutra de varias disciplinas y saberes. A través de los documentos recopilados (Unoarteyoga, s.f) podemos darnos cuenta que utiliza el arte y el yoga como herramientas de intervención social e inclusión y que trabaja especialmente con colectivos solicitantes de asilo y refugiados. Busca a través del arte y el yoga ayudar a los demás en procesos de autoconocimiento, cuidado y transformación para a través de la consciencia individual aportar para construir un mundo más justo y con más oportunidades. Marina nos propone considerar al ser humano integrando sus diferentes aspectos corporales, mentales, sus relaciones con el entorno y los otros a través de la respiración consciente como base del trabajo corporal, el movimiento para el reconocimiento de emociones y la conciencia para habitar el propio cuerpo, el contacto que favorece la escucha y el cuidado de uno mismo y el otro, el sonido como herramienta de apoyo a la expresión del cuerpo, la meditación que facilita procesos de consciencia y la creación artística como expresión del mundo interno, a través de espacios creativos donde el aprendizaje es compartido a través de la construcción colectiva de éste. (Unoarteyoga Marina, s.f.)

“El cuerpo habla, el cuerpo dialoga, el cuerpo comunica, el cuerpo escucha, el cuerpo siente, el cuerpo se mueve, el cuerpo produce, el cuerpo une y separa, el cuerpo revoluciona, el cuerpo es silencio, el cuerpo es sonido, el cuerpo acciona, el cuerpo transmite, el cuerpo es vida, el cuerpo vincula. El cuerpo además de tener la capacidad de expresar ideas, sentimientos y emociones, es

también capaz de expresar nuestra subjetividad, siendo un territorio vivo, poco explorado como lenguaje.” (Marina Clauzet , 2018)

Autoetnografía: experiencias en taller cuerpo y creación

El cuerpo en las sesiones de Marina, se aborda desde los principios del yoga, elementos de improvisación a través del movimiento auténtico y creación plástica a través de papel, pintura y arcilla. Nos interesó abordar este proyecto para el análisis en esta investigación ya que se interesa en el cuerpo desde una perspectiva distinta a la danza, uno de los objetivos al investigar el cuerpo y el movimiento en esta investigación. A través de la experiencia en estas sesiones podemos darnos cuenta de que el cuerpo y el movimiento no están abordados dentro de una estructura o una forma estética, si no que se piensa desde elementos esenciales como la respiración, la conexión con la memoria y el inconsciente. En las sesiones de taller logramos experimentar el movimiento a través del juego y el énfasis en la respiración, una aproximación al cuerpo que, de acuerdo a Marina, puede cambiar patrones mentales, Nos interesa profundizar en la metodología que propone Marina porque se enfoca en el yo, en el espacio propio y en la conexión con el inconsciente, para en una segunda instancia pasar al entorno y al otro, procedimientos que nos interesa conocer en las prácticas artísticas. Marina toma elementos de la psicología transpersonal y la Gestalt para construir sus propuestas y nos interesa conocer cuál es el lugar del cuerpo dentro de estas nuevas aproximaciones. La metodología que propone en sus sesiones están relacionadas con las premisas de la Mediación Artística propuesta por Moreno (2016), lo que la hace una propuesta interesante para poner en relación y analizarla junto a otros proyectos que tienen enfoques más comunitarios, para obtener una información amplia y diversa.

Caso 3: Noemí Rubio, Comusitària

Recopilación documental: antecedentes de Comusitària

Es una organización que se especializa en la gestión de proyectos artísticos comunitarios y se enfoca en el acceso y la participación cultural, el desarrollo personal y empoderamiento de grupos y colectivos en contextos vulnerables, entre otros.

El lenguaje principal con el que desarrollan estos proyectos es la música, pero también incluyen otros lenguajes ya que presentan una mirada multidisciplinar de los proyectos y se nutren de una diversidad de conocimientos e inspiraciones para crear una metodología propia y llevar a cabo los proyectos de acuerdo a los contextos. Podemos ver a través de los videos recopilados (Comusitària. s.f.), que el cuerpo ocupa un lugar importante, la música pasa por el cuerpo desde la percusión corporal, atención al desarrollo personal, un trabajo de dentro hacia afuera y aquí el cuerpo, la conciencia emocional y las pedagogías del cuerpo son esenciales.

Desarrollan proyectos de acción y creación como orquestas comunitarias compuestas por niños y jóvenes, programas de empoderamiento y capacitación artística para jóvenes, proyectos de participación ciudadana intergeneracional y programas de educación emocional y crecimiento personal a través de la música.

Para realizar estos proyectos se basan en el desarrollo cultural comunitario, pedagogías artísticas colectivas, la educación social y la educación emocional aplicada a proyectos artísticos educativos, entre otros. Un aspecto relevante de esta organización es que además de realizar un trabajo aplicado en intervenciones socioeducativas a través de prácticas artísticas dedican una

parte importante de su trabajo a la investigación y al pensamiento sobre estas prácticas, desarrollando un material sistemático muy interesante para comprender su trabajo y el alcance y relevancia de las prácticas artísticas con enfoque social (Comusitaria , s.f.)

Auto etnografía: experiencias en taller de Comusitària

Conocer el trabajo de Comusitària y su enfoque en el Desarrollo Cultural Comunitario nos hace pensar el cuerpo desde lo social, nos hace preguntarnos más allá, no solo en nuestro cuerpo individual y todo lo que nos pasa interiormente, si no que se abre el espacio para preguntarnos sobre el cuerpo en relación con los otros. Comusitària nos plantea poner en común lo que está entremedio, entre lo artístico y lo social y buscar modelos mixtos entre la educación, al buscar herramientas para el desarrollo personal, el arte como lugar de la agitación y la sociedad para comprender que existen otras formas. Nos plantean la importancia de la flexibilidad del cerebro y mantenerse siempre en formación y nos preguntamos qué pasaría con estas reflexiones, si ponemos al cuerpo como eje de la reflexión.

Lo que nos llama la atención de este proyecto en relación al cuerpo, es que, a pesar de estar planteando una serie de propuestas desde la gestión cultural, lo que podría pensarse como algo teórico e inmóvil, logran transmitir el trabajo desde el corazón y la pasión. Hablan desde el cuerpo, se detienen a respirar, a sentir dónde están sus pies y conectar con lo que estamos haciendo, incluso si es solo escuchar. Nos invitan a salir un poco de lo intelectual y acercarnos al cuerpo, a sentir la respiración y acercarnos a la tierra, nos hablan sobre el alma de los proyectos, sobre la escucha profunda, sobre el movimiento del cuerpo como punto de partida, dar espacio a lo que está ocurriendo en el presente y trabajar por encontrar la esencia de lo que estamos haciendo. Estas sesiones

fueron inspiradoras y nos empujaron a buscar esa esencia y tratar de descubrir nuestros proyectos, el trabajo artístico y social desde el cuerpo.

Caso 4: MAR MORÓN, formadora y artista visual

Recopilación documental: Antecedentes del trabajo inclusivo en museos y educación

Mar Morón es artista visual, profesora de Educación Artística de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona y diseñadora de proyectos artísticos accesibles para personas con necesidades específicas en el ámbito de la educación escolar y los museos. Su trabajo se basa en el arte como herramienta de inclusión social y educativa y la implementación de proyectos de creación artística en escuelas, la formación inicial de maestros y la inclusión y diversidad en el museo.

Dentro de estos proyectos podemos destacar el trabajo que ha realizado en el Museo Nacional de Arte de Catalunya como el proyecto Retratos, que profundiza y pone en evidencia la diversidad de colectivos que presentan dificultades para acceder al museo y trabaja a través de la creación artística la identidad de las personas e instala la reflexión de cómo la sociedad los excluye.

También podemos destacar el proyecto Mapas audiovisuales de la ciudad, que trabaja con personas con discapacidad cognitiva y física por medio de la reflexión y creación en torno a la ciudad, el barrio y lo cotidiano, a través de recorridos fotográficos y sonido creando piezas audiovisuales que potencian la conciencia del entorno a través de la vía creativa.

Mar dentro de su trabajo destaca la importancia del arte para la construcción de la propia identidad y la construcción de una sociedad con valores. Plantea

que a través de la percepción los sentidos y la comprensión sensorio motora se adquieren conocimientos para aprehender el mundo, se potencia la reflexión y el análisis y la autodeterminación, es posible regular las emociones y se desarrollan una serie de habilidades sociales que nos permiten vivir en comunidad, entre muchas otras. (Mar Moron, s.f.)

Auto etnografía: experiencia en el taller Museos e inclusión

A través de los proyectos inclusivos en museos planteados en las sesiones de Mar Morón a través de las artes visuales, podemos plantearnos temáticas como la accesibilidad, mas allá de la existencia de adecuaciones técnicas como una rampa o un ascensor. Nos planteamos la accesibilidad en relación al cuerpo, qué cuerpos habitan en los espacios culturales y en los espacios públicos, cuáles son los cuerpos que son valorados o invisibilizados. Mar nos plantea la escucha, la atención y la disponibilidad para trabajar con la diferencia, con cuerpos diferentes y pensar nuestro trabajo a través del arte como una herramienta para la autodeterminación. Nos plantea un tema que nos resuena y que nos hace sentido al plantear el rol social de arte y que es el reconocer a las personas con las que trabajamos como sujetos de derecho, la importancia de no solo generar actividades artísticas si no que reconocerlos como personas, alejarnos del asistencialismo. A través de estas premisas nos interesa profundizar en cómo la temática del cuerpo se aborda en contextos fuera de la norma, el esfuerzo, el reto y el conflicto que significa trabajar con la diferencia y cómo estos espacios transforman.

4.2. Análisis entrevistas por dimensiones

A continuación, se presenta una tabla resumen con los datos obtenidos de las entrevistas ordenados por dimensiones y casos, los que serán analizados posteriormente y los aportes, que serán analizados en las conclusiones.

	MERITXELL <i>LA XIXA TEATRE</i>	MARINA CLAUZET <i>UNO ARTE YOGA, MEDIADORA ARTÍSTICA</i>	NOE MÍ RUBIO <i>COMUNITÀRIA</i>	MAR MORÓN <i>ARTISTA VISUAL Y EDUCADORA</i>
¿CÓMO ENTENDEMOS Y CÓMO VIVIMOS EL CUERPO EN NUESTRAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS?	<ul style="list-style-type: none"> - Existencia, humanidad, sensibilidad, origen - No existo fuera de mi cuerpo, no soy solo racionalidad o solo cuerpo, o solo emoción, soy contradictorio y diverso - Vivenciar, pasar por la carne, el cuerpo está constantemente generando información 	<ul style="list-style-type: none"> - El cuerpo y la mente son uno, el cuerpo es parte de un todo - El cuerpo es un punto de partida - El cuerpo del otro como extensión de tu propio cuerpo - Escuchar el cuerpo, estar en lo que necesito es habitar el cuerpo - El cuerpo es memoria, lugar a ser habitado, lugar de consciencia y de inicio - Corporizar es crear, transformar algo a partir del cuerpo 	<ul style="list-style-type: none"> - El cuerpo es la expresión más sincera de nuestro ser - Es el canal básico, el portador de nuestra voz verbal y gestual, expresiva - El cuerpo es un reflejo del alma, los ojos hablan y el cuerpo está contándolo todo - Es el eje central, es vital - Lugar de generación de conocimiento - Utilizar el cuerpo y vivir el cuerpo - Corporizar es concienzar 	<ul style="list-style-type: none"> - El cuerpo es tu lugar, es tu casa, es generador de conocimiento, lugar de experiencia y de emoción, acción y pensamiento - Queremos un cuerpo integral, ágil, fuerte, valiente, sincero, que se emociona y aprende - Corporizar es estar en el cuerpo, estar sintiendo, pensando, emocionándose

MERITXELL LA XIXA TEATRE	MARINA CLAUZET UNO ARTE YOGA, MEDIADORA ARTÍSTICA	NOEMÍ RUBIO COMUNITÀRIA	MAR MORÓN ARTISTA VISUAL Y EDUCADORA	
¿QUÉ PROBLEMÁTICAS EN RELACIÓN AL CUERPO QUE PODEMOS IDENTIFICAR EN NUESTRAS PRACTICAS ARTÍSTICAS?	<ul style="list-style-type: none"> - Existe una separación entre la mente y el cuerpo, la racionalidad está por sobre el cuerpo y los que trabajamos con él somos considerados inferiores - No hay una conciencia del cuerpo, no nos damos cuenta qué nos pasa y que le pasa al otro - En nuestro cuerpo se expresa quienes somos y las discriminaciones que vivimos, la sociedad coloniza e impone la racionalidad y las estructuras sociales a otras culturas y quedan muchas opresiones ocultas. - Diversidad, diversidad funcional, discriminación, relaciones de poder, mirada interseccional, complejidad de la realidad - No existe, se esconde, nos da vergüenza, es de segunda categoría, se entiende como un medio como un transporte y aparece cuando duele, molesta para cumplir los objetivos 	<ul style="list-style-type: none"> - Estamos en la mente la mayor parte del tiempo, no escuchamos al cuerpo, el cuerpo es algo ajeno - El cuerpo es desconocido, el contacto con él incomoda - Se habla del cuerpo desde una mirada externa e irreal - El cuerpo no está consciente para la mayoría, las personas no saben lo que es el hombro no ven la piel como parte del cuerpo - Violencia, violencia de género, represión - Cada cultura tiene una relación distinta con el cuerpo, hay culturas que construyen su identidad a través de él - Cuerpo como herramienta del sistema - Aceptación de cuerpos diversos, todos somos diferentes - Hay una desconexión de la esencia de la persona con el cuerpo, existe una desconexión del sentir 	<ul style="list-style-type: none"> - Desconexión entre lo racional, sensorial e intuitivo - El neoliberalismo nos divide y nos parcializa - El cuerpo está politizado, sexualizado y manipulado - Presente en el cosumo, en el mercado, desde la manipulación y ausente en el aprendizaje y en la escucha interior - El cuerpo en cada contexto y cultura es considerado de formas distintas respetar las distintas aproximaciones y manifestaciones - La inercia te lleva a invisibilizar el cuerpo, hay que tener una visión crítica y pensarlo - La inclusión y la diversidad de los cuerpos debería ser lo habitual - Carga moral y cuerpos idealizados 	<ul style="list-style-type: none"> - Solo se valora lo académico en el aprendizaje y la educación, dejando de lado una parte importante, el ser humano, lo emocional, conocerse a sí mismo, las relaciones sociales. - Qué cuerpos son validados en la sociedad, qué es lo normal, quienes hablan sobre estos cuerpos, estereotipos de cuerpo. - Democratizar la cultura, que cuerpos tienen acceso y cuáles no. - Para que exista aprendizaje es necesaria la experiencia, sin el cuerpo en movimiento, en entornos diversos y con estímulos y personas diversas no hay experiencias significativas.

MERTXELL LA XIXA TEATRE	MARINA CLAUZET UNO ARTE YOGA, MEDIADORA ARTÍSTICA	NOEMÍ RUBIO COMUNITÀRIA	MAR MORÓN ARTISTA VISUAL Y EDUCADORA
¿ESTÁ PRESENTE EL CUERPO EN NUESTRAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CON ENFOQUE SOCIAL?	<ul style="list-style-type: none"> - El cuerpo es el punto de partida, es el primer paso que das, en los lenguajes artísticos el cuerpo está presente, es una experiencia corporal constante, aunque estés quieto o tengas una movilidad reducida - El cuerpo emite señales sutiles: velocidad, proxemia, uso del espacio, temperatura, si permito el contacto físico, como trato mi cuerpo, como permito o limito el movimiento, las personas reaccionan con su cuerpo, no hacen falta las palabras y las personas no son conscientes de lo que comunica el cuerpo - Visualizar la diversidad y aprender a relacionarnos con ella, reconocer la diversidad, nombrarla, reconocer las relaciones de poder entre un cuerpo y otro, darle espacio a lo distinto a mi 	<ul style="list-style-type: none"> - No queremos que los procesos vengan desde la mente, las sesiones se comienzan con el cuerpo - La respiración como forma de dejar de lado la mente - La relajación de los músculos para que aparezcan las memorias más profundas que no se acceden de otra manera - El cuerpo es una prioridad, pero no aparece explícitamente en el diseño, planificación, objetivos - No se trabajan temáticas específicas del cuerpo, se deja que cada uno explore lo que quiera - La metodología incluye respiración, movimiento expresivo, creación artística, relajación - El objetivo es expresar las emociones del cuerpo a través de la creación artística - Antes que los materiales el primer paso es el cuerpo, enfrentarte a distintos materiales para explorar te hace preguntarte cómo te relacionas - Todas las artes son experiencias corporales cuando no vienen de lo mental, cuando permites el contacto con el cuerpo - Se buscan todos los materiales o métodos que permitan transformar las emociones en algo simbólico 	<ul style="list-style-type: none"> - El cuerpo es esencial en el proceso creativo, no es solo un intermediario - El cuerpo está presente para la toma de conciencia y la producción de lenguajes creativos - En todas las herramientas y metodologías que se utilizan en los procesos está el cuerpo - El cuerpo es intrínseco en la metodología, cuando se habla de desarrollo personal es indisoluble al cuerpo pero no está explícito en el diseño u objetivos. - Se experimenta lo que se quiere vivir a través del cuerpo de una forma sensorial y después se pasa a la voz o los instrumentos - En los lenguajes creativos la performance está en sí misma - El cuerpo es imprescindible para la creación y está implicado, el arte aparece cuando uno se emociona y están todos los sentidos en funcionamiento y eso pasa en el cuerpo - Pasar de lo teórico a lo experiencial y ofrecer un espacio seguro de libertad: percibir, conceptualizar, crear, reflexionar y nombrar la diversidad para sentirse libres. - Gestos, miradas, movimientos, maneras de hacer, intercambios de emoción, tacto, cómo y dónde se sientan, cómo miran, cómo expresan con sus ojos - Pensar todo nuestro trabajo desde la inclusión, nombrar la diversidad, el género, la discapacidad, la vulnerabilidad

MERITXELL LA XIXA TEATRE	MARINA CLAUZET UNO ARTE YOGA, MEDIADORA ARTÍSTICA	NOEMÍ RUBIO COMUNITÀRIA	MAR MORÓN ARTISTA VISUAL Y EDUCADORA
¿ES POSIBLE RELACIONAR AL CUERPO CON LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN NUESTRAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS?	- El enfoque corporal ya es transformador al enfrentarse a lo racional, sin incluir al cuerpo no puedes tener una visión holística de la persona	- El arte no transforma nada, es la persona transformada la que puede crear una nueva realidad	- Existe una separación entre la mente y el cuerpo en la sociedad
	- Tomar consciencia de quién soy y quién es el otro, qué cuerpos están presentes y qué cuerpos no lo están y reflexionar sobre lo que pasa	- Hacerte consciente del mundo en el que queremos vivir y contribuir a hacerlo posible a través de una mirada crítica y creativa de la realidad	- A través del conocimiento, de las emociones, del arte, la experiencia con el entorno, desde una educación holística y una mirada expandida del ser humano
	- El proceso de transformación no es lineal, cada pequeña toma de conciencia es un cambio y vuelve al ciclo	- El cuerpo es fundamental en la transformación, tenemos que pasar por ahí, si no lo escuchamos no nos transformamos	- Poner en funcionamiento todos los canales de percepción genera experiencias significativas que quedan en la memoria y transforman
	- La transformación social pasa como consecuencia de la transformación individual	- Las cartografías del cuerpo, las heridas, cicatrices, las experiencias vitales están en la memoria del cuerpo	- Conocerse a sí mismos, tomar consciencia y relacionarte con lo que es distinto a ti, te transforma, te relacionas de otra forma contigo mismo, con los conflictos y con los demás
	- Tomando consciencia de tu cuerpo te sientes parte de una unidad, provoca una escucha y un cuidado	- El cuerpo recoge las vivencias de las personas, las inseguridades, las tensiones	- A través del trabajo corporal te desinhibes, pierdes el miedo, te reconoces y te relacionas de otra manera
	- Entender el cuerpo del otro como una extensión de tu cuerpo, el contacto, el vínculo	- Mucha información viene del cuerpo y nos muestra cómo nos relacionamos con el mundo	
	- Para sacar cosas del inconsciente tenemos que interiorizar a través del cuerpo	- Tomar consciencia del cuerpo requiere de una visión crítica	
	- Generar conocimiento de sí mismo a través del cuerpo, eso abre posibilidades, cambia las relaciones y los vínculos y se transforma tu núcleo	- Escuchar a nuestro cuerpo, identificarlo para llegar al autoconocimiento y reconocernos como sujetos válidos y participativos	

¿UN ENFOQUE CORPORAL PUEDE SER UN APORTE PARA LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA?	MERITXELL LA XIXA TEATRE	MARINA CLAUZET UNO ARTE YOGA, MEDIADORA ARTÍSTICA	NOE MÍ RUBIO COMUNITÀRIA	MAR MORÓN ARTISTA VISUAL Y EDUCADORA
	<ul style="list-style-type: none">- Muy importante estar preparadas para trabajar con el inconsciente- Nuestro cuerpo es nuestro campo de batalla, desde la Mediación Artística podemos entregar herramientas para que ese cuerpo recupere espacios- Puede ser un lugar donde cuestionar desde el cuerpo las relaciones de poder, las imposiciones de la racionalidad aportando una mirada integral del ser humano y dar espacio para recuperar prácticas que nos permitan generar comunidad desde lo corporal- El cuerpo no solo entrega información, te da un campo de exploración y conocimiento y ponerlo como eje de reflexión ya es transformador	<ul style="list-style-type: none">- Traer a la persona hacia a dentro y dejar la mente fuera, encontrar que necesito para habitar mi cuerpo- El cuerpo es un puente para llegar al inconsciente, y es necesario sentir a través del cuerpo para un mayor contacto consigo mismo a través del arte- Percibir la potencialidad que tiene el cuerpo y la necesidad de trabajarlo junto a la mente y las emociones- Las nuevas percepciones a través del cuerpo generan conocimiento- Todas las respuestas que necesitaba estaban en el cuerpo- El trabajo con el cuerpo siempre dice algo importante, el lenguaje del cuerpo es muy poderoso- Percibir la potencialidad que tiene el cuerpo, como material de expresión	<ul style="list-style-type: none">- Reactivar la conexión con la naturaleza que las culturas tradicionales tenían arraigado- Es necesario dedicarle más atención y más esfuerzo, es la asignatura pendiente, es necesario instalarlo de forma manifiesta- Reconocer nuestra propia naturaleza y dedicar tiempo a esa escucha- Las personas que estamos liderando proyectos y los participantes pueden desarrollar pensamiento crítico- Hay un intento de aproximarnos a una visión holística, a unir la mente con lo más profundo, pero estamos en proceso- A través de vivir las experiencias (artísticas) se puede generar un pensamiento crítico, revisar lo modelos políticos, sociales y económicos que sustentan nuestras vidas	<ul style="list-style-type: none">- Puede ser un espacio para generar una mirada integral del ser humano, donde desarrollar una mirada transversal donde converjan las disciplinas y se permita la aparición del cuerpo- Es esencial desarrollar la sensibilidad hacia lo diferente y para eso es necesario experimentarlo, tenemos que cambiar nosotros para generar espacios de cambio para el resto de personas, muy importante estar preparadas para tratar con el inconsciente.- Es relevante llevar la atención al cuerpo para pensar la transformación individual y social, se habla y se trabaja poco sobre el cuerpo y es una posibilidad para atender a los invisibilizados- Oportunidad de borrar los límites de las disciplinas, colaborar con otros, experimentar y dejar de tenerle miedo al cambio

Dimensión 1

¿Cómo entendemos y cómo vivimos el cuerpo?

Esta primera dimensión de análisis nos plantea una pregunta que es muy compleja de responder ya que es un territorio alejado para las personas de las sociedades occidentales contemporáneas. Como hemos planteado anteriormente, el desarrollo de la sociedad ha instalado diversas concepciones del cuerpo que dificultan el que hoy comprendamos qué significa, cómo lo concebimos y si lo abordamos de alguna manera en nuestras vidas y en nuestro trabajo con las artes como herramienta.

Esta temática abre las entrevistas realizadas a las profesionales de las artes antes mencionadas con el objetivo de pensar desde qué lugar comenzamos a hablar sobre el cuerpo en relación a las prácticas artísticas para la transformación social.

Al enfrentarse a esta primera temática, algunas entrevistadas reconocen la complejidad de hablar del cuerpo, la dificultad que existe para definirlo y las diversas aristas que puede tomar una discusión sobre este tema. En una primera instancia relacionan el cuerpo con conceptos ligados al origen y la esencia del ser humano, como nos comenta Meritxell "como persona no existes fuera de tu cuerpo" (anexo 1) también aparece la relación del cuerpo como punto de partida, como el eje central de nuestra existencia y se reconoce la importancia vital de éste. Si lo pensamos desde el punto de vista biológico lo que se está destacando sobre el cuerpo es una obviedad, pero para esta investigación es importante no dar el cuerpo por sentado y hablar desde lo que puede considerarse obvio para poder comprender si realmente el cuerpo tiene un lugar y si somos conscientes del cuerpo en nuestras prácticas.

Siguiendo con el análisis Mar nos lleva un paso más allá y nos presenta la analogía del cuerpo con el hogar y comienza a darnos algunas pistas para comprender la importancia del cuerpo en este contexto "el cuerpo es tu lugar, es tu casa, es generador de conocimiento, lugar de experiencia y de emoción, acción y pensamiento" (anexo 4), lo que nos plantea un cuerpo que además de contener lo

que nos permite existir, es un cuerpo que genera, que crea y que es el lugar donde ocurren los fenómenos que nos interesan en las prácticas artísticas para la transformación social. Plantear esta primera temática nos permite llevar la atención hacia el cuerpo y comenzar a hablar desde el origen, pensando el cuerpo como nuestro canal básico y “la expresión más sincera de nuestro ser” (anexo 3) como nos plantea Noemí, lo que nos habla sobre la importancia que puede llegar a tener analizar esta temática en nuestro trabajo.

Para acercarnos a reflexionar sobre las prácticas artísticas y la relación con el cuerpo hemos tratado de acercarnos a la idea de la corporeización, como una forma de comprender el cuerpo de forma aplicada, para que nos plantearan qué entendían y con qué relacionaban el término que hemos definido y discutido en relación a las ciencias sociales, las artes y la educación como marco de nuestra investigación y podemos ver que no es un concepto que se utilice comúnmente y que se tenga presente al hablar del cuerpo entre las entrevistadas y que genera algo de confusión, pero si es posible relacionarlo con el estar presente en el cuerpo, llevar la atención al sentir y a la emoción, el tomar conciencia, transformar a partir del cuerpo y pasar por la carne. Estos entendimientos del concepto representan una primera aproximación a las relaciones del cuerpo que buscamos profundizar y que se plantean en esta investigación, pero consideramos que, a través de los datos obtenidos, no existe un acercamiento al término y no existe la consideración de la corporeización como lo entendemos en esta investigación de darle un rol esencial al cuerpo en la construcción de significado a través de la experiencia como hemos planteado en el marco teórico.

Al analizar esta primera dimensión podemos acercarnos de una manera introductoria al objetivo de Investigar la corporalidad en prácticas artísticas con enfoque social y podemos destacar como elementos significativos en las

formas de concebir el cuerpo, la conciencia de éste en relación a la existencia, lo que nos sitúa desde el inicio en un lugar propicio para elevar la importancia de su reflexión, destacamos también que el término que proponemos en esta investigación como elemento de análisis, es posible relacionarlo, pero no llega a ser un elemento que se esté tomando en consideración en las prácticas artísticas. En general consideramos que esta primera aproximación nos sirve para identificar desde qué lugares y posicionamientos se habla del cuerpo, con qué lo relacionamos y nos da algunos datos para conocer cómo se concibe, pero no nos da una respuesta completa. Meritxell plantea en relación a cómo concebimos el cuerpo una temática que resuena y que aporta para comprender al cuerpo en estos contextos, “no soy solo racionalidad o solo cuerpo, o solo emoción, soy contradictorio y diverso” y nos hace volver a pensar en lo complejo que es hablar del cuerpo y que quizás aceptar esa indefinición y esa diversidad es la forma más acertada de abordar esta investigación.

Dimensión 2

¿Qué problemáticas en relación al cuerpo podemos identificar?

Hemos planteado en el marco teórico de esta investigación un breve repaso por los hitos en la historia que dan la base a la concepción que se ha formado del cuerpo en las sociedades occidentales, las que han dado origen desde nuestro punto de vista a formas de concebir el cuerpo que dentro del contexto de esta investigación aparecen como problemáticas. Dentro de estas hemos destacado algunas como la individuación, el auge de los cuidados del cuerpo, la cultura de lo visual y el poder, temáticas que consideramos necesarias de abordar en una investigación que se enfoca en entender el lugar del cuerpo en las prácticas artísticas con enfoque social, al ser este un espacio que aborda la cultura, la educación y el terreno de las relaciones humanas en su contexto.

Nos preguntamos si estos temas que destacamos como problemáticas de las sociedades occidentales contemporáneas aparecen y toman forma en los talleres, si es posible identificarlas o si se reconocen nuevos elementos a considerar en las experiencias de nuestras entrevistadas en sus prácticas artísticas.

Uno de los primeros problemas que se identifican claramente es la separación de la mente y el cuerpo. Las cuatro profesionales entrevistadas reconocen la escisión como un problema que es posible identificar en los talleres de diversas formas. Meritxell nos comenta que “existe una separación entre la mente y el cuerpo en las sociedades occidentales de manera muy clara que viene de Descartes, desde el momento que pusimos la racionalidad en una posición superior al cuerpo” (anexo 1). Al igual que esta investigación, Meritxell reconoce a René Descartes como uno de los teóricos que instala las dicotomías y con esto una serie de problemáticas que en las artes tiene consecuencias incluso en su valoración. Las prácticas artísticas, al trabajar con el cuerpo son consideradas de “segunda categoría” (anexo 1) en relación a la racionalidad representada por la mente y la academia.

Esta diferencia en la valoración también la reconoce Mar en los contextos educativos, ella nos plantea que somos “víctimas de esta formación que se olvida de una parte del ser humano” (anexo 4) destacando que en la educación formal solo se valora lo académico y se deja de lado lo emocional y las relaciones sociales, elementos trascendentales en la formación integral del ser humano y que relaciona directamente con el cuerpo y el arte. Siguiendo a Mar y su experiencia en entornos educativos, para que exista aprendizaje es necesaria la experiencia, sin el cuerpo en movimiento, en entornos estimulantes y personas diversas no es posible generar experiencias

significativas, lo que no conduce a un aprendizaje. Como hemos revisado en el marco teórico es necesario considerar las distintas dimensiones de los sujetos de la educación y encontrar la potencialidad de cada uno en el aprendizaje y es esencial incluir la sensibilidad y las experiencias que son inseparables del cuerpo a los contextos educativos con el fin de formar seres humanos integrales.

Marina reconoce esta separación entre la mente y el cuerpo y en sus talleres es posible identificarla directamente, “hay una desconexión de la esencia de la persona con el cuerpo, existe una desconexión del sentir” nos comenta que identifica que el cuerpo es algo ajeno y desconocido y en sus talleres es posible ver que las personas “no saben lo que es el hombro” y no “reconocen la piel como parte del cuerpo” (anexo 2), ejemplos claros de la falta de consciencia corporal que es posible asociar a esta valoración de la mente por sobre el cuerpo.

Esta falta de consciencia del cuerpo como una problemática aparece nombrada por todas las profesionales entrevistadas, Noemí nos comenta que identifica una “desconexión entre lo racional, sensorial e instintivo” (anexo 3) lo que genera una necesidad de “reactivar lo que antiguamente en civilizaciones más tradicionales, en el sentido que están conectadas con la naturaleza, tenían más arraigado” (anexo 3). Esto lo que podemos asociar con los planteamientos de Le Breton (2002) sobre la pérdida de la conexión con la naturaleza y el cuerpo como lugar de conexión con el cosmos, formas de habitar el mundo de las sociedades tradicionales y que las sociedades contemporáneas hemos perdido. Noemí nos habla sobre esta desconexión y cómo el sistema la perpetúa a través de la manipulación de los cuerpos a través del consumo y el mercado que se ha construido en torno a un cuerpo

idealizado, Noemí resalta que el cuerpo en nuestra sociedad “está muy presente en algunos aspectos, es muy visible en la cuestión más comercial, más de consumo, (...) más manipulativa, pero está muy ausente en los procesos de aprendizaje y escucha interior”. Como hemos revisado en las concepciones sobre el cuerpo, en la sociedad existe una preocupación por el cuerpo, pero esta preocupación nos habla de la imagen y de una comprensión superficial, como lo define Marina “se habla del cuerpo desde una mirada externa e irreal” (anexo 2). Siguiendo estas reflexiones, Marina nos plantea que el cuerpo es una “herramienta del sistema” y Noemí en esta misma línea plantea que “el neoliberalismo nos divide y nos parcializa”, problemáticas que pueden tener una serie de repercusiones en el desarrollo de las personas y en la forma en que nos instalamos en el mundo.

Si seguimos profundizando en estas problemáticas sobre el cuerpo idealizado en nuestras sociedades, se desprende otro tema que tiene completa relación con las prácticas artísticas con enfoque social y que Mar nos evidencia. Al plantear las formas en las que el cuerpo es valorado desde una mirada externa, nos encontramos con la problemática de la diversidad, “los cuerpos válidos son aquellos que siguen los estereotipos de femenino y masculino y no tienen ninguna diversidad funcional” (anexo 4) y desde este lugar podemos comenzar a pensar en todas las discriminaciones que se instalan en relación a la diversidad en los cuerpos, pensar en qué cuerpos tienen un espacio en la sociedad y qué cuerpos son invisibilizados. Cómo a través de nuestras prácticas podemos aportar en atender a la diversidad de los cuerpos como un valor a través del cual cuestionar las relaciones de poder y develar las opresiones, democratizar el acceso a la cultura y a la oportunidad de expresar las discriminaciones, aportar desde el arte a pensar en la diferencia, respetar al

otro y formar seres capaces de detenerse ante estas problemáticas e intentar cambiar sus realidades.

Se han identificado una serie de problemáticas en relación al cuerpo en nuestra sociedad, que coincide en gran parte con el análisis que se ha realizado en el marco de esta investigación. Siguiendo a Meritxell esta falta de consciencia del cuerpo no nos permite entender quienes somos, qué nos pasa y qué le pasa al otro. La individuación no nos permite abrirnos a la diferencia, a la atención y la comprensión de la realidad del otro, no encontramos nuestro arraigo, no pertenecemos a un colectivo. Estas problemáticas nos mantienen aislados y como plantea Le Breton (2002) nos encontramos en una constante e incesante búsqueda de sentido.

Dimensión 3

¿Está presente el cuerpo en nuestras practicas artísticas con enfoque social?

Todos los proyectos investigados son talleres presenciales por lo que evidentemente el cuerpo está presente. Lo que nos interesa de esto es analizar esta presencia del cuerpo desde el valor que se le otorga en las prácticas artísticas y sus procesos creativos.

Los proyectos analizados utilizan diversos lenguajes como el teatro, el cuerpo y materiales diversos, la música y las artes visuales para desarrollar sus talleres y actividades artísticas. Independiente del lenguaje artístico con el que se trabaje, todos los proyectos analizados nos comunican la importancia que tiene el cuerpo en los procesos creativos, Meritxell desde el teatro nos comenta de la relevancia del cuerpo como punto de partida y hemos podido experimentar en sus talleres los procesos para desmecanizar a los participantes

a través del movimiento. Meritxell nos plantea que entiende el arte en todas sus manifestaciones como una experiencia corporal constante, lo que se corresponde con las ideas base de esta investigación, al tratar de descubrir el cuerpo de manera transversal en las prácticas artísticas con enfoque social y no solo desde un lenguaje o forma específica, lo que nos hace comprender la importancia de la presencia del cuerpo como base del arte.

Los talleres de Marina son el proyecto analizado que define dentro de sus elementos esenciales el trabajo corporal, aunque también utiliza diversos materiales para la experimentación de lenguajes en sus talleres, el cuerpo tiene una importancia determinante. En sus talleres se busca facilitar espacios para la simbolización y conectar con el inconsciente, procesos esenciales para la Metodología de la Mediación Artística propuesta por (Moreno, 2016) y de especial relevancia para esta investigación. Con respecto al cuerpo en este proceso, Marina nos comenta que "el arte te permite esa conexión, crear ese puente entre tu consciente y tu inconsciente, yo creo que el cuerpo te permite hacer un short cut, un atajo en este puente" (anexo 2). En sus talleres propone el trabajo corporal a través de la respiración, el movimiento y la relajación entre otras actividades para dejar de lado la mente y empezar a sentir. Marina establece como un problema en la sociedad el estar presentes solo desde la mente y la consecuente desconexión con el cuerpo y cree importante en sus talleres realizar esta desconexión de la mente para poder expresar las emociones del cuerpo a través de la creación artística. A través de estas preocupaciones Marina también nos aporta a comprender desde nuevos puntos de vista la importancia que tiene el cuerpo como lugar de los procesos que generan las experiencias significativas que buscamos con el arte.

A través de la música como lenguaje principal, Noemí al igual que Meritxell, nos habla sobre la presencia del cuerpo y la performatividad de manera transversal en los lenguajes creativos y nos aclara que en las metodologías de sus proyectos el cuerpo es un factor intrínseco, al trabajar el desarrollo personal y comunitario el cuerpo está y no solo como un intermediario si no que es esencial en el proceso creativo, en la toma de consciencia y en la producción de lenguajes a través de todas las herramientas y metodologías que se utilizan en sus proyectos. A través de las experiencias en los talleres de Comunitària podemos evidenciar que independiente de la temática y del contexto que se esté trabajando, el cuerpo, la experimentación sensorial y la reflexión en torno a estos es un elemento que es considerado a través de todo el proceso.

A través de las artes visuales, Mar da un paso más allá y no solo reflexiona sobre la presencia del cuerpo en las artes a través de ejercicios concretos, si no que nos habla sobre la emoción. Nos plantea que el arte ocurre cuando uno se emociona “la emoción está muy presente, no se puede obviar y en esa emoción están todos los sentidos en funcionamiento” (anexo 4), esto nos acerca a las ideas planteadas en el marco de esta investigación sobre la experiencia, cuando los sentidos se ponen en relación con el mundo y con los otros a través del cuerpo, cuando estás en contacto con la naturaleza y en las creaciones artísticas “no solamente estás mirando, no solamente estás tocando, si no que miras, tocas, te relacionas, hueles, todos los sentidos, entonces son (estas experiencias) las que se instalan en la memoria” (anexo 4) y en este proceso el cuerpo es esencial. Mar nos comenta que el cuerpo es imprescindible para la creación, es a través del cuerpo que percibimos y los sentidos se ponen en relación y es a través del cuerpo que accionamos la

creación artística que, en el contexto del arte con enfoque social, entrega la posibilidad de crear nuevas realidades.

El cuerpo no solo está presente y se materializa su relevancia en las prácticas artísticas analizadas a través de los ejercicios y experiencias a través de lenguajes artísticos, si no que también tiene un papel muy importante en las sesiones y actividades desde lo que expresan los cuerpos de los participantes. Meritxell reconoce que los cuerpos emiten una serie de señales, afirmando que “no hace falta que nadie hable” (anexo 1), reconoce en los cuerpos las distintas velocidades, el uso del espacio, la temperatura, si permito el contacto físico, como trato mi cuerpo, como permito o lo muto el movimiento. Nos habla sobre cómo las personas reaccionan con su cuerpo ante la voz, ante los estímulos, en relación al otro y nos hace darnos cuenta que esta información que los cuerpos están expresando constantemente es profundamente relevante para realizar un acompañamiento a los participantes de nuestros grupos, llevar la atención a los cuerpos como lugares sensibles para comprender y apoyar los procesos de transformación. Para Noemí “las señales que hay en cada uno, las heridas, las cicatrices de todas las experiencias vitales quedan y tiene una memoria evidentemente en el cuerpo” (anexo 3) que además de manifestar la individualidad y la experiencia de cada uno, dejan ver las características de nuestra sociedad y para tomar consciencia de estas estructuras inscritas en los cuerpos, es necesario construir una visión crítica y enfrentar esta invisibilización del cuerpo por parte de la sociedad y creemos que el arte es una herramienta que es capaz de abrir los espacios para el cuestionamiento sobre estas temáticas.

Las entrevistadas reconocen una serie de problemáticas en relación al cuerpo, que se arrastran en la historia y llegan a nuestras sociedades como lo hemos detallado anteriormente, el gran problema de la escisión del cuerpo y la mente

abre el camino para muchas divisiones y dicotomías que se ven también reflejadas en la sociedad y por consecuencia en las prácticas artísticas con enfoque social. Hablamos anteriormente sobre la problemática de enfrentarse a estereotipos de cuerpos idealizados y la reflexión sobre qué cuerpos son los que tienen el poder, quienes acceden y quienes son tomados en cuenta. Mar destaca la importancia de pensar nuestro trabajo desde la inclusión y para ella esto significa nombrarla, reconocer la diversidad, darles un espacio a las personas con discapacidad, expresar nuestras vulnerabilidades y trabajar en torno a esto. Para Meritxell la misión que tienen con su organización es “visualizar la diversidad” (anexo 1) a través del teatro y cree importante que estos espacios de creación artística sean espacios para que aprendamos a valorar y a relacionarnos a través de esta diversidad. Sobre la diversidad funcional propone abordarla “reconociendo que está, que no todos somos iguales, por más que seamos diversos, muchas veces nombrándolo, reconociéndolo entre las personas que estamos ahí presentes y aprender a nombrarlo y siendo conscientes de las relaciones de poder que hay entre las diversidades de los cuerpos”. A través de estas declaraciones podemos entender que para Meritxell las prácticas artísticas no solo son espacios donde expresar lo que nos pasa interiormente si no que son espacios de cuestionamiento y toma de conciencia de las opresiones que persisten y se manifiestan a través de los cuerpos y la reflexión debe ir en relación a estas problemáticas para generar espacios de transformación.

En las experiencias de Mar y Meritxell se nos plantean espacios que a través de las artes evidencian, nombran y reflexionan en torno a las problemáticas sociales donde los cuerpos están involucrados, enfocando de esta manera sus prácticas artísticas a generar una transformación de los colectivos a través de la creación y la toma de conciencia desde una perspectiva social, pero también nos encontramos con otro enfoque. Noemí nos comenta que en sus talleres no

se trabajan temáticas en relación al cuerpo de forma explícita y Marina nos plantea que en sus talleres es muy importante dejar que en la creación artística se exprese libremente y que a medida que se trabaja con el cuerpo, las temáticas aparecen de forma natural, no considera necesario instalar temáticas como la diversidad, las estructuras sociales o las diferentes capacidades de los cuerpos y sus consecuencias en la sociedad como temáticas específicas a trabajar o reflexionar, Marina trabaja desde un enfoque donde la persona explora lo que quiera explorar y se conecta con los otros, dejando que el individuo trabaje desde sus intereses.

De los proyectos analizados, podemos desprender distintas maneras de abordar las problemáticas en relación al cuerpo y creemos que cada una es válida de acuerdo a sus contextos. En relación a manifestar de forma explícita las problemáticas que involucran al cuerpo y la diferencia que encontramos en los proyectos analizados, nos hace volver a pensar en el marco planteado para esta investigación en relación al cuerpo y cómo de a poco se ha ido recuperando la legitimidad de éste a través de la investigación en las ciencias sociales y su interés por comprenderlo como parte de las culturas, el cuerpo en la educación como eje central del aprendizaje, a través de la experiencia y la sensibilidad hasta llegar a las intervenciones socioeducativas a través del arte. Nos preguntamos ¿qué lugar tiene el cuerpo en nuestras prácticas si no lo nombramos y si no lo hacemos visible?

Los cuatro proyectos analizados declaran un gran interés por la temática del cuerpo y lo relacionan directamente con el arte, lo relacionan con la existencia, con nuestra expresión lo que nos parece que se encuentra alineado con nuestra propuesta para entender el cuerpo. A raíz de este análisis reflexionamos en torno a la importancia de incluir este cuestionamiento en nuestros proyectos, ¿es suficiente con pensarlo o es necesario explicitarlo para

que exista un cambio y podamos pensar en un giro hacia lo corporal? A pesar de la importancia que reconocen los proyectos, ninguno de ellos explicita o verbaliza esa importancia que le dan al cuerpo en los objetivos, diseños o planificaciones de sus proyectos, lo que nos hace pensar que quizás necesitamos evidenciar, verbalizar, hablar del tema para que aparezca y no se quede solo en una idea.

Dimensión 4

¿Es posible relacionar al cuerpo con la transformación social?

A plantear el tema sobre la transformación social, podemos reconocer dos formas de abordarlo en los proyectos analizados, por un lado, la transformación se piensa desde la toma de conciencia del individuo y de acuerdo a lo que plantea Marina, la transformación social es algo que ocurrirá como consecuencia del trabajo personal “veo la transformación social como algo inherente a la transformación del individuo. Si uno se transforma, sus relaciones se transforman, su red se transforma, esto es la transformación social” (anexo 2) y esa toma de consciencia a través de la atención a lo corporal, plantea que nos permite comenzar a formar parte de una unidad con los otros y concebirlos como extensiones de uno mismo a través del cuidado y la escucha.

Noemí también nos plantea que la transformación social pasa por una toma de consciencia individual y que es importante comprender que “el arte por si mismo no transforma nada si no que es la propia persona transformada que luego, con esa nueva mirada, es capaz de crear una nueva realidad” (anexo 3) y aquí creemos que es importante rescatar que al igual que Marina, esta transformación individual se proyecta hacia el colectivo y permite el “hacerse consciente del mundo que querríamos vivir y contribuir para hacerlo posible a

través de una mirada crítica y creativa de las realidades”. Noemí nos plantea la importancia de transformar al individuo a través del autoconocimiento a través de la escucha de nuestro cuerpo y que de esta forma es posible proyectar esa transformación y reconocerse como sujetos válidos de la comunidad, lo que nos permitirá desarrollar una visión crítica que contribuirá a desarrollar las capacidades para cuestionarse y “revisar los modelos políticos, sociales y económicos que sustentan nuestras vidas ”(anexo 3) y dar paso a transformaciones sociales.

La reflexión que realiza Mar sobre la transformación se vincula con la reflexión que podemos hacer en relación a los planteamientos de Gardner y las inteligencias múltiples ya que Mar nos plantea una transformación desde la concepción expandida del ser humano, lo que nos hace pensar en todas las dimensiones que nos constituyen y lo relacionamos con las diversas inteligencias que plantea Gardner. La importancia de llevar la atención a esa diversidad y aceptar que estamos en construcción y en deconstrucción constante. Mar nos plantea una transformación desde los contextos educativos, tomando conciencia y atendiendo a la diversidad desde la experiencia, al poner todos tus sentidos en funcionamiento, atender a esa diversidad, relacionándote y conociendo a las personas que son distintas a ti, para transformarte y poder transformar al otro.

Meritxell nos plantea que la transformación social es en primer lugar, traer a la conciencia y con esto se refiere a ser conscientes de quienes somos y quién es el otro, ser conscientes de lo que pasa en nuestra sociedad, qué ideas son validadas y cuáles quedan invisibilizadas. Traer a la conciencia el lugar del cuerpo en nuestra sociedad para Meritxell es un cuestionamiento que en sí mismo ya es transformador. El plantear una mirada integral del ser humano instalando el cuerpo en el análisis es cuestionar el sistema, es cuestionar las

dicotomías y cuestionar el poder, qué cuerpos están presentes y participan en la sociedad y quienes no tienen las mismas oportunidades, esa reflexión y el trabajo de instalar el cuerpo en el eje del análisis es ya un planteamiento transformador.

5. Desarrollo Investigación teórica

5.1. Proceso de investigación

En el proceso de analizar la comprensión del cuerpo en las prácticas artísticas con enfoque social, su presencia y su relevancia, hemos realizado una investigación de proyectos que reúnan el cuerpo, el arte y la transformación social como elementos claves de sus procesos. El cuerpo lo entendemos como “el lugar expresivo a través del cual experimentamos el mundo” (Merleau-Ponty citado en La Jevic, 2008). Al decir esto queremos aclarar que no es de interés de esta investigación analizar proyectos que piensen el cuerpo como el medio o lenguaje para realizar el trabajo educativo y social, como la danza o la performance o desde la mirada terapéutica que utiliza el movimiento como forma de sanación. Nos enfocamos en descubrir cómo los diversos lenguajes y proyectos abordan la temática de la corporalidad de forma transversal y para lograr esto decidimos no enfocar el análisis en las disciplinas o formas planteadas anteriormente.

En el amplio campo de las prácticas artísticas con enfoque social podemos encontrar diversas orientaciones, algunos proyectos enfocan sus esfuerzos en las obras como resultados de los procesos artísticos, otros se dirigen al desarrollo individual de sus participantes y otros profundizan a través del arte procesos comunitarios y educativos. El interés de esta dimensión de la

investigación se centró en la búsqueda de una característica determinante dentro de los proyectos. Además de contar con el componente social, educativo y artístico se buscó que los proyectos contaran con una reflexión sobre el cuerpo como elemento indispensable y transversal para plantear sus prácticas y con esto nos referimos a que el cuerpo, independiente del lenguaje artístico que se utilice como medio para desarrollar la intervención, sea un elemento central en el trabajo y nos plantee un punto de vista nuevo en relación a la relación del arte, la educación y la transformación. Con esto se busca profundizar sobre la presencia y la relevancia del enfoque corporal y de qué formas y con qué objetivos el cuerpo está presente en proyectos que reúnen el arte, la educación y lo social.

Valorando la importancia de cada uno de los diversos enfoques de los proyectos que utilizan el arte como herramienta para la transformación social, no encontramos dentro de ellos proyectos que respondieran al enfoque de nuestra investigación en torno al cuerpo. El proceso de búsqueda de proyectos fue una tarea difícil, ya que la presencia del cuerpo generalmente en el arte se encuentra ligada a las disciplinas escénicas y responden a ciertas técnicas y estilos que utilizan para expresar, comunicar y desarrollar los objetivos que se proponen. El interés de esta investigación es desmarcar al cuerpo de una forma específica y analizarlo desde una perspectiva ampliada y transversal.

Desde el inicio de la investigación teórica nos hemos podido dar cuenta que el borramiento de los límites de las disciplinas para el desarrollo de proyectos está en auge, lo que tiene un valor para esta investigación, pero al mismo tiempo es necesario reconocer que no es fácil investigar teóricamente estas líneas y encontrar análisis exhaustivos o sistematización clara de los procesos

ya que como comentábamos anteriormente la consideración de las artes, el cuerpo y el trabajo a través de la convergencia de disciplinas, son áreas que ha costado validar frente a la academia. Por último, como ya hemos evidenciado en los capítulos anteriores, la temática del cuerpo como centro de análisis es reciente en la investigación social, las artes y la educación lo que abre un espacio interesante para la indagación, pero al mismo tiempo el material que se puede encontrar es limitado.

A pesar de las dificultades encontradas en el proceso de investigación teórica, hemos encontrado una serie de proyectos que responden al interés esencial de esta investigación y que nos conducen a una nueva forma de entender las prácticas que ponen en común el arte, la educación y las ciencias sociales. Con estos proyectos hemos descubierto una línea de reflexión y desarrollo que puede ser un gran aporte para profundizar en las prácticas artísticas que ponen el acento lo social. Los proyectos que presentaremos a continuación se enmarcan en una metodología de investigación llamada a/r/tografía.

Las razones que nos hacen decantar esta investigación teórica en esta metodología y comenzar la búsqueda de proyectos dentro de esta forma de entender las intervenciones, responden a su carácter corporizado. Para comprender la relación que se puede establecer entre la a/r/tografía y proyectos que reúnan el cuerpo, el arte y la transformación social como elementos claves de sus objetivos, es necesario detallar los orígenes de esta metodología y acercarnos a conocer que elementos la componen y cómo se relacionan con el cuerpo como eje transversal de reflexión.

Es necesario aclarar que la descripción de esta metodología en la que se enmarcan los proyectos propuestos para analizar, no se ha desarrollado en el apartado del marco teórico, ya que nos encontramos con esta metodología y

descubrimos los aportes que podía realizar a esta investigación, una vez comenzada la búsqueda de los proyectos por lo que la consideramos un elemento emergente de la investigación que no estaba contemplada como marco teórico principal.

Antecedentes de la A/r/tografía

La a/r/tografía es una metodología de investigación basada en las artes que, de acuerdo a Springgay, Irwin, & Kind, (2005), se enfoca principalmente en investigaciones de fenómenos educacionales a través de medios artísticos y estéticos. Toma elementos de la Investigación educativa basada en las artes, un tipo de investigación que a través de medios artísticos busca mejorar la comprensión de las actividades humanas (Barone y Eisner en Irwin, 2013), también se basa en la Investigación basada en la práctica, que utiliza las prácticas de quienes realizan una investigación como los educadores o los artistas, para comprender y analizar sus actividades. También presenta un acercamiento con la metodología de la Investigación – Acción como forma de indagación colectiva. La a/r/tografía se basa en los métodos de la investigación cualitativa de las ciencias sociales a través de la recolección de datos y el análisis e incluye las prácticas de los artistas, los profesores, alumnos, participantes e investigadores de un proyecto.

El enfoque de esta metodología se relaciona con una comprensión de la investigación vinculada profundamente con el ser humano que está inserto en el proyecto, “la investigación ya no se percibe desde una perspectiva científica tradicional, sino desde un punto de vista alternativo, donde investigar es una practica de vida íntimamente ligada a las artes y la educación.” (Irwin R. L., 2013, pág. 108)

La a/r/tografía se plantea como una intervención que busca investigar para mejorar una práctica, comprenderla desde nuevos puntos de vista o para influir en una comunidad o colectivo a través de sus acciones. Con estos objetivos se propone una forma de investigar que pone en relación asuntos que generalmente no son objetos de estudio, como las prácticas artísticas y educativas comprendidas como generadoras de conocimiento, valorando los procesos y abriéndose a nuevas posibilidades de indagación adoptando la multiplicidad como forma de comprender la realidad.

Una de las características de la indagación a/r/tográfica es que pone atención a un aspecto especialmente relevante para esta investigación, donde buscamos analizar la comprensión del cuerpo en las prácticas artísticas, es la inclusión de la percepción como elemento válido de exploración y análisis. En este tipo de investigación tiene relevancia la imagen, el sonido, la representación y la corporeización de las experiencias, datos que son profundamente relevantes y que aportan nuevas comprensiones de los contextos.

Enfoque corporal de la a/r/tografía

Siguiendo el trabajo de Springgay y Irwin (2003) la a/r/tografía es un proceso de indagación viva que reconoce y pone en valor el poder del arte para transformar y con esto nos proponen conectar la indagación con la vida a través de espacios teóricos para la reflexión:

La investigación que respira. La investigación que escucha. Las representaciones no son métodos. No son listas de verbos iniciados para crear un estudio basado en las artes o un estudio gráfico. Las representaciones son espacios teóricos a través de los cuales se exploran formas artísticas de conocer y ser investigación (Springgay y Irwin, 2003, p. 899)

Siguiendo a Springgay y Irwin (2003) la investigación a través de las artes cambia y da fuerza a nuevas formas de generar conocimiento, flexibiliza los límites y dinamiza sus contenidos situándolos en relación con otros, corporizando la indagación, manteniéndola conectada con el mundo. Para comprender esta metodología se proponen seis conceptos que enmarcan una investigación corporizada a través del arte y que describiremos brevemente.

Continuidad: interacción continua entre el arte y la escritura. El movimiento entre sus elementos permite la complejidad en la construcción de sentido y cuestiona las formas hegemónicas de construcción de conocimiento, valorando la investigación como un desafío vivo; indagación viva: investigación corporizada que valora las experiencias antes que las representaciones y que intenta encontrar significados a preguntas complejas que no es posible responderlas de forma lineal, entrando en la vida misma y comprometiendo formas de conocimiento que incluyen lo emocional, lo intuitivo, lo espiritual y corporal; metáfora y metonimia: la relación entre la metáfora y la metonimia nos permite acceder a las cosas a través de los sentidos. Nos ayudan a ver las cosas desde otras perspectivas, cruzar los límites de nuestros entendimientos y formar relaciones intersubjetivas; apertura: investigación relacional que invita a la participación compartida y que permite la memoria y la emoción. Se considera la reciprocidad, la conversación para el entendimiento y la negociación de significados entre uno mismo y el otro; reverberaciones: atención al movimiento, a la vibración, al ritmo de la investigación que permite emerger nuevos significados que invitan a sumergirse profundamente transformando, multiplicando y movilizandolos los significados; exceso: investigar desde y a través del cuerpo es permitir que aparezca el miedo, las inhibiciones y los deseos. Permitir el exceso en la investigación es abrirse y dejar el control y la regulación. El exceso es permitir que aparezcan los espacios entre el interior y el exterior, es la corporeización del ser.

Los conceptos presentados de la investigación a/r/tográfica, nos permiten clarificar el enfoque corporal que tiene este método de investigación y con estas descripciones podemos argumentar la presencia de esta práctica dentro de esta investigación. Nos interesa cada una de estas características, ya que nos aportan una comprensión del cuerpo en las prácticas artísticas que tiene completa relación con nuestra propuesta de abordar la corporalidad en las prácticas artísticas con enfoque social.

La comprensión de la corporización en la a/r/tografía se acerca a las propuestas del filósofo Merleau – Ponty, teórico que enmarcan las ideas de esta investigación, quien concibe el cuerpo como un espacio expresivo e intersubjetivo a través del cual experimentamos el mundo,

los cuerpos crean otros cuerpos sin perder su propia especificidad, y cada uno se materializa sin ser contenido. En lugar de una comprensión del yo y del otro como opositor, la intersubjetividad se vuelve imbricada y recíproca. Uno siempre es uno mismo y otro al mismo tiempo. (La Jevic & Springgay, 2008, pág. 69)

Con estas propuestas de la a/r/tografía como forma de investigación a través de las artes, podemos acercarnos a una forma de vivir las ciencias, la educación y los procesos creativos como un espacio que posibilita nuevas formas de estar en el mundo. A través de esta práctica investigativa se nos plantea el acercamiento de la creación con la vida cotidiana, la valoración de la experiencia que incluye la emoción y el cuerpo, la importancia de las relaciones y conexiones que nacen de nuestras experiencias y dejar que ocurra la comunicación de lo interno. Todas estas premisas al momento de investigar por parte de la práctica de la a/r/tografía, se presenta como una posibilidad para abordar nuestras prácticas artísticas.

5.2. Proyectos de investigación a/r/tográfica

A continuación, se presentarán los tres proyectos que responden al interés de esta investigación y que aportan a nuevos enfoques para comprender la corporeización en las prácticas artísticas con enfoque social. En primera instancia se presentará un resumen visual de cada uno de los proyectos analizados, con el objetivo de facilitar su comprensión. Posteriormente se expondrán los antecedentes de cada proyecto, rescatando los detalles que contextualizan y que permiten comprender al lector el tipo de intervención, la metodología utilizada, los lenguajes artísticos utilizados y los colectivos o grupos con los que se trabaja. Se realizará un análisis individual de cada proyecto, ya que cada uno presenta características interesantes que se pondrán en relación con las ideas planteadas en el marco teórico y las dimensiones propuestas para el análisis: antecedentes, objetivos, enfoque corporal, enfoque artístico y transformación social. Se realizará un análisis en conjunto de los tres proyectos con el objetivo de rescatar los aportes que esta investigación teórica puede aportar a las intervenciones socioeducativas que trabajan con el arte como herramienta de transformación social, la que será presentada en las conclusiones generales de la investigación.

Proyecto 1

Nombre del proyecto: Andar, narrar, experiencias a/r/tográficas basadas en el paseo como propuesta de intervención en diferentes contextos (Martínez, 2017)

Investigadora: María Martínez Morales

Tipo de intervención	- investigación basada en las artes
Contexto de realización del proyecto	- grupo alumnado formación universitaria - comunidad de un barrio (no especifica)
Objetivos del proyecto	- desarrollar una propuesta de intervención donde práctica artística, investigadora y educativa estén unificadas - recuperar la continuidad de la práctica artística como experiencia vital - reflexionar sobre los modos de conocer ligados a la acción - desarrollar memorias vinculadas a la acción de caminar - poner en valor prácticas comunitarias - generar una posibilidad de transformación social al hacer partícipe a la comunidad
Metodología	- a/r/tografía - estructura no lineal basada en el sentido relacional del rizoma
Enfoque corporal	- el cuerpo como centro de experimentación y su relación con el entorno - el cuerpo como centro de percepción inserto en su relación con los otros - la acción de andar como investigación artística

	<ul style="list-style-type: none"> - caminar como acción cotidiana ligada a la experiencia vital
Enfoque artístico	<ul style="list-style-type: none"> - performatividad como forma de conocimiento - deriva como proceso creativo, híbrido y de experimentación - paseo como acción cotidiana o experiencia vital al mismo tiempo que como práctica artística - practica artística entendida como practica cultural colectiva - practica artística donde está inserto el componente social - fotografías - cartografías multisensoriales - archivos de memoria
Transformación social	<ul style="list-style-type: none"> - arte relacional que hace partícipe a la comunidad - nuevas formas artísticas que incluyen miradas invisibilizadas de la comunidad - se entiende al sujeto pedagógico como esencialmente social y situado en procesos culturales - se posiciona a partir de la premisa relacional de la interacción social que propone la acción de andar - repensar roles en el ámbito educativo - prácticas colaborativas que permiten la

	creación colectiva, intercambio de saberes y transmisión de conocimiento - favorece la interacción social y la aparición de interconexiones en el proceso de construcción de conocimiento individual y colectivo - se desmarca de enfoques tradicionales para alinearse con tendencias políticas de estudios culturales y pedagogías
--	--

Antecedentes del proyecto

Este proyecto es una investigación que se enfoca en plantear la acción de caminar como práctica artística y las relaciones que es posible establecer desde ese lugar. Este proyecto reúne experiencias de una serie indeterminada de proyectos de los que podemos rescatar que una de ellas se realiza en territorio junto a la comunidad y otra intervención se realiza con un grupo en formación universitaria. La metodología que se utiliza se basa en estructuras no lineales y rizomáticas y en la a/r/tografía como marco de la investigación. Si bien a través del documento desde el cual hemos podido conocer este proyecto podemos entender los contextos y los objetivos de las intervenciones, este no especifica detalles que podrían resultar de interés para acercarse a los proyectos desde el análisis de la metodología, como las características de los colectivos o la descripción de las actividades, pero destacamos que el enfoque de este documento se dirige a la acción corporizada como práctica artística, temática que es de suma relevancia para la

investigación que estamos realizando y creemos que analizar su contenido es contingente y es un aporte para imaginar nuevas formas de vincular una acción corporal de la vida cotidiana con la práctica artística, la investigación y la transformación social.

Es posible ver a través de fotografías del proyecto contenidas en el documento, que el paseo como práctica artística y el contenido generado se traduce en intervenciones visuales, pero no hay una información específica sobre los procesos.

Objetivos del proyecto

En los objetivos del proyecto podemos destacar fines muy relevantes y que coinciden con los cuestionamientos que nacen en esta investigación. Martínez (2017) plantea proyectos de intervención donde la práctica artística, la investigación y la educación se unen. Esta unión que caracteriza la práctica a/r/tográfica responde a la necesidad de abordar las prácticas artísticas con objetivos sociales desde la diversidad de enfoques y disciplinas, como lo hemos planteado en el marco teórico. Desde nuestro punto de vista el ser humano es diverso, contradictorio y se encuentra en eterna construcción, por lo que es necesario abordar el trabajo desde la apertura a nuevas conexiones. Uno de los objetivos más relevantes que conectan con las propuestas que hemos enmarcado para entender esta investigación, es el de recuperar la continuidad de la práctica artística como experiencia vital, planteamiento que hemos desarrollado a través del pensamiento de Dewey y que este proyecto también recupera y lo hace suyo a través de la acción de caminar como práctica artística, enfoque que desarrollaremos más adelante.

Estos objetivos planteados por el proyecto, donde es relevante la unión de enfoques para abordar la investigación y donde se busca recuperar el vínculo

del arte y la vida a través de una acción corporal, se conecta con los objetivos que se busca evidenciar a través de la preocupación por el análisis del cuerpo en las prácticas artísticas y su relación con la transformación social. La investigación que une estos proyectos, instala el andar como práctica artística, sitúa al paseo como una actividad comunitaria que genera posibilidades de transformación a través de la participación y de las diversas conexiones que emergen de esa acción al instalar al cuerpo en el centro de la experiencia en la construcción de sentido a través de la a/r/tografía.

Enfoque corporal

Este proyecto se inicia posicionando al cuerpo como centro de percepción inserto en su relación con los otros y con el mundo, destacando la experiencia como generadora de conocimiento, planteamiento que hemos ido desarrollando a lo largo de esta investigación a través de nuestro posicionamiento sobre el cuerpo a través del concepto de corporeización y las teorías de Merleau-Ponty especialmente, teorías relevantes que nos permiten posicionar al cuerpo como lugar de la existencia y como práctica artística. También recoge la importancia del cuerpo como centro de experimentación enfatizando la importancia de la relación con el entorno y con los otros, a través de la cual se conecta con la importancia que el cuerpo tiene en la práctica cultural colectiva que propone y que busca la construcción de significados, es decir, el vínculo que podemos encontrar entre la atención al cuerpo y la transformación social, objetivos de esta investigación.

Enfoque artístico del proyecto

Consideramos relevante el enfoque artístico que presenta este proyecto en relación a las premisas de esta investigación. Se propone “el paseo como acción cotidiana o experiencia vital al mismo tiempo que como práctica artística” (Martínez Morales, 2017, pág. 126). El paseo en esta investigación se

refiere a la acción de caminar, acción que reúne las ideas del cuerpo y la ida cotidiana que hemos instalado como premisas en esta investigación. El andar es una acción corporal cotidiana, lo que sitúa al cuerpo como centro del análisis a través de una acción que no se enmarca en una disciplina artística específica y que es generadora de experiencias estéticas. La idea de pasear como una acción cotidiana, de acuerdo a la autora de esta investigación, se propone “recuperar la continuidad entre la práctica artística como experiencia vital” (Martínez Morales, 2017, pág. 126) situando al cuerpo y su experiencia como lugar de interacción, construcción de conocimientos y de imaginarios colectivos. Se plantea la acción cotidiana de pasear como práctica artística y de esta forma manifiesta una forma de abordar el cuerpo desde el arte, fuera de las formas establecidas en las diversas disciplinas escénicas, planteándonos un entendimiento del arte distinto a lo que acostumbramos, comprendiendo el arte y la vida en la misma dimensión, lo que creemos es una propuesta para reflexionar sobre nuestras prácticas y repensar los medios a través de los cuales buscamos generar estas transformaciones a través del arte.

Transformación social

Desde el punto de vista social, este proyecto plantea a través del paseo, que sitúa al cuerpo en el centro y se plantea como práctica artística, una serie de transformaciones que se manifiestan en el proceso. Destaca que el paseo como práctica artística hace partícipe a la comunidad a través de la interacción social que propone la acción de andar. A través de esta práctica se favorece la interacción social y el surgimiento de miradas que en otras circunstancias quedarían invisibilizadas. Estas transformaciones se vinculan con las prácticas artísticas con enfoques sociales que asociamos al campo de las prácticas artísticas con enfoque social y comparten ese interés por facilitar espacios a través del arte, que incidan en el bienestar de las comunidades.

Es muy importante destacar que además de plantear la transformación social a

través de lo que puede aportar un proyecto investigativo a través de las artes a los colectivos participantes, también propone un punto muy relevante: repensar los roles en el ámbito socioeducativo. A través de una investigación que instala el andar como práctica artística y valora los saberes de la comunidad, se desestabilizan las ideas sobre qué es el arte, quienes pueden hacer arte y quienes pueden generar conocimiento, al darle un espacio a las miradas diversas de los colectivos se cuestionan las dicotomías y las relaciones de poder. Se logra desestabilizar la idea de educación solo como transmisión de información y se adoptan un posicionamiento crítico que sitúa a los investigadores, artistas, educadores y comunidad en una misma dimensión, valorando los procesos artísticos como generadores de conocimiento, lo que creemos que se relaciona directamente con los cuestionamientos planteados en nuestro marco teórico en relación a las herencias de los dualismos cartesianos, a las relaciones de poder a través de los cuerpos y a la valoración de lo racional por sobre todo lo que tenga relación con el cuerpo.

Proyecto 2

Nombre del proyecto: La ciudad de Richgate, representando espacios heteroglósicos corporizados (Irwin, y otros, 2009)

Investigadores: Pauline Sameshima, Rita L. Irwin, Ruth Beer, Kit Grauer, Gu Xiong, Barbara Bickel, Kathryn Ricketts

Tipo de intervención	Investigación basada en las artes realizado por un grupo de artistas visuales, narrativos y performáticos
Contexto de realización del proyecto	Richmond British Columbia, Canadá es una ciudad multicultural que está en transición

	<p>debido a un rápido crecimiento. La investigación se realiza en torno a la inmigración y la construcción de identidad en el contexto urbano en ocho familias inmigrantes de diversos orígenes culturales</p>
Objetivos del proyecto	<p>los objetivos del proyecto se basan en las preguntas de investigación:</p> <p>¿Qué productos artísticos se pueden crear mediante un proceso comunitario en el que se examina la experiencia de los inmigrantes en la ciudad de Richmond como un lugar geográfica y culturalmente híbrido?</p> <p>¿qué se ha traído de un lugar anterior a la cultura inmigrante y cómo esa cultura y memoria se transforma y mantiene través de la identidad, el lugar y el barrio? (Sameshima, etc, 2009)</p>
Metodología	<ul style="list-style-type: none"> - a / r / tografía - investigación cualitativa a través de estudios caso múltiple - concepto de heteroglosia como marco de referencia, entendiéndola como la producción de significado a través de múltiples voces a través del diálogo

Enfoque corporal	<ul style="list-style-type: none"> - espacios heteroglósicos corporizados son los espacios donde el énfasis está en cómo el cuerpo es vivido y hablado - indagación artística que conecta el cuerpo con la percepción sensorial, emocional, kinésica y estética - se reconoce la cualidad intercorporal de nuestro lenguaje, experiencias y movimientos - reconoce las formas en que nuestro cuerpo define una serie de relaciones espaciales que nos orientan en los espacios comunitarios y nuestra relación con los objetos y los lugares
Enfoque artístico	<ul style="list-style-type: none"> - proyecto comunitario que invita a la comunidad a guiar a los artistas educadores en caminatas con y en su comunidad - de la comunidad nace la información y son los artistas los que interpretan a través de la creación de objetos o escenas artísticas - esta investigación dio como resultado una serie de instalaciones simultáneas en el espacio público de Richmond y que alcanzaron una continuidad en otros espacios de la comunidad como museos, colegios y organizaciones artísticas locales
Transformación social	<ul style="list-style-type: none"> - trazar caminos entre las familias inmigrantes y la comunidad

	<ul style="list-style-type: none"> - entender a la comunidad a través del arte - situar el arte socialmente comprometido en el espacio público - se generan nuevos entendimientos del lugar y de las identidades - se crean nuevos espacios para el aprendizaje - el arte como un objetivo social y educativo - el arte como contribución y aporte a la comprensión social - proyectos artísticos con enfoque social pueden generar apoyo e influir en políticas públicas
--	--

Antecedentes del proyecto

La ciudad de Richgate es un proyecto realizado por un equipo de artistas visuales, narrativos y performáticos, junto a investigadores y educadores. Se realiza en un contexto específico, la ciudad multicultural de Richmond en Canadá y se busca abordar a través del arte la problemática de la inmigración y la construcción de identidad en un contexto urbano y para este fin se pone en relación a una serie de artistas/investigadores/educadores y ocho familias inmigrantes de diversos orígenes. Tiene como resultado la realización y exposición de obras visuales, narrativas y performáticas enmarcadas en el arte público e instaladas en el territorio de la comunidad. Esta investigación que tiene una duración de cuatro años, se aborda desde el estudio de casos

múltiple donde se realizan entrevistas, observaciones, notas de campo, ciclos de investigación performática, focus group, entre otras herramientas para obtener la información necesaria. Esta investigación de casos establece a la a/r/tografía como forma de abordar la indagación y plantea el concepto de heteroglosia como base. La heteroglosia, plantea que el poder se encuentra en la coexistencia de distintos tipos de discursos. Este concepto lo toman de la propuesta en la literatura de Mikhail Bakhtin y lo consideran “una base para apreciar las ricas oportunidades que presentan las múltiples voces de los investigadores y participantes” (Irwin, y otros, 2009, pág. 129) A través de esta investigación toman el concepto de heteroglosia y lo transforman desde la a/r/tografía y la relevancia que se le da al cuerpo en esta práctica investigativa, como detallaremos más adelante.

Objetivos del proyecto

Este proyecto se basa en dos preguntas de investigación: ¿qué productos artísticos se pueden crear mediante un proceso comunitario en el que se examina la experiencia de los inmigrantes en la ciudad de Richmond como un lugar geográfica y culturalmente híbrido? y ¿qué se ha traído de un lugar anterior a la cultura inmigrante y cómo esa cultura y memoria se transforma y mantiene través de la identidad, el lugar y el barrio? (Irwin, y otros, 2009, pág. 130). Estas preguntas nos instalan en cuestiones que es necesario revisar para comprender las dimensiones de un proyecto a/r/tográfico y su posible relación con las prácticas artísticas con enfoque social.

Si bien el objetivo del documento que hemos revisado se basa en una investigación académica que busca construir nuevos conocimientos a través de la práctica artística, es importante destacar que el equipo busca sumergirse en una “investigación viva dentro de la relación como artista (una persona que busca desarrollar sus habilidades artísticas), como investigador (un aprendiz

reflectivo y reflexivo del proceso) y como educador (un pedagogo que acompaña a otros)" (Irwin, y otros, 2009, pág. 143), donde participantes e investigadores se convierten en una comunidad de indagadores que construyen el nuevo conocimiento en conjunto y creemos que a pesar de no responder exactamente a las premisas que enmarcan el trabajo de las intervenciones socioeducativas a través del arte, creemos que si es un aporte analizar el proyecto.

Enfoque corporal

El proyecto plantea su articulación del arte, la investigación y la educación como lo revisamos anteriormente, basándose en el concepto de heteroglosia y lo lleva un paso más adelante planteando la investigación desde los "espacios heteroglósicos corporizados" (Irwin, y otros, 2009, pág. 143). Este concepto se refiere al compromiso interdisciplinario e intercorporal que supone este proyecto de indagación. Siguiendo a Irwin, y otros, (2009), esta heteroglosia se refiere a los espacios donde el énfasis está en cómo el cuerpo es vivido y hablado y con respecto al arte y la investigación nos comenta que "utilizar formas artísticas de indagación percibe automáticamente al cuerpo encarnado en vínculos sensoriales, emocionales, cinéticos, somáticos y estéticos" (pág. 144). Se busca a través de la indagación viva acercarse a los espacios que están entre los cuerpos y el mundo. Esta forma de plantear el proyecto, si bien es compleja y al estar destinada a la academia es difícil de imaginar de una forma concreta, desde nuestro análisis podemos comprender que un espacio heteroglósico encarnado es la multiplicidad de espacios que se producen al permitir que el cuerpo piense, que sea la percepción y las experiencias que nacen en la interrelación con otros cuerpos y con nuestro entorno, las que generan conexiones y significados. De esos lugares flexibles, cambiantes y difíciles de verbalizar es de donde nacen nuevos conocimientos que son, en este caso, los conocimientos que se representan a través del arte.

Si reflexionamos sobre estos espacios encarnados que se proponen, es posible conectar con lo que tratamos de indagar a través de esta investigación ya que pone en relación el cuerpo con los otros y con el mundo como generadores de conocimiento, le da una importancia a la experiencia corporal y la percepción en la elaboración de experiencias significativas y en la construcción de teórica académica, lo que nos hace mucho sentido al poner en relación el arte, el cuerpo y la transformación social y la validación que perseguimos para los conocimientos que surgen de la experiencia corporal.

Enfoque artístico del proyecto

Este proyecto tiene como resultados artísticos obras visuales, narrativas y performáticas que se organizan en una serie de intervenciones en el espacio público del territorio de la comunidad junto con creaciones escénicas y exposiciones. El proceso con la comunidad se plantea desde la investigación como casos de estudio múltiple y se utiliza la caminata como herramienta para la investigación. La caminata en este proyecto es una herramienta para llegar a esos espacios heteroglósicos encarnados. El enfoque artístico de este proyecto de investigación hace parte a la comunidad a través de la invitación a guiar a los artistas/investigadores/educadores en caminatas a través de ésta y negociar a través del diálogo y la conversación, los significados que nacen del contexto. Es a través de esta colaboración entre los artistas y la comunidad que se genera el proceso artístico de creación. Si bien los participantes de la comunidad son esenciales en el proceso creativo, son los artistas quienes interpretan las distintas narrativas que se recogen y realizan las obras finales que son expuestas en una serie de espacios públicos de la comunidad. Este enfoque de la creación artística no responde exactamente a los objetivos de las intervenciones socioeducativas a través del arte que planteamos en esta

investigación, donde los procesos creativos son experimentados por los participantes y responde a una idea de arte comunitario guiado por artistas profesionales y basado en la comunidad, sin embargo creemos que es importante destacarlo especialmente porque nos muestra una forma de abordar el arte y los procesos comunitarios de una forma corporizada, que es lo buscamos al presentar estos proyectos y como detallaremos a continuación, es un proyecto que transforma y tiene un impacto en la comunidad.

Transformación social en el proyecto

Este proyecto de investigación identifica a través del proceso diversas temáticas en relación a la comunidad. Las preguntas de investigación planteadas en el documento utilizado para hacer el análisis instalan un objetivo académico y al mismo tiempo plantea a la comunidad un proyecto que busca investigar una problemática social desde una forma de indagación sensible, conectada con el cuerpo, las percepciones y los espacios que existen entre las personas y el territorio. Atiende al diálogo que se genera a través del arte, el barrio y los que lo habitan, haciendo imprescindible su participación y valorando su diferencia. Este proyecto, a través de las instalaciones de arte público en la comunidad, dibuja los caminos que las familias migrantes reconocen, permitiendo de este modo conocer y atender a sus experiencias a través del arte. Al situar el arte socialmente comprometido en el espacio público, se generan nuevos entendimientos del territorio, se crean nuevos espacios para el aprendizaje donde es posible conocer de nuevas maneras el lugar y reconocer nuevas identidades en éste.

Este proyecto tiene objetivos académicos, como detallamos anteriormente y también presenta a la comunidad un claro objetivo social y educativo, utilizando el arte como herramienta para la comprensión social y la inclusión de

colectivos migrantes. Los resultados muestran que este proyecto logró identificar a la comunidad, generando una continuidad de actividades y talleres que sus organizaciones locales desarrollaron en conjunto con sus habitantes en diversos espacios sociales y culturales. A través de esta experiencia los investigadores reconocen que este tipo de proyectos artísticos socialmente comprometidos, pueden llegar a influir en las políticas públicas.

Proyecto 3

Nombre del proyecto: A/r/tografía como ética de la corporeización, Diarios visuales en Educación (La Jevic & Springgay, 2008)

Investigadoras: Lisa La Jevic, Stephanie Springgay

Tipo de intervención	Investigación basada en las artes
Contexto de realización del proyecto	curso de formación de profesorado de educación escolar, sin especialización en artes
Objetivos del proyecto	vincular la investigación viva con los participantes y desarrollar una comprensión corporeizada y relacional entre uno mismo y el otro a través de diarios visuales, para aportar en el futuro ejercicio de educadoras
Metodología	- a/r/tografía

	<ul style="list-style-type: none"> - diarios visuales: interface de texto e imagen
Enfoque corporal	<ul style="list-style-type: none"> - ética de la corporeización, estamos en constante conexión con los otros y con el mundo - exploración de sí mismos, autorreflexión y autoanálisis en relación la corporeización entendida como los lugares que se eligen, los significados, las secuencias rizomáticas, los arreglos no lineales y la fluidez que permiten que emerja lo invisible
Enfoque artístico	<p>diarios visuales: no están limitados los medios y materiales, incluye dibujos, pintura, collage, fotografía, poesía, citas entre otros</p>
Transformación social	<ul style="list-style-type: none"> - los diarios visuales pueden ser un proyecto transformador que abre posibilidades y potencialidades para el aprendizaje - se estimula el examen crítico de las perspectivas y las creencias en relación a los otros como comprensiones relacionales y generadores de significado

	<ul style="list-style-type: none"> - reconoce a los estudiantes que serán futuros profesores como profesionales que no pueden ser completamente definidos y limitados y promueve un proceso de investigación continua de si mismos - profundiza la comprensión del arte en personas que no tienen conocimientos específicos - cuestiona más allá de los materiales con los que se está realizando el trabajo artístico, como las políticas de representación, autoridad y voz en sus contextos
--	---

Antecedentes

Este proyecto se sitúa en un contexto educacional, en un curso de formación de profesorado para la educación escolar, quienes no han realizado una especialización específica en artes. La a/r/tografía se aborda a través del uso de diarios de campo visuales, que permiten la "intertextualidad entre la imagen y la palabra" (La Jevic & Springgay, 2008, pág. 67), para construir significados de los procesos educativos. El proceso se desarrolla durante un semestre, reuniéndose una vez a la semana y se les pide a los estudiantes llevar un diario de campo visual donde "reflexionar y demostrar su búsqueda de ideas, documentar la exploración de medios, la toma de decisiones artísticas y revisiones, para presentar investigaciones y para discutir/reflexionar

sobre las implicaciones de la práctica en clase” (La Jevic & Springgay, 2008, pág. 73). Estos diarios de campo visuales no se limitan a una forma, pueden adoptar variadas materializaciones a través de dibujos, fotografías, escritura creativa y todas las formas expresivas que las estudiantes decidan incorporar en su proceso.

Objetivos del Proyecto

Este proyecto se enmarca en la formación de futuros formadores y tiene el objetivo de vincular la indagación viva con los estudiantes y desarrollar una comprensión corporeizada y relacional entre uno mismo y el otro para aportar en la reflexión y el futuro ejercicio de los educadores. A través de este proyecto se busca que los estudiantes se investiguen a sí mismos para que se acerquen a reflexionar sobre las relaciones entre la sociedad, la educación y sus propias experiencias. El enfoque investigativo se basa en la corporeización y las posibilidades de realizar un acercamiento ético a la investigación y a la educación a través del arte y para esto propone la a/r/tografía como una práctica que pone en relación las premisas del proyecto.

Enfoque corporal del proyecto

Las autoras proponen una ética de la corporeización para la investigación a través de la a/r/tografía y nos parece especialmente relevante ya que a través de ésta podemos acercarnos a comprender el enfoque corporeizado desde sus bases. Siguiendo a las autoras, la ética en este contexto no se comprende como la idea del bien y el mal y de la aceptación de códigos morales que moldean las formas en que nos comportamos corporalmente, sino que se refiere a la participación en una red de relaciones que cambia la idea de la investigación que busca “llegar a conocer al otro” hacia una investigación que propicia encuentros corporales naturalmente éticos. Entonces desde esta perspectiva lo ético en la investigación es estar con el otro, es corporeizar

nuestras experiencias, lo que podemos relacionar con la idea de acompañamiento propuesta por las prácticas artísticas con enfoque social (La Jevic, Springgay, 2008).

Para comprender esta perspectiva del proyecto de investigación y de la a/r/tografía nos proponen las ideas de Merleau – Ponty quien “localiza el cuerpo como espacio expresivo desde donde experimentamos el mundo” (Merleau- Ponty en La Jevic & Springgay, 2008, pág. 69) y las ideas de Jean Luc Nancy que plantea que “cada cuerpo individual es creado a través del encuentro con otros cuerpos. Es la relación entre los cuerpos lo que crea una comprensión particular de la existencia compartida.” (Nancy en La Jevic & Springgay, 2008, pág. 69). En una investigación a/r/tográfica la ética de la corporización “se ocupa de los procesos de encuentro, el significado que se crea con, en y a través del cuerpo, no en hechos distinguibles sobre un cuerpo.” (La Jevic & Springgay, 2008, pág. 70).

Este proyecto aborda una perspectiva ética corporizada para la investigación y esto nos habla de una forma de abordar “la comprensión de los procesos artísticos, la investigación, y la educación como prácticas vivas y como encuentros relacionales que son provocativos, indecisos y complicados” (La Jevic & Springgay, 2008, pág. 72). Si somos capaces de considerar este tipo de procesos de una forma positiva, estos abren desde nuestro punto de vista una posibilidad de comprender las experiencias del otro, romper con las jerarquías y comunicarse desde la transversalidad e impulsar procesos que rompan con lo establecido, que sean un aporte al cuestionamiento y a la reflexión sobre nuestro entorno y sobre nuestras realidades, generando posibilidades de transformación.

Enfoque artístico del proyecto

De acuerdo a las autoras del proyecto, los diarios visuales “permiten a los profesores y estudiantes darle sentido e indagar creativamente en temas educacionales en un espacio que respeta al otro y a sí mismo” (La Jevic & Springgay, 2008, pág. 68). Plantean que los diarios visuales permiten a través de la creación, acercarse al arte como una forma de investigación a un aprendizaje y una construcción de conocimiento corporeizado, experiencias que tendrán una repercusión en sus propias formas de abordar la educación en el futuro.

El acercamiento de personas que no tienen una relación específica o directa con el arte a través de la investigación y los diarios de campo visuales, posibilita comprender el arte de una manera más profunda que solo “colorear dentro de los márgenes” (La Jevic & Springgay, 2008, pág. 76) valorando no solo el uso de los materiales y lo estético de sus producciones si no que también posibilitando la reflexión sobre lo político y social involucrado en la educación y en los contextos. A través del arte pueden reflexionar y cuestionar sobre el poder, quienes son invisibilizados en la sociedad y en qué posición se encuentran en relación a los otros, problemáticas sociales que aparecerán en los futuros procesos de aprendizaje que lideren y el arte, a través de este proyecto, les entrega una herramienta para abordarlos.

Transformación social

A través de la revisión de este proyecto podemos rescatar una serie de características que son un aporte para la transformación social a través del arte como herramienta artística en un contexto educativo. Desde el punto de vista del producto artístico y los procesos que se desarrollan a partir de los diarios

visuales, podemos destacar la potencialidad para el aprendizaje que presenta ya que abre una serie de posibilidades de representar ideas, emociones, procesos creativos, estimulando la reflexión crítica sobre las relaciones que se establecen con el entorno y con los otros.

Cuestiona las formas tradicionales de comprender la generación de conocimiento y valida el cuerpo, la percepción, la experiencia y las relaciones entre estas como generadoras de conocimiento válido, logrando así poner en valor otro tipo de saberes, la diversidad en las comunidades y la comprensión de lo distinto. Reconoce a los futuros profesores como personas que están en constante transformación, que no están definidos y limitados, promoviendo un proceso de indagación continua sobre sí mismos, lo que es posible que se proyecte a sus estudiantes, generando procesos de aprendizaje que pongan el acento en reconocer al otro y aportar a su inclusión y su desarrollo.

Esta forma de comprender la educación y la investigación, aporta a considerar al arte más allá de una función estética, valora el arte como herramienta de un trabajo que involucra la indagación en sí mismo y los encuentros y conexiones que establecemos con los otros y con el mundo, procesos que inciden en cómo concebimos nuestra realidad y nos expone a accionar la transformación.

6. Conclusiones generales proyectos

6.1. Conclusiones generales investigación

A través de las intervenciones estudiadas, podemos relacionar el cuerpo y las prácticas artísticas para la transformación social a través de la identificación del cuerpo como el punto de partida de cualquier lenguaje o expresión artística. Se reconoce que el arte es una experiencia corporal por lo que tiene un papel fundamental en la creación y por lo tanto en las prácticas que intervienen a través del arte y que tienen un interés social.

Hemos descubierto que el cuerpo en las prácticas artísticas estudiadas no se concibe solo desde su aspecto biológico, la inclusión de la corporalidad en las artes se considera una resistencia a la separación de la mente y el cuerpo, se concibe como el lugar de la emoción, lugar de la experiencia y generador de conocimiento, pero podemos advertir que es difícil pensarlo sin un lenguaje artístico de por medio, como la danza o la performance o como ejercicios concretos que incluyen el cuerpo como la respiración o dinámicas de improvisación en movimiento. En las intervenciones el cuerpo es un lugar de inicio para desconectar de la mente, conectar con el inconsciente y crear. De acuerdo a las experiencias relatadas, en el cuerpo se inscriben las dicotomías, las discriminaciones, los miedos y es posible identificar problemáticas sociales y personales que se manifiestan a través del cuerpo, por lo que atender a estas expresiones nos acerca a la comprensión de los participantes y a profundizar el acompañamiento en los talleres.

Si bien se reconoce la presencia del cuerpo en las intervenciones y su importancia en las artes y las intervenciones socioeducativas, no hemos encontrado su inclusión en los objetivos o en los lineamientos esenciales de los proyectos de forma explícita, que abarque el concepto de corporeización entendida como el carácter multidimensional de la mente, el cuerpo y su entorno en las organizaciones o profesionales estudiados, lo que nos da indicios de que la consideración del cuerpo se encuentra en un estadio inicial, sin embargo, podemos ver que se realizan esfuerzos por considerarlo de una forma más profunda. Es posible relacionar actividades, dinámicas ejercicios prácticos realizados en los talleres en torno a ideas que se desprenden de la corporeización, pero que se pueden resumir en elementos complementarios como medio de preparación para el trabajo de creación. Creemos que el cuerpo en las intervenciones se encuentra en una etapa en que es utilizado como una herramienta o un medio para lograr ciertos objetivos, pero no es un objetivo en sí mismo.

Los casos estudiados nos presentan dos formas de relacionar y valorar la atención al cuerpo en relación a la transformación, por un lado, detectamos la relación del cuerpo con el conocimiento de uno mismo, la escucha a sus necesidades y la conciencia como elementos esenciales para la transformación. Esta perspectiva aborda el cuerpo desde el cuidado, la atención, la escucha interna y la conciencia corporal, que asociamos a una búsqueda de la transformación individual. Si bien se desprende de los comentarios que sin una transformación individual no es posible una transformación social, también podemos identificar una dimensión social, donde el cuerpo es el medio por el cual socializar y comprender las relaciones con el entorno, aquí se considera

una transformación de fuera hacia dentro a través del trabajo colectivo. Las prácticas artísticas con un enfoque corporal son en sí mismas transformadoras ya que con esta atención se cuestiona la separación de la mente y el cuerpo y con esto las ideas dualistas que imperan en la sociedad y que tienen diversas repercusiones en todos los ámbitos. A través del cuerpo es posible tomar consciencia de uno mismo y también del otro, la presencia de los cuerpos en los espacios de representatividad y cuestionar las relaciones de poder, lo que nos instala en una dimensión más allá de lo individual y nos pone en relación con nuestros contextos y con la comunidad. Se destaca también que esta relación de la transformación individual y la transformación social a través del cuerpo es necesaria y para esto se requiere una visión crítica que los espacios que generan el arte y la creación pueden facilitar, por lo que se valida la importancia del cuerpo en las intervenciones socioeducativas a través del arte.

La investigación de la práctica de la a/r/tografía ha permitido conocer una metodología que nos entrega una forma corporeizada de abordar la unión del arte, la educación y los fines sociales a través de la investigación. Si bien se relaciona con una forma de generar conocimiento académico, creemos que la generación de conocimiento con fines artísticos y sociales son una forma de transformar. A través de esta práctica es posible imaginar una forma de llevar las reflexiones sobre la corporeización a lo concreto, al poner en relación todos los elementos que nos interesan en las intervenciones, en una forma de indagación viva. Si pensamos las intervenciones socioeducativas a través del arte como una investigación, se abre la posibilidad de incluir la corporeización de nuestro estar en el mundo, lo que nos acercaría a un conocimiento profundo de nosotros mismos, una atención a los otros y al entorno, lo que es una instancia propicia para la elaboración de nuevas realidades, superar conflictos y transformar nuestras formas de estar en el mundo, objetivos que se

buscan a través de las prácticas artísticas en contextos de exclusión o en colectivos oprimidos.

Los proyectos analizados nos aportan distintas formas concretas de abordar una intervención a través de la investigación a/r/tográfica y a través de diversos soportes para la creación. A través de los proyectos podemos valorar la práctica artística en relación a la vida cotidiana, elemento que pueden ser relevante si nuestras prácticas están enfocadas en los procesos y no en los resultados estéticos o en la formación de artistas. Con esto se democratiza el arte y se valida el uso de la creación como una herramienta para desarrollar fines sociales como la transformación social, la inclusión y el desarrollo comunitario. A través de los proyectos analizados y la a/r/tografía como práctica investigativa estudiada y su aplicación con objetivos sociales, podemos decir que es posible realizar intervenciones que unen arte, educación, corporeización con fines sociales y que instalan el cuerpo de una forma transversal, que consideran la generación de conocimiento a través del cuerpo como un valor.

6.2. Aportes

Aportes a las intervenciones socioeducativas que utilizan el arte para la transformación social

- La atención a la corporalidad permite luchar contra las dicotomías que separan la mente del cuerpo y tomar en cuenta al ser humano de forma integral, darle espacio a todas sus dimensiones, contradicciones y diversidad, espacios urgentes a abordar en una sociedad que trata de homogeneizar.

- una atención a lo corporal eleva el valor de saberes alternativos y la generación de conocimiento a través de la percepción y le da un lugar a situaciones que no están relacionados con formas concretas de lenguaje, entregando espacios a la diversidad de pensamiento, expresión y acción siendo un concepto que puede relacionarse con la inclusión.
- Las intervenciones socioeducativas que utilizan el arte como la mediación artística, son espacios propicios para el desarrollo de un enfoque corporizado, ya que incluyen en sus metodologías la experimentación, la creación libre y facilitan los procesos de simbolización dentro de espacios seguros para la expresión, lo que permite valorar la experiencia corporal, expresar y reconocer la diferencia como un valor.
- un enfoque corporal en las intervenciones artísticas que se promueven en este contexto son espacios ideales para volver a conectar con la naturaleza y el cosmos al valorar la experiencia estética en la vida cotidiana, las percepciones y su transformación en experiencias como formas de entramar y darle sentido a nuestras vidas, en relación con los otros y el mundo.
- Una atención a la corporeización de las experiencias puede promover espacios para volver a conectar con lo colectivo de nuestra existencia y luchar contra la individuación a la que nos arrastra la sociedad a través de la conciencia corporal, el respeto y la valoración de la diferencia y el contacto con el otro.
- la valoración del entramado de relaciones que se establecen con el entorno a través de la corporeización nos permite valorar al cuerpo como lugar de experiencias significativas y alejarse de las ideas de valoración de la apariencia externa que propone la sociedad de consumo y dejar de pensar en el cuerpo que tenemos y pensar en el cuerpo que somos.
- Comprender el cuerpo como lugar de la existencia y que está en constante construcción de acuerdo a las experiencias, emociones y reflexiones, nos

permite entender al otro como un ser diverso, contradictorio y que está en desarrollo, lo que aporta a una comprensión del ser humano desde su potencialidad.

- como mediadores artísticos o personas que acompañan procesos enfocados a la transformación a través del arte, llevar la atención a los lenguajes no verbales y a las formas de interacción de los cuerpos, puede entregarnos una fuente muy rica de información, para la comprensión del otro y para realizar un acompañamiento efectivo. Esta información también puede ser una herramienta para realizar seguimiento de los procesos, evaluaciones y formas alternativas de sistematización del impacto de proyectos.

- la investigación a/r/tográfica nos aporta un método que aplicado a las intervenciones socioeducativas es una forma de incluir la corporeización y enriquecer el conocimiento de sí mismo y construir relaciones significativas con los otros y con el entorno que nos permitan superar dificultades y cambiar realidades.

- al unir dos líneas para investigar la temática de la corporeización, nos acerca a comprender una temática nueva, compleja y poco definida desde distintos frentes, desde las propias experiencias, desde lo que piensan, cómo aplican y cómo relacionan el tema en casos diversos de intervención y desde la aplicación en concreto de proyectos multidisciplinares. Esta apertura de las disciplinas y las formas de investigar responde a pensar al ser humano de forma integral, abordándolo de una forma flexible y dejando que los límites se difuminen.

Dificultades de la investigación

Podemos identificar como el problema principal de la investigación, la reciente incorporación del cuerpo como temática de análisis lo que responde al paradigma cartesiano y a la serie de problemáticas que hemos identificado, lo

que complejiza su definición y nos impulsa abordarlo desde diversos puntos de vista, que por una parte nos aportan diversos aspectos y al mismo tiempo la dificulta al intentar ponerlos en relación y construir los vínculos entre cada una de las partes de la investigación. Si bien la investigación presenta distintas partes, creemos que logra formar un todo, teniendo como principio la diversidad de enfoques y aportes que cada elemento entrega a la investigación y a la generación de conocimientos nuevos. El auge de los estudios sobre el cuerpo es tan diverso e incipiente lo que ha dificultado la concreción de las formas de acotar y dar sentido a la investigación. También hemos identificado la dificultad que tenemos en general para verbalizar y referirnos a temáticas ontológicas, relacionadas con el ser, la existencia y las formas en que estamos en el mundo y la dificultad para estudiar este tema en una investigación de corta duración y en un contexto donde confluyen tantos aspectos como la educación, lo social, el arte.

Propuestas para próximas investigaciones

Uno de las temáticas que todas las informantes destacan, es identificar al cuerpo como materia pendiente de estudio. Si bien se incluye en algunas instancias, hace falta la atención, el análisis, la experimentación y la sistematización de experiencias corporeizadas.

Los espacios que generan las intervenciones socioeducativas a través de las artes presentan excelentes condiciones para experimentar las artes de forma corporeizada y el traslado de estas prácticas a la vida cotidiana, al estar conectados con el desarrollo potencial del ser humano. Investigar y sistematizar los aportes desde una mirada corporeizada puede ser una próxima temática de investigación.

La cantidad de información que entregan los cuerpos a través del lenguaje no verbal y de cómo se relacionan los cuerpos en los talleres y espacios de

creación puede ser muy interesante de abordar en estudios de caso y que pueden aportar a la relevancia de la corporeización y la inclusión de estas temáticas en la formación de mediadores artísticos.

7. Anexo

7.1. Anexo 1 / Entrevista Meritxell Martínez - La Xixa teatre

Se utilizará la inicial de cada nombre para la transcripción de los diálogos

M: Meritxell Martínez

C: Carla Orellana

C: entonces para empezar me gustaría que tu me contaras qué es lo que hacen

M: qué es lo que hacemos, hacemos teatro y herramientas vivenciales como forma de transformación social, sobre todo para trabajar la diversidad y las relaciones de poder que se dan en esa diversidad, es decir las discriminaciones que se dan en la sociedad, entendido desde la mirada interseccional de comprender como se interrelacionan los ejes y la complejidad de la realidad.

C: para empezar, me gustaría que hiciéramos una lluvia de ideas en relación a algunos conceptos

M: vale

C: con la palabra cuerpo

M: ¿lluvia de ideas o como palabras?

C: palabras, lo que tu quieras

C: si yo te digo cuerpo qué ideas, qué palabras se te vienen, con qué lo relacionas

M: existencia, humanidad, sentimiento también, como algo animal también y sensibilidad también.

C: ¿y corporizar?

M: corporizar para mi es vivenciar, pasarlo por la carne de alguna manera, en parte los ingleses tienen el concepto embodied, que sería cómo tu corporalizas los conceptos, lo que te pasa y para mi casi que se convierte en realidad.

C: ¿y transformación social?

M: cambio y también es verdad que esta el concepto de mejora, como qué algo esté mejor.

C: ¿crees que consideramos de forma integral al ser humano? ¿o crees que en la sociedad existe una separación entre la mente y el cuerpo?

M: creo que existe una separación entre la mente y el cuerpo en las sociedades occidentales de manera muy clara que viene de Descartes, desde el momento que pusimos la racionalidad en una posición superior al cuerpo, esto viene de la época de la razón y sigue y ahora de una forma muy claro porque por ejemplo la academia pone muy por encima la racionalidad antes del cuerpo y nosotros que trabajamos con el cuerpo somos vistos como de menos categoría social.

C: ¿qué relación crees que tiene la sociedad en general con el cuerpo a raíz de estas ideas?

M: lo trata como un medio, como un transporte, como algo incluso que ni existe, solo nos relacionamos con él cuando nos duele, cuando no funciona, cuando nos impide o nos molesta para llegar al fin que queremos, pero no

como algo de per se como el origen de algo, de aprendizajes o de vivencias, de simplemente de estar con tu cuerpo.

C: ¿puedes relacionar al cuerpo con problemáticas, con conflictos contemporáneos?

M: si, bueno, Judith Butler dice que nuestro cuerpo es nuestro campo de batalla, en nuestro cuerpo se expresa también quienes somos y las discriminaciones que vivimos como ser social y luego como persona también.

C: ¿crees que el cuerpo es un lugar de generación de conocimiento? ¿Desde tu trabajo, desde lo que haces?

M: muchísimo, lo que pasa es que ahora mismo lo que nos pasa es que como no hemos aprendido eso necesitamos que alguien nos acceda a eso.

C: a través del trabajo que ustedes hacen, ¿qué pueden ver inscrito en el cuerpo, puedes ver inscritas las estructuras sociales, la cultura?

M: ¿en dónde está inscrito en el cuerpo?

C: ¿puedes ver cosas que son culturales, de identidad inscritas en el cuerpo?

M: inscritas en el cuerpo desde la proxemia de los cuerpos, por ejemplo, o sea cuanto acerco, cuanto alejo, si hay contacto físico, dónde me posiciono en los espacios con respecto a los otros cuerpos, cómo yo trato a mi cuerpo, cómo lo visto o lo desvisto, cómo le permito más movimiento, menos movimiento. si, todo eso.

C: ¿crees que el cuerpo de alguna manera en la sociedad, se da por sentado? ¿es una obviedad? ¿es algo que no es consciente? ¿que lo llevamos, lo arrastramos o estamos conscientes de él?

M: no, no estamos nunca conscientes del cuerpo, es más muchas veces nos chocamos con algo y nos damos cuenta de que tenemos un cuerpo, es como ay, me choqué con la gente en el metro.

C: aparece el cuerpo cuando nos enfermamos, cuando nos golpeamos.

M: si

C: en las metodologías que ustedes desarrollan, las prácticas que ustedes desarrollan con la Xixa, ¿qué importancia se le da al cuerpo?

M: ¿dentro de lo que nosotros hacemos?

C: si

M: es nuestro punto de partida, lo que pasa es que tenemos que hacerlo de una forma gradual, porque como partimos de la base que socialmente el cuerpo no existe, tenemos que hacerlo poco a poco, irlo trayendo, porque si no las personas entran en shock de alguna manera. También porque el cuerpo es una de las vías más rápidas a nuestro inconsciente entonces rápidamente entramos en contacto con partes de nuestra conciencia que no tenemos tan presente, entonces por eso también es muy importante estar muy formadas, muy preparadas para eso.

C: ¿cuál es el objetivo de tener el cuerpo como punto de partida para ustedes?

M: hay algo también de cuestionar el sistema colonial de partir de solo la racionalidad y de reconocernos como seres humanos integrales, la racionalidad existe y la queremos y la apreciamos y no es que la queramos eliminar, pero queremos de alguna manera tener esa mirada integral sobre las personas.

C: puede sonar un poco obvio, pero ¿qué relación tienen los lenguajes artísticos que ustedes utilizan en sus talleres con el cuerpo?

M: porque parten del cuerpo, porque el lenguaje artístico en este caso todos integran el cuerpo, de una manera u otra y el teatro es corporalidad, aunque estés quieto, aunque no te pase nada, incluso aunque seas una persona que tiene una movilidad muy reducida su cuerpo está.

C: ¿qué relación haces entre el arte y la experiencia corporal, el arte en el general?

M: para mi el arte es una experiencia corporal constante, incluso cuando estás pensando en algo más plástico que quizás, pero igualmente estás teniendo una experiencia corporal, porque como persona no existes fuera de tu cuerpo, puedes tener diferentes tipos de relación con tu cuerpo, pero tu cuerpo constantemente está generando información.

C: en los talleres que ustedes realizan, en las prácticas artísticas, por ejemplo, en las actividades que vimos recién, ¿pueden ustedes darse cuenta a través del cuerpo de como corporizan o como corporeizan los participantes, de situaciones o de conflictos entre ellos?

M: si claro, es que casi no hace falta que nadie hable, yo ya lo veo a través de los cuerpos, incluso la gente reacciona con su cuerpo a lo que yo puedo incluso decir, hacer, cuando yo empiezo y digo "hola buenas tardes" veo un montón de reacciones en los cuerpos y también aparte como muchas veces no hay consciencia sobre el cuerpo nuevamente son señales más secundarias, que no tenemos tanta consciencia que las estamos haciendo. Normalmente me dice más aquello que le está pasando igualmente a la persona pero que la persona no tiene tanta consciencia de ello.

C: ¿ustedes han tenido experiencias con cuerpos diversos? ¿qué pasa con los cuerpos diversos en una situación como la que estábamos anteriormente? ¿cómo la abordan?

M: nosotros primero reconociendo que está, que no todos somos iguales, por más que seamos diversos, muchas veces nombrándolo, reconociéndolo las personas que estamos ahí presentes y aprender a nombrarlo y siendo conscientes de las relaciones de poder que hay entre las diversidades de los cuerpos, una persona que va en silla de ruedas socialmente tiene una serie de dificultades para llegar al espacio donde estamos, que no la tengo yo, pero al mismo tiempo también tiene otro tipo de particularidades por su vida, por quién es, no sólo es una persona en una silla de ruedas y yo en ese momento soy una persona que no va en silla de ruedas, pero no sería lo mismo si fuera en

silla de ruedas.

C: reconocer también tu lugar dentro de eso

M: claro, quién soy yo

C: ¿cuál es la transformación social que ustedes buscan con el trabajo que hacen? ¿a qué se refieren con la transformación social?

M: nosotros decimos mucho que es el hecho de traer consciencia porque es un primer paso y no solo en el sentido que es un primero para que haya un segundo, pero la mayoría de veces las cosas no cambian porque primero ya ni las vemos, no tenemos consciencia sobre ellos, no estamos viéndolas, no nos estamos dando cuenta de que nos pasa a nosotros, qué le pasa al otro, hay muchas cosas no dichas, hay estructuras sociales veladas, entonces el traer consciencia a eso de quién soy yo, quién es el otro, qué está pasando, qué pasa en nuestra sociedad, eso en si es transformador y aparte es un proceso que no es lineal, no es como de que A pasa a B y luego llegas a C entonces estás en el estadio A de transformación y luego pasas al B que es cuando pasa tal cosa, así es como lo tratamos desde las ciencias sociales pero la realidad no es así y entonces nuestra forma de trabajar es como en cada aporte de consciencia hay como, cambian cosas y desde ese nuevo cambio vuelves a, es como un cambio circular o cíclico no, pero es verdad que tampoco me puedo no percibir como alguien que vive en estas sociedades desarrolladas entonces muchas veces lo pienso como algo, como paso, como algo lineal, como un avance, pero luego la realidad me contradice todo el rato.

C: ¿crees que es relevante llevar la atención al cuerpo al momento de pensar en la transformación social?

M: si, totalmente porque bueno y también quizás porque ya de per se es transformador si partimos de esta idea de que es súper colonial estar pensando que solo la razón importa, que el cuerpo no tiene importancia, entonces ya eso de per se ya es transformador y por esa visión integral de las personas, ya tenemos mucho de esto en nuestra sociedad y nuestra sociedad y nuestra sociedad aparte en este proceso de colonización está colonizando el resto de sociedades, o sea en esas sociedades en las que el cuerpo tiene más

importancia cada vez tienen menos poder en el globo terráqueo, entonces bueno de per se ya es transformador.

C: ¿piensas que el cuerpo es importante en la construcción de identidad, en la construcción de comunidad, en los colectivos con los que trabajamos?

M: si, seguro, aparte tradicionalmente hemos tenido muchas practicas que nos permitían construir comunidad a través del cuerpo, desde los bailes conjuntos, incluso ahora si lo pensamos, ir a una rave, salir un sábado en la noche, ir a una discoteca es eso, lo que pasa es que no lo visualizamos como tal pero, y que necesitamos alterarnos con sustancias muchas veces para poder hacerlo porque tenemos tanta dificultad en hacerlo, pero en definitiva no deja de ser eso.

C: ¿cuál crees que es la importancia de tomar en cuenta otros cuerpos en el trabajo a través de las artes para la transformación social?

M: ¿cuándo dices otros cuerpos?

C: cuerpos diversos, cuerpos que no están dentro de los estereotipos

M: bueno, eso es la base de cualquier tipo de trabajo de transformación, o sea siento que nuestra misión en el mundo es visualizar la diversidad, saber relacionarnos con ella, con mi diversidad interna, con todas las cosas que me pasan a mi por dentro, no soy solo una cosa, no soy solo de racionalidad o cuerpo, no soy solo una emoción, un sentimiento, soy contradictorio de per se y la contradicción es eso una relación entre diversidades entonces en ese sentido, en realidad no puedo no concebir que no estén cuerpos diversos aunque luego también se que pasa, pero eso es porque, lo que decía es la transformación pasa por tomar consciencia de por que esos cuerpos no están, dónde están, qué les pasa, cuales son los que si están, porque eso es lo que me da la intuición de cuales son los límites o las fronteras que estamos poniendo.

C: ¿qué tipo de información crees que nos entrega el cuerpo?

M: bueno, señales, es lo que decía antes, es como señales que emite nuestro

cuerpo y no son solo movimientos, a veces es algo súper sutil, cambiar el tono de piel, el color, la temperatura, cómo se mueve, la velocidad, la proxemia con el resto, la ocupación del espacio.

C: ¿crees que es relevante incorporar al cuerpo en las prácticas artísticas para la transformación social?

M: si porque si no, no puedes tener una visión holística, integral de la persona, entonces tampoco puedo comprender como, puedes en un momento focalizar, pero incluso en lo visual es parte del cuerpo.

C: independiente del lenguaje artístico es importante

M: claro

C: ¿qué aportes crees que puede realizar esa atención hacia lo corporal en las practicas artísticas que buscan un enfoque social, una transformación social? ¿que aporte crees que puede realizar que nosotros, como mediadores artísticos o como artistas con enfoque social puede aportar la atención al cuerpo?

M: supongo que es como el primer paso que das, cuando te empiezas a formar en cualquier área artística, es como, pero luego en focalizarse en el cuerpo bueno, te da mucha información, no solo información si no te da todo un campo de exploración y de crecimiento.

C: ¿qué herramientas crees que se necesitan para hacer un giro hacia lo corporal en las prácticas artísticas? por ejemplo, una persona que está en las artes visuales, en la pintura específicamente, que nunca se lo cuestionó por la formación que tenemos

M: ¿tu crees? no sé, yo creo que no, los artistas de per se, bueno no sé, si aquí hay algo muy en el lenguaje artístico de que el cuerpo está presente, no puedo hablar por todo el mundo, pero esa sería mi intuición.

C: y si no lo estuviera, que herramientas crees que necesitaría una persona aprender para...

M: ¿estar en más contacto con su cuerpo?

C: exacto y de los otros

M: primero, siempre pasa por lo mismo, de tomar consciencia de cómo te relacionas tu con tu cuerpo, qué te pasa, que no te pasa, cómo lo empiezas a definir no definir, cuáles son tus sensaciones y cambiar de lugar, de posición corporal, de cambiar de cómo estás relacionándote con tu cuerpo porque ahí empiezas a darte cuenta de cosas.

C: ¿crees que hablamos o practicamos lo suficiente sobre el cuerpo? o es necesario instalarlo más profundamente?

M: si, seguro porque socialmente lo tenemos como relegado, bueno es de segunda, segunda categoría, incluso se nota en todas esas partes que escondemos, como las acciones fisiológicas del cuerpo, es algo que tratamos de esconder porque nos da vergüenza y todo eso no, entonces si, es algo importante.

C: ¿para finalizar te gustaría hacer algún comentario final sobre esta temática?

M: me gusta que estas pensando alrededor de este eje del cuerpo porque siento que es muy transformador de per se no, bueno me da esperanza.

C: Muchas gracias.

7.2. Anexo 2 / Entrevista Marina Clauzet –

UnoArteYoga - Mediadora Artística

Se utilizará la inicial de cada nombre para la transcripción de los diálogos

M: Marina Clauzet

C: Carla Orellana

C: antes de comenzar a desarrollar preguntas y respuestas, me gustaría hacer una pequeña asociación de palabras o ideas, entonces yo te voy a decir una palabra y tu vas a decirme todas las ideas que se te vengan a la cabeza, libremente.

M: vale

C: la primera palabra es cuerpo

M: memoria, lugar a ser habitado, lugar de consciencia y de inicio

C: la palabra corporizar

M: corporizar, creo que crear algo a partir del cuerpo, una acción a partir del cuerpo, algo que se transforma desde el cuerpo.

C: y transformación social

M: la transformación que ocurre dentro de un colectivo y esa transformación puede ocurrir de varias maneras. No me gusta la palabra empoderamiento porque eso se asocia a dar al otro el poder y la verdad es que el poder está dentro de cada uno, entonces yo creo que la transformación social es despertar dentro de estos individuos su potencial ya existente.

C: yo conozco un poco tu trabajo en relación a las clases que nos hiciste a nosotros dentro del marco del Master, pero me gustaría que tu me contaras qué estás realizando ahora, en qué proyectos estás, cuáles son tus objetivos, con qué públicos trabajas, con qué colectivos

M: bueno, ahora mis talleres tienen la intención de unir el arte y el yoga y también cosas del arte terapia Gestalt, que me estoy formando ahora y creo que la intención de mis talleres es llevar a las personas a tener la percepción del propio cuerpo y a partir de ahí poder expresar las emociones, sentimientos, lo que siente a través de la creación artística. Yo utilizo herramientas del yoga porque hace tiempo que trabajo con el yoga, soy profesora de yoga y practico yoga hace muchos años y creo que es una

herramienta muy importante para traer la consciencia al cuerpo, pero creo que es una herramienta que puede ser utilizada justamente con otras, para tornar el proceso más potente, unir al arte. En mis talleres yo siempre intento, aunque sea un taller de creación artística, utilizar el cuerpo antes para que la persona tenga el contacto con su propio cuerpo y a partir de ahí pueda dejar un poco de lado la mente para el proceso de creación. Creo que cuando se inicia el proceso creativo desde el cuerpo es algo más genuino que llegar a un sitio, sentarse, empezar una creación. Muchas veces no trabajar el cuerpo también puede hacer que el proceso venga desde la mente y no es lo que queremos, para sacar cosas del inconsciente hay que hacer un proceso de interiorizar, de sentir.

Trabajé un tiempo con un grupo de mujeres refugiadas haciendo un poco una mezcla de yoga, hacía clases de yoga y también hacía clases de creación artística y a veces mezclaba los dos. No tenía una estructura, en el momento quería dejar muy abierto porque el grupo era muy abierto, la situación de los refugiados también era una situación peculiar porque es un colectivo que nunca se sabe cuando se presentarán, porque tienen muchas citas, muchas cosas que tienen que cumplir y claro el taller es una posibilidad de vivir un momento. Yo siempre dejaba muy abierto, intentaba sentir lo que necesitaban en el día, había días en que necesitaban más hablar que crear. Desarrollo talleres como estos que hicimos en la UB, con grupos de personas y ahí es un poco más estructurado, me gusta la cosa de empezar siempre por la respiración, de traer a la respiración a la consciencia para que sea el primer contacto con el cuerpo y quizás el más importante.

C: ahora vamos a hablar un poco de contextualizar en el cuerpo
¿crees tu que consideramos al ser humano de forma integral en la sociedad occidental? ¿crees que existe una separación de la mente y el cuerpo?
¿estamos completamente conectados con nuestro cuerpo? ¿pensamos con la cabeza? ¿pensamos con el cuerpo? ¿Qué crees tu que pasa en la sociedad occidental?

M: lo que siento es que estamos en la mente la mayor parte del tiempo, no vivimos a partir del corazón, de seguir nuestros propósitos o lo que es importante para nosotros y tampoco escuchamos a nuestro cuerpo y creo que gran parte de las enfermedades de hoy es el cuerpo diciendo algo que tu no

puedes escuchar, sacar de tu inconsciente, tu cuerpo está hablando sobre esto. Yo veo la respiración, ahora volviendo a la respiración larga y profunda, es una manera de quitar de la mente, de lo mental y lo que se ve en la sociedad hoy es que la mayoría de las personas respira muy poco, tiene una respiración muy limitada y es el propio cuerpo que te muestra el contacto o no sé si es un bloqueo, una dificultad de dejar la mente fuera por un momento y en los talleres yo observo muchas veces que surge incómodo al estar respirando, hay gente que no se permite respirar, no se dejan respirar profundamente, porque ahí que comienza el contacto con el cuerpo y que el cuerpo es un desconocido, no sé lo que pasará desde aquí.

C: y de estas personas que están, como tu me comentas, desconectadas de su cuerpo en esta sociedad occidental, ¿qué relación crees que estas personas establecen con el cuerpo? ¿Qué tipo de relación?

M: buena pregunta, yo creo que como algo ajeno, es como una separación, yo tengo el cuerpo y tengo otra cosa que no sé muy bien lo que es y creo que hay esa desconexión del yo más profundo, de su esencia con el cuerpo. La belleza de los talleres de mediación artística es que trabajo con el cuerpo para crear ese vínculo entre el cuerpo y ese yo que es la esencia de la persona sin olvidar que el cuerpo, la mente, todo es uno, somos uno... es que si que hay esa separación, esa desconexión. También yo la veo especialmente en clases de yoga que cuando digo 'ahora levantamos los hombros', hay gente que no consigue mover el hombro porque nunca estuvo en contacto con el hombro, no sabes lo que es el hombro, como sentirlo, porque de ojos cerrados tienes que sin mirar al otro tengo que sentir mi hombro y girar mi hombro. La persona mueve el codo, el cuello, el hombro no se mueve. Veo esa desconexión que tienen del sentir. Falta un sentir, permitirse sentir y ese sentir surge justamente a través de la respiración.

C: ¿qué lugar crees que ocupa el cuerpo en la sociedad, actualmente?

M: el cuerpo como herramienta del sistema, son cuerpos que se mueven para hacer lo que el sistema ya estableció hace tiempo. Las personas despiertan, van al trabajo, no piensan mucho lo que está pasando en el propio cuerpo... como organismos creados para hacer cosas que tampoco saben muy bien lo que están haciendo, no están sintiendo.

C: ¿puedes relacionar al cuerpo con problemáticas sociales actuales? ¿con conflictos contemporáneos?

M: si

C: ¿como qué?

M: siempre pienso en el caso de violencia, por ejemplo, creo que muchas emociones se quedan atrapadas en el cuerpo y si no son bien trabajadas o no se permite trabajar esas emociones en el cuerpo, salen de alguna manera, de alguna manera va a salir. Creo que la violencia por ejemplo es una (...) claro la violencia de género creo que hay un problema más estructurado ahí, pero si que, nunca había pensado en eso, pero creo que sería una manera muy bonita de trabajar con los hombres agresores, por ejemplo, esto de estar en contacto con el propio cuerpo para dejar salir emociones que no necesiten después venir en forma de violencia.

C: ¿crees que el cuerpo es un lugar de generación de conocimiento?

M: completamente, si

C: ¿a través de qué? por ejemplo, siempre el conocimiento lo relacionamos un poco con la mente, ¿no? ¿cómo el cuerpo es capaz de generar conocimiento?

M: el cuerpo puede generar conocimiento sobre uno mismo y claro a través de ahí se abren posibilidades, se cambian relaciones y vínculos. Ahora hablando sobre mi propia experiencia con el cuerpo, llegó un momento que era como dar un paso al desconocido, sentía cosas, me permití sentir cosas que antes nunca había sentido y eso te hace percibir la potencialidad que tiene el cuerpo y todo que está alrededor, porque el cuerpo es parte de todo, entonces del potencial que hay en todo, en las otras personas, en el entorno y claro, eso empieza a generar nuevas percepciones y eso también es un tipo de conocimiento, un nuevo conocimiento. Mirar hacia dentro también genera un conocimiento, un autoconocimiento que como te dije antes, cuando se trabaja en uno mismo, en el propio cuerpo las relaciones cambian y eso va generando

una transformación creo en el núcleo que tu estás, pasando para los otros, para el entorno.

C: ¿crees que a través del cuerpo es posible ver las estructuras sociales, ver la cultura, ver las características de una sociedad? ¿Qué puedes ver de las personas, de sus comunidades, en los cuerpos?

M: si que se ve, ahora mismo que trabajo con refugiados y hay de todos lados, muchas nacionalidades y se ve por ejemplo, esto es una percepción totalmente mía, yo siento por ejemplo en los africanos, una cosa más arraigada, más de tierra, no sé si me explico y de alguna manera yo consigo ver esto en el cuerpo, un poco esta energía que no está tanto en la cabeza como vemos en otras culturas y también la cosa de estar más abiertos al sentir, al movimiento expresivo del cuerpo, en la manera como se sientan, como caminan... En la estructura de cuerpo de personas de países más fríos, donde las emociones son más difíciles de expresar, veo una energía más densa, algo más denso y también eso en general en la estructura del cuerpo si que se ve. En la postura de la persona es posible percibir si está abierta, si no está abierta, como está un poco el corazón, como va la cabeza, si la cabeza está sobre el eje del cuerpo o si está adelante, eso explica mucho sobre la personalidad de la persona.

C: ¿crees que el cuerpo se da un poco por sentado? ¿que se considera una obviedad? la relación que tenemos con el cuerpo ¿es consciente, es inconsciente? ¿el cuerpo nos acompaña en los objetivos que nosotros tenemos que hacer? ¿aparece solo cuando hay una enfermedad? ¿qué pasa con el cuerpo y con esta obviedad que sería el cuerpo porque nos constituye, pero qué pasa con eso?

M: la mayor parte de las personas no lo tienen consciente, no es algo consciente, no lo consideran como parte y es interesante. Yo pensaba el otro día, ahora con todas las cosas de las redes sociales, de la exposición del cuerpo pero que todavía es como se ve como una imagen, no como un sentir, no como algo que es tuyo, que te pertenece, pero en un sentido más profundo, se ve la imagen perfecta de la persona y yo no sé tampoco si la persona siente el propio cuerpo. Lo ve como en una imagen externa y quizás no real.

C: ¿te refieres a los movimientos de body positive o del empoderamiento a través del cuerpo? ¿el mostrar en redes sociales tu cuerpo? ¿algo así?

M: ¿no había pensado en eso porque hay movimientos que se hacen empoderamiento a través de imágenes?

C: claro, estaba conversando esto en la mañana con mi pareja, se habla mucho de empoderamiento femenino del body positive de sacarse fotos, considerar tu cuerpo real, cualquier tipo de cuerpo es válido, pero eso se hace a través de una foto en las redes sociales, ¿qué pasa, hay un trabajo más allá? me preguntaba yo, pensé que te referías un poco a eso.

M: bueno si, pensando ahora, puede ser que esté equivocada pero creo que si, puede ser que esas personas no tienen consciencia del propio cuerpo, que lo ven solamente como una imagen y tampoco yo creo, como te decía antes, lo veo como una unidad entre el cuerpo, la mente y las emociones, entonces veo la necesidad de trabajar eso desde dentro, antes de trabajar la imagen, porque si no puede quedar como algo que no es tan genuino. ¿Como hablar sobre el cuerpo, poner la imagen sin antes sentirlo? Es un poco la cosa de la creación también, que es poner todo eso, expresar todo eso...si no siente, si no viene desde dentro, es solamente una imagen.

C: ahora pasamos al tema de la metodología, desde tu trabajo ¿qué procesos y metodologías caracterizan tus prácticas?

M: siempre, empiezo con la respiración consciente, que es como traer el individuo hacia adentro, es dejar la mente fuera por un momento y también porque es la cosa más importante que las personas no se dan cuenta. Si no respiras, no vives, es simple así. La respiración es lo que te conecta con la vida. Después, yo utilizo siempre unas herramientas de yoga, me gusta muchísimo el movimiento auténtico, lo utilizamos en los talleres. El contacto y el improviso también me gusta... eso depende del grupo porque hay grupos que es un poco difícil mantener el contacto si no hay un vínculo creado.

C: ¿el movimiento auténtico es una metodología de improvisación? ¿algo así?

M: si, es un poco lo que hicimos, la rueda y dejar que el movimiento surja, no es nada pensado.

C: ni dirigido

M: no, es lo que siento y a veces el movimiento no hace sentido para los otros o para nosotros mismos, mi cuerpo dice ahora quiero levantar mi mano, y así va. Es un poco de trabajo de escucha interna, esa escucha interna del cuerpo, qué necesito, que necesito y cada vez que estoy en lo que necesito, estoy habitando mi propio cuerpo. Mi metodología tiene seis puntos que son la respiración, el movimiento expresivo, la creación artística, el contacto, la meditación, la voz y también algo con la relajación. Hicimos algunos de ellos en el taller. Siempre adaptando al grupo y al colectivo, pero creo que todos los puntos son muy importantes, la respiración te mueve hacia adentro, el movimiento auténtico también, el contacto te permite relacionarte con el entorno, sentir el otro, también el placer del toque, hay mucha represión desde niños en la cosa del toque, de ser tocado, de permitirse tocar y en muchas culturas especialmente, entonces de volver a sentir eso, la piel como parte del cuerpo y el cuerpo del otro como una extensión de tu propio cuerpo. Hay músculos donde hay memorias muy profundas que no se acceden de otra manera que si no relajando, entonces la relajación también es una parte muy importante de dejar que esos músculos se abran, se abra espacio para que puedan contar la memoria que llevan.

C: esta pregunta te puede sonar un poco obvia ya que estamos hablando del cuerpo, ¿el cuerpo está presente en el diseño de los objetivos, en la planificación de los objetivos y la misión de tu trabajo?

M: ¿específico el mío? ¿en mi trabajo?

C: en tu trabajo, por ejemplo, cuando piensas un proyecto, ¿el cuerpo está en los objetivos de la transformación social por ejemplo?

M: bueno, no como objetivo, pero como prioridad transformante, porque a medida que abres espacio en el cuerpo, las cosas van abriendo, el cuerpo va transformando por si solo, no es un objetivo, pero yo veo por ejemplo en las clases de yoga, eso es muy evidente, cambia la postura, cambia la manera en

que la persona camina, se ve la confianza en la manera que camina, como si relaciona... pequeñas transformaciones pero que sí son evidentes, pero no como objetivo.

C: en los talleres, en la experiencia que tuvimos nosotros en el Master tu trabajaste el cuerpo, pero también trabajaste con otros materiales, ¿con qué lenguajes artísticos trabajas en tus proyectos?

M: trabajamos el barro y también pintura

C: si

M: básicamente esos, a veces también hago collages, a veces esculturas, con materiales reciclados, todo que permita transformar esas emociones en algo simbólico

C: uno podría pensar en los talleres uno trata de desarrollar en los talleres un tipo de lenguajes, la transformación social a través de las artes plásticas, la transformación social a través del cuerpo, ¿por qué aparece esta mezcla de materialidades y de lenguajes en tus talleres?

M: no sé, eso creo que fue a través de mis propias experiencias y que estaba algo que yo consideré. En la Arteterapia Gestalt se utilizan muchos materiales, porque cada material tiene su textura, eso también te permite otro tipo de creación, diferentes tipos de creación, no hay una razón específica pero trabajamos también con videos, todo lo que permite expresar, no veo la necesidad de... me gusta la cosa de estar abierta, de explorar posibilidades, de la exploración, el material como exploración ya que estamos descubriendo cosas con el cuerpo y también con el material. Por ejemplo, hay gente que al trabajar con el barro le causa un cierto asco de estar tocando el barro, esto ya hace transformar algo ahí, quizás esta persona se preguntará ¿por qué no me gusta estar utilizando ese material?

C: y en relación a esto que me comentas último, la utilización de diversos materiales, ¿qué relación haces entre arte y experiencia corporal? los diversos lenguajes artísticos, no necesariamente el cuerpo, con la experiencia corporal

M: el cuerpo con la experiencia corporal... bueno el cuerpo también es un material de expresión, no necesariamente necesitarían crear a partir de materiales, pueden utilizar la creación con el propio cuerpo... creo que me perdí...

C: lo que te preguntaba era, cómo lo plateo de otra manera, por ejemplo, qué relación crees tu que tiene una persona que trabaja con la pintura y la experiencia corporal, es decir, ¿a través de todos los lenguajes artísticos estamos teniendo una experiencia corporal? ¿el arte en sí es una experiencia

corporal? ¿hay una relación ahí? o ¿solamente a través de el trabajo del cuerpo a través del movimiento, de la danza generamos esa conexión con la experiencia corporal? No sé si me explico

M: la pintura si que también es una experiencia corporal, cuando te permite que ese contacto sea un contacto con el cuerpo, no sea algo solamente mental, desde que el artista se permite eso, ese contacto y esa exploración, creo que tiene mucho que ver el arte y la expresión corporal porque es la cosa de la exploración, dar ese paso ciego... ahí que se conecta.

C: en tus talleres, ¿te has podido dar cuenta de situaciones o conflictos a través de cómo interactúan los cuerpos de los participantes? ¿a través de lo que dicen los cuerpos?

M: si, ya ha pasado muchas veces por ejemplo de no hablar, pero un participante cambia de sitio, como ir al lado opuesto de la sala como algo que, si que había un conflicto entre las dos personas, pero no era un conflicto real que había sido hablado, pero lo que si que se percibía el conflicto y la energía. La incomodidad se ve, a veces de rechazo a otra persona o de incomodidad consigo mismo y que el cuerpo se bloquea y se cierra. Hay un lenguaje muy poderoso en el cuerpo.

C: ¿has tenido experiencias con cuerpos diversos, con cuerpos que no responden a los estereotipos, como abor das eso?

M: ¿cómo sería eso, personas con discapacidad?

C: ¿personas con diversidad?

M: no, me encantaría trabajar, me encantaría trabajar con ciegos, por ejemplo, sería una experiencia también para saber se eso funciona no, para entender como es la experiencia corporal de ellos que creo que debe ser otra. Con discapacidad no, con limitaciones si, que sean limitaciones físicas por problemas en partes del cuerpo y que hay que cuidar durante una postura o un

movimiento. Pasó el otro día una cosa muy interesante. Un chaval africano que está en el programa que trabajo y tiene un problema muy grave en la cervical y un día hablando con ello, intentando entender un poco de donde venía el problema me dijo, "donde vengo, no hay agua en el grifo, yo tenía que cargar un cubo muy grande de agua en la cabeza". Por toda la situación de acogida y tal, estaba muy tenso y el dolor había aumentado muchísimo y estaba tomando

medicamentos muy fuertes. Un día nos sentamos y hablando sobre eso, le enseñe la respiración larga y profunda como hacemos en el yoga, y cómo llevar

la respiración hacia el cuello y me olvidé de esto por completo. Otro día ha venido a la oficina, estábamos hablando y le pregunté del cuello y me dijo, 'no estoy más tomando los medicamentos', ¿ah si, por qué, qué paso?' estoy haciendo lo que tu me dijiste, eso para respirar que hago cada día.

C: que bien, le había ayudado

M: si, en todas las veces cosas muy pequeñas que ayudan el músculo a relajar y a abrir.

C: y se conectan con las historias, con las memorias, quizás los momentos más difíciles que han tenido que pasar, ¿no?

M: si

C: ahora pasamos al tema de la transformación social ¿en tus objetivos está la transformación social? ¿en los objetivos de tus talleres?

M: no específicamente... lo que trabajaba con los refugiados y que tengo ahora
un proyecto que creo que en junio empezamos, veo algo más terapéutico, más a partir del individuo

C: ¿entonces que sería la transformación social para ti?

M: bueno yo creo que para que la transformación social es necesario que haya también una transformación del individuo, es como que la transformación social ocurrirá por consecuencia, algo que sucederá por consecuencia, entonces yo digo que mi objetivo no es la transformación social... al principio siempre pienso en el individuo, tener ese contacto consigo mismo antes de poder acoger la transformación en un grupo. Veo la transformación social como algo inherente a la transformación del individuo. Si uno se transforma, sus relaciones si transforman, su red se transforma. Esto es la transformación social.

C: ¿crees que es relevante llevar la atención al cuerpo para generar esa transformación social? ¿de grupo? ¿de colectivo?

M: si, totalmente, cada vez más, entiendo que tomando consciencia de tu propio cuerpo empiezas a entender como una parte de una unidad y ver a los demás como una extensión de uno mismo. Eso también provoca un cuidado, una escucha hacia el otro y eso facilita la transformación social.

C: ¿piensas que el cuerpo, como concebimos el cuerpo, la consecuencia o la falta de esta, es importante en la construcción de nuestra identidad? ¿en la construcción de comunidad?

M: si, como en la construcción de la identidad si, una de las cosas que percibo es como las cosas que nos (...) cuando niños, como esto se refleja en el cuerpo y obviamente eso resulta en la construcción de la estructura corporal, en la construcción de la identidad, porque también la identidad es también un reflejo del cuerpo, como me relaciono con el entorno, y había otra pregunta...

C: ¿crees que también es importante cómo concebimos el cuerpo en la

construcción de comunidad?

M: si, ahora me viene esa cosa de algunas comunidades que utilizan el cuerpo como parte de la historia, por ejemplo, donde existen los rituales de iniciación y esas cosas relacionadas al cuerpo y ahí se ve claramente la construcción de una identidad y el cuerpo como parte de esto. Hablando más de nuestra sociedad como la conocemos, es como te decía antes, en la medida que tomas consciencia y que tomas consciencia del otro, del cuerpo del otro las relaciones en la comunidad son distintas, la manera que veo al otro es distinta.

C: ¿crees que es importante tomar en cuenta otros cuerpos en nuestro trabajo? con otros cuerpos me refiero a la diversidad en el trabajo que nosotros hacemos? ¿en el trabajo de la mediación artística?

M: ¿tu dices como diversidad? que serían distintos tipos

C: interculturalidad, distintos tipos de cuerpo, distintos tipos de cuerpo, distintos tipos de identificación, de género

M: siempre en cualquier trabajo con colectivos es importante llevar en cuenta el cuerpo...es que todos somos diferentes, como la cosa de la diversidad es para la aceptación, si.

C: ¿crees que es importante instalar la diversidad de los cuerpos con sus identidades, con sus culturas, con sus diferentes capacidades en el trabajo de la transformación social a través del arte? ¿o es algo que tu crees que ya está instalado?

M: a medida que se trabaja con el cuerpo, estas cosas salen naturalmente, no hay la necesidad de establecer 'ahora trabajas con una cultura y dejas que pase esto, esto y esto' creo que es interesante pero no veo como una cosa que hay que ser hecha de esta manera. no sé si me explico, es como dejar que el individuo trabaje y a partir de ahí como se conecta con otros y dejar que él por si mismo explore lo que quiera explorar y que quizás incluye el tema de diversidad, de cultura.

C: ¿crees que los cuerpos nos entregan información de cómo nos

relacionamos con el mundo?

M: si

C: ¿crees que la relación con nuestro cuerpo es importante para la relación con los otros?

M: si, como te decía la cosa de entender como la extensión, eso cambia todo, el respeto hacia el prójimo, la manera con que se relaciona, los posibles vínculos que se crean con las otras personas y también la cosa del contacto que te decía, que trabajar con el cuerpo te permite quizás es la cosa más importante. Cuando nacemos cuando somos bebés el contacto con la madre y claro, con el tiempo vamos perdiendo esto no, el contacto con las personas es muy reprimido en ese sentido del toque, claro hay culturas que permiten más o menos y también creo que tomar la consciencia del cuerpo es abrirse para tomar la consciencia de tu entorno, de lo que está pasando alrededor de ti, de tu propio cuerpo.

C: ¿crees que es relevante incorporar la atención al cuerpo en las practicas artísticas para la transformación social independiente del lenguaje artístico que utilices como medio?

M: yo creo que si, una manera de empezar, como punto de partida. Hay muchos talleres que participé por ejemplo de música, que empezamos siempre por el cuerpo. Me acuerdo con Laia que hicimos los talleres, había una cosa de movimiento para empezar que te ayuda también a soltar.

C: ¿qué aportes crees que puede realizar esta atención a lo corporal en las prácticas artísticas, de mediación artística, independiente del lenguaje artístico?

M: es esto que decía, permite un mayor contacto contigo mismo y el arte te permite esa conexión, crear ese puente entre tu consciente y tu inconsciente yo creo que el cuerpo te permite hacer un atajo, es el puente.

C: ¿qué herramientas crees que se necesitan para hacer un giro hacia lo

corporal en las prácticas artísticas con enfoque social, qué herramientas crees que una persona que se está formando o quiere desarrollar prácticas artísticas con un enfoque más social, debería poder aprender o desarrollar? que tipo de conocimientos o qué tipo de cosas podría explorar esa persona que quizás no va a trabajar desde el cuerpo mismo como medio.

M: cosas muy sencillas como, por ejemplo, podría empezar con la respiración, cada uno puede tener su experiencia, no es algo que necesite una formación compleja y también del movimiento, eso movimiento espontáneo es algo muy libre, facilitar al otro el movimiento, entonces tenemos esa idea de que todos tenemos un cuerpo lo que falta es permitirse sentir y si una persona quiere empezar a trabajar. Yo creo que un buen principio es empezar a trabajar tu propio cuerpo y a través de tus experiencias puedes conducir antes de la creación artística al trabajo con el cuerpo, no es nada de mucho trabajo, creo que es algo simple, respiración, movimiento...

C: ¿crees que hablamos lo suficiente sobre el cuerpo, crees que practicamos esta conexión que tú buscas, lo suficiente? o crees que hay que instalar más profundamente en las practicas artísticas o en lo cotidiano?

M: bueno hoy en relación al cuerpo si que se habla, pero de esta manera que no se ve mucho esta cosa del deporte, de estar fit, natural, de no se qué, pero hasta que punto esto es de hecho te pone en contacto con el cuerpo, tengo mis dudas. Ahora en la cosa de la creación en talleres, yo veo cada vez más la gente que facilita los talleres utilizando el cuerpo para empezar, hay un interés de empezar siempre por el cuerpo y dar lugar al cuerpo, a menos dar lugar a esa escucha interna, que este es el primer paso.

C: bueno ya vamos finalizando a si que no sé si te gustaría hacer algún tipo de comentario, alguna última pregunta sobre la temática

M: me encantaron las preguntas, están muy bien hechas y tengo ganas de ver el trabajo. Estoy un poco fascinada por la cosa del cuerpo, porque hace mucho tiempo que paso por un proceso terapéutico justamente con la terapia a través del cuerpo... fue como que el mundo se abría y todas las respuestas que yo necesitaba estaban en mi cuerpo. Fue como descubrir un tesoro. En mis talleres yo quería proporcionar, para que la gente pueda también tener esa

experiencia que fue tan importante en mi vida, a través del yoga de la respiración, de los pranayamas que practicamos, también del contacto e improviso, movimiento y de la creación artística... la pintura, el arte en general siempre te dice algo muy importante estar mirando este espejo y viendo cosas que necesitas mirar pero que quizás te faltaba.

C: muchas gracias

7.3. Anexo 3 / Entrevista Noemí Rubio – Comunitària

Se utilizará la inicial de cada nombre para la transcripción de los diálogos

N: Noemí Rubio

C: Carla Orellana

C: Lo primero que quería hacer es la asociación libre de palabras o ideas, yo te voy a decir una palabra y tu me vas a decir qué cosas se te vienen a la cabeza

N: de acuerdo, a ver probemos

C: la primera es cuerpo

N: eje central

C: la segunda corporizar

N: concienciación

C: y la tercera transformación social

N: utopía

C: lo primero que te quería pedir si me podías contar sobre el trabajo que

hacen con Comusitària, con qué herramientas artísticas y cuales son los objetivos de manera general

N: de acuerdo, Comusitària nació el 2008 a raíz de querer buscar las raíces de lo que es la música comunitaria y por ende, por extensión el arte comunitario entonces viajamos a Inglaterra adonde hicimos toda una radiografía de los proyectos de esta índole, a si que nació como un grupo de investigación, un grupo de pensamiento y cuando ya llegamos después de los nueve meses de investigación regresamos a Catalunya y queríamos ponerlo en práctica todo aquello aprendido desde la reflexión de lo que funcionaba, de lo que funcionaba menos por así decirlo, desde una mirada crítica y también como un paso de ensayo error de nuestra propia practica, entonces fundamos Comusitària y durante este tiempo hemos hecho proyectos de estilos muy variantes, pero siempre ha tenido la mirada desde el desarrollo cultural comunitario y la música y las artes sonoras expresivas como eje central. Actualmente estamos en un momento de revisión de nuestra filosofía, entonces nos encontramos en un momento que hemos partido de estos 10 años de experiencia creyendo más que la transformación social proviene también desde la mirada de uno mismo, desde la transformación del propio individuo, de hecho hay una frase del escultor, cómo se llama, no me acuerdo pero que dice eso, que el arte por si mismo no transforma nada si no que es la propia persona transformada que luego con esa nueva mirada es capaz de crear una nueva realidad. Lo mismo también desde la mirada del teatro del oprimido, la educación no sirve para nada si no es la persona educada que luego puede mirar de otra forma. Pues esas connotaciones son con las que nos hemos sentido más cómodas actualmente, de saber que desde nuestra propia mirada desde las personas que estamos liderando los proyectos cómo los participantes en sí, cómo viviendo estas experiencias se puede generar un pensamiento más crítico a través de esta acumulación creativa y a partir de ahí revisar los modelos políticos, sociales y económicos que sustentan nuestras vidas, entonces actualmente nos dedicábamos más a la parte del pensamiento de generar un conocimiento, la parte de la formación y el acompañamiento, de todo el acompañamiento educativo y del desarrollo cultural comunitario, desde organizaciones que necesitan ese apoyo para transformar la visión de su propia organización, hasta festivales que quieren incorporar una vertiente más participativa de la cultura, hasta escuelas de primaria que creen también en introducir procesos creativos en su docencia, a si que estamos en eso

sobretudo ahora.

C: pasamos al tema del cuerpo en la sociedad, ¿crees que en las sociedades occidentales consideramos al ser humano de forma integral? o ¿crees que existe una separación entre la mente y el cuerpo?

N: es cierto que hay cada vez un auge, un intento de aproximarnos más a una concepción holística de la persona, pero aún así, el neoliberalismo todavía nos divide, nos parcializa, entonces hay como una desconexión de la parte más racional hacia la parte más instintiva, más sensorial y ese es un trabajo que personas que quieren estar más conectadas de estas dos vertientes, de estos dos hemisferios que reina también nuestra mente, con el sentir más profundo y hay personas que sí, que ya vamos con esta visión, pero es cierto que bueno, que está en proceso, de reactivar lo que antiguamente en civilizaciones más tradicionales en el sentido que están conectadas con la naturaleza tenían más arraigado.

C: ¿la relación que tenemos con el cuerpo entonces sería consciente, inconsciente? ¿damos por sentado el cuerpo? es visible o es invisible en lo cotidiano?

N: está muy politizado, está muy sexualizado creo y también está muy manipulado como muchos aspectos de la vida, entonces hay esta disociación y está muy presente en algunos aspectos, es muy visible en la cuestión más comercial, más de consumo, como te decía más manipulativa, pero está muy ausente en los procesos de aprendizaje y escucha interior.

C: de acuerdo a estos temas que tu me planteas, ¿cuál es la relación que tendríamos como sociedad con el cuerpo?

N: de entrada, reconocer nuestra propia naturaleza, dedicar tiempo a esa escucha, desde las escuelas al ámbito más personal de cada cual y también sustrayendo una carga moral de un cuerpo idealizado

C: ¿puedes relacionar al cuerpo con problemáticas o con conflictos sociales contemporáneos, actuales?

N: bueno, si que hay las cartografías del cuerpo, las señales que hay en cada uno, las heridas, las cicatrices de todas las experiencias vitales quedan y tiene una memoria evidentemente el cuerpo.

C: ¿crees que el cuerpo es un lugar de generación de conocimiento?

N: si que lo es

C: ¿crees que a través del cuerpo es posible ver las estructuras sociales, la cultura o las características de una sociedad a través de lo que nos dice un cuerpo?

N: si, lo que pasa es que hay que tener una visión muy crítica y sentarte a pensarlo porque la inercia te lleva a invisibilizarlo que es lo que antes me preguntabas, la inercia lo lleva así y tomar consciencia desde lejos pues es un trabajo que requiere una visión más crítica y de auto aceptación.

C: ahora pasamos a las metodologías que ustedes utilizan con Comunitaria ¿qué relación puedes hacer entre el arte y la experiencia corporal?
independiente del lenguaje artístico que se utilice, el arte como expresión

N: para mi es vital el uso del cuerpo porque es una expresión de nuestro ser, de hecho, a veces incluso la más sincera y en los procesos creativos, nace desde nosotros mismos, el cuerpo más que un intermediario que a veces se ha utilizado como tal, para mi es parte esencial del proceso creativo y en Comunitaria partiendo de eso lo utilizamos desde la toma de consciencia hasta la misma producción de los lenguajes creativos y en todas las edades, entonces para nosotras es súper importante el uso, sin el abuso del cuerpo.

C: ¿en Comunitaria se basan en la música como me contabas, pero también utilizan otro tipo de lenguajes no? ¿Qué tipo de lenguajes usan y cómo se relacionan con el cuerpo?

N: mira, es que, en la música, la propia producción musical tanto en percusión corporal, tanto en soundpainting son dos de los lenguajes que utilizamos muy a menudo, se utiliza el cuerpo, pero también en las orquestas comunitarias,

pues el cuerpo siempre ha formado parte y además de una forma instrumental pero también de una forma creativa, también de experimentar lo que se quiere vivir previamente con el cuerpo, es decir, muchos de los aprendizajes que se hacen, se hacen primero de una forma sensorial y luego se aplican a través de la voz, del instrumento, entonces siempre está ahí, o sea el cuerpo y las artes del movimiento estarían en nuestros proyectos además de otros lenguajes más visuales, porque siempre trabajamos en producciones más multidisciplinares.

C: me hablabas sobre el desarrollo cultural comunitario como base, ¿hay otras metodologías o prácticas que ustedes utilicen en Comunitaria?

N: si te refieres a influencia o marco, que te diría yo, o sea que nos sentimos cómodas en el concepto de desarrollo cultural comunitario, porque es muy amplio, pero está claro que hemos bebido de coaching, de educación emocional, de teatro del oprimido, de metodologías musicales históricas entonces es una mezcla también de todos esos aprendizajes, de liderazgo de grupos, de facilitación de procesos.

C: me contabas que el cuerpo era un lugar importante dentro del trabajo que ustedes realizan, además de incluirlo en las actividades como tu me decías, ¿está presente en el diseño de los proyectos? ¿en los objetivos? Cuando tu planteas un proyecto a otra organización, por ejemplo, ¿está el cuerpo presente en esos objetivos?

N: es intrínseco en nuestra metodología, es medular, entonces igual no lo hemos puesto como un objetivo, pero cuando ya se habla del desarrollo personal es que es indisoluble la cuestión corporal.

C: en los talleres o las formaciones que ustedes realizan, ¿les es posible identificar ciertas problemáticas, conflictos o transformaciones de los participantes a través del cuerpo? ¿de lo que dicen los cuerpos?

N: si, recoge mucho las vivencias de las personas como decíamos antes y las tensiones, las inseguridades, es un reflejo del alma, igual que los ojos hablan el cuerpo está ahí contándolo todo, si que lo hemos percibido.

C: ¿ustedes abordan temáticas en relación al cuerpo en los talleres? directa o

indirectamente, entiendo que ustedes trabajan mucho el desarrollo personal y ahí entra directamente el cuerpo, pero, por ejemplo, temáticas de diversidad funcional, cuerpos fuera de la norma, ¿hay temáticas que ustedes incluyen dentro de sus practicas que tiene que ver con el cuerpo?

N: de forma explícita no

C: ¿han tenido experiencias con personas con diversidad funcional? tienen el elemento de inclusión dentro de sus talleres?

N: si, bueno es que tendría que ser lo habitual, no tendría que ser ni una pregunta.

C: tendría que serlo, pero muchas veces no lo es...

C: Pasamos a la temática de la transformación social, ¿qué es la transformación social para Comunitària?

N: la transformación social es hacerse consciente del mundo que queríamos vivir y contribuir para hacerlo posible a través de una mirada crítica y creativa de las realidades.

C: ¿crees que es importante tomar en cuenta al cuerpo en el trabajo de las artes para esta transformación social?

N: si, es fundamental

C: ¿independiente del medio por el cual trabajemos?

N: pues si, porque si trabajamos con lenguajes creativos, la performance ya existe de per se, entonces es inevitable utilizarlo y vivirlo

C: ¿crees que el cuerpo nos entrega información de cómo nos relacionamos con el mundo? ¿en relación a tu experiencia con los talleres?

N: si, es obvio que mucha de la información proviene de ahí

C: ¿piensas que cómo nosotros concebimos el cuerpo, cómo nos relacionamos con los otros cuerpos, ¿es importante para la construcción de la identidad o para la construcción de comunidad?

N: si, pero hay que tener un poco de cuidado con eso porque hay un factor cultural que normativiza algunas cuestiones en unos contextos y en otros no, entonces lo que para mi podría ser un comportamiento muy natural o de utilización de mi cuerpo, de aproximación a la otra persona, puede resultar violento en otro contexto cultural, entonces en relación a tu pregunta que era, a ver...

C: si el cuerpo es importante en la construcción de identidad y en la construcción de comunidad

N: por eso, si estamos creando comunidad, tenemos que partir por cuales son las bases de esa comunidad y que predominio cultural existe, por tanto, respetar las distintas manifestaciones y aproximaciones también al cuerpo.

C: al momento de pensar en transformaciones sociales ¿crees que es relevante llevar la atención al cuerpo? ¿por qué?

N: porque es parte indisoluble de nuestro ser, entonces si no lo escuchamos es como si fuéramos oídos sordos a nuestro sentir, entonces tenemos que pasar por ahí.

C: ¿qué aporte crees que puede realizar esta atención hacia el cuerpo en las prácticas artísticas con enfoque social, en la mediación artística o en el desarrollo cultural comunitario?

N: pues empezando de la premisa que te decía de llegar al autoconocimiento, pues es necesario reconocernos como sujetos válidos y participativos, entonces nuestra persona está constituida por nuestro cuerpo, evidentemente, y para poder cambiar hábitos, poder superar miedos, poder enfrentarnos a nuevos retos, tenemos o debemos escuchar nuestro cuerpo y primero identificarlo, reconocerlo, quererlo y cuidarlo.

C: ¿qué herramientas utilizan para realizar esa atención hacia lo corporal?

N: desde relajación, mindfulness, pasando por ya luego la propia práctica con los códigos que te decía antes de la percusión corporal, el soundpainting que también utiliza el cuerpo, procesos de creación colectiva los cuales se utilizan todos los medios posibles desde la voz, el cuerpo, instrumentos y si en el caso de que se utilicen instrumentos musicales tradicionales, entonces la participación del cuerpo es evidente.

C: ¿crees que hablamos lo suficiente sobre el cuerpo o crees que es necesario instalar más profundamente el tema?

N: depende en qué círculos si que hay más consciencia, el cuerpo está en un templo más sagrado, pero es cierto que valdría la pena dedicarle más esfuerzo y más atención, si, absolutamente

C: ¿No sé si te gustaría hacer algún comentario, alguna pregunta para cerrar?

N: me encanta que haya este enfoque en tu trabajo final, desde luego porque es como la asignatura pendiente de que cada vez más está habiendo esta consciencia, pero hasta que punto se instala de una forma escrita, manifiesta también en los proyectos.

C: mi interés es investigarlo como algo transversal, es importante para todos y por eso también estoy tratando de investigar a diferentes organizaciones y profesionales que estén trabajando, porque todos deberíamos tener un discurso

N: de hecho, este es nuestro canal básico y además es portador de nuestra voz, entonces tanto la voz más verbal como la más gestual y expresiva entonces es que es vital a si que felicidades.

C: muchas gracias

7.4. Anexo 4 / Entrevista Mar Morón – Artista

Visual y Educadora

Se utilizará la inicial de cada nombre para la transcripción de los diálogos

M: Mar Morón

C: Carla Orellana

C: en esta investigación lo que a mi me interesa saber es cómo pensamos el cuerpo, qué pasa cuando ponemos el cuerpo como eje de reflexión, independiente del lenguaje artístico que utilizamos, si el cuerpo influye, o no.

M: ¿cómo defines cuerpo? esa es una de las preguntas

C: lo primero que vamos a hacer es algo muy sencillo, una asociación libre de palabras o de ideas que se te vengan a la mente o al cuerpo

M: Si, cuando se habla de cuerpo me viene rápidamente la performance desde las artes visuales y los happenings que es cuando el cuerpo del artista participa en la obra, en el proceso de creación y en la obra final, ahí entra

C: cuando piensas en transformación social ¿qué ideas se te vienen a la mente?

M: claro, cuando pensamos en transformación social entonces ya veo el cuerpo como aquel lugar, lo veo desde dos puntos de vista si pensamos en la mediación, desde la persona que puede funcionar de dinamizadora que también ha de cuidar muchísimo su cuerpo, yo siempre cuando trabajo en el ámbito de la educación artística pienso en el perfil y en el rol que ha de tener esa persona y en el ámbito de los maestros también, qué características ha de tener, entonces es muy importante esa persona que media o dinamiza y si pienso ese cuerpo que puede ser transformado, lo veo también como un ser donde se puede modificar o transformar desde las emociones, desde el conocimiento. Cuando pienso en esta transformación, puedo vincularlo con el mundo de la educación y cuando yo pienso en la educación la pienso de manera holística o sea la pienso de manera muy global, supongo por el hecho

de trabajar en educación especial, no pienso en las matemáticas y en la lengua, pienso en que somos seres humanos que tenemos unas características biológicas, entonces ese cuerpo que puede ser transformado pero desde este conocimiento amplio de lo que es el ser humano y de qué manera poder con un mediador o dinamizador ayudarle, acompañarle en una posible formación, educación, pero muy global, no me creo el conocimiento únicamente académico

C: como una introducción ¿me podrías contar de qué se trata tu trabajo? ¿en qué ámbitos te mueves? algo me comentabas de la educación, de la educación especial, también trabajas en museos, ¿me podrías hacer un resumen de tu trabajo?

M: mi trabajo, por ejemplo, a nivel profesional estoy en la facultad de educación y formo futuros maestros, por eso esta preocupación por la formación del cuerpo global del profesional, no se nos puede olvidar ninguna parte en ese proceso de formación, como artista he estado trabajando con mi cuerpo, mi cuerpo ha estado siempre presente en mi obra, ahora presenté unas obras, unas fotos y era la mujer pájaro y es mi cuerpo que está en los árboles. He trabajado siempre el cuerpo, además, he reivindicado un cuerpo de mujer diferente al estereotipo habitual porque me encuentro ahí, entonces he estado mostrando cuerpos, pero aquí sería un poco más como forma, un cuerpo más musculado, ahí he trabajado también el cuerpo, pero también el cuerpo como concepto porque en algunas fotografías por ejemplo aparece una mujer con una bombona de butano muy grande, entonces muestras un cuerpo de mujer, pero no es habitual ver a una mujer con una bombona de butano porque no es habitual ver a una mujer fuerte, solo en algunos ámbitos. Es en ese espacio, cuando he trabajado en educación especial que ya hace unos años que no hago proyectos, antes estaba en el mundo de las personas con discapacidad, diversidad funcional y ahora estoy trabajando con personas inmigrantes, con niños y niñas en escuelas, que es otro ámbito de la educación especial.

C: cuando tu trabajas la educación artística para formadores o en escuelas como me comentabas, ¿qué metodologías o procesos caracterizan tus prácticas?

M: yo te podría decir que lo que yo intento aportar a las personas con las que trabajo son espacios de creación artística, yo les propongo, les acerco a unos espacios de libre creación. A veces hay alguna propuesta que suele ser del mundo del arte, cogemos el mundo del arte como referente a partir de ahí observamos, reflexionamos sobre lo que vemos, después se produce una parte más conceptual, que queremos desarrollar a partir de aquella obra y luego siempre un espacio de creación artística, porque pienso que el arte es lenguaje de comprensión, de conocimiento de mi misma y de expresión y entonces intento acercar a la gente a este tipo de experiencias, un espacio de libertad, con seguridad porque siempre hay una persona que dinamiza y que cuida y así la gente se expresa desde lo más íntimo porque hay muy pocas consignas, muchísimo material así ellos tienen que decidir y crean y después la reflexión final que es compartir aquella obra con los demás, que se acerca un poco a lo de mediación artística, pero yo no me considero mediadora porque no estoy formada, es desde el arte, yo lo trabajo así desde la percepción, observación, conceptualización y creación artística.

C: en estas dimensiones que tu instalas en estos procesos formativos ¿de qué manera está presente el cuerpo?

M: te diría que pienso en la formación de estos futuros maestros, cuando buscamos referentes artísticos está el cuerpo, porque presentamos desde pinturas, esculturas, performance, hay alumnos que no utilizan material, utilizan material, pero su cuerpo está dentro de la obra, yo creo que ya no concibo un espacio de creación artística sin que haya una performance, un happening, un video, una fotografía donde el cuerpo está presente, incluso la interacción con el otro, no sé si te respondo a lo que significa la filosofía más del cuerpo, la presencia...

C: por ejemplo, qué relación haces tu con el arte en general y la experiencia corporal, ¿hay un tema de las percepciones quizás? ¿qué dinámicas se ponen en movimiento en la parte de la percepción o la observación? ¿es solamente lo visual lo que se pone en movimiento? ¿participa el resto del cuerpo?

M: no, para nada, el arte es cuando uno se emociona, entonces siempre que contemplas algo de arte, la emoción está muy presente, no se puede obviar y en esa emoción están todos los sentidos en funcionamiento, desde la vista el

oído y otra cosa que nuestro arte a veces otros lenguajes artísticos que lo obvian es el tema del tacto, que está muy presente el tema del tacto en nuestra área y son canales de percepción todos, claro, el arte es emoción por eso el cuerpo está presente, cuando estás no estás solamente, estás sintiendo, cuando miras y pensando y decidiendo

C: ¿qué relación crees que tiene el cuerpo con los procesos simbólicos? La creación artística facilita los procesos de simbolización, en ese proceso de simbolización qué es lo que interviene ¿interviene el cuerpo, intervienen los sentidos? ¿es algo simplemente mental?

M: nosotros en el arte visual y plástico nos acercamos muchísimo a la danza, porque estás con el trazo, estás en contacto picando, hay movimiento, hay acción, estamos en acción y el cuerpo es imprescindible también para la creación, cuando es cuestión de comprensión, de observación, pero si hablamos de espacios de creación, el cuerpo es acción con pensamiento claro y después hay una parte cuando tu hablas de simbolización yo creo que el arte te permite conectar con la parte más íntima y a veces actúas de manera inconsciente, va saliendo, es como un fluir, yo siento que en el mundo del arte cuando estás en los espacios de creación, por eso lo intento fomentar con las personas que están a mi lado, porque a mi me han ayudado a entenderme a partir de símbolos que van apareciendo, me aparecieron huevos, apareció la fotografía, apareció la pintura, apareció un trazo, aparece la acción a veces más pensada y a veces menos pensada y ahí aparecen los símbolos. Yo creo que te debe pasar con el tema de la danza y quizás con la danza pensáis menos incluso, os dejáis llevar mucho más, nosotros a veces pensamos más porque está el material por medio, entonces hay como un pensamiento, pero cuando te dejas ir, aparecen cosas no, que tu dices qué es esto, yo creo que solo aparece en los sueños, es como un sueño, es un sueño totalmente, salen cosas que dices ¿y esto qué es? esto es mío porque lo hago yo pero y entenderlo

C: en tus talleres como profesora, tu me hablas de la relación que se tiene de las artes visuales con el cuerpo, ¿habías pensando en este lugar que tiene el cuerpo cuando realizas tus talleres, cuando tu realizas la formación de formadores?

M: si, porque busco un perfil de persona, yo tengo unos objetivos muy claros, en ese perfil de persona que será una futura maestra veo el cuerpo, a lo mejor no viene a cuento, incluso el tema de la salud y del cuidado del cuerpo sale desde las artes ha de haber un cuidado del cuerpo, si no ese cuerpo no funciona y como maestra ha de haber un tipo de cuerpo. Tenemos alumnas que a veces están gorditas, que son menos ágiles, pero serán maestras entonces el cuerpo es súper importante y lo trataremos de trabajar desde todas las áreas. Ahora, por ejemplo nos vamos con un grupo a hacer una salida fuera a la montaña y llegamos a un pico, ahí está el cuerpo implicado desde las artes, las ciencias, la asignatura de corporal y desde la psicología, nos vamos estas cuatro áreas para intentar con esta actividad que son dos días en la montaña, subir un pico y otras actividades, transformar a esos maestros y una parte importantísima claro es ese cuerpo, es que el cuerpo está en todos los lugares, está en todos los lugares, no lo podemos obviar desde el pensamiento o el análisis que hace la ciencia al cuerpo salud que hace lo corporal, al cuerpo expresivo libre que hace el arte y la psicología que nos ayuda a entender de todo eso que va saliendo ahí. Eso lo tenemos ahora en la formación de maestros como básico, básico, queremos también un cuerpo ágil, un cuerpo valiente, un cuerpo fuerte, porque ha de ser un cuerpo energético, porque será maestro, entonces lo hacemos desde varias áreas a la vez.

C: en los talleres que tu realizas ¿es posible darte cuenta del lenguaje no verbal? ¿qué te dicen los cuerpos de los participantes? ¿puedes tu investigar, analizar desde ahí?

M: muchísimo, además no es por poner una etiqueta, pero llevo trabajando muchos años en educación especial y no hablaban, soy experta en leer "cuerpos"; pero piensa que he trabajado con gente que no hablaba, la comunicación era corporal, gestos, miradas, movimientos del cuerpo, maneras de hacer y he tenido que interpretar. El libro El lenguaje corporal de Davis, ¿lo has leído? el lenguaje no verbal, este es muy bueno. Era continuo, de repente me decían esta es tu clase y tenía cuatro o cinco niñas y niños que no hablaban, entonces que hacías, leer el cuerpo, entenderlos desde el cuerpo y desde el intercambio de emoción, desde el tocarnos, es súper importante, yo cuando estoy en la clase ya veo cómo se sientan las alumnas, ya veo dónde se sientan, cómo se relacionan, cómo me hablan, cómo me miran, cómo se

expresan con los ojos, por supuestísimo y creo que es mucho más sincero, por ejemplo, en mis clases, yo hablo de una pedagogía activa, totalmente activo, porque o si no las tengo detrás del ordenador, ya lo hacía antes, lo que intento es que tengan experiencias y claro dentro de las experiencias el cuerpo está, por su puesto, está el cuerpo y la acción.

C: en la formación, ¿abordas temáticas del cuerpo específicas? por ejemplo, se nombra la diversidad, se nombra la discapacidad...

M: la vulnerabilidad, si claro, los géneros, sexos, si.

C: ¿por qué crees que es importante nombrarlos, trabajarlos?

M: yo creo que para que ellos se sientan súper libres, a la hora de crear se han de sentir como seres únicos, lo que yo les digo es que no hay ningún estereotipo y no hay ningún patrón, somos seres humanos y cada uno haga lo que quiera siempre respetando al otro, entonces siempre hablo de diversidad, de siempre tu serás maestra diferente a ella, seréis diferentes a mi, el tema de la diversidad y de la diferencia la respeto muchísimo, además lo necesito, si no todo el mundo haría lo mismo, entonces te has de sentir única e ir haciendo respetando al otro, qué placer escucharte y que vaya saliendo lo que tu sientes, para mi creo que la vida si no, no tendría sentido, necesito la libertad y por eso voy ahí dando espacios, ofreciendo espacios de libertad a la gente con la que estoy, creo que es la vida, los espacios de creación artística, una amiga mía me decía, pero eso es vida, Mar, si son como metáforas de vida los espacios de creación, porque estás todo el rato decidiendo, relacionándote y es la vida.

C: ¿crees que es posible pensar el cuerpo como un elemento transversal en las artes, siendo el cuerpo la existencia misma?

M: por supuesto, lo llevas siempre y lo has de querer mucho, se ha de cuidar, yo creo que se ha de educar, por eso la importancia de la educación en la diversidad, porque uno puede tener una nariz larga, pequeña y romper con los estereotipos.

Últimamente como he trabajado en educación especial, los autistas, ahora les llaman a los niños y niñas con autismo les llaman niños dentro del trastorno del

espectro autista, los TEAs, o sea que hay un espectro enorme, pues yo me imagino así a las personas, a los seres humanos, hay un punto que la gente le dice estereotipo femenino o masculino y a partir de ahí que la gente haga lo que le apetezca, como quiera mientras no moleste al de al lado y ya está da igual, colócate donde tu quieras, claro está presente el cuerpo, por supuesto. Utilizo también el arte para comprender, por ejemplo, utilizo muchos videos donde se muestran cuerpos muy diferentes porque yo he jugado con mi cuerpo como cuerpo diferente, como mujer diferente. Hay un artista que se llama Jesper Just que tiene un video que tiene un camionero, eso lo suelo poner siempre, sobretodo mis alumnos pasan por ahí, es un camionero que va con un tráiler y va de camionero con una gorra, americano, con los tirantes, entonces se para en un lugar y se baja del camión, entra dentro entonces se transforma y se pone a cantar como si fuera una mujer, hace movimientos más "femeninos"; y hay un hombre que lo va siguiendo, va corriendo cuando el camionero entra al camión, luego entra el chico entonces ve esa transformación, ahí podemos hablar de la homosexualidad, del espacio íntimo, del espacio privado, del espacio público y todo a través del arte y de las diferencias

C: ¿qué aporta el arte a las personas que no buscan ser artistas?

M: el conocimiento de uno mismo, pero es ese tipo de arte que te expresas, que comprendes el arte de los otros, luego te puedes expresar tu de una manera libre. Creo que lo que aporta y por lo que yo lo sigo trabajando, es el conocimiento de uno mismo y aparecen los símbolos que tienes que ir interpretando, que yo creo que ahí es donde aparece el mediador bien formado o el psicólogo, que acompaña al artista y va acompañando ese proceso de simbolización y de entender esos procesos, que los puedes ir entendiendo tu poco a poco.

C: ¿crees que, en la sociedad actual, contemporánea, en las sociedades occidentales consideramos al ser humano de forma integral o crees que hay una separación de la mente y el cuerpo?

M: si, que pena, si, creo que hay una separación

C: ¿en qué lo puedes ver eso?

M: en muchos ámbitos, pero en el que más conozco ahora, mira estamos haciendo un trabajo en una escuela multicultural y con los niños están transformando el muro, la pared de fuera de la escuela, era horrible, es una escuela de Sabadell de un barrio no gueto, pero un poco más marginal y la pared era horrorosa, entonces dijimos que los alumnos que van a formarse de maestros les ayuden a los niños a transformar. Y los maestros ven que los niños no aprenden ahí, entonces tienen que hacer la ficha de matemáticas, de lengua, entonces los niños no aprender trabajando en equipo, transformando su espacio, transformando su escuela, nos dicen que no lo valoran, todavía muchísima gente solo valora lo académico, el conocimiento académico y nosotros pues, los niños juegan, los niños incluso no valoran el juego, pierden el tiempo

C: ¿cómo crees que esta valoración solo por lo académico, ¿cómo crees que nos afecta a nosotros como personas que nos estamos formando?

M: pues que te están rompiendo, que te están dejando como decirte, diversamente funcional, es que seríamos todos unos diversos funcionales, el maravilloso médico, la maravillosa ingeniera, pondremos femenino, que después no tiene habilidades sociales o no tienen conocimiento de él mismo, yo creo que somos víctimas, víctimas de esta formación que se olvida de una parte del ser humano, para mí es básico, yo no podría relacionarme contigo si yo no tuviera unas habilidades sociales, ni tu conmigo, incluso personales como formadora y yo creo que me ha ayudado el arte, yo era una persona muy tímida cuando pequeña, ya no tanto, pero en general sí, yo he alucinado con el arte, me ha ayudado muchísimo

C: ¿ves eso también en las personas a las que tu formas? ¿en los chicos con los que compartes talleres de creación?

M: sí, además recojo sus comentarios y me acuerdo una chica que ponía, muchas gracias por todos estos espacios y por las clases, creo que he mejorado a nivel profesional como futura maestra, pero también a nivel personal, ellas lo notan, es que insisto bastante, si no eres una persona hábil en tus emociones, lo que hablan de la inteligencia emocional, yo creo que la

vida es un fracaso, les cuesta mucho, tienen muchos conflictos. Yo creo que ha de fluir la energía entre lo académico y lo emocional, es que no se puede separar cuerpo y mente, para nada, es que, si no de verdad es que eres diversamente funcional, tiene muchísimos problemas, cada vez lo tengo más claro

C: me contabas que trabajas con temas de inclusión, ¿hay cuerpos que están invisibilizados en esta sociedad? ¿hay cuerpos que son válidos y otro que no, en esta sociedad que separa mente y cuerpo?

M: los cuerpos válidos son aquellos que siguen los estereotipos de femenino y masculino y no tienen ninguna diversidad funcional, supongo que ese es el cuerpo que dan por válido, pero yo noto muchísimo el cambio que está habiendo. El otro día fui a la feria de abril que estuve la otra noche y salió un grupo de sevillanas y dijeron que llevaban tres meses ensayando y eran rumbas y sevillanas y salía una mujer coja y también con diversidad funcional y veías cada una como lo hacía, veías que en la danza era la perfección, ahora no, ahora también es el placer y es el proceso de aprender y relacionarse yo cada vez creo que hay más y además me gustó mucho porque no era una danza integrada, nadie avisó de nada y apareció aquella persona y resultó que era un grupo de danza integrada y yo me sorprendí, la primera imagínate y vengo de ahí, muy bien, se le veía a la mujer una cara...

¿conoces a la gente de Artransforma? ellos llevan el tema de la danza integrada que está muy bien porque han hecho un cambio abismal porque ahora empieza a haber gente que dicen, yo también quiero bailar y pues soy coja o no veo.

C: la danza integrada es un grupo de personas con diversidad ¿eso sería inclusión para ti?

M: si porque bailamos todos juntos, conoces un grupo Bailando Luciérnagas y eran cinco o seis bailarines y bailarinas que no tenían diversidad funcional y gente con diversidad, si que es inclusión y facilita. A mi no me gusta el nombre inclusión pasa que para entenderme digo inclusión, porque para incluir has de excluir, es horrible.

C: exactamente a eso me refería, si se realizan grupos segregados de personas

que tienen algún tipo de discapacidad para las artes, qué pasa con el contacto con el resto de las personas, me pregunto cosas como cuando nombramos a un taller como inclusivo, directamente estamos poniéndole una etiqueta también, entonces hay un montón de cosas que hay que pensar también

M: nosotros hicimos una vez el taller de color en el MNAC, hicimos dos talleres porque había mucha gente, pero no pusimos taller inclusivo, pusimos taller de color y luego lo explicamos que habían 15 a 20 personas adultas y cinco personas adultas con diversidad funcional, ahí salía la diferencia.

El tema de la inclusión, a veces con las maestras, bueno según que niño o niña, cuesta meterlo en una clase, que esté en una clase, lo hablo con mucho cariño hacia esas personas, pero es que él se forma en un ambiente normalizado, también qué es normalizado, pero bueno, el tiene que ir a una escuela donde vayan sus vecinos y sus hermanos, el tiene que ir ahí también y es bueno para el por eso, pero también es bueno para los demás, cómo luego va a haber un arquitecto o un chico mayor se hace arquitecto y no pone rampas, ¿ha compartido con un niño en silla de ruedas? y luego todas las reformas que se hacen para mejorar la inclusión es también para todos, te rompes una pierna, genial la rampa o el lavabo, es bueno para todos, tienen que estar presentes.

C: Pensar todo nuestro trabajo en relación a que todos puedan acceder ¿qué aportes crees que puede realizar la atención a lo corporal en las artes en contextos como la inclusión, la educación, los museos?

M: Por supuesto, algo tan fácil como hacer una actividad con niños y todos se sientan en el suelo, bueno pues habrá niños que no se pueden sentar en el suelo ya tiene que pensar, yo creo que es básico, pero para ello la gente que estamos trabajando en el mundo de la formación, tiene que estar sensibilizado con el tema, entonces se han de hacer experiencias que tengas contacto con estas personas, por ejemplo, en la formación de la mediación hacéis prácticas, yo creo que todo el mundo tendría que pasar por esas experiencias por que eso no se te olvida. Eso también lo hablaba con una mujer que me dirigió un trozo de mi tesis y hablábamos que para que tu te conviertas en una persona que fomente eso, estoy en un grupo que no le llamamos inclusión, le llamamos “proceso de inclusión” tienes que haberlo vivido, tiene que ser sensible y solo lo creas con la relación con ellos, entonces luego tu quieres que esa persona,

dices que tiene que tener consciencia del cuerpo, por supuestísimo, pero es que lo tendrán cuando hayan tenido experiencias con estas personas. Yo cuando estaba trabajando con personas con diversidad funcional acababa por el suelo, me tenía que levantar, trabajábamos sentados abajo, sentados en la silla, teníamos que salir de pie, lo de sentar en una silla no existe, tiene que pensar en ir mucho más allá o cuando montaba el proyecto, que creo que se los pasé, el de retratos, ahí venían desde personas con parálisis cerebral que no se movían de su silla, que son cuerpos que no responden, no sé si entras en ese tema en la tesis. Conoces a Alexandre Jollien, es un señor que ha escrito dos libros, que estudia filosofía, él dice que está en un cuerpo, es una persona que tiene parálisis cerebral, de esas que se disparan, espástico y bueno yo tengo la tesis hecha sobre diversidad funcional y lo cito muchísimo porque es la primera vez, porque él habla muchísimo de ese cuerpo no normalizado, son buenísimas, porque siempre hablamos de educación especial, la gente que en principio no somos diversamente funcionales y él lo habla desde el yo, mi tesis si lo coges es Alexandre Jollien todo el rato. Si no lo encuentras coméntamelo y si no en mi tesis ahí encontrarás citas sobre todo en lo que es educación especial que te pueden servir del cuerpo y ahí está genial porque habla, claro se va moviendo tanto que la gente lo va mirando, si estuviéramos habituados a cuerpos diferentes ya nadie lo miraría, simplemente hemos de cambiar nosotros, no ellos por eso es la formación, en la formación tenemos que insistir mucho en qué es el cuerpo

C: y en la formación tenemos que pasar de lo teórico a lo experiencial

M: totalmente, es que, si no, no creas esa sensibilidad hacia lo diferente

C: y lo experiencial tiene que ver con el cuerpo

M: totalmente, claro, porque cuando estás en el mundo de la experiencia, una vez leí, no te puedo decir el nombre, hay un psicólogo que comentaba, tengo una amiga que trabaja de educar en la naturaleza, qué le pasa a los espacios de creación artística, que los canales de percepción son muchos, entonces los recuerdos, normalmente recuerdas las cosas que te han pasado en la naturaleza o cosas del mundo de la creación porque no sola mente estás mirando, solamente estás tocando, si no que miras, tocas, te relacionas, hueles, todos los sentidos, entonces son las que se instalan en la

memoria. Cuando la gente no valora nuestra área dices, perdona, pero si al final de lo que te acuerdas es del taller que hiciste porque te manchaste, porque olías, porque toda y estabas mirando y te movías

C: es ahí cuando se genera una experiencia significativa

M: totalmente significativo, estás conectando, es tu deseo, si tu tienes un espacio de libertad para crear, tu deseo sale ahí, cuál es el deseo, cuál es mi deseo de hacer, imagínate, conectas con lo más íntimo y es así, lo tengo clarísimo

C: ¿buscas la transformación social con tu trabajo?

M: si

C: ¿qué sería la transformación social para ti? es una gran pregunta, lo sé

M: es una gran pregunta, mira la vida me ha llevado a la facultad de ciencias de la educación que yo no me lo propuse, bueno, nunca me hice planes de mi vida, la educación especial cayó por casualidad, bellas artes si que quise hacer, maestra también.

Cuando trabajo, cuando estoy con ellas, antes yo tenía una clase de seis o siete niños o veinte cuando eran las clases en instituto, aquí tengo setenta futuras maestras, creo en la transformación social desde la educación totalmente y desde el arte, entonces cuando están delante, tengo setenta durante un semestre y otro semestre, si intento transformar, yo creo que desde que entran y que salen hay cambios y no es porque memoricen, no es porque se hayan leído un libro, es por las experiencias que han llegado, que también está la reflexión, la lectura, el conocimiento como decimos más académico, pero hay otra formación desde la experiencia con el arte y creo que cambia, y luego me las encuentro, me he encontrado a algunas y siguen transformando, es una cadena

C: entonces crees que es relevante llevar la atención al cuerpo como generador de conocimiento, como lugar de la experiencia, a la educación

M: si, y la emoción por supuesto

C: ¿y cómo se lleva?

M: teniéndolo en cuenta, lo han de tener en cuenta, es tener en cuenta al ser humano como cuerpo, como cuerpo íntegro, como cuerpo grande que camina, que tiene frío, que se emociona, que llora y que aprende, entonces yo creo que desde esa formación de que no solamente tienes una cabeza y una mano, el cuerpo es todo, el ser humano es un cuerpo entero

C: ¿crees que esa visión del cuerpo aporta a nuestra generación de comunidad? ¿a transformar pensando en los colectivos con los que trabajamos? las relaciones humanas que podemos establecer con esa consciencia del cuerpo, esa valoración? ¿cómo llevamos eso que es quizás individual, de desarrollo personal, a los social?

M: bueno cuando creo que has hecho un trabajo de cuerpo, pero el cuerpo desde todo, desde entenderlo desde las emociones, las habilidades personales, todo el tema de la percepción, el tema de la creatividad, de la imaginación, tienes todo un trabajo hecho y por supuesto que te relacionas diferente con las personas, cuando aparecen conflictos, si tu has hecho un buen análisis de quién eres, qué haces, dónde vas, que a veces lo haces desde el arte o a través de una terapia o una persona que sea muy reflexiva te das cuenta de lo que es tuyo y lo que es del otro, creo que esto es básico también, creo que diferenciar esto es básico para poder vivir, se producen conflictos y has de saber qué es lo tuyo y qué es lo de los otros, no es fácil y esto se ha de educar también, si esta emoción es mía o me la han transmitido los otros o es del otro y me lo está contagiando a mi, esto pasa también en las parejas y cuando trabajas como maestra, eso es una habilidad personal que es del cuerpo, es que en el cuerpo está todo, que es con lo que te debes estar encontrando, pero hay educación que sólo tiene en cuenta la cabeza, es un desastre. Están ahora las escuelas de Reggio Emilia, bueno ahora no, hace tiempo y aquí hay un tipo de escuela que llaman ya escuelas vivas, que los niños aprenden desde la experiencia total a través del cuerpo, el cuerpo está presente en todo, entonces es una formación que dices, por aquí vamos y te encuentras con esos niños y no tiene nada que ver con esos niños que solo está sentado haciendo fichas, entonces ahí se ve la diferencia también de formación

C: ¿qué herramientas crees que se necesitan para hacer este giro de pensamiento, de concepción del cuerpo en las artes, en la educación, en el museo?

M: la formación de los profesionales, han de ver el cuerpo de una manera más global, todas las partes integradas, yo creo que es la formación, no sé como lo harías si no, cómo se podría hacer si no.

C: muchas veces la concepción tradicional tiende a separar a las artes por disciplinas artísticas, estás las artes plásticas y visuales, está la danza, por un lado, el teatro por otro

M: es que eso no tiene sentido, porque están todos mezclados

C: ¿es posible entonces esta transversalidad?

M: si, se tendría que hacer, es necesaria, yo no entiendo mi obra sin la música, no entiendo mi obra sin un video, sin un cuerpo, yo necesito un escenario para hacer mi obra visual y plástica, entonces cuando doy clases está todo, buscas artistas, performers o videos, está presente el cuerpo. Estaba pensando de que otra manera, como hablábamos también de los museos, cuando las personas se han formado, después hay gente que hace reciclajes o algún curso y hay gente que hace primaria, salen con 16 años o secundaria o con 15 y depende donde vivan y depende que inquietudes, yo creo que la cultura tendría que estar mucho más cerca de toda la población y seguir proponiendo experiencias artísticas en los barrios, porque los museos si que tienen el departamento de educación y hacen actividades y siguen trabajando, por ejemplo, nosotros vamos a MNAC con mis alumnas, una asignatura que se llama innovación didáctica de las artes visuales y vamos al MNAC que hacen una actividad que la podrías mirar, que se llama Historias en Relieve y es danza, música, visual y plástica, todo junto, las tres artes y voy con mis alumnas a ver esta, está muy bien porque acaban bailando, moviéndose tras una actividad que hacen a partir de la escultura y la hacen con niños de primaria. Este tipo de actividades, hay familias que ya tienen un nivel cultural y que los llevan y que tienen esa inquietud y saben que el arte transforma y ya los llevan,

pero hay otros colectivos que no van a llegar al museo, entonces el museo se acerca o qué hacemos con estos colectivos

C: hace un tiempo que ya los museos van quedado un poco obsoletos con solo la idea de ir y mirar obras de arte, hace un tiempo están experimentando con los proyectos como tu comentabas, como el proyecto que tu hiciste en el MNAC con personas con diversidad

M: si, estuvimos muchos años, eran proyectos muy grandes, ha cambiado muchísimo, las chicas del MNAC iban con una maleta a las prisiones, el museo se ha de mover, tiene que salir fuera, para dar este tipo de experiencias, la gente no tiene, ahora se pasan la vida en el sofá, mis alumnos me dicen cuando vamos a la montaña que los sacamos de la zona de confort, en un albergue que les dan de comer, tienen calefacción, ducha y digo, pero cuál es tu zona de confort ¿el sofá de tu casa? dejan de tener experiencias artísticas mucha gente, yo creo que colabora en que estés más sano, la salud mental, corporal y mental, va junta.

C: no todos tienen el acceso a la cultura

M: no, acercar el arte y las experiencias artísticas ¿conoces a Dewey? el que habla del aprendizaje a través de la experiencia y la experiencia interviene todo

C: ¿crees que hablamos lo suficiente sobre el cuerpo? ¿en las artes, en la educación? ¿es necesario instalarlo más profundamente? No solamente sobre la imagen del cuerpo, si no el cuerpo como lo que hemos venido hablando, como lugar de la emoción, lugar de generación de conocimiento, lugar de existencia

M: tu lugar, es tu lugar, es tu casa, al final es lo que llevas, creo que se habla poco, muy poco y a veces por ejemplo en los institutos, en la adolescencia que están viviendo ahí unos cambios enormes del cuerpo a todos los niveles, se habla muy poco y se hace educación física cuando se tendría que hacer expresión corporal o danza o artes, se trabaja muy poco las artes, no lo entiendo por qué se hace, empieza a haber cambios

C: ya hay escuelas que están haciendo ese cambio

M: porque ya han hecho esa reflexión. Cuando he trabajado en institutos, los niños que están mal a nivel emocional, su cuerpo está malito, no aprenden y hay muchos cuerpos malitos aunque no sean diversidad funcional, son adolescentes que normalmente están abocados al fracaso porque nadie los ha acompañado y les ha enseñado a aceptar ese cuerpo, a aceptarse a si mismo, se tendría que hacer un trabajo mucho más del cuerpo, totalmente, pienso en los adolescentes, porque es cuando tienen más complejos, es cuando los puedes ayudar a trabajar todo este tema de la diversidad, porque tienen todos estos modelos del cuerpo único, un modelo único para mujer, un modelo único para el hombre, la publicidad nos invade y si no es una familia un poco más abierta, que le pueda ofrecer otro tipo de experiencias a esos adolescentes, ahora están siguiendo a estos influencers y la mujer estereotipada, es muy fuerte, por supuesto que se ha de trabajar, pero el adulto ha de estar también formado a ese nivel porque si no, no puedes hacerlo, yo creo que tienes que pasar por esto, yo siempre hablo con las maestras, por ejemplo, la psicología lo hacían desde la teoría, ahora ya están cambiando, están trabajando la psicología desde la experiencia también. Este proyecto que estamos trabajando con los niños multiculturales, estamos trabajando psicología y arte juntas y la psicóloga está alucinando, todo lo que está pasando en los procesos de creación artística, ella empieza: fijaros en este niño, analizar, pero pasa ahí y vemos a ese niño cuando está actuando

C: ¿es necesario borrar esos límites de las disciplinas no?

M: si, hemos de borrarlo, estamos en ello y colaborar, la gente tiene miedo, si hacemos un buen trabajo del conocimiento de uno mismo, lo que hablábamos de las habilidades personales está el trabajo del miedo, el miedo te para, el miedo es humano por supuesto y a veces va bien para no liarla, pero vigila con tus miedos, porque es que, si no te paras, como humano una persona con miedos y hay muchos profesores que tienen miedo, miedo al cambio

C: miedo a salir de la zona de confort como decías. Ya hemos terminado la entrevista, no sé si quieres hacer algún comentario final

M: te he explicado muchas cosas, espero que te sirvan, por supuesto que debemos tener más en cuenta el cuerpo. Te hago una anécdota pequeñita, la

Ainara quería hacer algo de mediación artística, hizo conmigo el trabajo de fin de Master y estábamos en la escuela multicultural que trabajaba a través del arte y al final lo que hizo era trabajar la expresión corporal con los niños que acababan de llegar, pakistaníes, niños que no se mueven, el hombre no baila, hindús muy poco, bueno fue increíble como cambiaron a todos los niveles haciendo un trabajo de cuerpo, es que te desinhibes, pierdes miedos, te relacionas de otra manera con los otros, te reconoces, es una pasada lo que puedes hacer con un buen trabajo de cuerpo y no se hace y en algunas culturas muy poco, la nuestra ha ido cambiando pero muy poco, queda mucho trabajo.

C: muchas gracias

8. Bibliografía

- Aragay, B. J. (2017). Reseña La mediación artística: Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario. Revista de Educación Social, Número 25. Obtenido de <http://www.eduso.net/res/25/articulo/la-mediacion-artistica-arte-para-la-transformacion-social-la-inclusion-social-y-el-desarrollo-comunitario>
- Borea, A. (2017). *Nombrar con los ojos. Una crítica al ocularcentrismo desde la fenomenología*. Obtenido de <https://textos.pucp.edu.pe/pdf/4818.pdf>
- Block & Lee (2001). The Dance : Essence of Embodiment , [La danza: Esencia de la corporeización], Theoretical medicine and bioethics. 22, 5 – 15. Obtenido de <https://philpapers.org/rec/BLOTDE>
- Bell, J. (2005). *Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y ciencias sociales*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Crowther, P. (1982). *Merleau - Ponty perception into art*. [Merleau-Ponty percepción en el arte], The British Journal of Aesthetics, Volume 22, Issue 2. Obtenido de <https://academic.oup.com/bjaesthetics/article-abstract/22/2/138/70742?redirectedFrom=PDF>
- CoNCA, C. N. (2017). *La Dansa com a eina d'intervenció social*. Obtenido de Conversa: <https://www.youtube.com/watch?v=OQzb5BhmOQk&t=2020s>
- Clauzet, Marina . (2018). *Programa taller cuerpo y creación*. Obtenido de https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/5935020/mod_resource/content/1/Taller%20Programa.pdf
- Comusitaria . (s.f.). *Quienes somos*, Obtenido de <https://comusitaria.wixsite.com/comusitariaesp/accioncreacion>

- Comusitaria. (s.f.) Investigación, Obtención de
<https://comusitaria.wixsite.com/comusitariaesp/investigacion>
- Comusitaria. (s.f.) Canal de videos, Obtenido de
<https://www.youtube.com/user/noemirubiogomez>
- Díaz, R. (2006). *La huella del cuerpo. Tecnociencia, máquinas y el cuerpo fragmentado. El cuerpo figurado. Topicos del seminario*, 16, 145 – 170.
 Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/594/59401606.pdf>
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.
- Del Mármol, & Sáez. (2011). *¿De qué hablamos cuando hablamos de cuerpo desde las ciencias sociales?. Revista Question*, 1(30): Obtenido de
<https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/1058>
- Garavito, M. C. (2011). *Cognición Corporizada y Embodiment, Polisemia N° 11*, 96 – 102. Obtenido de
https://www.academia.edu/5261927/Cognici%C3%B3n_Corporizada_y_Embodiment
- Gallo, L. E. (2017). *Una didáctica performativa para educar (desde) el cuerpo*. *Revista Brasileira de Ciencias do Esporte*, 39(2), 199 – 205. Obtenido de
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S010132891630021X>
- Gardner, H. (1993). *Inteligencias múltiples*. Grupo Planeta. Edición de Kindle.
- Gonzalez, L., & Orlando, W. (2013). *El estudio de casos: una vertiente para la investigación educativa*. Obtenido de Educere (en línea):
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35630150004>>ISSN1316-4910
- Hlebovich, L. (2013). *El rol de la experiencia en la creación artística según John Dewey, Análisis de un ejemplo: las caminatas en danza contemporánea*. Universidad Nacional de La Plata. Obtenido de
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/35828>
- Irwin, R. L. (2013). *La práctica de la a/r/tografía*, traducido del inglés por Diego García Sierra, *Revista Educación y Pedagogía*, vol. 25, núm. 65, 106 – 113. Obtenido

<https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeypp/article/view/328771>

Irwin, R. L., Bickel, B., Triggs, V., Springgay, S., Beer, R., Grauer, K., . . . Sameshima, P. (2009). *The City of Richgate. A/r/tographic Cartography as Public Pedagogy* [La ciudad de Richgate. Cartografías A/r/tográficas como pedagogía pública] Revista JADE 28.1, 61 – 70. Obtenido de https://www.academia.edu/17254092/The_City_of_Richgate_A_r_tographic_Cartography_as_Public_Pedagogy

Le Breton, D. (2002). *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires: Nueva visión.

Le Breton, D. (2018). *La sociología del cuerpo*. Ediciones Siruela (versión Kindle).

Lucero, J. (2012). *Merleau-Ponty. Filosofía, corporalidad y percepción*. Cuadernos de filosofía (58), 77 – 79. Obtenido de <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CdF/article/view/398/387>

Luque, G. (2016). *La técnica Alexander y John Dewey: propuesta para una educación corporal*. Daimon. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 5, 827 – 836. Obtenido de <https://revistas.um.es/daimon/article/download/269121/202631>

Le Jevic, & Springgay. (2008). *A/r/tography as an Ethics of Embodiment. Visual Journals in Preservice education, [A/r/tografía como ética de la corporización, diarios visuales en educación]*. Qualitative Inquiry, Vol. 14, N°1, 67 – 89. Obtenido de <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1077800407304509>

La Xixa Teatre. (s.f.). Quienes somos, laxixateatre.org. Obtenido de: <https://www.laxixateatre.org/quienes-somos>

La Xixa Teatre. (s.f.). Metodología, laxixateatre.org. Obtenido de <https://www.laxixateatre.org/metodologia>

La Xixa Teatre. (s.f.). Proyectos, laxixateatre.org. Obtenido de <https://www.laxixateatre.org/es-proyectos>

La Xixa Teatre. (s.f.). Proyecto Bodi, Canal Youtube La Xixa. Obtenido de

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL6qnMAsLy5DC83NXLAaxRbCgb-PDite5o>

Múzquiz, M. (2017). *La experiencia sensorial de la arquitectura: desde la supremacía de la visión hacia la experiencia corpórea y emocional*. Obtenido de upm.es: <http://oa.upm.es/47578/>

Martínez, A. (2004). *La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas*. Revista Papers, 73, 127 – 152. Obtenido de <https://papers.uab.cat/article/view/v73-martinez>

Montenegro, C. M. (2014). *Arte y experiencia estética: John Dewey*. Revista nodo N° 17 vol. 9, 95 – 105. Obtenido de revistas.uan.edu.co/index.php/nodo/article/download/362/262

Martínez, M. (2004). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. México: Editorial Trillas.

Moreno, A. (2016). *La mediación artística, Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario*. Barcelona: Ediciones Octaedro.

Martínez, M. (2017). *Andar, narrar experiencias a/r/tográficas basadas en el paseo como propuesta de intervención en diferentes contextos*. Sophia 13, 122 – 131. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/sph/v13n1/v13n1a13.pdf>

Mar Moron. (s.f.). *Propuestas didacticas*. Obtenido de <http://www.marmoron.com/lartdelseglexxalescola/html/L%27ARTdelsegleXXal%27ESCOLA/PropostesDidactiques.htm>

Mar Moron. (s.f.). *Proyecto Tetrats MNAC*, Obtenido de <https://www.museunacional.cat/ca/retrats-1>

Planella, J. (2019). *Pedagogías sensibles. Sabores y saberes del cuerpo y la educación*. Barcelona: Ediciones Universitat de Barcelona.

Pinto, S. (2019). *Conceptos previos para la comprensión de un “simbolismo no-discursivo” desde la filosofía de Susanne Langer*. Resonancias, Revista de Filosofía, No. 5, 60 – 70. Obtenido de <https://revistas.uchile.cl/index.php/RSN/article/view/52500>

Pérez, A. (2008). *Merleau-Ponty: percepción, corporalidad y mundo*. Eikasia, Revista de Filosofía, año IV, 20, 197 – 220. Obtenido de <http://revistadefilosofia.com/20-06.pdf>

Ruiz, G. (2013). *La teoría de la experiencia de John Dewey: significación histórica y vigencia en el debate teórico contemporáneo*. Foro de Educación, 11(15), 103 – 124. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4681574>

Rodrigo, J. (2015). *Kunstcoop: Experiencias de mediación artística en Alemania*. Revista Arte Individuo y Sociedad, 27(3), 375 – 393. Obtenido de <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/43723>

Unoarteyoga. (s.f.). Sobre Uno, Obtenido de <https://www.unoarteyoga.com/uno>

Unoarteyoga. (s.f.). Arte como herramienta de transformación, obtenido de <https://www.unoarteyoga.com/arte-como-herramienta>

Zapata, R. (2006). *La dimensión social y cultural del cuerpo*. Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, vol. 20, N° 37, 251 – 264. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55703713>

Aclaración: los siguientes documentos de la bibliografía no presentan numeración, por la naturaleza de sus formatos o por ser publicaciones Kindle y no fue posible dividir los textos por párrafos para numerar las citas correctamente.

Del Mármol, & Sáez. (2011), Hlebovich, L. (2013), Le Breton, D. (2018), Gardner, H. (1993).