

Danza e integración

Vicenta Galiana Lloret¹

vissentika@hotmail.com

Recibido: 15/3/2009

Aceptado:05/05/09

RESUMEN

En este escrito reflexionamos acerca de las consecuencias y relaciones que se establecen cuando las personas con diversidad funcional tienen acceso a una actividad artística como la danza. Nos planteamos diferentes abordajes del tema, en general intentamos comprender y evaluar las mejoras en la calidad de vida que la danza puede aportar a las personas con diversidad funcional, para posteriormente darle la vuelta a la pregunta así descubrimos y comprendemos las aportaciones que las personas con diversidad funcional pueden aportar al mundo de la danza. Este escrito es el fruto de dos años de trabajo e investigación con la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación Dan Zass.

Palabras clave: Educación por el arte. Danza. Diversidad Funcional. Artes Escénicas. Integración. Normalización.

SUMARIO

1. Normalización e Integración. 2. Arte. 3. Educación. 4. Nuevas sensibilidades en danza. 4.1. Aspectos en común. 4.2. Renovadores de la Danza. 4.3. Otras Aportaciones. 5. Aportación de la Danza hecha por Personas con Diversidad Funcional. 6. Mejoras en la calidad de vida que la danza puede aportar a las personas con diversidad funcional. 7. Observaciones. 8. Agradecimientos. 9. Bibliografía.

Dance and Integration

ABSTRACT

Through this paper, we are reflecting on the consequences and the relationship established when people with functional diversity get in contact with an artistic activity such as dancing. We are dealing with different ways to tackle on this topic; in general terms, we are trying to

---

¹ Lcda en Bellas Artes. DEA en la Universidad Complutense de Madrid dentro del programa de Doctorado "Aplicaciones del Arte en la Integración Social: Arte, Terapia y Educación en la Diversidad". Profesora de Danza en la Asociación Dan Zass.

understand and to assess the improvement in the quality of life that dancing can promote in people with functional diversity. In doing this, we want to analyse the topic in the other way round, that is, what this people with functional diversity can give to the dancing business. This paper is the result of two years working and researching together with both the Complutense University of Madrid and the Dan Zass Association.

Keyword: Education through art. Dance. Functional diversity. Scenic Art. Integration. Normalization.

CONTENTS

1. Normalization and Integration. 2. Art. 3. Education. 4. New dance sensitivities. 4.1. Aspects in common. 4.2. Renewal of the Dance. 4.3. Other inputs. 5. Providing the dance done by people with functional diversity. 6. Improvements in the quality of life that dancing can promote in people with functional diversity. 7. Comments. 8. Gratefulnesses. 9. Bibliography.

1. NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN. EDUCACIÓN Y ARTE

La discapacidad surge del fracaso de un entorno social estructurado a la hora de ajustarse a las necesidades y las aspiraciones de los ciudadanos con carencias, más que la incapacidad de los individuos discapacitados para adaptarse a las exigencias de la sociedad. (Hans, 1986: 128, cit. por Barton, 1998: 24)

Abrimos con esta cita ya que queremos recapacitar brevemente acerca de normalización e integración para poder comprender la importancia de la educación en, por y para el arte en el tema que nos ocupa, igualmente también es importante comprender que las personas con diversidad funcional deben tener las mismas oportunidades para acceder al arte o a actividades artísticas como ocio y tiempo libre.

Cuando se habla de la necesidad de integración, es porque antes ha habido un proceso de menosprecio, exclusión y represión. Para las personas con diversidad funcional ha sido un proceso de siglos, forjado por las organizaciones sociales, los estamentos de poder, las características de las diferentes épocas, la cultura, etc.

Cuando hablamos de normalización, nos estamos refiriendo a la integración de mujeres y hombres con diversidad funcional² en la vida social, educativa, laboral, sin segregaciones, ya que de lo contrario la sociedad no estará adaptada, habituada ni preparada para la relación con la diversidad de subjetividades, por ello no estará en predisposición de aceptación de la pluralidad y la diferencia. Asimismo, si las personas con diversidad funcional sólo se relacionan con otras personas con diversidad funcional, sucederá lo mismo. Para que la normalización

---

² Este término sustituye al de mujeres y hombres con discapacidad. Es relativamente nuevo, se propuso en el Foro de Vida Independiente de 2005. Es interesante porque por primera vez no se da a una visión negativa. Alude a que hay personas con una manera diferente de funcionar, tanto psíquica, física y sensorialmente. (Palacios y Romañach, 2006)

sea posible se requieren muchos esfuerzos de sensibilización social, de supresión de barreras arquitectónicas y mentales, adaptación de espacios y maquinarias, etc. Por ello vemos importante que derechos y deberes como el acceso al tiempo libre, la incorporación a la vida laboral, acceder a la cultura y participar en ella, independencia y autonomía de vivir la propia vida, se vean cumplidos para las personas con diversidad funcional, para que así podamos hablar de normalización y sea real.

Pasamos a hablar de la educación y en concreto de la educación por el arte y la importante relación que tiene a nivel de integración y sensibilización ante la diversidad y la capacidad de desarrollar las diferentes capacidades de las personas.

2. ARTE

Como hemos visto, para la integración de las personas con diversidad funcional, se necesita coordinar y evolucionar muchos niveles (cultural, político, social...). El tema que nos ocupa en este escrito es el arte. Pasamos a ver qué características tiene el arte y la educación por el arte, y por qué consideramos que es un medio clave para la integración de las personas con diversidad funcional y la normalización.

Imagen 1: Simona Atzori

Los medios por los que el arte opera son la creatividad, la técnica, la expresión, etc., éstos pueden ser admirados en la obra, independientemente del creador o de sus características. Ponemos aquí los ejemplos famosos de Goya o Beethoven, de los cuales sí se nombra sus características físicas o psíquicas, pero por encima de éstas se nombra la grandeza de sus obras.

Los artistas son catalizadores de la época en la que viven, e incluso visionarios de las tendencias o actitudes que aún faltan por venir. Dado que el arte es abierto y plural, es expresión, tiene mucho que aportar a la hora de romper las ideas sociales tradicionales que ven a las personas como minusválidas (menos-válidas), o todo lo contrario: sobrevalorados simplemente por el hecho de ser funcionalmente diferentes. Afirmamos que el arte es un medio de normalización en la medida en que los artistas hacen posible una mirada nueva, una mirada en la que prevalecen las capacidades de las personas y no

sus dificultades. Se nos muestra el arte como modelo de una sociedad plural, con igualdad de oportunidades, ya que al fin y al cabo lo que queda es la obra o el proceso por el cual se da la obra. Es más, a través de la danza, en el que el cuerpo del artista es el que representa la obra, nos parece que es mucho más sensibilizadora socialmente hablando. Hay una cierta diferencia entre las artes plásticas y las escénicas, ya que en las obras plásticas se va a ver la obra del artista, en las escénicas se ve al artista en acción moviéndose, está presente durante la acción. No queremos que se confunda esta comparación, no se hace aquí apología de

ninguna disciplina artística, ni se quiere colocar a una por encima de otra; queremos decir que para el público poco sensibilizado es más impactante y más “educativo” o sensibilizador las artes escénicas por el hecho físico de la actividad.

3. EDUCACIÓN

Imagen 2: Axis Dance Company

Retomando la cita con la que se abre este escrito y sus ideas acerca de la integración, podemos ver que en educación también se da este proceso: el problema ya no está sólo en la persona, sino que se considera que el sistema educativo también es el problema, ya que no sabe adaptarse a las necesidades del-la alumno-a. Así que hablamos de necesidades educativas especiales, en vez de educación especial.

En el programa y las leyes de educación debería de ser cada vez más importante la educación por el arte, por sus características integradoras, socializadoras y de apertura a la diversidad. A partir de las reformas educativas, los planteamientos basados en lo cognitivo, quedan obsoletos, poco acertados, no integradores. En las leyes de la educación, se contempla que el programa debe ir a favor del desarrollo integral de la persona. Los-as alumnos-as no son sólo personalidades cognitivas, sino que abarcan diferentes aspectos como afectividad, respuestas emocionales, valores sociales, creatividad, corporeidad; de este modo si queremos que el ser humano madure de una forma sana, debemos integrar sin conflictos estos conceptos a su personalidad.

Abriendo los campos del arte a la educación, podemos mejorar en cuestiones de sensibilización social, educando desde la infancia en la diversidad y la tolerancia, en valores democráticos y pacíficos.

4. NUEVAS SENSIBILIDADES EN DANZA

Son muchas las disciplinas de la educación por el arte, en especial, la disciplina que nos ocupa en esta investigación es la danza, por ello realizamos una exploración por las Vanguardias artísticas del siglo XX, y en especial el Expresionismo. Nos centramos en esta corriente artística porque, para la danza, fue una ruptura de cánones estéticos y filosofía de creación, asentando las bases para una nueva sensibilidad en esta expresión artística que actualmente está muy vigente en nuestros tiempos y es la que permitió que la danza fuera accesible para la diversidad de personas.

El siglo XX es una época frenética dentro del arte. Es el inicio de las vanguardias artísticas y su necesidad de ruptura con el arte clásico. Podemos decir que el ser humano entra en crisis de valores, empieza una nueva mirada del mundo, de la tecnología, los avances científicos, filosóficos; las personas se enfrentan a una lucha de clases, a una crisis económica, etc. Las sociedades han avanzado y el arte y sus formas de representación tradicionales ya no sirven a las nuevas sensibilidades.

Después de la II Guerra Mundial, y sus secuelas, los artistas se plantean la debilidad del individuo, la deshumanización de las sociedades y las desigualdades sociales. Así que, en movimientos como el expresionismo, prima la liberación del mundo interior del artista y su expresión, antes que la técnica perfecta, o modos de representación basados en el naturalismo¹.

El expresionismo tuvo mucha importancia dentro de la danza, ya que introdujo formas nuevas de pensamiento y concepción de la danza, creó una base para construir una nueva estética y una utilización diferente de la música. Es la base de la actual danza contemporánea y su infinidad de aplicaciones y respuestas estéticas.

Como sabemos las distintas disciplinas del movimiento expresionista, no avanzaban en caminos separados, persiguieron fines comunes, e incluso se miraron entre ellas a modo de inspiración. Estamos en posición de establecer un paralelismo entre artes plásticas y danza expresionista, ya que ambas intentan captar la esencia del ser humano y su espiritualidad, mediante sus sentimientos a través de una nueva expresión, en donde no prima tanto la belleza formal. Se reflexiona acerca de la naturaleza humana y se muestra en todas sus facetas, ya no sólo se busca la belleza, también se muestran las bajezas y sufrimientos del ser. Con todo esto relacionamos, por ejemplo, El Jinete Azul, El Puente, Kandinsky, Munch y muchos más pintores, con la danza.

Imagen 3: Libertad y danza en Monte Verità (1913), lugar donde se organizaban festivales y encuentros relacionados con la danza expresionista y las búsquedas de senderos alternativos a la cultura oficial

Siguiendo con el paralelismo entre danza y pintura expresionista pasamos a mostrar diferentes pinturas inspiradas en la danza o en bailarinas. Vemos que las inspiraciones son variadas, unos utilizan el tema de la danza como anécdota para hablar del ser humano y su situación, otros, como acción creativa y expresiva del ser humano, otros para hablar de las indecencias humanas.

Algunas pinturas relacionadas con la danza de integrantes del grupo El Puente:

Otro artista que se interesó por la danza y fue el americano Abraham Walkowitz (1880-1965), el cual estaba fascinado por la danza de Isadora Duncan.

Imagen 4: Max Pechstein, Dancer Reflected in a Mirror. 1923

4.1.Aspectos en común entre pintura y danza expresionista

Nos interesa en este punto comparar otra disciplina dentro de la educación artística como son las artes plásticas con las artes escénicas. Acabamos de mostrar obras de esta disciplina

Imagen 5: E.L. Kirchner. Bailarina francesa

Imagen 6: E.Heckel. Bailarinas

Imagen 7: Abraham Walkowitz, Isadora Duncan

Imagen 8: Abraham Walkowitz. The Isadorables

inspiradas en la danza, pero lo que ahora queremos es establecer una correspondencia formal entre ambas disciplinas artísticas, que nos confirmarán la similitud ideológica. A grandes rasgos diremos que la pintura expresionista busca la sencillez de formas, simplificar hasta la esencia de las cosas para dar importancia al color como expresión; el equivalente en danza, a nuestro parecer, se refiere al movimiento: sencillo, basado en la expresión y formas orgánicas

más libres. En pintura se deforma los cuerpos para mostrar de una manera más expresiva la condición humana; en danza, se deforma el cuerpo mediante movimientos de contracciones, encorvamientos, también con fines expresivos.

4.2. Renovadores de la Danza

Vamos a repasar brevemente algunas de las figuras claves dentro de la danza expresionista. Corroboramos así el apartado anterior en donde veíamos los aspectos en común que tienen danza y pintura expresionistas.

RUDOLF LABAN

Para ahondar en los inicios de la danza expresionista es conveniente hablar de Rudolf Laban (1879, Eslovaquia-1958 Reino Unido, coreógrafo, filósofo, arquitecto), el cual desarrolla un método exploratorio y analítico del movimiento. Así analiza y relaciona conceptos como: espacio, cuerpo y energía de los cuerpos (peso). Además, estas reflexiones le sirven para crear un sistema gráfico con el que se puede registrar el movimiento: la labanotación.

MARY WIGMANN

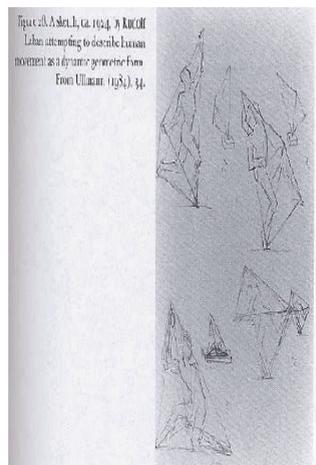

Imagen 9

Imagen 10

Imagen 9: Serie de dibujos con los que Rudolf Laban pretendía ilustrar la liberación del movimiento corporal

Imagen 10: Grupo de danza expresionista en la década del 20 bajo la influencia de Laban

Nacida en Hannover (1886-1973), es discípula directa de Rudolf von Laban, Jaques Dalcroze³ y Françoise Delsarte⁴. Wigmann desarrolló y perfeccionó las aportaciones de sus maestros, de tal manera que se dice de ella que es el máximo exponente de la danza expresionista alemana. Para ella la danza era un modo de autoexpresión y autorrealización, utilizaba máscaras a favor de la expresividad.

3 1865- 1950. Pedagogo musical, desarrolló un método en el que se aprende y experimenta la música a través del movimiento.

4 1811- 1871. Su trabajo de investigación persiguió el descubrir la relación entre el lenguaje gestual y sus significados emocionales.

OSKAR SCHLEMMER

Las reglas del teatro clásico también han sido superadas y cada vez se ve menos el límite

Imagen 11 y 12: Mary Wigmann.

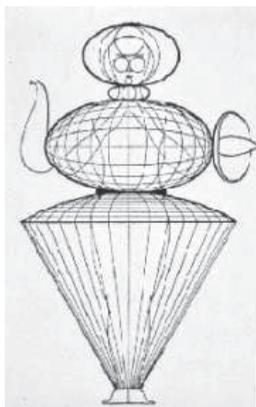

Imagen 13 y 14: Diseños de Schlemmer: Triadwire y Bodymot

entre disciplinas artísticas como el teatro, la danza, los *happening*, acciones, instalaciones. Uno de los precursores de la redefinición del espacio escénico es el alemán Oskar Schlemmer (1888–1943), él lo hizo a través de un análisis geométrico de las formas corporales. Pintor escultor y diseñador, integrante de la Bauhaus, pasó por diferentes talleres como el de escultura, hasta que en 1923 fue profesor del taller de teatro. Su manera de concebir el teatro fue a través de la interdisciplinariedad de las artes, utilizando materiales escultóricos, concibiendo al cuerpo a la manera geométrica de Cezanne, o los cubistas. Nos aventuramos a decir que la idea de interdisciplinariedad, ruptura del concepto tradicional del espacio escénico de Schlemmer se puede ver reflejada en la contemporaneidad en acciones o *performances* como los de Grupo Gutaï, Fluxus o Accionismo Vienés, por ejemplo.

LA GRAN HEREDERA: PINA BAUSCH

Pina Bausch (1940) también es alemana; bailarina, coreógrafa y profesora de danza. De ella se dice que resucitó el espíritu de la danza expresionista alemana haciéndola evolucionar, ya no hablaremos de danza expresionista sino de danza-teatro. Aportaciones importantes de Pina Bausch serán la introducción de texto en las coreografías, importancia de la estética del escenario, innovación en la música y bailar con el sonido ambiente o la corporeidad de sus bailarines. Los temas que trata en sus montajes son normalmente de temática cotidiana, como miedos, inseguridades y deseos humanos.

“No me interesa cómo se mueve el ser humano, sino aquello que lo conmueve.” Pina Bausch.

Otra característica interesante, como ya se ha dicho, es que los cuerpos de sus bailarines no necesariamente deben ser estilizados. Citamos la reposición en 2001 de una obra que había creado en 1978: “*Kontakthof*”. Para la reposición de esta obra no escogió a otros bailarines profesionales, sino que fueron 25 jubilados los elegidos, el resultado fue una obra de calidad hecha por personas de la tercera edad.

4.3. Otras aportaciones interesantes: Danza Butoh y María Fux

Salimos ahora del contexto alemán y citamos de modo breve estas dos aportaciones al mundo de la danza por estar relacionadas con nuestro discurso y ampliar conceptos que creemos importantes para entender la evolución de la danza hasta la contemporaneidad, y ver las diferentes aplicaciones de la danza más educativas y terapéuticas.

DANZA BUTOH

El primer bombardeo nuclear en 1945 sobre objetivos civiles en la historia de la humanidad en Hiroshima y Nagasaki, trajo consigo la rendición incondicional de Japón ante las fuerzas aliadas.

Con el correr del tiempo, las imágenes de algunos sobrevivientes de aquel holocausto nuclear, que caminaban desorientados, con sus cuerpos quemados y con los globos oculares reventados y colgando sobre sus mejillas produjeron una reacción de asco y repulsión entre los japoneses. Así nació el Butoh, “la danza hacia la oscuridad”. (Díaz, 2005)

Los creadores de este tipo de danza, a caballo entre danza y teatro, Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata, alterando y separándose de las tradicionales danzas japonesas, reconocen estar influenciados por diferentes culturas y épocas, sus raíces son Teatro Kabuky , Teatro Noh, pero el influjo de vanguardias europeas es patente en las obras de Butoh, movimientos como el surrealismo, el dadaísmo y el expresionismo alemán. Sin afán de generalizar, podríamos definir ciertas características de esta danza, como ir al encuentro del cuerpo primigenio, ahondar en lo grotesco e ignoto del hombre, partiendo desde la técnica de improvisación como base, ya que el bailarín-a de danza Butoh no debe pensar, sino sentir, en las coreografías no hay una narración sino que se deja que el cuerpo hable, normalmente a través de movimientos lentos, espasmos, contracciones musculares.

Imagen 15: *Bandoneón*, 1980

Imagen 16: *Ensemble*

Imagen 16: *Ensemble 2001*

MARÍA FUX Y LAS APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LA DANZA

Observamos que después de la II Gran Guerra, el hombre y su sociedad entra en crisis, y que justo estas crisis devienen en prolíferas ideas para los artistas y pedagogos, que renuevan el panorama artístico. Vemos que la danza y la pintura fueron un medio de auto expresión y autorrealización, además de un modo de reivindicación para los artistas de vanguardia. Estos serían los cimientos de la importancia posterior de la educación por el arte, también de la arteterapia; por ejemplo, el pedagogo musical antes citado Jacques Dalcroze, que creó un nuevo método de aprendizaje y de vivenciar la música a través del movimiento, fue uno de los primeros en hablar de la importancia de la música para el desarrollo y bienestar del ser humano, a partir de éstas ideas posteriormente se empezará a hablar de musicoterapia.

María Fux, nacida en Argentina (Buenos Aires, 1922), es bailarina, coreógrafa y creadora de la danzaterapia. Creó esta disciplina por su amplia visión de la danza, y al igual que Jacques Dalcroze, vieron en el arte (una en danza, otro en música) una manera de expresión vital, que ayuda al bienestar de las personas. En el caso de María Fux, ayuda a las personas a través del “sí puedo” y de la conexión con el cuerpo. La forma de trabajar es a través de la sensibilización y la capacidad de expresar más que trabajar técnica corporal de movimiento. Como profesora de danza, poco a poco fue abriendo sus clases a personas de diferentes capacidades. Empezó trabajando con no oyentes, a través de la integración de éstos a sus clases con oyentes. Poco a poco en sus clases había personas con síndrome de Down, problemas mentales, espásticos, ancianos, autistas, entre otros.

No me canso de remarcar que no soy psicóloga, no hago interpretaciones ni doy recetas. Soy una artista que, a través de un trabajo creativo, ha encontrado un método que logra cambios en la gente, mediante el movimiento. Lo único que hago es estimular las potencialidades que todos tienen. Yo nunca hablo de curar, sino de cambiar. Y cualquiera sea el tipo o gravedad de un problema, siempre habrá algo que se pueda modificar. (Fux, 2004)

5. APORTACIÓN DE LA DANZA HECHA POR PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

Con el apartado anterior vemos que en la danza contemporánea ya no prima la técnica perfecta, el cuerpo perfecto, la danza ya no es vasalla de la música, de estrictas posiciones y coreografías; todos estos cambios en la manera de entender la danza permiten que sea más abierta, libre y accesible para muchas más personas, ya que tal y como son las características de la danza clásica, sólo es asequible para ciertas capacidades altas. A partir de la danza contemporánea y de su filosofía podemos decir que se produce una democratización de ésta, ya que todo el mundo tiene cosas que expresar y la variedad de expresiones es riqueza para la danza.

Asimismo observamos que el arte no se puede separar de su contexto social, es un reflejo de lo que sucede, y los y las artistas, catalizadores de los momentos históricos, van creando y evolucionando las formas de expresión. Partiendo de esta idea, el arte tiene que ser una

construcción de muchas subjetividades, ya que con la posmodernidad, empiezan a oírse y verse el arte de los que habían sido hasta entonces desmerecidos para esta tarea: mujeres, negros, homosexuales, etc. Estos avances ayudan a que el arte hecho por personas con discapacidad sea considerado arte en el mismo nivel que cualquier persona, conocido es el caso de Judith Scott, artista con diversidad funcional intelectual que realiza escultura.

Recordamos la Danza Butoh que, en un principio, se consideraba no aportaba nada al panorama artístico. Podemos hacer un paralelismo con la danza hecha por personas con diversidad funcional: igual que en Butoh es expresivo un espasmo, ¿por qué no lo van a ser una estereotipia o una rigidez causada por una hemiplejía?, de hecho afirmamos y defendemos que sí puede ser estético y expresivo.

Como hemos visto durante este apartado, tanto pintores como bailarines expresionistas utilizaron el recurso de deformar el cuerpo por medio de movimientos o con el pincel, para lograr así una mayor expresividad en las obras. El simbolismo es totalmente diferente ya que el cuerpo no es deformado por la voluntad del bailarín, sino que es el propio cuerpo del bailarín el que posee la expresividad y da presencia en escena.

Cada persona y cada cuerpo es único, en el caso de personas con diversidad funcional, sus cuerpos, la silla de ruedas, cojeras, aportan expresividad singular y dan cabida a nuevas exploraciones de movimientos, nuevas relaciones con el espacio y el cuerpo. En danza, se trata de aprovechar la expresividad de cada cuerpo para repensar este arte. De esta manera vemos representadas diferentes subjetividades, que aportan una nueva visión.

Por otro lado vemos que la danza con personas con diversidad funcional mostrada a un público, puede servir como ejemplo de una sociedad más justa en la que todos somos considerados por nuestras capacidades y no dando más importancia a las dificultades; por otro lado se muestra la diversidad de personas y cuerpos, sin disfraces, sin esconder lo que cada uno es, ya que la diferencia o heterogeneidad es una constante en nuestra sociedad y aporta diferentes visiones de la danza y de la vida. Si se tiene una deformidad o rigidez, no se va a esconder, se va a trabajar desde sus características para realizar movimientos o coreografías singulares, ¿por qué no va a ser estético?, viendo históricamente la evolución de la danza, creemos que es posible. Los movimientos de Mary Wigmann al principio se consideraban antiestéticos, y en la actualidad es considerada una de las grandes renovadoras ideológicas de la danza.

Vemos que se puede conseguir porque ha sucedido a lo largo de la historia de la danza, del arte en general, creemos que por parte del mundo de la danza y del arte, no cabe duda, y no cabe todo, si es una obra de arte qué más da quien la realiza. Creo que lo que verdaderamente falta es sensibilización e integración, para que podamos ir a ver un espectáculo de danza y que no nos llame la atención que está hecha por personas con diversidad funcional, sino que nos llame la atención la obra en sí.

En la danza hecha por personas con diversidad funcional no se pretende una imitación de la danza hecha por personas que no presentan diversidad funcional, sino que se muestra la variedad de subjetividades, como nuevas formas de expresión y de concebir los movimientos y el espacio.

6. MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA QUE LA DANZA PUEDE APORTAR A LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

Acabamos de ver como el lenguaje de la danza se amplía cuando personas con diversidad funcional acceden a su práctica, al ser incluidas socialmente como artistas, por ello nos parece una aportación que las personas con diversidad funcional hacen al lenguaje de la danza. Veamos ahora qué beneficios se obtienen derivados de la práctica de la danza.

ASOCIACIÓN DAN ZASS

Para ello, hacemos referencia a nuestro trabajo de investigación con la asociación Dan Zass⁵, desde octubre de 2007 hasta la actualidad. Nuestra labor en la asociación nos ha servido para recoger impresiones, datos y pensamientos, en las clases de danza y las experiencias que allí se han vivido, las relaciones entre padres y madres, alumnos-as y profesoras; por otro lado, la organización y realización de muestras de danza, a cargo de los alumnos de la asociación.

Las experiencias realizadas en clase de danza han sido recogidas a través de fichas individualizadas, un diario de campo personal, cuestionarios-entrevista realizados a los padres y madres de los alumnos-as.

Dado que los datos de la investigación vienen generados desde la práctica en clase de danza, se reflexiona y contrasta los resultados, se van construyendo nuevas estrategias e instrumentos de acción, buscamos nuevas hipótesis y probamos su efectividad, podemos decir que metodológicamente nos basamos en la investigación-acción.

Como no se busca postular ningún dogma o axioma, sino que lo que se pretende es comprender en profundidad a un grupo de personas, con sus características, su contexto, con el denominador común de realizar una actividad como es la danza, y además, por la manera en que se han recogido los datos y se han interpretado, esta investigación también se acerca a las características de la investigación cualitativa, ya que es más abierta y flexible que otros escritos descriptivos o explicativos.

Ya que son los mismos individuos, sus situaciones y acontecimientos los que dan significado a la investigación nos encuadramos bajo la perspectiva del interaccionismo simbólico y dentro de éste, seguimos la corriente interpretativa y fenomenológica. Nos interesa entonces recoger las interpretaciones, lecturas, narraciones que las propias personas participantes realizan acerca de la experiencia.

---

5 Asociación de Música, Danza y Teatro para personas con diversidad funcional. En 2004 parte la idea desde la formación y compromiso con la Danza, Expresión Dramática, Artes Plásticas, Educación Especial y Social. Durante la trayectoria profesional de sus fundadoras como educadoras en diferentes ámbitos, comprueban que la complementariedad de actividades educativas y artísticas, favorece el desarrollo integral de la persona. Entienden el arte como un medio para conseguir el objetivo general pendiente para las personas con discapacidad: la integración social y normalización.

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Actualmente consta de seis alumnas-os. Ensayo de duración de una hora y media, una vez por semana. El curso empieza en octubre para finalizar en junio. Grupo heterogéneo, tanto en capacidades físicas como psíquicas. Autonomía moderada, necesitan de un acompañante que las traiga y las recoja de la clase. Edades comprendidas entre los ocho y los diecisiete años. Diferentes niveles, ya que unas llevan más tiempo en la práctica de la danza que otras. Dos profesoras impartiendo la clase. La clase se desarrolla en una sala cedida por una asociación de vecinos.

LA CLASE, SUS OBJETIVOS Y VARIABLES OBSERVADAS

Las variables sobre las que se profundiza en clase son el cuerpo, el espacio y el tiempo. Los ejercicios se basan en estos tres parámetros, que nos sirven a la vez de indicadores para poder evaluar los objetivos. En cuanto al cuerpo se trabaja y observa el esquema corporal (equilibrio postural, disociación corporal, lateralidad) y de la expresión corporal (identificación de sentimientos, simbolismo). Cuando nos referimos al espacio analizamos el espacio físico (la clase, y de las actitudes que se han de asociar al espacio como libertad expresiva y autonomía) y los comportamientos en el espacio de los alumnos-as. Cuando citamos el tiempo, hablamos de la importancia de la música y su repercusión en los alumnos-as.

Se hace un proyecto de intervención personalizado a cada alumno-a con unos objetivos individualizados, que nos ayudan a que avancen corporal, psicomotriz, conductual y expresivamente para que la clase de danza pueda desarrollarse correctamente. La metodología que nos ayuda a ver cumplidos los objetivos de cada alumno-a se va experimentando y cambiando según sea efectiva o no. Los recursos que utilizamos son los propios ejercicios de danza adaptados a los alumnos-as para mejorar cada objetivo en cuestión. Las profesoras marcamos unos indicadores para cada alumno-a que posteriormente servirán a una evaluación individual contrastada por ambas profesoras.

Sin afán de generalizar, ya que los objetivos son individuales vemos ciertas coincidencias:

-Trabajo y desarrollo del esquema corporal, que tiene gran importancia, porque, ayudamos a través de la danza a una correcta formación de éste, y ello conlleva por ejemplo, mejor equilibrio, disociación entre partes del cuerpo, una sana construcción de la personalidad, mejorar la función tónica, la relación entre espacios y objetos, en fin que indirectamente incrementamos el desarrollo del esquema corporal mediante otros objetivos dancísticos, ejemplificando: trabajo de obtener diferentes registros corporales, es decir que los-as chicos-as no sólo sepan bailar a nivel de bipedestación, sino que sepan bailar en el suelo, de rodillas y sentados en una silla.

-Asimismo podemos decir que trabajamos con todos los chicos-as habilidades sociales, al realizar los ejercicios en grupos y por parejas, dejar que ellos-as gestionen los turnos de salidas, aprendiendo a respetar a las expresiones de las-los demás, por ejemplo.

-Otro objetivo general que podemos ver es trabajar con su autoestima, en clase todas las respuestas expresivas son valoradas y aceptadas, para que si en algunos hay vergüenza, poco a poco se vaya disipando, por otro lado el realizar un trabajo artístico y después representarlo en un escenario, es un refuerzo a la autoestima y el autoconcepto.

-Otro atributo que se ve potenciado es la autonomía, los métodos de trabajo son de todo tipo, como por ejemplo mando directo, pero también se utiliza el descubrimiento guiado, que es muy importante para este objetivo general. El tener que bailar solos-as, improvisar coreografías, todo esto mejora la capacidad de iniciativa propia, por no hablar de que cuando se llega a clase han de cambiarse y vestirse solos, tomar decisiones por ejemplo acerca de las músicas.

7. OBSERVACIONES

La danza es una manera de conocer el mundo y a uno mismo, ya que en los ejercicios que se trabajan en la clase de danza, estamos mejorando las habilidades psicomotrices y todo lo que ello conlleva. Al ser éste un medio artístico, podemos decir que se trabaja de una manera positiva y con un fin de vivenciar el propio cuerpo, por consiguiente afirmamos que es una manera de mejorar las relaciones con el mundo y con uno mismo. En las alteraciones físicas, psicológicas, sensoriales, este vínculo con el entorno o la percepción de uno mismo se ven trastocadas, la danza da lugar a una posibilidad de reconciliación con estos factores o por lo menos deja un momento de conexión, de escucha con éstas.

Derivando de las informaciones recogidas, en los registros de seguimientos personales de las-os alumnas-os y en las entrevistas a los padres y madres, podemos afirmar que la práctica de una actividad artística, en nuestro caso la danza, aporta a modo general, mejoras en la persona, a diferentes niveles:

-Nivel Físico y Cognitivo: ya que se trabaja el tono muscular, psicomotricidad, los sentidos, el esquema corporal. Memoria, coordinación, atención.

-Nivel Psicológico: se realiza una exploración gozosa de las relaciones con el espacio y con uno mismo y los compañeros; por lo tanto podemos afirmar que se trabajan las habilidades sociales, la autoestima y el autoconcepto.

-Nivel Conductual: la disciplina en clase de danza, la capacidad de esfuerzo y de superación, el gozo de los resultados a largo plazo.

-Nivel De Autonomía: también es una forma de trabajar la autonomía porque en la clase de danza están ellas-os solas-os, han de tener iniciativa, opiniones, vestirse y cambiarse solas-as, etc.

Ahora tiene mucha más idea de crear por sí misma, y en esto, no necesita apoyo constante, por ejemplo para leer necesita apoyo. Se mete en su cuarto, se pone música, y se inventa coreografías, incluso coge atrezzo: gorros o pañuelos y en esto no necesita ninguna ayuda, se mete en habitación y se olvida de todo. (Madre de la alumna "X")

-Nivel Expresivo: una forma de expresar, un nuevo lenguaje de comunicación. Cabe decir que muchas veces los chicos-as no tienen lenguaje, y por definición el ser humano es ser social, que necesita comunicarse y relacionarse con los demás. En danza, el lenguaje verbal, es lo de menos, por lo tanto, la expresión corporal es un registro por el que se expresan muy bien, cómodo, en el que se sienten bien, más cercano a ellos-as. Tenemos varios casos en la asociación en que una bailarina encima del escenario parece profesional, se transforma y expresa numerosos matices de su personalidad: su sensualidad, su afectividad, interrelación con los otros, su alegría, etc. y cuando la conoces personalmente, ves que no tiene lenguaje apenas. Esto impacta y dice mucho, ya que vemos que el arte es una manera de expresión, más completa que el lenguaje verbal, o por lo menos más afín a ciertas personas.

Mejoría sí: al llamarla se gira y te mira, cosa que antes no hacía, para mí está más metida en el mundo; y claro como ella tiene la limitación del lenguaje pues necesita otras formas de expresarse. (Madre de "Z")

"W" no tiene apenas expresión oral, sin embargo es uno de los seres más expresivos que conozco. (Padre del alumno "W")

-Nivel Familiar: por las entrevistas realizadas a los padres podemos decir que también se crea un vínculo familiar, un nuevo matiz a la hora de relacionarse entre madres-padres e hijo-a, ya que algunos chicos-as tienden a aislarse y las actividades de danza son un punto de unión. También es una manera de que las madres-padres puedan ver a sus hijos desarrollar con autonomía una actividad artística, esto también les une ya que es una actividad valorada familiarmente; y como antes decíamos, a través de la danza se ven bastantes matices de la personalidad de cada bailarín, matices que a veces, los padres no conocían, por el aislamiento, porque basan sus interacciones en comunicación verbal, etc. por ello el ver a sus hijos-as encima de un escenario, es una manera de conocerlos-as mejor.

Pues la verdad es que no teníamos claro el nivel que se iba a adquirir, o el enfoque que se le daría, pero cuando vimos el primer espectáculo nos quedamos alucinados, nos pareció precioso y nos sorprendió mucho todo lo que eran capaces de hacer las chicas. (Madre de "X")

Es positivo, porque tiene dificultades en cuanto a la expresar las cosas que hace, se las guarda para ella, es muy vergonzosa. Entonces realizar las clases de danza y después compartirlas delante de un público, y verla en el escenario, sin tantas limitaciones es muy agradable para los padres. Incluso nos sirve para ver su personalidad. (Padre de la alumna "Y")

Imagen 17: V Muestra de Danza. Asociación Dan Zass

8. AGRADECIMIENTOS

A Pere y a Paquita per ajudar-me i donar-me suport en tot el que m'he proposat.

A Cristina Arauzo por ser cocinera de proyectos e ilusiones (proyectilusiones).

A Noemí Martínez por compartir su sabiduría, estar ahí siempre y conservar esa frescura e ilusi3n en el trabajo.

A todos los padres y madres que confian en la Asociaci3n Dan Zass, porque nos dan la oportunidad de que los sueños se cumplan.

A las alumnas y alumnos de Dan Zass por dejarme aprender de ellas y su manera de ver el mundo.

BIBLIOGRAFÍA

AKOSCHKY, J., BRANDT, E., CLAVO, M., CHAPATO M. E., HARF, R., KALMAR, D., SPRAVKIN, M., TERIGI, F., WISKITSKI, J. (1998): *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educaci3n artística*. Buenos Aires: Paid3s.

BARTON, L. (1998): Sociología y discapacidad: algunos temas nuevos. En L. Barton (comp.). *Discapacidad y Sociedad*. (pg:19-33). Madrid: Ediciones Morata.

BERNARD, M. (1994): *El cuerpo. Un fenómeno ambivalente*. Barcelona: Paid3s.

DE MICHELI, M. (1989): *Las Vanguardias Artísticas del s.XX*. Madrid: Alianza.

DUNCAN, I. (2003): *El arte de la danza y otros escritos*. Madrid: Ediciones Akal, S.A.

FUX, M. (1998). *Danzaterapia. Fragmentos de vida*. Buenos Aires: Lumen.

FUX, M. (2004): *Qué es la Danzaterapia. Preguntas que tienen respuesta*. Argentina: Editorial Lumen

HANS, H. (1986): Public support for rehabilitation programs: The analysis fo US Disability Policy, en *Disability, handicaps and society*. Vol.6, nº1, pg.3-20.

JUANOLA, R. y CALV3, M. (2004). Hacia modelos globales en educaci3n artística. En CALAF, R. Y FONTAL, O. (Coords.). *Comunicaci3n educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos*. Oviedo: Ed. Trea.

LE BOULCH, J. (1979): *La educaci3n por el movimiento en la edad escolar*. Barcelona: Paid3s.

MARTÍNEZ, N., MAMPASO, A. (2005): Educación artística, educación especial y arteterapia. En R. Marín Viadel (ed.). *Investigación en Educación Artística* (pp.467-478). Universidades de Granada y Sevilla.

M. NORMA (1982): *Psicodanza. Una terapia de contacto*. Buenos Aires: Paidós

PANHOFFER, H. (2005): *El cuerpo en psicoterapia. Teoría y práctica de la Danza Movimiento Terapia*. Barcelona: Editorial Gedisa.

PALACIOS, A., ROMAÑACH, J. (2006): *El modelo de la diversidad. La Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional*. Ediciones Diversitas- AIES

READ, H. (1991): *Educación por el arte*. Barcelona: Paidós.

STOKOE, P., HARF, R. (1996): *La expresión corporal en el jardín de infantes*. Barcelona: Paidós

VERDUGO, M.A. (1995): Personas con deficiencias, discapacidades y minusvalías. En VERDUGO, M.A. (dir.). *Personas con discapacidad* (pp.1-35). Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores S.A.

Revistas

BALLESTA, A., VIZCAÍNO, O., DÍAZ, J.D. (2007): Arte y capacidades diversas. *Revista Síndrome de Down*, vol. 24, 46-51.

BRUGAROLAS A. M. (2006): Danzando los cuerpos callados. Danza integrada, danza en la diversidad. *Encuentros con la Expresión. Revista de Arte-terapia y Artes*, 1, 53-56

DOMÍNGUEZ, M. (2004): La discapacidad a escena: arte en movimiento. *Revista Minusval*, 147, 62-65

OJEDA A. D. (2005): Artes escénicas y discapacidad. *Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales*, 26, 35-56.

Web

CARUSO, A.L. (2005). *La danza expresionista*. Texto escrito en el contexto de la materia Principales corrientes del pensamiento contemporáneo de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.

<http://www.temakel.com/galeriadanzaexpresionista.htm> (17 julio 2008)

DEUTSCH, A. (2006). *Mary Wigman (1886-1973) el más alto exponente de la danza*

expresionista alemana. Publicado por Danza Ballet.

<http://www.danzaballet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=659> (12 de julio 2008)

DÍAZ, LUIS. (2005). *Butoh, la danza de la oscuridad*. Artes Escénicas de Japón. Proyecto Enciclopedia Web.

<http://www.japonartesesencnicas.org/danza/articulos/butoh.html> (30 julio 2008)

VÁSQUEZ ROCA, Adolfo. (2006). Pina Bausch; Danza Abstracta y Psicodrama Analítico. *Escáner Cultural. Escáner Cultural. Revista virtual de arte contemporáneo y nuevas tendencias*. nº80, Enero-Febrero.

<http://www.escaner.cl/escaner80/ensayo.html> (5 agosto 2008)

Sin Autor. (2007). *Fancoise Delsarte*. Revista Luciérnaga. nº33

http://www.luciernaga-clap.com.ar/articulosrevistas/33_delsarte.htm (11 agosto 2008)