

Corporum: Los cuerpos marginados.

Juranny Tatiana Fajardo Rojas

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Bogotá D.C. - Sede Principal

Licenciatura en Educación Artística

Noviembre de 2020

Corporum: Los cuerpos marginados.

Juranny Tatiana Fajardo Rojas.

Trabajo de Grado Presentado como requisito
para optar al título de Licenciado en Educación Artística

Asesor

Jairo Andrés Rojas Álvarez

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Bogotá D.C. - Sede Principal

Licenciatura en Educación Artística

Noviembre de 2020

Dedicatoria.

A José, mi abuelo.

Aunque este año te arrebató de mi lado,
Gracias por creer en mí y apoyar mis sueños.

Agradecimientos

Principalmente quiero agradecer a mis padres, Leonel Fajardo y Adriana Rojas por todo el amor y dedicación que han tenido conmigo, por siempre creer en mí. Es gracias a ellos que estoy a punto de cumplir una de mis más grandes metas, convertirme en Licenciada en Educación Artística. A ustedes gracias por permitirme creer que los sueños si se hacen realidad.

Al profesor Diego Felipe Gaitán gracias por creer en este proyecto de grado desde su génesis, por seguir este proceso y por alentarme a sacarlo a flote a pesar de las adversidades que surgieron en el camino, gracias por su dedicación, sabiduría y apoyo hacia todos nosotros.

Y por último pero no menos importante gracias a Brian Pinto, por ser mi apoyo durante este año tan difícil, gracias por creer en mí y en mis capacidades, gracias por alentar cada logro y vivir conmigo cada uno de mis sueños, por ser parte fundamental de este proyecto y de mi vida. Espero que el universo me permita seguir creando, soñando y caminando junto a ti.

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bogotá, Noviembre de 2020

Contenido

Lista de figuras.....	8
R.A.E.....	9
Resumen.....	11
Abstract.....	12
CAPITULO I. GENESIS CREATIVA.....	13
Experiencias desde el dibujo libre elaborado por las pacientes.....	15
Objetivo de la creación.....	16
Descripción del artefacto.....	16
Utopía moderada.....	17
Temáticas o conceptos.....	18
Aportes al contexto.....	18
CAPITULO II. DIALOGO DE TEXTOS Y CONTEXTOS.....	20
El arte de los marginados.....	20
Jean Dubuffet.....	21
Tarcisio Merati.....	22
Aloïse Corbaz.....	23
Adolf Wölfli.....	25
El cuerpo como medio de expresión.....	26
Un cuerpo que danza.....	27
El cuerpo en la danza Clásica.....	27
El cuerpo en la danza Moderna.....	28

El cuerpo en la danza Contemporánea.....	30
El cuerpo en la danza Butoh.....	33
El cuerpo en la Performance.....	35
CAPITULO III. DESARROLLO CREATIVO.....	37
Musicalidad.....	39
Iluminación y escenario.....	39
Vestuario y maquillaje.....	39
CAPITULO IV. REFLEXIONES Y APRENDIZAJES.....	41
REFERENCIAS.....	43

Lista de figuras

Fig 1. Diagrama con símbolos zodiacales de Opicinus de Canistris. (Canistris, 1335)...	21
Fig 2. Mele Moments de Jean Dubuffet. (Dubuffet, 1976).....	22
Fig 3. Macchinetta Trombetta de Tarcisio Merati. (Merati, 1960).....	23
Fig 4. Napoleón de Aloïse Corbaz. (Corbaz, 1943).....	24
Fig 5. Clínica Waldau de Adolf Wölfli. (Wölfli 1921).....	25

R.A.E.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO	
TÍTULO:	AUTOR:
Corporum: Los cuerpos marginados.	Juranny Tatiana Fajardo Rojas.
EDICIÓN:	TUTOR(es):
UNIMINUTO	Jairo Andrés Rojas Alvarez.
PALABRAS CLAVES:	
Danza, artes plásticas, pacientes mentales, cuerpo, performance, interdisciplinariedad, arte marginal.	
GRUPO DE INVESTIGACIÓN	
Ambientes de Aprendizaje.	
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	
Investigación Creación.	
DESCRIPCIÓN:	
Corporum: Los cuerpos marginados, es una investigación creación que se centra en la visión del cuerpo desde pacientes mentales. Es una performance dónde todo gira en torno a los cuerpos y movimientos de estas mujeres pacientes, mujeres que a lo largo de los años han sido marginadas por la sociedad. Es generar un espacio de reflexión en donde se permita visibilizar la situación de estas mujeres y como ellas en medio de su encierro son capaces de sacar su potencial artístico.	
CONTENIDO:	
El proyecto abarca los ejes temáticos del Art brut, el cuerpo como medio de expresión, el cuerpo que danza, El cuerpo en la danza Clásica, Moderna, Contemporánea, en el Butoh y en la performance.	
METODOLOGÍAS INVOLUCRADAS EN DESARROLLO CREATIVO:	
Investigación Creación, Performance.	

CONCLUSIÓN (Reflexiones y Aprendizajes):

La educación artística nos permite más de lo que creemos, en este caso la danza y las artes plásticas permitieron que un grupo de mujeres de un centro psiquiátrico expresaran por medio de estos dos lenguajes emociones y sentimientos que no podían expresar fácilmente con palabras, además de que nos permitieron ver una realidad distinta con respecto a la figura humana, figura que pudo ser puesta en escena. Con esta investigación se pudo evidenciar que el arte se encuentra en todas partes, sin importar las condiciones.

Resumen.

Este trabajo de Investigación-Creación se centra en las vivencias y experiencias vividas con mujeres pacientes de un centro psiquiátrico ubicado en Sibaté dónde se llevaron a cabo actividades de educación artística con dos fines, el primero era observar cuál era el imaginario sobre su cuerpo a través del dibujo, y como eran sus capacidades motrices a través de la danza. El segundo fin era permitirles un espacio donde por medio del arte fueran capaces de mostrar y expresar lo que sentían.

En este documento se hablarán de dos movimientos, por las artes plásticas hablaremos del Art Brut, arte que es creado por pacientes mentales, los dibujos que se utilizaron para este proyecto fueron realizados por esta población. Desde la danza hablaremos como ha sido la evolución del cuerpo a través de la danza, cuáles fueron los cambios que tuvieron que pasar para poder obtener esa completa libertad que hoy se tiene en algunas líneas dancísticas.

Se realizara una performance donde se trabajará una interdisciplinariedad ya que se tomarán elementos del Art Brut, en este caso los dibujos realizados por las pacientes sobre sus cuerpos. Por el lado de la danza se tomará como base algunos principios de la danza moderna, contemporánea y el butoh, además de que se utilizaran algunos movimientos vistos en las pacientes durante las actividades danzaráas.

Palabras clave: Danza, artes plásticas, pacientes mentales, cuerpo, performance, interdisciplinariedad, arte marginal.

Abstract

This Research-Creation work focuses on the experiences and experiences lived with female patients of a psychiatric center located in Sibaté where artistic education activities were carried out with two purposes, the first was to observe what was the imaginary about their body through of drawing, and how were his motor skills through dance. The second goal was to allow them a space where through art they were able to show and express what they felt.

In this document we will talk about two movements, for the plastic arts we will talk about Art Brut, art that is created by mental patients, the drawings that were used for this project were made by this population. From dance we will talk about the evolution of the body through dance, what were the changes that had to go through in order to obtain that complete freedom that today is had in some dance lines.

There will be a performance where an interdisciplinarity will be worked on since elements of Art Brut will be taken, in this case the drawings made by the patients on their bodies. On the dance side, some principles of modern, contemporary and butoh dance will be taken as a basis, in addition to the use of some movements seen in the patients during dance activities.

Keywords: Dance, plastic arts, mental patients, body, performance, interdisciplinarity, marginal art.

CAPÍTULO I. GENESIS CREATIVA.

Esta idea de tipo contextual y conceptual se gesta en el momento en que acompaño a un grupo de jóvenes a un centro psiquiátrico ubicado en Sibaté en dónde utilizamos con las pacientes (mujeres internas en este espacio) ciertas actividades artísticas, entre ellas el dibujo (con relación a la figura humana) para ver cómo son sus perspectivas frente a este tema, muchas de las pacientes aún tenían presente y claro cómo era la figura humana, otras simplemente distorsionaron esta figura llevando sus creaciones a un concepto de cuerpo amorfo, sobre todo en el detalle de sus extremidades. Muchos de estos cuerpos dibujados eran curvos o jorobados, ninguno de ellos era erguido o presentaban un tipo de proyección, además las manos en la gran mayoría se representaban de manera rígida. Cuando se realizó esta actividad algunas de las pacientes se sentían presionadas y pérdidas pues no recordaban con claridad cómo era su figura de cuerpo humano, esto es debido en su mayoría a su condición mental.

También, realizamos actividades danzarias donde observamos más a fondo, quizá yendo hacia el detalle las capacidades del desarrollo corporal como la motricidad y retentiva de memoria en la secuencia de los pasos propuestos, allí se observó que la gran mayoría de las pacientes realizaban un movimiento repetitivo como si tuvieran un tic en alguna parte de su cuerpo, muchas de ellas se movían pero su retentiva de movimientos no era buena, pues parecía que cada una estaba inmersa de su propia realidad y simplemente en muchas ocasiones solo se dejaban llevar por lo que les podía transmitir la música del momento. Cabe resaltar que esta experiencia de movimiento con la danza les gustaba más que la experiencia con el dibujo, ya que estas mujeres demostraron más empatía, debido a que se pudo observar que durante esos instantes de conexión con la danza sus cuerpos se podían ver un poco más relajados, por lo que al dejarlas fluir se quitaba paulatinamente cualquier rasgo de tensión, contrario a la actividad de dibujo donde era evidente su rigidez al intentar plasmar sus imaginarios del cuerpo o figura humana en los trazos propuestos.

Aunque la visita a este lugar me llenó de conocimiento al trabajar con una población con la cual no me sentía preparada, la experiencia a nivel personal y profesional, la cual asumí como un reto, llegó a despertar sentimientos y miedos dentro de mí, pero aclaro que ese miedo era particular, pues, las personas que trabajan en este lugar eran amables, a pesar que la energía del sitio no era acogedora, pues la tristeza era un sentimiento constante que se sentía a flor de piel ya que muchas de estas mujeres fueron abandonadas

por sus familias, esto también me hizo recordar uno de mis mayores miedos, la soledad. Pero no todo fueron tristezas, a medida de nuestras visitas algunas pacientes nos recordaban y se alegraron de vernos, se alegraban de que no las hubiéramos olvidado.

Se realizaron varias visitas al centro, es decir al lugar donde habitaban las pacientes en mención, pero hubo una visita, en la pude evidenciar y entender que la educación artística se manifiesta en todos lados. Pues durante esta visita las pacientes se sintieron más a gusto tanto con nosotros como con las actividades de dibujo que llevábamos para dicha sesión. Aunque ellas no lo crean, sus dibujos son grandes obras de arte, y se corrobora en palabras de Rainbow Rowell *“El arte no tiene que verse bonito; tiene que hacerte sentir algo”* y esto fue lo que me paso con sus creaciones, me transmitieron tantas sensaciones y emociones que no pude dejar de sentir y pensar, que lo que observaba solo se quedaran ahí, en la memoria guardado como un archivo más. Tenía que tomar sus experiencias como referente, serán la inspiración de mi obra de creación. Estas mujeres me han inspirado para realizar una obra, con un lenguaje único, innovador y contundente.

Durante la clase que tomo, en el presente semestre 2020-2, de investigación en el énfasis, el profesor, una vez que le narre sobre la experiencia obtenida, sobre todo en los dibujos, me indica que este tipo de arte se conoce como **“Art Brut”** las obras de este movimiento son creadas en un instante se conoce como *“catarsis”*. Es en este momento en el que la idea de realizar una performance donde le de relevancia a esta población fluye y se coloca ella misma para ser escudriñada, averiguada e investigada, así surgen las siguientes preguntas.

¿Qué pasaría si estos dibujos de corporeidad cobrarán vida? ¿Los movimientos repetitivos y erráticos de estas pacientes podrían ser considerados desde el punto de vista estético, para que se puedan llevar a la puesta en escena?

Experiencias desde el dibujo libre elaborado por las mujeres pacientes

Dibujo elaborado por Ana “mujer paciente”
(Nombre ficticio para proteger su identidad)

Dibujo elaborado por Alicia “mujer paciente”
(Nombre ficticio para proteger su identidad)

Dibujo elaborado por Susana “mujer paciente”
(Nombre ficticio para proteger su identidad)

Dibujo elaborado por Carmen “mujer paciente”
(Nombre ficticio para proteger su identidad)

Objetivo de la creación.

Creación de una Performance a partir de las experiencias observadas a través de los dibujos y movimientos corporales danzarios realizados a partir de las percepciones más próximas sobre la figura humana, en mujeres con trastornos mentales.

Descripción del artefacto.

A través de la interpretación de una Performance realizado por mí, cómo artefacto de la presente creación, la exploración de muchos movimientos concertados mediante los dibujos realizados por la población estudio; “mujeres pacientes” con trastornos mentales y justamente desde esas formas corporales que ellas mismas crean mediante la actividad de dibujo libre, a lo largo de las actividades propuestas. A partir de esta observación surgen inquietudes que componen la investigación, entre las que se encuentran principalmente afectadas por la relación del imaginario de cuerpo que pueden tener estas mujeres y cómo es su autoimagen corporal, en relación con las actividades impartidas en las clases de dibujo y danza, especialmente.

Es a partir de estas experiencias corporales, que se crean los interrogantes, y es justamente en esa práctica que se descubre y se apunta una ruta en cuanto a la parte

escénica, ya que lo observado será representado por mi corporalidad, en el sentido más estricto del trazo que nace de un cuerpo y se dibuja en la acción construyendo y deconstruyendo ideas que invitan e impulsan a ese momento de improvisación, recogido en la experiencia sensible del movimiento de estas mujeres.

Así mismo el vestuario que se usará en la performance propuesta será en tonalidades claras o cálidas para que hagan juego y un buen contraste con la iluminación, cuando se habla de centros y pacientes mentales usualmente uno piensa en colores oscuros o lúgubres, estos colores que se asimilan a los sentimientos que se evocan en estos lugares, pero a veces nuestra percepción falla y las cosas no son como uno se las imagina. Tendré como referencia la paleta de colores de *Aloïse Corbaz*, una artista plástica diagnosticada con esquizofrenia cuyas pinturas estaban llenas de vida y por ende de color.

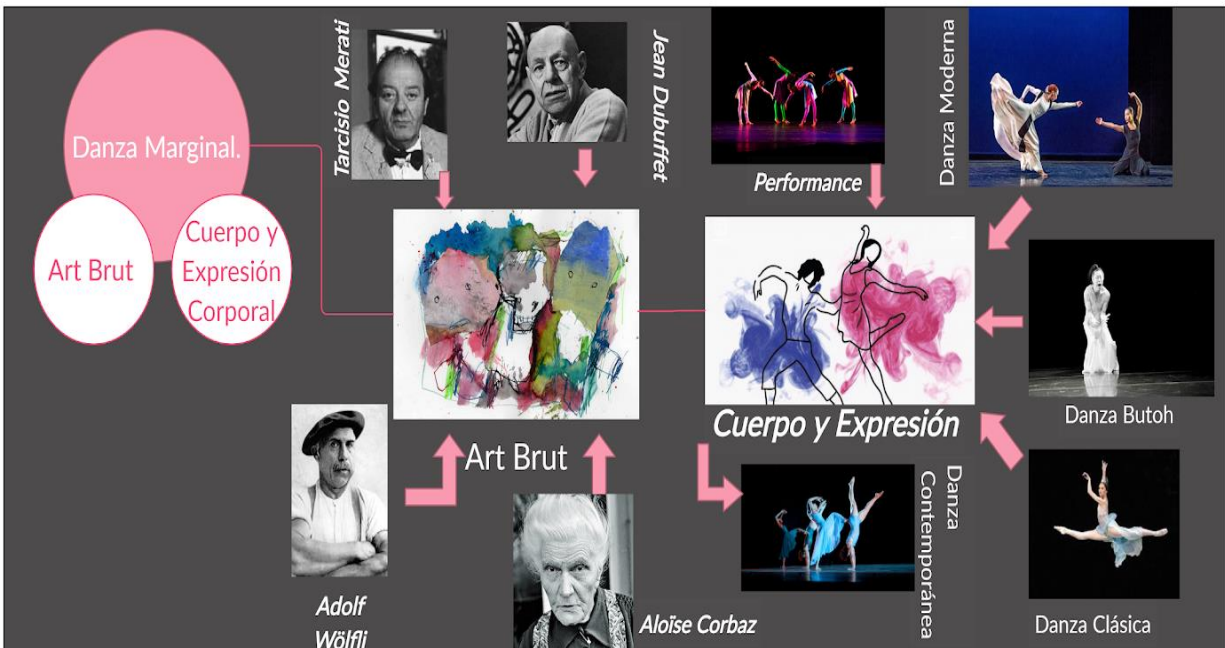
La música que se usará es suave, tranquila, serena, pero esta cambiará en algunos momentos y tendrá algunos picos de confusión representando movimientos bruscos, hostiles y descoordinados con el fin de evidenciar a través de frases corporales lo mencionado anteriormente, es decir movimientos erráticos que algunas de ellas ejecutaban durante las sesiones propuestas.

En cuanto a Las imágenes como elemento potente de esta investigación -creación, se irán mostrando simultáneamente al tiempo en que yo las interpreto para que las personas puedan observar el concepto de cuerpo que ellas tienen en su imaginario.

Utopía Moderada.

El propósito de la puesta en escena es poder calar en los sentimientos del espectador para generar conciencia con lo que se vive en estos centros y con lo que suelen sentir los pacientes que están marginados por la sociedad misma. Busco que ese arte consciente, que están viendo en el escenario logre despertar su lado inconsciente, que no todo lo que vemos o percibimos bajo la palabra de “normal” es lo que está correcto o está bien, que la estética puede tener dos o más miradas sobre un mismo plano, por ejemplo cuando lo que se busca es transmitir un sentimiento o emoción, acción particular de la presente investigación-creación.

Temáticas o Conceptos.

Aportes al contexto.

El presente proyecto de grado de tipo investigación-creación aporta fundamentalmente a la construcción de pensamiento en primer lugar argumentativo y en segundo creativo por el desarrollo mismo del proceso llevado a cabo para dar origen a la performance, espacio escénico que relatará cómo se constituye la imagen corporal en un centro “mujeres pacientes”. Desde la presente investigación adjunta a la licenciatura Básica en Educación con Énfasis en Educación Artística LBEA, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la utilización de lo interdisciplinar como estrategia principal para llevar la puesta en escena a sus mejores resultados, teniendo en cuenta que *“La interdisciplinariedad es la forma de organización de los conocimientos, donde los métodos que han sido utilizados con éxito dentro de una disciplina se transfieren a otra.”* (Edgar Morín (2018): Qué es Transdisciplinariedad) ya que en ese sentido me apropio de elementos acordes de las artes plásticas; referenciando principalmente a Jean Dubuffet y Aloïse Corbaz pioneros en el Art Brut o Arte marginal, para conectarlos de manera transversal con las artes escénicas desde la danza, en la categoría Performance. Esta fusión me permite develar la relación implícita entre el movimiento provocado por el cuerpo de las pacientes y lo que quieren plasmar en sus dibujos sobre la figura humana, aceptando retos para consolidar la presente propuesta de investigación creación.

Por lo anterior mi mayor interés es poder plasmar la experiencia vivida con las mujeres pacientes en mención; dónde mi mirada se centró en las corporalidades que ellas habían plasmado en sus dibujos y en las corporalidades que surgían en las clases de danza que, de alguna manera articulan las realidades observadas y de dónde se construye un conocimiento en este entorno social, para ser transformado desde una conciencia que nutre la intervención realizada a favor de la expresión corporal.

En ese sentido el ejercicio de investigación que estoy realizando me permite encontrar una conexión real desde el campo social permitiendo abordar una realidad con la cual busco un reconocimiento dentro de la sociedad para estas “mujeres pacientes” a partir de una percepción sensible entre imagen y el movimiento que habitan en ellas como una forma de construir día a día desde la cotidianidad capacidades con las cuales pueden abordar esa realidad para transformar su vida y por ende las experiencias claramente identificadas al realizar las clases propuestas en busca de una nueva imagen, intentando romper ese estigma en el que han sido encasilladas.

Esta forma de asumir los temas propuestos en la presente investigación permite elaborar y reelaborar las experiencias aprendidas o vividas en el centro “mujeres pacientes” deteniéndome a pensar cómo ha sido el recorrido de estas mujeres en la vida, principalmente desde mi interés donde abordó el cuerpo desde la expresión de sus emociones que son reveladas en las imágenes pictóricas y corporales que ellas mismas construyen y las maneras de consolidar los pensamientos en un aspecto fundamental para la vida de estas mujeres. Sentimientos que además son propios del abandono, primeramente, porque sus allegados más cercanos o familiares en muchos de los casos las han dejado abandonadas allí a su propia suerte.

CAPÍTULO II. TITULO (Textos y Contextos)

El arte de los marginados.

*"Claro que este arte está loco ¿Qué arte no es loco?
Cuando no está loco no es arte"
-Jean Dubuffet.*

En 1945 Jean Dubuffet utiliza el término de *Art Brut* para referirse al arte creado por personas ajenas a la formación artística "Asistimos en él a la operación artística totalmente pura, bruta, reinventada por entero en todas sus fases por su autor, a partir únicamente de sus impulsos" (*L'Homme du commun à l'ouvrage*, p.92). Este tipo de arte está centrado en personas que se mantienen al margen de la sociedad, tales como internos de hospitales psiquiátricos, autodidactas, médiums, solitarios, prisioneros y ancianos. Este arte se centra también en el dolor que puede estar sintiendo o atravesando el artista, pierde todo tipo de estética con tal de poder transmitir aquello que es difícil de describir con palabras, en el sentido de lo estético lo tomamos desde la mirada occidental, donde se hace referencia no sólo a ese concepto de la estética como algo bello sino que se toma como una mirada que puede apropiarse de elementos que no siempre son hermosos o que pueden tener otras concepciones sobre lo que no es bello; se caracteriza por su espontaneidad innata, en la catarsis del ser, busca que esta explosión de emociones prevalezca sobre la razón y la técnica.

Como se mencionaba anteriormente el término surgió en 1945, pero se tiene indicios de que este tipo de arte viene de tiempo atrás, se tiene la obra de Opicinus de Canistris en el siglo XIV un sacerdote con delirio esquizofrénico que realizó una serie de cartografías cosmológicas fantásticas y que se conservan en la biblioteca del Vaticano, Roma.

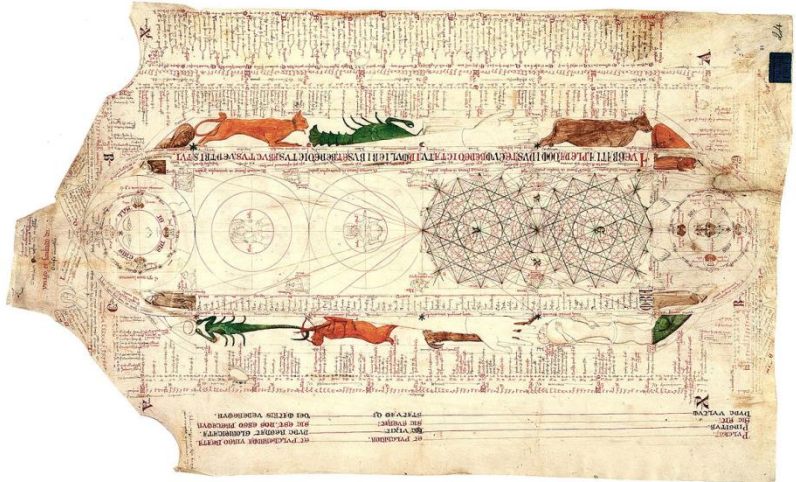

Fig.1 Diagrama con símbolos zodiacales, folio 24r. Aviñón, Francia, 1335–50. Biblioteca Apostólica Vaticana

A principios del siglo XIX Los médicos cultos muestran interés en las producciones artísticas de ciertos enfermos mentales, esto es un principio para la elaboración de diagnósticos, como lo menciona Pijaudier, J (2006) “El loco es tenido entonces por alguien falto de inteligencia, como criatura situada en el límite de la animalidad, un producto de la naturaleza y no de la sociedad”. (p.46). En la actualidad se puede analizar que dicha caracterización de esta clase de personas, no ha cambiado y sin embargo a pesar de estudios y escritos por personas idóneas en este campo de la medicina, los seres humanos que están cerca de ellos aún los señalan y terminan por aislarlos negando toda posibilidad de integración en el campo de lo social, una realidad que se evidencia en muchas ocasiones, hasta el punto en que los familiares terminan muchas veces por abandonarlos en estas instituciones a merced de una vida sin protección, acompañamiento y amor.

Jean Dubuffet (Le Hâvre 1901 – París, 1985).

Fue el encargado de acuñar el término de “*art brut*”, pretendía crear un arte libre de preocupaciones intelectuales, renunció a las técnicas tradicionales y a la estética del momento para llegar a exponer las obras de personajes anónimos que se encontraban al margen de la sociedad, muchos de ellos pacientes mentales. En 1948 fundó la “*Compagnie d’Art Brut*” La colección formada alcanza las 5000 obras que son expuestas por primera vez en 1967; la gran mayoría por obras expuestas por enfermos psiquiátricos (generalmente esquizofrénicos) Dubuffet siempre rechazó el término de “arte psiquiátrico” afirmando que no existe un arte de los locos.

En su colección de arte se destacan artistas reconocidos como Aloïse Corbaz, Adolf Wölfli y Tarcisio Merati, todos ellos han intervenido en la construcción de la presente investigación y a quienes relaciono a continuación.

El trabajo de Dubuffet para el reconocimiento de las obras de artistas marginales fue ejemplar, invertía gran parte de su tiempo y dinero en descubrir los valores de este tipo de arte, que para él, era mucho más verdadero y valioso que el arte culto o estético, conceptos que utilizaba Dubuffet para referirse a estos modos de creación artística, el artista francés defendía a los creadores que trabajan al margen del mundo y de la sociedad en general, principalmente por su gran sinceridad.

Se considera a Dubuffet como el representante más importante del Art Brut por el hecho de que gracias a él este tipo de arte tuvo un reconocimiento muy grande, es por ello que decidí tomarlo como mi referente principal, pues más allá de realizar un performance, lo que busco con este proyecto es darle un poco de reconocimiento a las obras realizadas por los pacientes, población estudio de esta investigación, además de que esta línea del arte plástico usualmente no es muy tomada en cuenta, debido a que la mayoría de estos artistas han sido pacientes mentales a los cuales se les ha visto desde ese ojo estigmatizador, el mismo que los aleja y los rechaza.

Fig.2 Jean Dubuffet. *Mêle moments*, 1976.

Tarcisio Merati (Bonate Sopra 1934- Bérghamo 1995).

Merati, es otro gran exponente del *Art Brut*, pues a comparación de Dubuffet fue un paciente mental, cuenta con varias entradas al sanatorio mental, la primera fue en 1959 donde se le diagnosticó una esquizofrenia y una psicosis en retraso mental. Es aquí, en el

sanatorio donde su producción creativa se incrementó, en sus temas se repiten muy a menudo imágenes de juguetes abstractos que él mismo llamó “maquinitas trompitas” además de la pintura se conoce que también compuso obras en el campo de la música, estas tenían características obsesivas.

En 1984 fue dado de alta definitivamente y se mudó con su hermana, fue allí donde su actividad artística cesó y Merati dejó de pintar, debido a esto decidió mudarse cerca al sanatorio para poder frecuentarlo, pues allí era donde su inspiración artística surgía.

En 1993 se organizó su primera exposición personal en el Teatro Social en Bérgamo Italia, está se repitió en 2006 en una segunda exposición llamada “más allá de la razón” en la misma ciudad pero esta vez se expandió llegando a la región Lombardía, donde dedicó su obra a todos los mayores exponentes del arte marginal.

Fig. 3 Tarcisio Merati. *Macchinetta trombetta*, 1960.

Aloïse Corbaz (Lausana 1886 - Gimel 1964).

Al igual que Tarcisio fue una paciente mental, pasó más de 46 años en un sanatorio mental donde fue diagnosticada con esquizofrenia. En su infancia nunca se evidenció algún rasgo de esquizofrenia como tampoco presentó aptitud especial para el dibujo.

El 21 de febrero de 1918, Aloïse fue internada en el Hospital Psiquiátrico Universitario de Cery, cerca de Lausanne, por demencia precoz. Encerrada cada vez más frecuentemente dentro de sí misma, inmóvil, indiferente, dejaba explotar de repente sus celos y su agresividad hasta el punto de volverse violenta contra los demás enfermos. La obra de Aloïse Corbaz es muy extensa, la artista aprovechaba todo tipo de materiales

como soporte para sus dibujos, aprovechaba pequeños trozos de papel de estraza, que ella juntaba cosiendo, páginas de revistas, fondos de cajas de cartón, reversos de hojas de almanaques, todo lo aprovechaba.

En este hospital Aloïse realizó 834 dibujos, por medio de esto la artista quiso calmar el tormento por el que estaba pasando, trato de idealizar una realidad llena de color donde crea su propia versión acompañada por un príncipe, castillos y muchas flores.

Fig .4 Aloïse Corbaz, *Napoléon*, 1943.

Durante su estadía en el sanatorio sentía la necesidad constante de dibujar, pues era la única manera de escapar de la realidad en la cual se encontraba. Utilizaba grafito o pasta de dientes, a veces los pétalos de las flores hacían parte de sus obras, dibujaba en hojas, sobre o en calendarios.

La realidad de Aloïse es muy similar a la realidad de las pacientes con las cuales trabajó, debido a que cuando se realizaban actividades de dibujo donde ellas podían dibujar lo que quisieran, solían representar aquellas emociones o sentimientos que en ese momento las estaban inundando y atormentando, sus sentimientos y emociones, entre las pacientes había una que especialmente contaba con un gran don para el dibujo, ella solía dibujarse en una realidad alterna, una realidad donde tenía una vida “normal” y estaba rodeada de su familia y algunos amigos que lograba recordar.

Adolf Wölfli (Berna 1864- Berna 1930).

Es considerado el artista más conocido dentro de este movimiento, con una infancia y vida turbulenta llena de dolor y abusos Adolf también fue recluido en un sanatorio mental, su comportamiento se mostraba agresivo y presentaba alucinaciones, pero fue en este lugar donde estaba recluido donde tuvo su primer acercamiento al dibujo.

Los doctores del sanatorio afirmaron que cuando Adolf dibujaba se mostraba más tranquilo, el médico Walter Morgenthaler lo alentaba a su labor artística, reunió su trabajo y en 1921 lanzó un volumen llamado “*Un paciente psiquiátrico como artista*” este hecho marcó la historia pues fue una de las primeras veces donde se dieron cuenta que el arte podía ser utilizado como terapia. Las obras de Adolf muestran la angustia, inquietud y los traumas infantiles por los cuales paso.

Fig.5 Adolf Wölfli. *Clínica Waldau*. 1921

Finalmente quiero aclarar que muchos de los autores que use como referentes no se inclinaban por el arte, especialmente el dibujo, sino que descubrieron sus talentos por medio de los talleres que seguramente ofrecían estos lugares como una alternativa de terapias ofrecidas desde la condición de internos. Esta misma situación la pude percibir cuando realizaba mis intervenciones en espacios similares, debido a que pude observar que durante mis clases los pacientes mostraban una gran empatía con los ejercicios propuestos desde la educación artística, principalmente a través de los lenguajes de las artes plásticas y escénicas.

El cuerpo como medio de expresión.

“El instrumento mediante el que se expresa la danza es también el instrumento mediante el que se vive la vida: el cuerpo humano”
Martha Graham.

Se conoce como cuerpo al conjunto de bases materiales que componen el organismo del ser humano, pero desde una visión más sensible podemos entender al cuerpo como un instrumento de expresión e interpretación, aquel que puede sentir transmitir y percibir.

A lo largo de la historia se han tenido diferentes cosmovisiones sobre el cuerpo humano, desde la psicología el cuerpo es una expresión de la subjetividad, la intersubjetividad y la transubjetividad, es la posibilidad de movimiento así como fuente de expresión y creatividad. García (2012) en su escrito *Jean-Luc Nancy: Una búsqueda praxeológica entre cuerpo y danza* nos menciona que “El cuerpo empieza a tener su propio lugar de enunciación, la historia empieza a comprenderlo desde una totalidad, como un conjunto de dimensiones interactuantes, articuladas y movilizadas” es decir que el cuerpo va más allá de ser una simple base que sostiene nuestras partes, es un instrumento que tiene sus dimensiones y está expuesto al constante cambio como más adelante se mencionara.

Desde la vertiente artística Bertrand y Dumont (1970), interpretan al cuerpo como “arte del movimiento que sintetiza actividades teatrales y danzantes”. Desde esta visión el cuerpo no solo se mueve o transita, es capaz de realizar acciones como rotar, doblarse, estirarse, saltar y girar, si se combinan estas acciones los seres humanos somos capaces de crear un sin fin de movimientos y también somos capaces de expresar y transmitir a través de estos movimientos, a esto se le conoce como expresión corporal.

El movimiento y el gesto del cuerpo con la materia prima de la expresión corporal, toda manifestación del cuerpo sea estática (postura) o dinámica (gesto) se puede considerar como forma de expresión. Generalmente esta noción se aplica a artistas como bailarines ya que trabajan más con sus cuerpos que con la palabra, se debe tener gran conocimiento y dominio sobre el propio cuerpo así como también una mayor expresividad. El cuerpo debe ser capaz de transmitir ideas, sentimientos y sensaciones.

Cómo lo menciona Fromont, 1981 *“Nuestro cuerpo es una especie de arcilla biológica en la cual se imprime el universo que nos rodea y que luego lo expresa”*. (p.26)

El cuerpo y la expresión corporal son el eje central de la danza, pues el bailarín debe ser consciente de las capacidades de su cuerpo para lograr interpretar, transmitir y expresar.

Un cuerpo que danza.

“No existe ningún cuerpo vivo tan simétrico, tan bien construido y bello como los de las estatuas griegas.”
E.H.Gombrich.

Como se mencionó con anterioridad el eje central de la danza son el cuerpo y la expresión corporal, estos dos elementos se han enfrentado a constantes cambios, pues a medida de que avanza el tiempo la finalidad de la danza y la concepción que se tenía del cuerpo desde esta también van evolucionando.

Se habla de un cuerpo que no es estático, que realiza un movimiento determinado, no cualquier movimiento. Se habla de un cuerpo que danza, que mediante el gesto manifiesta, de manera visible y en algunos casos también audibles, el ritmo.

El cuerpo en la danza clásica.

Cuando Luis XIV funda la Real Academia de Música y Danza, se considera el punto de origen de la danza clásica (hoy conocido como Ballet) aquí el lenguaje de la danza clásica fue codificado, pues se creó un código con cierta cantidad de pasos, colocaciones y movimientos pautados que involucra diferentes partes del cuerpo. Los espectáculos de danza cumplían la función de entretener a los cortesanos y promover ideologías políticas. Estas danzas estaban compuestas por majestuosos movimientos, elevaciones y giros de Pierre Beauchamp, estas fueron las bases de las técnicas actuales de la danza clásica.

La danza clásica no permite que el bailarín tenga la libertad de improvisar o expresar su sentir pues los movimientos ya están codificados marcando así un solo tipo de movimiento valedero, la idea de este movimiento corporal era crear la construcción de un arte centrado en la representación de la belleza ideal, era crear la imagen de un cuerpo perfecto.

Dentro de la danza clásica no existe algún tipo de libertad corporal o gestual, pues estas ya estaban predeterminadas en una serie de posiciones que acompañaban los pasos que ya habían sido codificados, al igual que los pasos estas posiciones corpóreas en la actualidad se encuentran vigentes:

- En la expresión facial no debe denotarse ningún tipo de esfuerzo, los músculos de la cara deben estar relajados.
- Los hombros deben permanecer bajos y no estar encorvados hacia adelante, sino permanecer hacia atrás.
- Los músculos abdominales deben estar contraídos, lo que ayudará a mantener la espalda derecha.
- Los brazos se mantienen siempre firmes utilizando principalmente los músculos de la espalda.
- Respecto a las manos la colocación de los dedos será siempre la misma: el dedo índice está ligeramente elevado con respecto a los demás, el pulgar se encuentra “escondido” en la palma de la mano y los tres dedos restantes están juntos y alineados.

El ballet clásico o danza clásica: origen e historia .TodoBallet.com (s.f)

A principios del siglo XX surge una línea dentro de la danza que buscaba romper las reglas y criterios de la danza clásica, querían darle una libertad única al cuerpo, pues cuentan con una filosofía de libre expresión que enfatiza la conexión entre la mente y el cuerpo. Esta línea a lo largo de los años presenta muchos cambios en donde no solo surgen nuevos conceptos sobre movimiento sino también técnicas que revolucionan al mundo de la danza.

El cuerpo en la danza moderna.

Surge en una época donde el mundo empezó a experimentar cambios a nivel social, político y económico. Los bailarines de la época abordaron la danza como un arte capaz de expresar la complejidad humana centrándose en sus emociones, contradicciones y conflictos, aquí descubren que la expresión corporal se basa en su cuerpo y en el espacio. El contenido de la danza son sus ideas, metáforas emociones y símbolos; Como forma de libre expresión los bailarines empezaron a bailar descalzos en la escena, ejecutaban saltos menos rígidos y el cuerpo se mostraba más libre, en sus inicios fue conocida como danza libre gracias a su pionera *Isadora Duncan*; Luego surge una segunda generación de

bailarines, donde esta danza libre toma el nombre de danza moderna, aquí aparece *Martha Graham* con su técnica danzaría, técnica tan estricta que el concepto de movimiento volvió a tornarse rígido.

Una de las principales pioneras de esta línea dancística es *Isadora Duncan* (1878 - 1927) la obra en la que quedó plasmada su trayectoria y visión de la danza en su autobiografía (1921), allí relata con detalle como ella concibe a la danza en el marco de “concepción intelectual y espiritual de la vida” y como construía sus movimientos. Para Isadora los movimientos de la danza clásica (hoy conocida como Ballet) chocaban con su sentido de belleza ya que sus expresiones se veían muy mecánicas, consideraba a esta danza como un género absurdo y falso el cual no tenía nada que ver con el arte. Su concepción sobre la danza está ligada a la inspiración y en el deseo de expresar lo que habita en el interior del bailarín a través del cuerpo y sus movimientos.

La técnica de Isadora enfatiza en la fluidez de los movimientos libres, el final de un movimiento es el comienzo del próximo movimiento, no hay interrupción alguna. Explora movimientos humanos (como caminar, correr, saltar, brincar, acostarse, etc....) en su forma más orgánica y pura. Esta técnica nos sirve como referente para el performance que se realizará, pues nos brinda una fluidez y libertad de movimientos además de que da bienvenida a todo tipo de cuerpo, talla y capacidad física, lo que importa es la capacidad de expresar el alma en la danza.

Alrededor de los años treinta encontramos a *Martha Graham* (1894-1991) quien es considerada la madre de la danza moderna, esto es debido a su gran técnica, la técnica Graham donde sus principios son la contracción y la relajación, se enfoca en liberar las emociones mediante contracciones pélvicas y abdominales. En esta técnica el torso es el eje central en la expresión de estas emociones, los brazos, manos y piernas se usan para crear imágenes y trasladarse en el espacio.

La contracción (exhalación) y relajación (inhalación), movimiento de oposición de dos fuerzas opuestas y complementarias que simboliza el flujo de la respiración. En la relajación no se pierde el dominio del cuerpo, pues la zona abdominal es la que permite al bailarín tener un equilibrio en toda posición y un centro del cual se desprende toda la energía. Este centro permite incorporarse de cada caída sin aparente punto de apoyo.

1. Contracción (exhalación): Se produce una curva cóncava en la parte final de la espina dorsal, la cual se produce a partir del empujón de la pelvis hacia delante.

2. Relajación (inhalación): Se produce a partir del empuje del coxis, la elevación de la espalda baja y hasta llegar a la cabeza sin perder el control del cuerpo y la elevación.

La técnica Graham es una técnica tan estricta y tan metodológica como la danza clásica, aquí esa libertad corporal que buscaba *Isadora* se había perdido. Es por eso que *Merce Cunningham*, estudiante de Graham, decide alejarse de los conocimientos de su maestra para empezar su propia revolución, aquí se genera un puente entre la danza moderna y lo que hoy conocemos como danza contemporánea, pues gracias a sus exploraciones corporales surge de nuevo un cambio de pensamiento dentro de la danza, donde el concepto de movimiento vuelve a ser un poco más libre a comparación del concepto de movimiento que se tenía en la técnica Graham.

La postura del cuerpo en la técnica de *Martha Graham* es demasiado rígida, muy similar a la postura que suelen tener muchas de las pacientes, las contracciones que se utilizan aquí nos sirven para representar los sentimientos de frustración y miedo que presentaban muchas de ellas.

El cuerpo en la danza contemporánea.

Esta línea de la danza es más interpretativa pues da la posibilidad de expresar emociones, y sentimientos; puede hablar de conceptos, relacionar el aspecto terrenal con la pasión y lo mundano llegando a transmitir algo hermoso llenos de creatividad e innovación. Amplía el rango de movimiento, pues se trabaja en el suelo y caídas. Utiliza los espacios con mayores posibilidades y las coreografías suelen basarse en ideas o sentimientos; Una característica, muy distintiva es el uso de multimedia para acompañar las coreografías, como el uso de imágenes o videos que sirven de fondo.

Merce Cunningham (1919-2009) inició su vida dancística en la academia de Martha Graham donde duró un par de años y luego decidió abandonarla para iniciar con su propia academia, es una figura imprescindible y leyenda dentro de la danza contemporánea. Inició una revolución para la danza ya que propuso una técnica donde primaba la investigación corporal y la libertad creativa, le dio un nuevo sentido a la noción del espacio en una coreografía y además otorgó a la danza un carácter autónomo e independiente con respecto a la música.

Cunningham tuvo un marcado interés por la dimensión plástica y escultórica del cuerpo humano pues esto hizo parte de su propuesta coreográfica, es importante resaltar

la influencia que obtuvo por parte de los montajes escénicos de George Balanchine, quien exploraba el papel del movimiento en la danza y la dimensión espacial de los cuerpos en connotaciones plásticas. Además de que muchas de sus escenografías estaban inspiradas en movimientos de las artes plásticas como lo fue el periodo del Pop Art y el puntillismo de Georges Seurat.

Las bases que formuló fueron totalmente revolucionarias en la danza:

- La danza puede ser acerca de cualquier cosa, pero fundamentalmente es acerca del cuerpo humano y su movimiento, comenzando por el caminar.
- Cualquier movimiento puede ser material para una danza.
- Cada bailarín en la compañía debe ser solista.
- Cada espacio debe ser bailado.
-

Merce Cunningham .Ciudadela danza.com (s.f)

El interés que presentó Cunningham hacia diferentes movimientos de las artes plásticas fue el mismo interés que motivó e incentivó este proyecto, pues el performance está inspirado en los dibujos que caben dentro del movimiento conocido como Art Brut, además de que estos están centrados en las diferentes visiones del cuerpo humano y en la técnica de Cunningham la danza debe estar centrada fundamentalmente este y en su movimiento.

Erick Hawkins (1909-1994) famoso bailarín y coreógrafo, es considerado el “Padre de la Técnica Release”. Desarrolló una nueva técnica de danza que incorporaba principios de disciplinas orientales.

Creía que las técnicas occidentales de danza estaban basadas en conceptos erróneos acerca del cuerpo, así que decidió crear una técnica basada en conocimientos del cuerpo que aprendió de disciplinas orientales. Los principios de la Técnica de Erick Hawkins se utilizan en las clases de danza contemporánea y forman parte de lo que se conoce como Técnica Release.

La Técnica Release son unos métodos de baile que se usan en la danza contemporánea, se enfatizan principalmente en la liberación de la tensión muscular cuando se realizan movimientos, su propósito es lograr un uso eficiente de la energía y la anatomía para que los movimientos se hagan con el mínimo esfuerzo. Los principios de la Técnica Release ayudan a desarrollar conciencia acerca de la alineación corporal, la respiración, el mecanismo orgánico de las articulaciones y la distribución de peso en el cuerpo.

Principios de la Técnica Release.

- El cuerpo es visto como una entidad integrada donde no existe separación entre el cuerpo, la mente, las emociones y el alma. O sea, no se imponen patrones de movimiento decididos de antemano con la mente sin tomar en cuenta la realidad orgánica del cuerpo.
- Se reconoce que cada persona tiene una manera única de moverse con sus propias intenciones.
- Se explora el potencial de la anatomía humana. No se trata de modificar lo que es natural al cuerpo.
- A la hora de ejecutar un movimiento, el sistema nervioso tiene igual importancia que el sistema músculo esquelético.
- La quietud es siempre el punto de partida y el punto final. Esta quietud es una posición llamada Descanso Constructivo.
- Se usa la visualización para despertar experiencias cinéticas nuevas y crear conciencia acerca de estas nuevas posibilidades. La visualización consiste en imaginar metáforas de acciones físicas para iniciar y hacer un movimiento. Por ejemplo: “Imagínate que te mueves dentro del agua”.
- Se exploran los patrones de movimiento de las diferentes etapas de desarrollo humano, como la posición fetal, gatear o el colocarse de pie.
- Se enfatiza el proceso creativo. La improvisación se usa para generar nuevas posibilidades de movimiento, despertar la creatividad para crear composiciones.

Danza Contemporánea: Técnica Release .Danzacontemporánea.blogspot.com (2017)

Para este performance se utilizaran algunos de los principios de esta técnica, partiendo por los patrones de movimientos de las etapas de desarrollo, las metáforas de acciones físicas (acciones que vi realizando a las pacientes en el centro) y también manejando el descanso constructivo.

A Continuación voy a invitar a **Pina Bausch** (1940-2009) a dialogar con la experiencia de las mujeres mencionadas en la investigación desde aspectos muy internos del ser, los que producen alteraciones que se evidencian en los movimientos de la danza, lejos de las técnicas y más cercanos al existir.

Nacida en la ciudad de Solingen (Renania del Norte-Westfalia), sufre durante sus primeros años los horrores causados por la segunda Guerra Mundial, las bombas, el sonido de las sirenas y los disparos constantes, la desesperación de la gente al vivir estas atrocidades y el intentar sobrevivir a diario fue algo que la coreógrafa Alemana no pudo

olvidar con facilidad, pues estos recuerdos no solo quedaron en su mente sino también quedaron grabados en su cuerpo, en su sensibilidad.

Aunque no existe una técnica desarrollada por ella lo que más caracteriza sus coreografías es la explosión de sentimientos que derrocha sobre el escenario, sus coreografías estaban llenas de dolor, angustia vital y existencial. Sus creaciones están forjadas por las aportaciones individuales de sus bailarines, aquí el cuerpo pierde cualquier tipo de técnica y solo se dedica a ser libre, a expresar cualquier represión que sienta, pues se le es permitido al bailarín mostrar sus dramas, angustias y hasta sus deseos, es una catarsis sentimental compartida “Hay un motivo último que impele a todos los bailarines: decir que no saben qué hacer con su tragedia personal e intentan colocarla, desesperada e inútilmente, en los demás.” (Salas, 2015, p. 144).

Sus obras coreográficas son una co-biografía, aquí corporificar sus miedos sobre el escenario y la muestra de una manera honesta y cruda porque sabe que el cuerpo nunca miente, que la expresión de un cuerpo que baila es capaz de visibilizar cualquier secreto que se encuentre en el alma. Sus piezas de danza se componen en cooperación de diversas expresiones como movimientos corporales, emociones, sonidos y escenografía, esto va muy enmarcado a la corriente de la danza teatro, corriente de la cuál fue pionera.

El trabajo que realiza Pina es un trabajo donde las emociones, vivencias y sentimientos priman, muy similar a lo que busco realizar con el performance, pues busco colocar en escena las emociones y sentimientos que estas pacientes no solo reflejaban durante sus actividades sino también las que quedaron enmarcadas en sus dibujos. Así como ella por medio de sus coreografías compartía un poco de su vida y miedos, quiero por medio de la mía llegar a compartir las vivencias y miedos que estas pacientes tenían, el miedo constante del abandono y soledad.

El cuerpo en la danza Butoh.

"Lo mejor que alguien me puede decir es que mientras miraba mi actuación se puso a llorar. No es importante entender lo que estoy haciendo; quizás sea mejor que no entiendan, sino que respondan al baile".
-Kazuo Ohno (1906 - 2010)

Esta danza se originó a finales de los años 50, posterior a la segunda guerra mundial, después de la destrucción de Japón tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Kazuo Ōno (1906-2010) y Tatsumi Hijikata (1928-1986) son los creadores de esta danza que

visualmente es reconocida por el uso de movimientos grotescos, repetitivos y erráticos; al mismo tiempo, explora la transmutación del cuerpo en otras formas como humo, polvo, fantasmas o animales.

El trabajo de ellos ha sido descrito como una búsqueda de la representación de un cuerpo libre de referencias y abierto a toda metamorfosis, el bailarín es empujado a un punto límite donde se le anima a encontrarse consigo mismo.

La esencia del Butoh se encuentra en los momentos en el que el bailarín se deja de identificar consigo mismo y se convierte en algo o alguien más, se convierte en el dolor colectivo. Es la danza de la oscuridad, el baile del subconsciente pues aquí el cuerpo, mente y espíritu están completamente conectados, aquí no se adhiere a una coreografía, sino que los movimientos surgen de una imagen que se crea en la mente y el corazón del bailarín.

Durante los ensayos del Butoh no están permitidos los espejos, pues esto permite que el interior salga, se exprese y sea el que hable. Al dejarlo expresar lo íntimo del ser, éste no se interesa si lo que sale va a gustar o no a los espectadores, no sale para agradar a nadie, su único motivo es el expresarse.

Para Vangelina, una bailarina de Butoh cuando se accede al cuerpo a través de la repetición existe una parte de la mente que se rinde y así se puede acceder a las emociones, ella ha venido trabajando esta danza en prisiones de Estados Unidos desde 2006, ella cree que esta danza les ayuda en la auto aceptación y de poder que lo ayuda a encontrarse consigo mismo (Great Big Historias, 2018, 1m38s).

Algunas de las características comunes del butoh:

- Búsqueda de una memoria individual o colectiva.
- Uso de temas tabú: muerte, erotismo, etc...
- Entornos extremos o absurdos.
- Cuerpos casi desnudos completamente pintados de blanco.
- Ojos rodados hacia arriba y rostro contraído.
- Piernas y pies rotados hacia adentro.
- Posiciones fetales.
- Imágenes divertidas y grotescas.
- Realizado con o sin público.

- Sin estilo establecido: "*Hay tantos tipos de butoh como coreógrafos de butoh*". (Hijikata).
- Puede ser puramente conceptual sin movimiento alguno.
- Características estéticas que van en contra de los arquetipos occidentales de perfección y belleza.
- Su técnica utiliza algunas adquisiciones del saber tradicional japonés, como el control de la energía, que se traduce en una fuerte expresividad.

Butoh: Brief description. Contemporany-Dance.org (2010-2020)

Hoy en día, el Butoh es un arte danzario realizado en todo el mundo y mencionado en casi todos los registros de la historia de la danza contemporánea.

Una de las razones por la que tomé esta danza como referente es porque por medio de la performance quiero evidenciar como los cuerpos van más allá, como tienen la capacidad de expresar y comunicar un sin fin de emociones, sensaciones y experiencias.

El cuerpo en la Performance.

Una performance es una obra de arte o muestra artística creada a través de acciones realizadas por el artista y usualmente suelen ser interdisciplinarias. Se ha desarrollado a lo largo de los años como un género propio teniendo un papel importante y fundamental en el arte a lo largo del siglo xx.

La performance puede realizarse en cualquier tipo de escenario y durante cualquier periodo de tiempo, su objetivo es el generar una reacción con la ayuda de la improvisación y el sentido de la estética, las temáticas suelen estar ligadas a procesos del propio artista con un espíritu de transformación

“El cuerpo expande su significación, se torna metáfora y materia, texto y lienzo, materia prima y producto, significado y significante” (Alcázar y Fuentes, 2005, p.11) aquí el cuerpo tiene toda la libertad de actuar e interactuar tanto consigo mismo como con el exterior, pues no solo se centra en la danza sino que tiene esa libertad de apropiarse de otros lenguajes, pues el cuerpo del artista es el soporte y medio para la creación; también se cuenta con el uso de objetos singulares que trascienden de su uso habitual durante el acto performático, mutan a raíz de la acción que el propio artista quiere darles.

Abel Azcona es un artista español cuyos performances han sido motivo de polémicas pues hablan sobre temas como los límites del dolor, el abuso sexual, la pedofilia, la religión, enfermedades mentales, suicidio, etc... Por otro lado tenemos a la artista colombiana *María Teresa Hincapié*, Su obra es una discusión planteada desde el cuerpo con el fin de reflexionar sobre lo sagrado, lo femenino o lo cotidiano, sus obras ponen en manifiesto problemáticas de género, como lo son la opresión, la soledad y el abandono

La performance y estos dos referentes tienen un gran impacto en mi trabajo ya que ellos están manejando la interdisciplinariedad que desde un inicio planteé en este trabajo, además de que la performance le da esa libertad al artista de ahondar los demás lenguajes que componen al arte, por un lado está Abel que tiene un enfoque más plástico donde ha manejado el tema del dolor y las enfermedades mentales y por el otro lado tenemos a María Teresa, que su instrumento principal dentro la performance es su cuerpo, ella tiene como eje central a la mujer, población central de mi proyecto, al igual que ella quiero reflejar ese estado de soledad y abandono al cual se enfrentan día a día.

CAPÍTULO III. DESARROLLO CREATIVO.

Es necesario pensar que la vida de alguna manera me coloco en el lugar donde nació la idea, el terreno donde puede pensar, sentir y decir con seguridad; tengo una idea y esa idea la sacaré adelante, porque todas estas personas que están aquí, tan distantes de todos y tan lejos del afecto, necesitan ser acompañas, tomadas en cuenta y apoyadas; así nace el reto por realizar un estudio de investigación creación, en primer lugar porque encontraba una necesidad en estas mujeres por ser acompañadas, escuchadas e incluidas, y de otro lado mi espíritu de maestra me llamaba a gritos para entrar en este espacio y hacer algo, tomar partido de lo que estaba frente a mí y por ende me llamaba a crear algo.

No obstante mis primeras miradas al conocer a este grupo de mujeres fueron contundentes, de inmediato sus cuerpos se convirtieron en foco de mi pensamiento, entonces comencé a imaginar cómo serían esas corporalidades que se reprimían detrás de aquellas pacientes y vinieron a mi mente las siguientes inquietudes: de un lado y desde mi experiencia como profesora y como artista pensé en dos lenguajes que me ayudarían a entrar en comunicación con ellas, las artes plásticas y visuales y la danza, desde allí mi motivación fue creciendo al punto de tomar la figura de la performance como un medio donde yo pudiese narrar la situación un tanto precaria de las mujeres que estaban en aquel lugar hostil por cierto, con una condición clara, también de mi parte aportar una posible solución para detener esa nube de soledad y abandono que yo veía en ellas, así es como inicio la creación de talleres que pudieran brindar desde la sensibilidad y el pensamiento de la educación artística, espacios idóneos para hacerle frente a la situación nombrada anteriormente.

Al estar frente a la realidad y poder ver y sentir lo austero del espacio donde estaban las mujeres, nace la idea de pensar que a través del dibujo de su propio cuerpo y el significado que pudieran evocarnos las imágenes realizadas por ellas, así como el acompañamiento de la danza para remover y darle un poco de vitalidad a esos cuerpos casi abandonados, me propongo dar paso al diseño y la implementación de dos actividades, desde las artes plásticas realizamos la actividad de dibujo ya mencionada y otra desde la pintura para que pudieran expresar su emociones. Por el lado de la danza seguimos implementando e intensificando las actividades motoras esto con el fin de motivar a las mujeres pacientes.

Finalmente, esa idea de acompañamiento propuesta dio muy buenos resultados, ya que ellas mismas agradecían, por ya no sentirse tan solas, la atención y disponibilidad para hacer parte de los talleres era significativa, encontraron en el dibujo y la danza una salida perfecta para ser y sentirse felices. Las alteraciones en las posturas corporales y su imaginación para hacer los dibujos fueron dando cada vez mejores resultados, ello me

hace sentir segura y con la gratitud de haber dado lo mejor de mí y continuar en esta hermosa tarea con seres humanos de tan alta calidad, las mujeres con las que pude compartir y hacer posible mi idea.

A continuación, describo paso a paso los aspectos técnicos y de parafernalia que acompañarán mi obra performática:

El desarrollo de la performance contará con tres momentos que se evidenciarán a través de la expresión corporal y gestual, para lograr esto se utilizarán algunas técnicas de la danza moderna como la técnica de *Isadora* donde enfatiza la fluidez de los movimientos libres y explora movimientos humanos como caminar, correr, brincar, acostarse, etc.... Y las contracciones y relajaciones de la técnica Graham.

Por el lado de la danza contemporánea se utilizará algunos principios propuestos por Cunningham como que todo espacio debe ser danzado y que cualquier movimiento puede ser material para una danza; La técnica Reléase de Hawkins, partiendo por los patrones de movimientos de las etapas de desarrollo y algunas de las características como las emociones, vivencias y sentimientos que priman en las puestas en escena de Pina.

Del Butoh se utilizará esa estética que van en contra de los arquetipos occidentales de perfección y belleza, las posiciones fetales, la fuerte expresividad, y los pies rotados hacia adentro.

Los momentos tendrán como nombre “Amanecer”, “Atardecer” y “Anochecer” aquí se narra cómo es el día de la protagonista, el amanecer se centrará en cuando se despierta y observa como otra vez está en el mismo lugar, aquí hace un reconocimiento del entorno (el movimiento está basado en los movimientos y estereotipias que evidencie en las mujeres pacientes) y a raíz de este conocimiento empieza a realizar una exploración corporal.

El atardecer se centrará en como ella aunque puede ver su cuerpo no es capaz de reconocerlo, no recuerda cómo solía ser la postura de este antes de estar en ese oscuro lugar, aquí se desplaza a todos los rincones intentando descifrar ese cuerpo, en este punto los dibujos de las pacientes serán proyectados en la pared en un costado para dar a conocer al público la visión que ellas tienen de sus propios cuerpos.

El anochecer será el clímax de la performance, pues aquí es donde la protagonista dejará ver esa frustración al no poder recordar su cuerpo con claridad, lo cual la llevará a tener momentos erráticos (donde se golpeará y moverá con brusquedad) además de que empieza a hacerse presente ese sentimiento de tristeza profunda, no solo por lo que está pasando por su cuerpo sino también por el estado de soledad y abandono en el que se encuentra, la performance termina con ella volviendo al suelo en posición fetal llorando hasta dormir, dando a entender que al siguiente día se repetirá lo mismo.

Musicalidad.

La canción que se utilizara será Apologize de Timbaland, esta canción cuenta con los cambios musicales que se buscaban para el desarrollo de las tres partes que componen la performance, para que estos cambios se hicieran más notorios se editó la canción para que solo sonara la melodía, Al inicio comienza con un piano y una melodía suave que a medida de que avanza se va intensificando otorgando unos puntos de quiebre que pueden ser muy bien aprovechados en escena, pues aquí es donde se pueden ver reflejadas las estereotipias (movimientos repetitivos de las mujeres pacientes).

Iluminación y escenario.

La grabación de la performance, se realizará en un espacio completamente negro esto inspirado en las puestas en escena de la danza Butoh, además de que este color nos ayuda a transmitir la nostalgia y soledad de la protagonista, la toma será en un plano general donde se permita ver el cuerpo y el entorno completamente.

La iluminación para este espacio será de colores, tanto fríos como cálidos. Los fríos se utilizaran para reflejar ese sentimiento de tristeza y abandono de la protagonista. Los colores cálidos se utilizaran para cuando se muestran los dibujos de los cuerpos realizados por las mujeres pacientes, estos colores están inspirados en los artistas investigados del Art Brut, esto para dar a conocer que a pesar de su situación los colores vivos y alegres hacían parte de su día a día.

Vestuario y maquillaje.

El vestuario para esta performance tomará una paleta de colores pasteles inspirados en las pinturas de Alose Corbaz, será un vestido rosa pastel con flores, detalle que ella siempre utilizaba en sus pinturas y el maquillaje tendrá unos tonos neón esto para poder contrastar con la escenografía, a pesar de que el sentimiento que se quiere transmitir es la tristeza, angustia y soledad debemos tener en cuenta que esa visión de colores opacos que siempre ha caracterizado a esta población ha estado errada, pues los colores tanto fríos como cálidos siguen estando presentes en sus vidas.

CAPÍTULO IV. REFLEXIONES Y APRENDIZAJES.

Este proyecto me ha dejado grandes aprendizajes, ya que es muy satisfactorio aprender y entender que a través de la Educación artística y la vinculación de sus lenguajes artísticos se desarrollan reflexiones e intercambio de conocimientos a partir del proceso investigativo, mediante un ejercicio que finalmente se consolida por la acción de una performance que se origina a partir del análisis de los dibujos y las corporalidades expuestas por un grupo de “mujeres pacientes” de un centro de atención para personas con trastornos mentales.

Este encuentro permitió en primer lugar a partir de la observación y posteriormente desde la intervención a partir de actividades dirigidas abordar temáticas con una población que está casi abandonada y dejada a la suerte desde aspectos de carácter social y de acompañamiento frente a las realidades que implican padecer una enfermedad de trastorno mental.

Por medio de las intervenciones e investigaciones que realicé aprendí y me consolide en conocimiento sobre esta línea del arte plástico que es el Art Brut, y sobre una danza completamente nueva que es la danza Butoh, gracias a esto entendí que no siempre lo estético hace referencia a lo “bello” sino que la estética es una mirada muy concreta sobre la obra, cualquiera fuera la apreciación de quién observa, también tuve un gran aprendizaje en cuanto al cuerpo a través de la danza, pues no siempre se le permitió esa libertad que hoy tiene de expresar sin miedo alguno.

Uno de los aprendizajes más significativos que me dejó esta propuesta de investigación-creación es que si es bueno salir de la zona de confort, pues nunca me había permitido bailar algo que no fuera folclor, no le había permitido a mi cuerpo esa libertad que obtuve mientras realizaba la investigación y sobre todo la obra de creación, como todo proceso fue complejo, hubo momentos en los que me pregunté si realmente podía sacar esto a flote, pues no confiaba en las capacidades de mi cuerpo, pero cuando me libere de toda presión y decidí que esto también me podría ayudar a liberar emocionalmente, gracias a esta exploración y experimentación me di cuenta de todo lo que soy capaz de transmitir corporalmente, además de la transformación muy mía y también por un creciente interés por el tema abordado.

Cómo una segunda motivación y de la cual quiero expresar que también aprendí, fue esa intercambio de experiencias y saberes con la población que corresponde a estas mujeres con trastorno mental, población con la que trabaje, y pude darme cuenta, del gran potencial artístico que tenían, ya que frente a las actividades propuestas su interés era notorio, siempre o la mayoría de veces tenían una gran disposición para realizar las actividades que se les proponía y con ello dejaban ver fundamentalmente un gusto por hacer los ejercicios propuestas. Se sentían a gusto con estas actividades ya que nosotros contábamos con toda la paciencia para explicarles y aclarar las dudas que tenían, íbamos paso a paso con ellas, además de que les dábamos una libertad con la que no cuentan en otros espacios.

Otro aporte fundamental que me deja la investigación es que definitivamente me sacudí y con ello me quite muchos prejuicios y concepciones totalmente equivocadas que tenía de este hermoso grupo de mujeres, ya que al realizar las prácticas artísticas con “mujeres pacientes” pude comprobar que no todo es como uno lo cree; realmente ellas la gran mayoría de veces son conscientes de lo que hacen, piensan y sienten y aunque no sea por palabras tienen más facilidad de expresar lo que están sintiendo; en verdad me gustaría que este proyecto ayudará a cambiar un poco la mirada con la que se observa a esta población, espero que las construcciones desde lo sensible aporten para generar cambios significativos, por ejemplo si logramos entender que son seres humanos al igual que nosotros, la única diferencia es que se encuentran encerradas y solas.

Finalmente mis deseos es poder continuar con este proyecto, seguir trabajando con esta población que tantas enseñanzas me ha dejado. Es poder dar a conocer las capacidades artísticas con las que ellas cuentan para que de esta manera el estigma que se les tiene disminuya un poco. Como lo mencione en un inicio, el arte está en todas partes y no sabemos cómo este beneficia en la vida de alguien de una u otra manera, si todo mejora me gustaría volver a este centro para no solo trabajar con ellas la danza y las artes plásticas sino también el teatro y porque no empezar con ejercicios básicos en música, seguir con un proceso con estas mujeres para que mi próxima creación pueda ser interpretada por ellas mismas.

Referencias

- Alcázar, J; Fuentes, F. (2005). *Performance y arte-acción en América latina*. México: Citru. Ex Teresa. Ediciones Sin Nombre.
- Bertrand, M. y Dumont, M. (1970). *Expression corporelle: mouvement et pensée*. París: J. Vrin.
- Dubuffet, J. (1991). *L' homme du commun á l'ouvrage*. París: Folio Essais
- Durán, D; Pijauder, J; Peiry, L; Solana, G; Bonet, J; Rasle, J; Guigon, E; Pérez, C. (2006). *En torno al Art Brut*. Madrid: Circulo de Bellas Artes.
- Escudero, M. C. (2013). *Cuerpo y danza: Una articulación desde la educación corporal*. Tesis de Magister. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
- García, A. (2012) *Jean- Luc Nancy: una búsqueda praxeológica entre cuerpo y danza*. Liberatorio. Recuperado de <http://liberatorio.org/?p=1857>
- Mora, A (2010). *El cuerpo en la danzadesde la antropología*. Tesis de Doctorado. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
- Pascual, C. (2017) *Técnica de Isadora Dunca*. BodyBallet. Recuperado de <https://www.bodyballet.es/tecnica-y-estilo-isadora-duncan/#:~:text=La%20t%C3%A9cnica%20de%20Isadora%20Duncan,de%20este%20estilo%20de%20danza>.
- Pastor, R. (2017). *Pina Bausch. Lo que el cuerpo sabe de la guerra y otros desastres*. Madrid: Ediciones Complutense
- Ruggio, G. (2011). *La corporeidad: el nuevo paradigma como formador de la identidad humana*. Efdeportes. Recuperado de <https://www.efdeportes.com/efd161/la-corporeidad-el-nuevo-paradigma.htm#:~:text=La%20corporeidad%20como%20la%20percepci%C3%B3n,colectiva%20de%20la%20especie%20humana>.
- Salas, R. (2015). *¿Por qué bailamos? Papelería sobre la danza (y el ballet)* Volumen III. Barcelona: Ediciones Cumbres.
- Sanabria, C. y Ávila, A. (2014). *Pensar con la danza*. Bogotá: Ministerio de Cultura.