

Orff-Schulwerk *International*

Volume 3, Issue 2

ISSN 2791-4763 (Online)

Danza y las Artes Plásticas: hacia un cuerpo sensibilizado, reflexivo y creativo

Raquel Pastor Prada

©2024 IOSFS

Published online: Nov 2024

Full terms and conditions of access and use can be found online at:

www.iosfsjournal.com

Danza y las Artes Plásticas: hacia un cuerpo sensibilizado, reflexivo y creativo

Raquel Pastor Prada

Introducción

El trabajo creativo y artístico dentro de la educación se beneficia enormemente cuando se articula y aborda desde la conciencia y la vivencia corporal de los conocimientos, emociones y valores que se quieren transmitir. Esto nos lleva a pensar, por un lado, que la pedagogía del movimiento y la danza puede enriquecerse a través de procesos interdisciplinarios, en los que las artes plásticas aporten una visión amplia del arte capaz de fomentar las posibilidades creativas, expresivas y afectivas del aprendizaje. Por otro lado, los procesos creativos relacionados con las artes visuales pueden transformarse en experiencias altamente significativas y personales cuando involucramos el aprendizaje corporeizado.

Integración de las artes en contextos educativos

El origen de este tema de investigación fue mi tesis doctoral, defendida en 2012, con algunas propuestas en las que se vincula la danza con diferentes artes plásticas, por ejemplo, el dibujo, la pintura o la escultura, a partir de las narrativas vitales de diferentes artistas. Para clarificar el concepto de Artes Integradas, deberíamos preguntarnos: ¿Cómo podemos integrar las artes a través de un proceso creativo en un contexto educativo? Como explica Barbara Haselbach, no se trata de juntar o añadir partes de una canción, una danza o un poema, la verdadera integración de las artes entrelaza "las respectivas formas artísticas a lo largo de todo el proceso" (Haselbach, 2004, p. 22).

Para ilustrar esta idea, en primer lugar, presenté tres proyectos sobre la Interrelación entre Danza, Música y Artes Plásticas antes de iniciar la parte práctica de la presentación. Se trata de algunos de los proyectos que he desarrollado en relación con la danza y su conexión con las bellas artes con diversos grupos en distintos contextos educativos.

1. LA GEOMETRÍA DE LA NATURALEZA - Barbara Hepworth

Empezamos con Barbara Hepworth (1903-1975), escultora inglesa que trabajaba con formas sencillas y orgánicas, inspirándose en la naturaleza. A partir de 1930, su obra se hizo cada vez más abstracta, con formas puras, elementales y geométricas, pero nunca perdió la referencia a la naturaleza y sus formas.

En esta propuesta, los alumnos, individualmente y por parejas, comenzaron explorando con el cuerpo geometrías sencillas como la esfera, el plano o la línea, para evolucionar hacia conceptos más elaborados como la espiral o el agujero.

Estudiantes del Máster en Educación a través de la Danza, Universidad Autónoma de Madrid, España.

Estudiantes de Educación Primaria del CEIP Ciudad de Nejapa, Tres Cantos, Madrid, España.

A continuación, hicieron bocetos de sus compañeros, plasmando rápidamente la forma general de sus cuerpos mediante formas geométricas. Por último, eligieron uno de los dibujos para transformarlo en una escultura de volúmenes y formas geométricas utilizando plastilina, un material familiar para los niños.

Foto 2: Estudiantes de Educación Primaria del CEIP Ciudad de Nejapa, Tres Cantos, Madrid, España.

Foto 1 & 3: Trabajos realizados con estudiantes de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ciempozuelos, Madrid, España.

2. LA DANZA DE LOS COLORES - Sonia Delaunay-Terk y Vaslav Nijinsky

La segunda propuesta aborda la obra de Sonia Delaunay-Terk (1885-1979), cofundadora del movimiento artístico Orfismo, quien se interesó por la danza a través del arte visual, y Vaslav Nijinsky (1889-1950), importante bailarín y coreógrafo del siglo XX, que llegó a la pintura a través de la danza. En sus cuadros, buscan una representación visual del movimiento y el ritmo a través del color y la forma.

Empezamos a explorar las líneas curvas y rectas, primero con ayuda de objetos y luego sin ellos.

Estudiantes de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ciempozuelos, Madrid, España.

Hablamos de las cualidades de los círculos y los cuadrados, asociándolas a adjetivos, sonidos y sentimientos para comprender la vida interior de estas formas. Tras presentar a los dos artistas, comenzamos la exploración corporal de los cuadros. Trabajando en parejas, se creó una composición de movimiento seguida de la pintura de su coreografía.

Estudiantes de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ciempozuelos, Madrid, España.

Dibujo en parejas realizado por estudiantes de Educación Primaria del CEIP Ciudad de Nejapa, Tres Cantos, Madrid, España.

3. DANZA Y ESCULTURA EN EQUILIBRIO - Alexander Calder

A través de la obra del escultor Alexander Calder (1898-1976), abordamos el concepto de equilibrio desde diferentes perspectivas complementarias e interconectadas - corporal, vivencial, personal, estructural, plástica, visual, creativa - que nos proporcionaron un conocimiento multidimensional.

Estudiamos las condiciones del equilibrio corporal, primero individualmente y después por parejas, inspirándonos también en las esculturas de Calder, y luego hicimos un dibujo de nuestros compañeros.

[Estudiantes de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ciempozuelos, Madrid, España.](#)

Introducimos el concepto de equilibrio inestable, jugando a desestabilizarse desplazando el centro de gravedad, disminuyendo la superficie de apoyo, cambiando el foco, girando, etc. Rápidamente relacionaron los *móviles* con el ejercicio anterior realizado por parejas. La interpretación de los *móviles* se basó en una exploración en grupo que llevó a los alumnos a conectarse mediante hilos invisibles, para emular los mismos movimientos sucesivos e interrelacionados que dan vida a un *móvil*. Finalmente, construyeron sus propias estructuras con alambre y acetatos de colores.

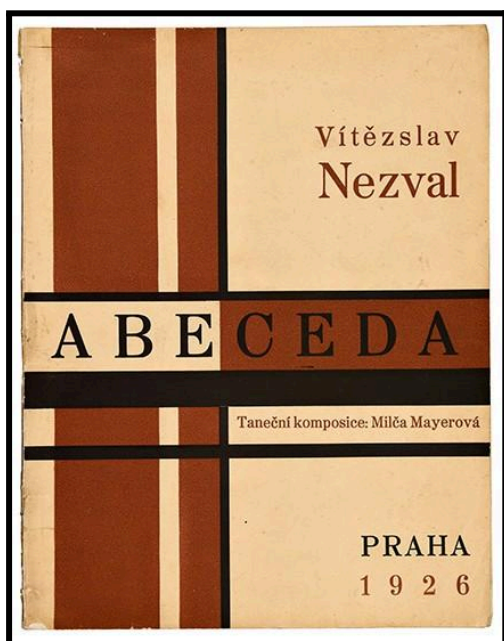

Trabajos realizados con estudiantes de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ciempozuelos, Madrid, España.

Experiencia práctica: Un alfabeto encarnado

En la parte práctica de la presentación, trabajamos sobre el alfabeto constructivista *Abeceda*, creado por el artista checo Karel Teige en 1926 en colaboración con el poeta Vítězslav Nezval y la bailarina Milča Mayerová³.

³ Teige, Karel (2010). *ABECEDA (Alfabeto)*, Redstone Press. 1ª Ed. 1926. En la contraportada podemos leer: "He aquí el alfabeto como nunca antes se había imaginado. Coreografiado por la bella bailarina Milča Mayerová en un alfabeto fotográfico en veinticinco poses. Cada movimiento de la danza se interpreta con el contrapunto visual de la música tipográfica de Karel Teige: ¡tan angulosa como el jazz, tan sincopada como Stravinsky! Un gran espectáculo alfabético de la Praga modernista".

Portada de la Edición original del libro
ABECEDA en 1926. Tomada de:
<https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/basnici-vytvarnici-a-tanecnice-inspirovani-abecedou>

Página de la Edición del libro ABECEDA
realizada por Redstone Press en 2010.
Tomada de:
<https://www.theguardian.com/books/gallery/2010/jul/06/1>

Esta obra interdisciplinar nos ofrece una nueva forma de ver las letras, prestando atención a su disposición visual, su dinámico diseño gráfico y sus asociaciones visuales y musicales. Las letras nos invaden, llenan nuestros cuerpos de líneas y formas, dando así cuerpo al alfabeto. Pero también exploramos la caligrafía como movimiento, nuestra mano bailando sobre el papel para crear nuevas tipografías, trazos de una pequeña danza. Damos vida al alfabeto para recuperar su potencial creativo y reinventarlo bajo una nueva perspectiva artística.

Empezamos con un calentamiento físico, social y emocional, caminando libremente por el espacio intentando conseguir una distribución espacial uniforme. Cuando paró la música, nos emparejamos con la persona más cercana y caminamos hombro con hombro. Volvimos a separarnos cuando oímos: ¡adiós!

A continuación, introducimos el tema, imaginando un alfabeto corporal, dibujando una letra en el espacio con una parte del cuerpo, y añadiendo más partes del cuerpo para nuevas letras hasta que utilizamos todo el cuerpo. Observamos que los participantes se movían cada vez con más confianza, arriesgaban más en sus propuestas y encontraban más diversidad en sus exploraciones.

Luego nos emparejamos con la persona más cercana. Uno realizaba una improvisación vocal basada en vocales y consonantes, el otro interpretaba corporalmente según diferentes dinámicas y expresiones. Al oír los crócalos, cambiamos los roles. Los participantes demostraron una gran capacidad de escucha y complicidad a través de multitud de ideas creativas y lúdicas.

Biografía situada

Presentamos el libro *ABECEDA: a Jazz-age alphabet from Prague, 1926*. Se trata de un alfabeto constructivista creado por el artista checo Karel Teige, en colaboración con el poeta Vítězslav Nezval, el fotógrafo Karel Pasma y la bailarina Milča Mayerová.

Abeceda explora el diseño tipográfico constructivista de las veinticinco letras del alfabeto creado por Karel Teige para ilustrar poemas escritos por su amigo Vítězslav Nezval en 1922. Estos poemas consisten en ciclos rimados inspirados en las formas de las letras y sus asociaciones visuales. La bailarina Milča Mayerová coreografió estos diseños con posturas corporales para cada letra que fueron fotografiadas por Karel Pasma, y más tarde convertidas en bellos fotomontajes. Teige era un apasionado de las nuevas teorías de *la Bauhaus* y abogaba por la alianza entre la creación artística y los medios del mundo industrial.

Las letras vistas como simples signos cotidianos se reinventaron originalmente como diseños abstractos, geométricos y elegantes sin olvidar su función lingüística y comunicativa. Teige encuentra con éxito una solución perfecta y distinta para cada letra dentro de una estética constructivista de formas claras, reduccionistas y elementales. Sus componentes gráficos - verticales, horizontales, diagonales, circulares, semicirculares - son recreados por la bailarina mediante posiciones corporales lineales y geométricas, cercanas a la danza moderna, que revolucionó la estética de la danza clásica en las primeras décadas del siglo XX.

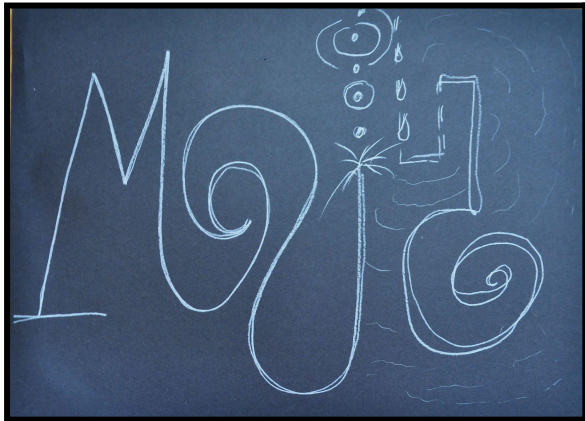
Probablemente, Mayerová se vio influida por la aplicación de los principios rectores del constructivismo a los movimientos corporales, lo que en el contexto de la danza de la época podría denominarse estilo triádico, en referencia al *Ballet Triádico* que Oskar Schlemmer había estrenado en 1922 en Stuttgart. Mayerová, vestida con ropa deportiva, representa a veces la letra con todo su cuerpo, mientras que en otras ocasiones sólo utiliza una o varias partes del cuerpo para recrearlas. Podríamos decir que, más allá de una reproducción literal de la tipografía de Teige con un evidente sentido mimético, realiza una interpretación creativa que extrae la esencia y enfatiza las características más relevantes de la letra. Algunas de estas interpretaciones responden a posiciones estáticas que no indican movimiento, pero sin embargo en otras podemos imaginar cómo se movería esta bailarina, como en el caso de la H, R, S, W, X o Y.

En esta creación, Teige y sus colaboradores consiguen unir danza, arte corporal, diseño gráfico y poesía. Las posturas de Mayerová dan cuerpo y vida a las letras, personifican y encarnan el alfabeto en una danza visual, que el propio Nezval describió como un "poema viviente". Poesía verbal, gráfica, corporal. El libro es un exquisito y singular ejercicio de integración de las artes.

Exploración creativa

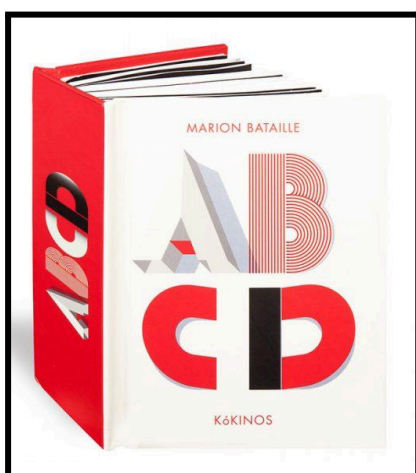
Nos emparejamos con la persona más alejada de nosotros. Una persona dibuja varias letras intentando representar diferentes y variados diseños tipográficos. El compañero las interpreta en el espacio e inventa posiciones y movimientos para cada letra como las tipografías corporales que vimos en el libro. Disponemos de papel blanco y carboncillo o papel negro y lápices blancos. Al oír los crócalos, cambiar los papeles. Tras unos minutos para organizar los equipos, la disposición espacial y la distribución de los materiales, los

participantes comienzan su trabajo exploratorio con gran concentración, el ambiente es tranquilo pero lleno de creatividad.

Trabajos realizados por participantes en la presentación durante el Congreso.

Tras consultar el libro *ABCD*, de Marion Bataille (2008) para ver cómo se construyen las letras con el volumen y cómo unas letras surgen de otras, los mismos equipos probaron a formar algunas de las letras del libro y sus transformaciones.

Portada del libro *ABCD*, de la Editorial Kókinos.

Tomada de:

<https://www.liberespacio.com/tienda/libros/abcd/>

Páginas interiores del libro *ABCD*, de la Editorial

Kókinos. Tomada de:

<https://graficatessen.es/libros-recomendados-abc3d-de-marion-bataille/>

Se abre un nuevo tiempo de exploración creativa. Las parejas buscan ideas divergentes y soluciones creativas para juntas formar las letras. También toman algunas decisiones tras poner a prueba sus ideas iniciales para abordar la siguiente actividad.

Composición creativa

Creamos una composición de movimiento basada en la exploración previa introduciendo propuestas individuales de los ejercicios iniciales y acompañándonos con la voz, ya sea recreando el sonido de cada letra, palabras, frases o poemas que empiecen por esa letra. Tras elaborar nuestro alfabeto corporal creativo compartimos las composiciones con el grupo.

Reflexión

Los participantes compartieron algunas observaciones y reflexionaron sobre lo que el trabajo multidisciplinar puede aportar a una clase habitual de movimiento y danza; cómo se desarrollan los procesos creativos en las clases de los niños para que sus respuestas corporales sean claras y precisas; y qué otras posibilidades creativas pueden surgir al trabajar con alfabetos de diferentes culturas.

Conclusión

En esta propuesta, investigamos los ámbitos de relación, conexión, confluencia y complementariedad entre las artes visuales y la danza, configurando una propuesta didáctica interdisciplinar para su enseñanza integrada. Exploramos diferentes elementos y parámetros artísticos desde la danza y las artes visuales de forma conectada y complementaria. Nuestro propósito fue reflexionar sobre los beneficios educativos de la integración artística en el aula, a través de un modelo metodológico que trabaja en torno a la interdisciplinariedad, la creatividad y el arte con interesantes aplicaciones educativas.

Referencias

- Bataille, M. (2008) *ABCD*. Madrid: Kókinos.
- Haselbach, B. (2004) Integración de las artes a través de la experiencia corporal. *Orff Echo*, 36(2), 20-23.
- Pastor-Prada, R. (2012) *Artes Plásticas y Danza: Propuesta para una didáctica interdisciplinar*. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Repositorio institucional <https://eprints.ucm.es/16759/>
- Teige, K. (2010) *ABECEDA (Alfabeto)*. London: Redstone Press. (1ª Ed. 1926)

Salvo que se indique lo contrario, todas las ilustraciones son propiedad de la autora.

Raquel Pastor Prada. Doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Licenciada en Bellas Artes (UCM) y diplomada en Danza Española por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. Actualmente es profesora titular en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, impartiendo asignaturas relacionadas con la pedagogía de la danza y el movimiento en Educación Musical, y subdirectora del Máster en 'Educación a través de la Danza' (UAM). Desde 2008 ha impartido cursos de formación del profesorado para instituciones, universidades y asociaciones en España, Brasil y Portugal.