

LA DANZA COMO ARTE COMPLEJO TRANSDISCIPLINAR DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTRUCCIONISTA PARA LA CONVIVENCIA EDUCATIVA

Dance as a transdisciplinary complex art from a construction perspective for educational coexistence

Luís Eduardo Rosales¹

RESUMEN

El propósito del presente ensayo es analizar la danza como arte complejo transdisciplinar desde una perspectiva constructorista para la convivencia educativa, está enmarcado en el área temática educación y sociedad de la información; apoyado en la categoría denominada promoción de la paz, basado en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y la teoría constructorista de Papert. Se orienta hacia el método fenomenológico, entendiendo que es el estudio de los hechos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre. Además, se enfocó en el paradigma interpretativo el cual comprende que la realidad es dinámica y diversa dirigida al significado de las acciones humanas, la práctica social y a la comprensión. Se usa la hermenéutica como el arte de explicar, traducir o interpretar textos” y el análisis de contenido referido uno de los conjuntos de métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de inferencias válidas acerca de los datos reunidos.

Palabras clave: danza, arte complejo, transdisciplinar, convivencia educativa.

ABSTRACT

The purpose of this essay is to analyze dance as a transdisciplinary complex art from a constructionist perspective for educational coexistence, it is framed in the thematic area of education and the information society; supported in the category called peace promotion, based on the theory of multiple intelligences of Gardner and the constructionist theory of Papert. It is oriented towards the phenomenological method, understanding that it is the study of the facts as they are experienced, lived and perceived by man. In addition, he focused on the interpretative paradigm which understands that reality is dynamic and diverse, directed to the meaning of human actions, social practice, understanding and meaning. Hermeneutics is used as the art of explaining, translating or interpreting texts "and the analysis of content referred to one of the sets of methods and research techniques aimed at facilitating the description and systematic interpretation of the semantic and formal components of all types of messages, and the formulation of valid inferences about the data collected.

Key words: dance, complex art, transdisciplinary, educational coexistence.

INTRODUCCIÓN

De forma extraña, muchas personas hoy por hoy manifiestan en la convivencia cotidiana, en el diario vivir una falta de cultura y modales, es por ello, como oportunidad se desea usar la danza, siendo ésta diversa, por ende tomando en cuenta todas las posibilidades que presenta la misma para el trabajo en el caso de los educandos en los diferentes subsistemas de estudio, sin embargo, durante el desarrollo de múltiples actividades se ha determinado que en el mayor de los casos muchos de los docentes no la utilizan como vía motivacional y de formación general.

En este sentido (Nieto, 2015), en su tesis doctoral análisis de los procesos cognitivos en el alumnado de enseñanzas profesionales de danza, tuvo como intención conocer cuáles son las estrategias cognitivas utilizadas por bailarines pre-profesionales cuando tienen que solucionar problemas de índole psicológica antes, durante y al finalizar una actuación escénica o clase/ensayo.

Asimismo, comparar y constatar si existen diferencias significativas en el modo de afrontar las dificultades escénicas, técnicas y/o interpretativas del bailarín en función de factores como la edad que posea el bailarín, el curso o experiencia artística, en función de la especialidad de danza que se practique, y en función del centro y/o ciudad en la que el bailarín cursa su carrera profesional de danza. Para ello, se ha desarrollado a lo largo de tres años un estudio cuantitativo transversal mixto basado en una metodología experimental, considerando:

Conciencia: el bailarín debe ser consciente de sus acciones en relación o respuesta del resto de elementos o factores externos relacionados con su conducta. **Control:** autocontrol de las acciones personales en función a las demandas y circunstancias del entorno. **Repetición o entrenamiento:** la repetición consciente de aquellas habilidades que se quieren aprender o mejorar para llegar a ser automatizadas y asimiladas por el bailarín. En resumen, al realizar cambios de mejora y entrenamiento en la formación de cualquier bailarín, se está desarrollando sólidos cimientos de habilidades y capacidades que aseguran el más completo desarrollo escénico y artístico del éste en el ámbito profesional, personal, académico, otros.

Por su parte, (Ceriani, 2016), en su tesis doctoral titulada Génesis y desarrollo de la escena tecnológica de Buenos Aires: Estudio de lo digital en la danza performance, tuvo como objetivos identificar los componentes que operan en la interacción de la danza/performance con mediación y/o con hipermediación tecnológica; analizar los niveles de relación entre: cuerpo-sistema-entorno informático/ entorno en red y caracterizar aquellos proyectos que se basan en la construcción de escenarios virtuales con sistemas informáticos y/o en el espacio de Internet.

Para ello, la metodología de investigación que se utilizó fue la exploratorio-descriptiva. Será exploratoria dado que se ensaya un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real y descriptiva, debido a que el método descriptivo se preocupa por la categorización del fenómeno explorado y por la recopilación de datos diferentes. La técnica cualitativa de investigación será la observación de fenómenos individuales así como grupales. Las técnicas para la obtención de datos serán además de la observación, las entrevistas Semi-estructuradas con y sin cuestionario. Los instrumentos de aplicación que se emplearon fueron: la selección, el análisis y la interpretación.

En este sentido, la autora estableció como área de interés el estudio de las prácticas artísticas con sistemas informáticos localizados y en el espacio de Internet. Se propuso a dar un

marco teórico y proyectivo a los desarrollos dentro del campo de la danza performance con tecnología en tres periodos que marcan, respectivamente, su inicio y su estado actual, atravesando el análisis de la selección de un corpus de obras producidas bajo la concepción de:

- **Danza/performances multimedia 1:** experiencias con el cuerpo en un espacio escénico físico, con proyección de video o imágenes y sonido, dispositivos e interfaces analógicas o analógico/pre-digitales.
- **Danza/performances interactiva 2:** experiencias con el cuerpo como mediador entre espacio escénico intervenido por dispositivos e interfaces informático/digitales con proyección de visuales y sonido, clasificando sus componentes relacionándolos con el desarrollo de los procedimientos escénicos reactivos o interactivos.
- **Danza/performances telemática y/o en red 3:** experiencias con el cuerpo desdoblado en un espacio distribuido interactuando con dispositivos e interfaces informático/telemáticas en una red hipermediada, evidenciando performances realizados dentro de la plataforma online interactiva Waterwheel, periodo 2013-15. De igual forma, realizó en paralelo un cruce de la información obtenida en pos de hallar los elementos que validen la categorización entre las diferentes posibilidades de relacionar tecnología y cuerpo según los entornos donde se ejecute. (p. 04).

En síntesis, trabajar cuerpo a cuerpo mediados por un sistema informático contiene componentes prácticos y conceptuales esencialmente diferentes a trabajar hipermediados en conexión ubicua con otros cuerpos, concluyendo que, es posible comprender la interacción entre las distintas partes de un sistema interactivo informático y/o en red, sus características en relación con el gesto y cuerpo en movimiento; de manera que este análisis pueda ser aplicado de modo general, en cuanto logra una comprensión de la estructura y los procesos de conocimientos, más que un establecimiento de correlaciones o relaciones de causa y efecto.

La danza como hecho social

La danza es una de las actividades humanas más antiguas, en donde los movimientos rítmicos expresan emociones. El hombre ha bailado debido a una necesidad vital de movimiento, expresión y comunicación. Tal necesidad no es del todo independiente del momento histórico, político y social que se vive, que como es natural influye en la creatividad, a partir de la cual el hombre produce esa forma de expresión llamada danza. La danza es una manifestación de belleza de valores, de equilibrio, de gracia y en general de cultura, no puede desvincularse, desarticularse, para ser más explícitos, en función de enseñanza. Desde esta perspectiva, (Le Boulch 1998: 43) “como todo aquello que concierne a lo que la persona vive con sus afectos y con sus emociones”. Es decir, el individuo necesita expresar todo lo que siente no sólo a través de la palabra sino con la expresión propia de su ser. Por ello, el baile se ubica dentro de las artes, ya que su eje central es el de comunicar una idea o un sentimiento por medio de expresiones.

Lo complejo

Por otro lado, (Morín 1997), en su obra pensamiento complejo, ve el mundo como un todo indisociable, donde el espíritu individual de las personas posee conocimientos ambiguos, desordenados, que necesita acciones retro-alimentadoras y propone un abordaje de manera multidisciplinaria y multi-referenciada para lograr la construcción del pensamiento que se desarrolla con un análisis profundo de elementos de certeza. Estos elementos se basan en la complejidad que se caracteriza por tener muchas partes que forman un conjunto intrincado y difícil de conocer. En los últimos tiempos se está extendiendo el uso del término ciencias de la

complejidad creativa para referirse a todas las disciplinas que hacen uso del enfoque de sistemas.

En este sentido, Morín (Ob. Cit.) manifiesta que la innovación presupone una cierta desorganización y relajamiento de tensiones estrechamente vinculados con la acción de un principio reorganizado. Se opone al aislamiento de los objetos del conocimiento, los restituye a su contexto, los reinserta en la globalidad a la que pertenecen.

La teoría de las inteligencias múltiples

Por su parte, la teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de concepción de la mente propuesto en 1983 por Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, para él, la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos, relativamente interrelacionados. Para él, la inteligencia es un potencial biopsicológico de procesamiento de información que se puede activar en uno o más marcos culturales para resolver problemas o crear productos que tienen valor para dichos marcos.

Gardner defiende que, así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencias, que se pueden adaptar reticularmente a su solución. Entonces, el propósito de la escuela debería de ser desarrollar todas las inteligencias y ayudar a las personas a alcanzar metas que sean apropiadas para su inteligencia. Las personas que son ayudadas para hacer esto, él cree que van a ser más comprometidas y competentes, por lo tanto, más inclinadas a servir a la sociedad de una manera constructiva.

Teoría constructivista

El fundador del constructivismo (Papert, 1991), dijo: el aprendizaje constructivista involucra a los estudiantes y los anima a sacar sus propias conclusiones a través de la experimentación creativa y la elaboración de los objetos sociales, destaca la importancia de la acción, es decir del proceder activo en el proceso de aprendizaje. Se inspira en las ideas de la psicología constructivista y de igual modo parte del supuesto de que, para que se produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser construido (o reconstruido) por el propio sujeto que aprende a través de la acción, es decir, algo que simplemente no se pueda transmitir.

Considera además, que las actividades de confección o construcción, sean estos el diseño de un producto, la construcción de un castillo de arena o la escritura de un programa de ordenador, son facilitadoras del aprendizaje. Se plantea que los sujetos al estar activos mientras aprenden, construyen también sus propias estructuras de conocimiento de manera paralela a la construcción de objetos. Es decir, afirma que los sujetos aprenderán mejor cuando construyan objetos que les interesen personalmente, al tiempo que los objetos construidos ofrecen la posibilidad de hacer más concretos y palpables los conceptos abstractos o teóricos y por tanto, los hace más fácilmente comprensibles. Por esto, una forma de mejorar la práctica educativa es propiciar al estudiante mejores oportunidades para construir, entre más diverso sea el material a su disposición, más complejo será el conocimiento alcanzado.

Pirámide de necesidades de Maslow

La pirámide de necesidades de (Maslow, 1991), “ha sido una de las propuestas más conocidas en cuanto a la estructuración jerarquizada de los valores. Plantea que los valores o

necesidades guardan relación evolutiva y jerárquica, de acuerdo con un orden de fuerza y prioridad”. En este caso, los valores también se ordenan jerárquicamente desde los más básicos a los más elaborados o maduros:

En la base de su pirámide sitúa los valores o necesidades de supervivencia o fisiológicas (Respiración, alimentación, descanso, bebida, sexo). Vendrían después las de seguridad (Física, de trabajo, de recursos, moral, familiar, de salud, privacidad), pertenencia (Amistad, afectos, intimidad sexual), reconocimiento (Autoestima, confianza, respeto, éxito) y autorrealización (Ética, libertad, creatividad, resolución de conflictos, aceptación enriquecedora, sensibilidad estética, solidaridad). Según esta jerarquía, se va progresando necesariamente desde los valores más elementales, como la alimentación o la seguridad, hacia los valores más sutiles o complejos, como la necesidad de saber o de autorrealizarse a través de un proyecto.

Por tanto, se enfoca en lo cualitativo, para (Hurtado, Toro 2001: 43) referente al actor, la investigación “hace énfasis en el significado (la interpretación de su realidad), contexto (vida social, cultural, histórica, física), perspectiva holística (concepción del escenario, los participantes y actividades como un todo), cultura (qué hace, qué sabe y qué cosa construye y utiliza)”. En otras palabras, consiste en describir e interpretar sensiblemente exacta la vida social y cultural de quienes participan, además, la búsqueda en ocasiones se traduce en desarrollo de conceptos y teorías, descubrimiento de realidades múltiples.

En consecuencia, corresponde al nivel aplicado porque es la utilización de los conocimientos en la práctica para aplicarlos. Según (Bersanelli y Gargantini 2006: 46) “es una actividad que tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber, y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y científico, así como la producción de tecnología al servicio del desarrollo integral del país”. Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren.

El paradigma interpretativo según (Pinchi 2007), comprende que “la realidad es dinámica y diversa dirigida al significado de las acciones humanas, la practica social, a la comprensión y significación. Hay una relación de participación democrática y comunicativa entre el investigador y el objeto investigado”. Este paradigma se basa en el proceso de conocimiento, en el cual se da una interacción entre sujeto y objeto. En el hecho ambos son inseparables. La observación no sólo perturba y moldea al objeto observado, sino que el observador es moldeado por éste (por la persona individual o por el grupo observado).

Sobre este particular, se orienta hacia el método fenomenológico. Este tipo de indagación, tiene sus raíces en las escuelas filosóficas de Husserl y Heidegger, que especulan sobre las vivencias de lo cotidiano de las personas en busca de la esencia del propio ser y del proceso de cómo aprendemos. (Husserl 2012), señaló que “el análisis de los datos consiste en un proceso de lectura, reflexión, escritura y reescritura, lo que permite al investigador transformar la experiencia vivida en una expresión textual”.

Es decir, tal método plantea que las experiencias vividas dan significado a las percepciones de las personas sobre un determinado fenómeno. Entendiendo que la fenomenología es el estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre. En otras palabras, intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre, ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. La fenomenología, no presupone nada: ni el sentido común, ni

el mundo natural, ni las proposiciones científicas, ni las experiencias psicológicas. Se coloca antes de cualquier creencia y de todo juicio para explorar simplemente lo dado.

CONSIDERACIONES FINALES

Educar a través de la danza, es una inversión que tiene que ver con una sabiduría teórica y práctica, con un enseñar a vivir desde un punto de vista no sólo técnico, sino práctico y humano. Las sociedades están organizadas en torno al valor de la vida privada, la formación ética responsable tendrá que ver, sin duda, con la integridad de la persona consigo misma y con el deber fundamental del respeto a la dignidad y a la libertad del otro. Pero hoy lo que se necesita es, una forma innovadora para educar según el rol del docente actual, en este caso a nivel dancístico y, que sea asumida por el docente, niños, jóvenes y comunidad en general, esa responsabilidad compartida.

La sociedad exige que, el quehacer docente sea realmente profesional, acorde a los tiempos, adaptados a nuevas formas innovadoras de enseñanza como por ejemplo hacer danza y analizarla como parte de la sociedad del conocimiento en la actualidad. Una educación para la paz; es una urgencia que no puede ser abandonada, sino combatida con actividades como la danza vista como un arte complejo transdisciplinar que coadyuva a mejorar la convivencia entre los individuos.

Desde este modo, la formación educativa en danza de una manera creadora e innovadora se hace imprescindible, tanto como son importantes los valores en sí mismos, para procurar que los mismos pervivan y se solidifiquen en las relaciones sociales, desde una perspectiva de cohesión e integración en la convivencia. A través de la familia, la escuela, y el resto de grupos sociales a los que pueda pertenecer la persona, se lleva a cabo la formación en valores por medio de la interacción social, siendo los protagonistas los mismos individuos reconstruyendo su forma de vida, de convivir en sociedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bersanelli, M y Gargantini, M. (2006). *Sólo el asombro conoce. La aventura de la investigación científica*. Ediciones Encuentro
- Ceriani, A. 2016. *Génesis y desarrollo de la escena tecnológica de Buenos Aires: Estudiodigital en la danza performance*. Buenos Aires-Argentina.
- Gardner, H. 1983. *Teoría de las inteligencias múltiples*. ISBN: 84-493-1806-8: Paidós
- Hurtado, I y Toro, J. (2001). *Paradigmas y Métodos de Investigación en tiempos de Cambio*. Valencia, Carabobo, Venezuela.
- Husserl, Edmund. (2012). *La idea de la fenomenología*, trad. cast. Jesús Adrián Escudero, Barcelona, Herder, 173p.
- Le Boulch, J. (1998). *El movimiento en el desarrollo de la persona*. Barcelona: Paidós tribo.339p. ISBN 84-8019-304-2.
- Maslow, A. H. (1991), *Motivación y personalidad*, Díaz de Santos, S.A., Madrid trad. de Caridad Clemente (El texto en lengua española se basa en la tercera edición del original inglés).

-
- Morín, E. (1997). *Introducción al pensamiento complejo*, ISBN 978-84-7762-765-4, Valladolid.
- Nieto, M. (2015). *Análisis de los procesos cognitivos en el alumnado de enseñanza profesional de danza*. Málaga – España.
- Papert, S. (2017) *Construccionismo*. Website. Artículo sobre construccionismo. [En línea] <https://es.wikipedia.org/wiki/Construccionismo> [2017].
- Pinchi, M. (2007). *Epistemología (Paradigma interpretativo)*. Venezuela.