

LUNARES

**EL ARTE FLAMENCO Y SU EXPRESIÓN EN LUGARES TERAPEÚTICOS
EDUCATIVOS Y SOCIALES**

Tania Ugena Candel

(GIRASOL ARTETERAPIA EN MOVIMIENTO)

RESUMEN

Este texto recoge relatos bailados en lunares lugares que se traducen en un aumento del bienestar de distintas personas en contacto con el arte flamenco. Un bien-estar que se transforma en bien-ser, un aprender-a-estar que es un aprender-a ser.

PALABRAS CLAVES

Arte flamenco, danza, bien-estar, cuerpo, movimiento.

ABSTRACT

This text collected narratives in different places that result in increased well-being of different people in contact with the flamenco art. A well-being that becomes a learn-to-be.

KEYWORDS

Flamenco art, dance, well-being, body, movement.

Lunar viene de luna, porque se atribuía a influjo de este astro o porque tenía su forma.

Lugar es un espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera.

Real Academia Española de la Lengua.

LUNARES es un relato fundamentado por otros relatos dibujados, bailados, cantados, escritos o contados durante tres años de trabajo e investigación en diversos proyectos: ARTISTAS DEL OLVIDO (personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer de un Centro de Día de la Comunidad de Madrid), ARTETERAPIA CON DUENDE (adolescentes de población gitana de una Aula de Compensación Educativa de un IES de la Comunidad de Madrid), SÁBANAS EN MOVIMIENTO (adolescentes con enfermedad mental en un Hospital de Día de la Comunidad de Madrid), WORKING WITH HANDS (alumnos y alumnas del Curso ATHENS de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y ACCIÓN*CREACIÓN (refugiados políticos en un Centro de Acogida de la Comunidad de Madrid).

LUGARES que han posibilitado pensar, sentir y hacer. Espacios de encuentro donde poder preguntar, imaginar, crear y descubrir con los otros y también conmigo.

Como en un vestido flamenco, los lunares lugares simbolizan la “polisemia del círculo” (STERN: 2008) espacio de creación, espacio taller, espacio dentro, espacio fuera, espacio público, espacio privado, espacio terapéutico, espacio de juegos, espacio vacío, espacio lleno, espacio en blanco... Unos son físicos, palpables, otros etéreos e imaginados, pero todos son y posibilitan ser.

PREGUNTA Y OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN

Aunque el tiempo de duración de cada proyecto y la frecuencia de los talleres ha variado en cada grupo, un común denominador a todos ellos ha sido la propuesta de acción a partir del arte flamenco, cuya gran diversidad permite utilizar de forma dinámica y relacional sus diferentes recursos en los talleres propuestos, dependiendo de las necesidades, posibilidades, preferencias o circunstancias de las personas integrantes de cada colectivo.

La pregunta de investigación surge en el intento de descubrir si el contacto con el arte flamenco y su expresión, proporciona un bien-estar físico, mental y emocional a las personas

con las que he trabajado en lugares terapéuticos, educativos y sociales.

El objetivo es recopilar la experiencia de las personas que han participado en los talleres y de cómo han construido sus indicadores de bien-estar a partir de su expresión escrita, oral, plástica, musical o bailada a las siguientes cuestiones:

- ¿Cómo narran su bien-estar?
- ¿Cuáles son sus relatos con el entorno?
- ¿Cuál es el relato de las personas de su entorno en relación al bien-estar de los y las participantes?
- ¿Cuáles son las huellas de su proceso?

Las diferentes evidencias que han emergido de estas respuestas son los hilos de sentido con los que he tejido las conclusiones, a partir de la urdimbre formada por diferentes teorías, métodos y técnicas de investigación.

URDIMBRE METODOLÓGICA

Para la Perspectiva Performativa de la Investigación Basada en las Artes, el cuerpo es esencial en los procesos cognitivos. Conocer el cuerpo y desde el cuerpo es primordial y, sin embargo, en la tradición del conocimiento científico el cuerpo no participa en el acto de conocer.

Profundizar en el conocimiento del cuerpo posibilita el tránsito del propio ser y su encuentro con el transitar de otros seres. En este sentido, transitar es una danza entre el sentimiento, el pensamiento y la acción cuyo equilibrio y desequilibrio constante genera una relación que impulsa el movimiento y vincula el ser con la posibilidad de ser.

Por tanto, los pensamientos, estados anímicos y emociones se expresan mediante el lenguaje corporal, ya que la parte física y la psíquica están integradas en un todo. El movimiento y también su ausencia acompañan la expresión verbal, acentuando la información, modificándola e incluso anulando su significado a través de gestos, distintas formas o posturas.

Siendo el Construccinismo Social la base fundamental de las Terapias Narrativas, he comprobado cómo a través del lenguaje flamenco (oral, plástico, corporal, musical) han emergido relatos creativos en la historia oficial de los y las participantes en los talleres. He

tratado de acompañar ese diálogo desde el respeto, escuchando atentamente y formulando preguntas que dieran paso a nuevos interrogantes sobre su discurso para tratar de responder a la siguiente cuestión: *¿cómo aprendemos las personas a ser?*.

La Psicología Positiva se centra en el crecimiento, la salud, el bienestar, la resiliencia, la plenitud y la satisfacción. Apoyar la resiliencia es un objetivo principal en los procesos terapéuticos, educativos y sociales, para lo cual es fundamental establecer un vínculo seguro con cada participante a través de la escucha activa, la actitud corporal abierta, el gesto sincero y la sonrisa. Generando un espacio donde desarrollar la seguridad y libertad psicológicas que dan lugar a la creatividad.

Por otro lado, la Investigación Etnográfica, relacionada con la observación participante y la realización de entrevistas al personal de cada Centro (para comprender su funcionamiento) y a los y las participantes (para conocer sus potencialidades, necesidades o preferencias), permite plantear propuestas interesantes para cada colectivo.

Reflexionar sobre cada una de las acciones propuestas a los grupos, interactuar con los participantes e intentar responder a las necesidades personales de cada colectivo me ha situado en la Investigación-Acción con objeto de unir teoría y práctica en un proceso circular de planificación-acción-observación-análisis crítico.

A continuación presento una breve descripción de la investigación realizada con los cinco colectivos con los que llevé a cabo esta investigación:

ARTISTAS DEL OLVIDO

- Trabajo desarrollado en un Centro de Día de la Comunidad de Madrid para personas afectadas por la Enfermedad de Alzheimer.
- Muestra: 66 personas, 21 hombres y 45 mujeres con edades comprendidas entre 61 y 100 años. Divididos en seis grupos según las escalas clínico-evolutivas Global Deterioration Scale (GDS) (Reisberg, 1982) y de la Functional Assessment Staging (FAST), que clasifican la enfermedad en los grupos: GDS 3-4; GDS 5; GDS 6; GDS 6A-B; GDS 6C y GDS 7.
- Período de investigación: seis meses (entre enero y junio de 2009).

- Programa de acción: cinco horas diarias de lunes a viernes. El Taller de Danza y Movimiento tenía lugar a primera hora de cada mañana y el Taller de Expresión Artística durante las horas restantes con cuatro grupos diferentes.
- Objetivo: crear un espacio de encuentro donde comprobar si el arte como terapia en general y el arte flamenco en particular, mejora la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer.

Fig.1 de izquierda a derecha: dando palmas, con abanico, bailando ante las proyecciones de la Argentinita y Lorca y de Carmen Amaya.

En este colectivo se evidencia que la emoción perdura aunque no se recuerde el hecho que la produjo, por lo que es vital realizar propuestas de acción que generen sensaciones positivas en los y las participantes.

ARTETERAPIA CON DUENDE

- Trabajo desarrollado en un Aula de Compensación Educativa (ACE) de un Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid.
- Muestra: 15 adolescentes de entre catorce y dieciséis años de edad, en su mayoría de población gitana.
- Período de investigación: curso escolar 2010/2011.
- Programa de acción: el taller de flamenco se realizó dos días a la semana (lunes y jueves) en sesiones de hora y media. El horario de las sesiones fue: lunes de 12.30 a 14.00 horas y jueves de 9.20 a 10.50 horas.
- Objetivo: minimizar el absentismo escolar de los alumnos y alumnas del ACE, trabajando sus carencias y potenciando sus capacidades a través del lenguaje flamenco, muy arraigado en la cultura gitana.

Fig.2 de izquierda a derecha y de arriba abajo: pintando un abanico, bocetos de abanicos, tocando el cajón, tocando las castañuelas, castañuelas fabricadas con cucharas de madera, marcando el compás con bastón.

Este proyecto ayudó a trabajar los roles de género, a minimizar el absentismo escolar y a que algunos de los alumnos y alumnas decidieran seguir estudiando al año siguiente.

SÁBANAS EN MOVIMIENTO

- Taller desarrollado dentro del Programa de Arteterapia del Hospital Infanta Leonor en convenio con la Asociación Argos Arte en Acción, Coordinadora general Mónica Cury Abril: Proyecto de Verano □omunicació y □omunicación, Coordinadora Ana María Serrano Navarro. (Sección de Psiquiatría del área Infanto-Juvenil).
- Muestra: 10 adolescentes (3 chicos y 7 chicas) diagnosticados con enfermedad mental de entre 15 y 18 años.
- Período de investigación: entre el 1 y el 5 de agosto de 2011.
- Programa de acción: el Taller de Sábanas en Movimiento se realizó a lo largo de cuatro sesiones de una hora de duración.
- Objetivo: trabajar la conciencia corporal y la experimentación con los sentidos para descubrir nuevas posibilidades en la construcción de la identidad y del autoconcepto de cada integrante del grupo a través de diferentes dinámicas expresivas. El flamenco (baile, ritmos, palmas, percusión) se utilizó a lo largo de las sesiones y las sábanas fueron el hilo conductor del taller.

Fig. 3 de izquierda a derecha: pintando las sábanas a ritmo de tangos.

Fig. 4 de izquierda a derecha: la sábana se transforma en un vestido o en un mantón.

Este taller se puede concentrar en una pregunta y la respuesta dada por una de las participantes en la última sesión: *“Una sábana blanca de hospital se ha convertido en un abrazo encima de una sábana llena de pintura con un montón de sonrisas, ¿esto que nos dice?”* – *“Me recuerda a mis ingresos, se puede ver color en ello, aprendemos a ver el lado positivo, estamos allí para estar mejor”*.

WORKING WITH HANDS

- Curso ATHENS (Advanced Technology High Education Net System) desarrollado por el Grupo de Investigación Hypermedia, coordinado por: Dr. Javier Seguí y Dra. Atxu Amann y Alcocer. Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid.
- Muestra: 20 alumnos y alumnas de diferentes facultades de universidades europeas (con edades comprendidas entre 18 y 30 años).
- Período de investigación: entre el 14 y el 18 de noviembre de 2011.
- Programa de acción: el Taller de Flamenco & Sign Language y el Taller Learning the Castanets se realizaron en dos sesiones de una hora cada una.

- Objetivo: explorar la fusión de las manos en el lenguaje flamenco y la lengua de signos, así como en el lenguaje de las castañuelas.

Fig. 5 Técnica de brazos y manos en el baile flamenco.

Fig. 6 En pequeños grupos, performance de comunicación en lengua de signos con elementos de lenguaje flamenco.

Fig. 7 Técnica de castañuelas.

(Fotos: Katerina Psegiannaki)

Este taller constituye una vía de investigación que trasciende la representación estática e invita al estudio de la danza y el movimiento desde la Universidad, al tiempo que focaliza el efecto benéfico de la danza sobre la persona, resignificando y visibilizando la dimensión corporal en los procesos de conocimiento. Mostrar el arte flamenco en el ámbito académico ha supuesto un acercamiento a una parte importante de la cultura española y modo de expresión de un pueblo, siempre desde el respeto y sin recurrir al tópico estereotipado.

ACCIÓN*CREACIÓN

- Trabajo desarrollado dentro del Grupo de Investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid dirigido por la Dra. Marian López

Fernández-Cao que forma parte del Proyecto Europeo ARIADNE¹ (Arte para la Adecuación Intercultural en el Nuevo Entorno). La esencia del enfoque del grupo de investigación fue recogida bajo la idea “Sentirse en Casa”.

- El lugar asignado para desarrollar este proyecto fue un Centro de Acogida de Refugiados Políticos y Solicitantes de Asilo de la Comunidad de Madrid.
- Muestra: 5 adultos y 6 menores (de 3 a 14 años) de diferentes nacionalidades: México, Palestina, Sahara Occidental, Afganistán, Sudán y Rusia.
- Período de investigación: entre noviembre de 2011 y febrero de 2012.
- Programa de acción: El taller tuvo una frecuencia de dos sesiones semanales y una duración de tres horas por sesión.
- Objetivo: reducir los niveles de ansiedad e incertidumbre y desarrollar diferentes habilidades comunicativas no verbales a través de diferentes propuestas artísticas y creativas vinculadas, en distinto grado, al arte flamenco.

Fig. 8 Mural grupal pintado a partir del baile de las manos de un participante sobre la espalda de otro.

Este taller potenció la escucha y la expresión a todos los niveles (verbal, corporal, artístico...). Pudieron bailar y moverse libremente por el espacio, lo que ayudó a desbloquear aquellas partes de su cuerpo en las que acumulaban estrés y ansiedad.

RECOGIDA DE INFORMACIÓN

He empleado cuaderno de campo, cuaderno de artista y hoja de registro de indicadores de observación. Al final de cada sesión realizaba un ejercicio memorístico para reflejar por

¹ www.ariadne4art.eu

escrito con la mayor precisión lo que había observado en el taller, las posiciones que habían ocupado los y las participantes en el espacio, las interacciones que se habían mantenido en el grupo, posibles incidencias, desarrollo de la actividad...

Las fotografías y los vídeos también fueron de gran utilidad para observar detalles que podían pasar inadvertidos durante el transcurso de las sesiones y completar los datos recogidos en el cuaderno de campo. No he mostrado imágenes en las que se pueda reconocer a las personas que han participado en los proyectos para proteger el espacio de cuidado y libertad generado en el taller, a excepción del grupo WORKING WITH HANDS que dieron su expreso consentimiento.

En cada proyecto he utilizado al menos una herramienta para recoger la evaluación de cada participante: ARTISTAS DEL OLVIDO mediante una entrevista abierta en el que cada participante expresó su opinión acerca del taller; ARTETERAPIA CON DUENDE a través de una entrevista no estructurada y de sus cuadernos donde escribieron ¿qué les había supuesto el taller de flamenco?; SÁBANAS EN MOVIMIENTO con entrevistas abiertas no estructuradas; WORKING WITH HANDS mediante un cuestionario de preguntas abiertas y ACCIÓN*CREACIÓN con entrevistas abiertas grabadas previo consentimiento y un post-test.

La TRIANGULACIÓN con los miembros del equipo de cada Centro, del grupo investigador y de las compañeras de trabajo fue de gran valor a la hora de verificar los datos obtenidos y la consecución de los objetivos definidos al comienzo de la actuación.

CONCLUSIONES

El movimiento de las distintas partes del cuerpo ayuda a posicionarse, a encontrar referencias, a descubrir el eje corporal en torno al cual suceden los acontecimientos. Situar el cuerpo en el espacio externo y contactar con el espacio interno permite tomar conciencia a cada participante del modo en el que llega a las sesiones: andando rápido o despacio, sonriendo, mirando al frente o al suelo, su tono de su voz, la velocidad que emplea al hablar, los gestos, el ritmo de movimiento o su posición corporal.

Partiendo de que todo ser humano nace con un potencial creativo, el arte flamenco se convierte en el taller en una metáfora de lo cotidiano, a través de la cual se puede encontrar

sentido a un aprendizaje libre de coacción que nace del movimiento como expresión de lo consciente y lo inconsciente y provoca respuestas corporeizadas, facilitando la comunicación y la relación.

La música flamenca ha acompañado la mayor parte de las acciones propuestas (tanto de expresión plástica, como de expresión rítmica, corporal o teatral). Entender el compás y seguir el ritmo requiere gran atención y sentido de la escucha para percibir los matices de los acentos y poder marcar los tiempos, los contratiempos y los sincopados. Potenciándose también la capacidad memorística al repetir un sonido o un movimiento propuesto por cada uno de los y las integrantes del grupo y unirlos todos en una rueda continuada a mayor o menor velocidad, produciéndose, por tanto, una mejora de la coordinación y de la percepción del espacio y en el espacio (tanto interno como externo). Se incrementa la autoestima, favorece las relaciones interpersonales, nutre el proceso de aprendizaje al vivenciar cada cambio en el propio cuerpo, permite la expresión de emociones y sentimientos de forma creativa, se adapta a las posibilidades, gustos, capacidades o preferencias de cada persona o de su momento actual, ya que se puede trabajar desde la creación de ritmos o melodías con distintos instrumentos (incluidas las palmas), a letras de canciones, bailes, complementos (abanicos, flores, mantones, pañuelos...), decorados, historia de un pueblo y los acontecimientos que ocurrieron en torno a la formación del arte flamenco, fotografía, arquitectura, poesía... Es interesante poder ofrecer este abanico de actividades a las personas con las que se puede trabajar desde lugares terapéuticos, educativos y sociales.

Las experiencias creativas e integradoras ayudan a las personas a tomar conciencia de su potencial, fortaleciendo su identidad y provocando un cambio positivo en su estilo de vida. La danza es un recurso muy valioso por su enorme influencia en el desarrollo de la creatividad. Cuerpos que bailan son cuerpos que viven. Proyectar y desarrollar cualquier capacidad personal es una manifestación vital que provoca un sentimiento de bien-estar interior.

Este texto recoge relatos bailados en **lunares** lugares que se traducen en un aumento del bien-estar de distintas personas en contacto con el arte flamenco. Un bien-estar que se transforma en bien-ser, un aprender-a-estar que es un aprender-a ser.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DIDI-HUBERMAN, G. (2008). *El bailaor de soledades*. Valencia: Pre-textos.

FIORINI, H. (1993). Formaciones de procesos terciarios. Una tópica del psiquismo creador. Recuperado el 10/01/2011 de [http:// www. hectorfiorini.com.ar](http://www.hectorfiorini.com.ar)

HERNÁNDEZ, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. [Versión electrónica], *Educatio Siglo XXI*, 26, 85-118. Recuperado el 6/05/2012, de <http://hdl.handle.net/10201/26832>.

LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. Y MARTÍNEZ DíEZ, N. (2006). *ARTETERAPIA. Conocimiento interior a través de la expresión artística*. Madrid: Tutor.

PACHECO, L.C. (2004). El horizonte epistémico del cuerpo. *Región y sociedad*, 16/30, 185-194.

STERN, A. (2008). *Del dibujo infantil a la semiología de la expresión*. Barcelona: Carena Editors.