Coordinadora:

Tonia Raquejo

El arte de corporeizar el entorno

Prácticas artísticas para una pedagogía del sentir

Mc Graw Hill | AULAMAGNA
PROYECTO CLAVE

El arte de corporeizar el entorno
Prácticas artísticas para una pedagogía del sentir

Primera edición: 2020

ISBN: 9788417979393
ISBN eBook: 9788417979737

Coordinadora:
Tonia Raquejo

© del texto:
Amaia Salazar
Ana Pol Colmenares
Angel Lucía
Ángeles Ruiz de Velasco Gálvez
Concepción Cortés Zulueta
Elisa García Rodriguez
Javier Abad Molina
Jorge Yeregui
Juanjo López Cediel
Laura F. Gibellini
María Gárgoles Navas
Marta Pinilla Martínez
Olga Castañeda
Tonia Raquejo
Sara Torres
Verónica Perales Blanco

© de esta edición:
Editorial Aula Magna, 2020. McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
editorialaulamagna.com
info@editorialaulamagna.com

Impreso en España – Printed in Spain

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a info@editorialaulamagna.com si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

Introducción. *Tonia Raquejo* 17

Parte I. Cuerpo, espacio y percepción

Capítulo 1. Descubriendo realidades. La importancia de la emoción, el movimiento y el entorno en la construcción de la realidad en los primeros años de vida. *Elisa García Rodriguez*

Presentación 23
Descripción de la práctica 24
Objetivos de la práctica 24
Notas previas al desarrollo del taller 25
Desarrollo del taller 27
Nivel tónico-emocional 28
Nivel sensorio-motor 31
Nivel perceptivo- motor 34
Nivel proyectivo-simbólico 36
Nivel sígnico-conceptual 39
Resultados del taller 41
Bibliografía 41

Capítulo 2. Aproximación a los procesos sensoriales. *Amaia Salazar*
Presentación 43
Descripción de la práctica 43
Objetivo de la práctica 44
Notas previas al desarrollo del taller 44
Desarrollo del taller 45
La red de los sentidos: sabores, colores, olores 52
La alimentación consciente 54
Resultados del taller 58
Bibliografía 59

Capítulo 3. Mover el espacio «entre». *Ana Pol*
Presentación 61
Descripción de la práctica 61
Objetivos de la práctica 62
Notas previas al desarrollo del taller 62
Pequeña danza 62
Topografías de la mutualidad 63
Desarrollo del taller: propuesta de guía 64
Gravedad y peso / movimientos reflejos 67
Topografías de la mutualidad 73
Bibliografía 79

Capítulo 4. El cuerpo, el yo y el espacio exterior: La esencia del taichi. *Ángel Lucía*
Presentación 81
Notas previas al desarrollo del taller 81
Desarrollo del taller 82
Esfera 82
Arraigo y ligereza 83
Energía y flujo 84
La columna, el dantian y la cabeza 85

Yin-Yang 85
Espacio yin y yang 86
Unidad del cuerpo 86
Wu wei 86
La forma 87
Bibliografía 88

Capítulo 5. Pedagogías desde el cuerpo. *Marta Pinilla Martínez*
Presentación 89
Objetivo de la práctica 90
Notas previas al desarrollo del taller 90
Desarrollo del taller 94
Resultados 99
Bibliografía 102

Capítulo 6. Buscando el fondo, exploraciones con móviles desde la autoimagen. *Juanjo López Cediel*
Presentación 103
Descripción de la práctica 103
Objetivo de la práctica 104
Notas previas al desarrollo del taller 104
Desarrollo del taller 105
Orígenes 108
Resultados 109
Reflexiones sobre el conjunto de la experiencia 111
Bibliografía 112

Capítulo 7. Deambulando por entornos inmersivos: la imagen 360º. *María Gárgoles*
Presentación 115
Descripcion de la práctica 116
Objetivos de la práctica 116
Notas previas al desarrollo del taller 116

Entornos inmersivos en la práctica artística 117
Desarrollo del taller. 120
La primera sesión 120
La segunda sesión 129
Resultados del taller 132
Bibliografia 132

Parte II. Arte en la vida: el valor de lo común

Capítulo 8. Experiencias de arte comunitario: cuerpo-objeto-espacio-palabra. *Javier Abad Molina y Ángeles Ruiz de Velasco Gálvez*
Presentación 137
Descripción de la práctica. 138
Objetivo de la práctica 138
Notas previas al desarrollo del taller 138
Desarrollo de la propuesta 140
1. La proximidad y el lugar de la experiencia. 140
2. Al hilo de la metáfora relacional 143
3 El yo-piel y las extensiones del nosotros 146
4 La pelota como proyección del cuerpo colectivo 148
Resultados del taller 152
Bibliografía 153

Capítulo 9. Caminar con Arte: Mapas colectivos del entorno. *Tonia Raquejo*
Presentación 155
Descripción de la práctica. 156
Objetivo de la práctica 157
Notas previas al desarrollo del taller 157
Desarrollo del taller. 158

Deconstruyendo la experiencia: del mapa sensitivo individual al colectivo 163
Resultados: del «yo» individual al «yo» integral como sistema 169
Bibliografía 171

Capítulo 10. Un ensayo corporeizado sobre la percepción. *Laura F. Gibellini*
Presentación 173
Descripción de la práctica 173
Objetivo de la práctica 174
Notas previas al desarrollo del taller 174
Desarrollo del taller 176
I. 176
II. 178
III. 180
Resultados del taller 183
Bibliografía 187

Capítulo 11. Buscando cajas negras en cubos blancos: ¿Hay alguien ahí? *Concepción Cortés Zulueta*
Presentación 189
Notas previas al desarrollo del taller 189
Desarrollo del taller 196
Resultados del taller 201
Bibliografía 205

Capítulo 12. Ecología de un abrazo (extrapolado), o cómo organizar nuestra vida en el perímetro de un árbol. *Verónica Perales Blanco*
Presentación: 207
Objetivos 208
Notas previas al desarrollo del taller: los valores Chipko 209
Dibujar a escala 1:1 210
Donde (ni) termina el cuerpo (ni) empieza la línea 211

Desarrollo de la obra/taller 213
Abrazo en espacios abiertos 215
Abrazo en espacios cerrados: ecología de un abrazo (extrapolado), o cómo organizar nuestra vida en el perímetro de un árbol 219
Reflexiones finales 223
Bibliografía 225

Capítulo 13. La práctica de la atención plena (*mindfulness*) a través de los sentidos. *Olga Castañeda*
Presentación 227
Objetivos 228
Notas previas al desarrollo del taller 229
Desarrollo del taller 230
Los fundamentos de la atención plena (mindfulness) 231
La práctica experiencial 232
Resultados 237
Bibliografía 238

Capítulo 14. Acta de replanteo. Performatividad y paisaje. *Jorge Yeregui*
Presentación 239
Descripción de la práctica 239
Objetivo de la práctica 241
Notas previas al desarrollo del taller 241
Objeto de estudio 242
Perspectiva 243
Hipótesis de trabajo 244
Resultados de la práctica 245
Líneas maestras (2013) 245
Lindes (2016) 247
Atajos (2016) 248
Impasse (2013) 250
No me consta (2018) 251
Conclusiones 252
Bibliografía 253

Capítulo 15. Minando el archivo feminista. *Sara Torres*
Presentación 255
Descripción de la práctica 256
Objetivo de la práctica 256
Notas previas al desarrollo del taller 256
Desarrollo del encuentro 259
Marcos de acción 261
Defensa de la expresión del individuo 262
Puesta en práctica: Piedras en conversación 263
Entrelazar arte y vida 263
Puesta en práctica: observar, seleccionar, experimentar 264
Experimentación creativa 265
Puesta en práctica: ¿De qué está hecho el mundo? 266
Aprendizaje en comunidad 267
Puesta en práctica: Honestidad y basura 267
Resultados del encuentro 269
Bibliografía 269
Sobre las autoras y autores 271

Introducción

Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez mayor que nadaba en dirección contraria. El pez mayor los saludó con la cabeza y les dijo: «Buenos días chicos, ¿cómo está el agua?». Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho; por fin, uno de ellos miró al otro y le dijo: «¿Qué demonios es el agua?».[1]

Estos peces jóvenes, que ni sienten ni son conscientes del agua en la que se mueven, son una buena metáfora de cómo trascurre nuestro habitar en el universo, pues también andamos por nuestro mundo sin atender a nuestra biosfera, sin siquiera darnos cuenta de ella. Así crecemos y nos desarrollamos ignorando no solo nuestro entorno natural, sino también los procesos por los que adquirimos conocimiento de las cosas y les otorgamos propiedades.

Hoy sabemos «a ciencia cierta» que no reaccionamos ante los acontecimientos, sino ante la manera en la que los percibimos. De ahí que este libro se platee la necesidad de abordar, en la medida de lo

[1] David Foster WALLACE (2017). *Esto es agua*, Barcelona: Penguin Random House, pp.10-11. Así comienza el texto del discurso que el filósofo y escritor Wallace dio a los estudiantes de la Universidad de Kenyon en 2005 con motivo de la ceremonia de graduación.

posible, la experiencia subjetiva desde un punto de vista analítico y consciente, que nos acerque a conocer cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros y con nuestro entorno. Son estas relaciones las que, repetidas una y otra vez, conforman los patrones de la percepción subjetiva a través de la que interpretamos el mundo. Estos patrones que, como si fueran memes o genes, se replican, acaban por suplantar la experiencia más inmediata y directa, automatizando nuestras reacciones e insensibilizándonos ante el asombro que encierran los acontecimientos, incluso aquellos más cotidianos.

Los ejercicios teórico-prácticos que aquí presentamos pretenden conectar con el funcionamiento de esos patrones y, en la medida de lo posible, subvertirlos para abrir un abanico de nuevas posibilidades. Se trata de practicar la escucha atenta, de entrenarnos en un sentir corporeizado, tan emocional como analítico, porque creemos que es ahí, en esta facultad del sentir atento, donde mejor podemos conocer la articulación de nuestros patrones cognitivos-emocionales adquiridos, y ver qué comportamientos generan sus efectos. Estas son las aguas donde nadamos: se muestran tan transparentes que nos resultan imperceptibles y, sin embargo, son el ámbito determinante que crea las condiciones bajo las que crecemos y nos activamos intelectual y emocionalmente.

Creemos que para empezar a sentir el agua en la que nadamos, tenemos que partir de la práctica sensitiva subjetiva y de su posterior análisis intersubjetivo. En esta dirección surge esta publicación que resulta del seminario sobre *El arte de corporeizar el entorno: Prácticas artísticas y pedagógicas a través del sentir*, que impartimos en otoño de 2018 en el MediaLab-Prado, a quien manifestamos nuestro agradecimiento por acoger este proyecto en sus instalaciones. Durante el seminario pusimos en práctica las propuestas aquí descritas en cada uno de los talleres que componen los distintos capítulos del libro. Estas propuestas han sido ajustadas para que puedan ser repetidas o adaptadas por cualquier docente que desee explorar con sus estudiantes los procesos sensitivos trabajados. Nada puede sustituir la experiencia directa de lo que allí se vivió, pero confiamos en que, al

El arte de corporeizar el entorno

Prácticas artísticas para una pedagogía del sentir

Estas prácticas artísticas y pedagógicas proponen una serie de ejercicios teórico-prácticos pensados para impulsar la atención plena hacia los procesos sensoriales, particularmente en la educación artística y en la recepción estética. También quieren ser inspiradoras para aquellos docentes de todas las materias y todos los niveles que quieran incorporar el auto-conocimiento sensitivo como forma de práctica artística y como valor cognitivo. Acostumbrados, como estamos, a «vivir con el piloto automático», la mayoría del tiempo experimentamos un «sentir sin sentir», pues casi toda la información sensorial se organiza de manera inconsciente repitiendo patrones aprendidos. La exploración consciente de las sensaciones, no sólo nos permite investigar qué mundos subjetivos afloran y cómo se construyen a través de la interpretación que emerge de nuestras percepciones y emociones. Creemos, además, que estas prácticas nos ayudan a conectarnos con el entorno, haciéndonos más sensibles a su pertenencia. Al sentirlo profundamente corporeizado como parte de nosotros, crece nuestro afecto y asombro hacia la Tierra que habitamos y hacia todos los seres que forman parte de este planeta.

ISBN 978-841797939-3

editorialaulamagna.com

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Proyecto de Investigación: HAR2017-85485-P

Mc Graw Hill | AULAMAGNA
PROYECTO CLAVE