

DINAMO/ALTERNADOR

ESPACIO DE REFLEXIÓN ,DIÁLOGO Y
FORMACIÓN ARTÍSTICA PARA PROFESIONALES
COMUNITARIOS Y SANITARIOS

DINAMO/ALTERNADOR

MERCEDES PACHECO PAVÓN: ESPECIALISTA EN DANZA EDUCATIVA Y COMUNITARIA Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DEL ARTE.

ALBERTO GAMONEDA MARIJUAN: EDUCADOR DEL MNTB

DINAMO/ALTERNADOR

ESPACIO DE REFLEXIÓN ,DIÁLOGO Y FORMACIÓN ARTÍSTICA PARA PROFESIONALES COMUNITARIOS Y SANITARIOS

1

¿QUÉ ES DINAMO ALTERNADOR?

Es un espacio de formación, diálogo y reflexión para repensar y ampliar las posibilidades del museo como escenario y herramienta de trabajo.

2

¿CUANTOS ENCUENTROS, CUANDO Y DÓNDE SON?

Son dos encuentros independientes en el Museo:

- **Habitarnos: 8 y 9 de mayo de 2021**
- **El mapa de los días: 29 y 30 de mayo de 2021**

3

¿QUÉ HORARIO TIENEN?

sábado de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 19:00
domingos de 10:00 a 14:00h

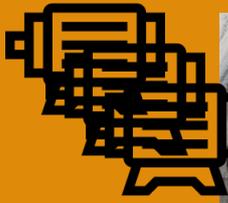
4

¿CÓMO ME INSCRIBO?

Puedes inscribirte **respondiendo a este correo** con el encuentro que te interese.

PARA SABER MÁS, VISITA

[HTTPS://WWW.EDUCATHYSSEN.ORG/CENTRO-ESTUDIOS/EDUCACION-ACCION-SOCIAL/DINAMO-ALTERNADOR](https://www.educathysse.org/centro-estudios/educacion-accion-social/dinamo-alternador)

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

1

¿QUÉ ES HABITARNOS?

Un **encuentro para repensar las maneras de estar, ver y contemplar las obras de arte** a través del cuerpo y de lenguajes no verbales.

2

¿CÓMO LO HAREMOS?

Durante dos jornadas con **propuestas sencillas de trabajo corporal, escucha activa y observación del cuerpo** individual y colectivo en relación al espacio y las obras.

3

¿QUIÉN NOS ACOMPAÑA?

Mercedes Pacheco, titulada superior en danza. Especialista en danza educativa y comunitaria y cooperación para el desarrollo a través del arte.

4

¿CUANDO Y DONDE?

- Salas del museo y taller de EducaThyssen
- **Sábado de 10:00 h. a 19:00 h (con descanso para el almuerzo). Domingo de 10:00 h. a 14:00 h.**

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

0

1. **¿Qué es habitarnos?**
2. **Aspectos importantes en Habitarnos**
3. **Organización y fases del trabajo**
 - 3.1. **Sensibilización corporal individual y colectiva**
 - 3.2. **Exploración de herramientas creativas a través del movimiento**
 - 3.3. **Activar la mirada consciente y sensible de las obras del Museo**
 - 3.4. **Incorporar el movimiento a la experiencia de la contemplación colectiva**
 - 3.5. **Creación y composición**
 - 3.6. **Reflexión para la acción**
4. **Referentes**

0

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

1

¿QUÉ ES HABITARNOS?

Este primer encuentro, Habitarnos, ha estado centrado en las relaciones entre el museo y el cuerpo. Para crear este espacio hemos contado con el diseño coordinado por los educadores del museo con la especialista Mercedes Pacheco Pavón, titulada Superior en Danza Clásica, docente del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila a cargo del área de danza educativa, inclusiva y comunitaria, especialista en gestión cultural y cooperación para el desarrollo e impulsora y directora de proyectos como Alas abiertas.

¿Cómo usar el cuerpo y el movimiento como vehículo de expresión y escucha? Habitarnos es un Laboratorio de creación corporal para profesionales sanitarios y socio- comunitarios interesados en descubrir herramientas no verbales y explorar el cuerpo, el movimiento, el arte y el museo como territorios de trabajo. Concebido como espacio de reflexión diálogo y formación desde la acción. A través sencillas herramientas de expresión corporal y danza comunitaria, el objetivo principal de este encuentro ha sido repensar los discursos hegemónicos sobre las maneras de estar, ver y contemplar las obras de arte, deconstruyendo y reconstruyendo nuestra manera de interactuar con las mismas a través del cuerpo y de lenguajes no verbales.

1

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

1

¿QUÉ ES HABITARNOS?

Poniendo el cuerpo en un lugar de importancia para la mediación y la comunicación entre las personas. Dando valor al cuerpo como lugar de encuentro y conexión para habitar el Museo.

El cuerpo que habitamos y por tanto la base misma de nuestra existencia. Lo que pasa en el cuerpo marca un aquí y un ahora donde suceden sensaciones, percepciones y reacciones. Nuestro cuerpo físico y simbólico es ese espacio al habitualmente prestamos poca atención y que, en lugares como el Museo, se somete a códigos de estar, deambular y mirar que dejan poco espacio a su escucha priorizando códigos verbales y de pensamiento.

Encontrar maneras de expresarnos y estar en el espacio Museo, de abordar la contemplación de las obras de arte e investigar en dinámicas y herramientas que nos permitan abordar nuestra relación con nosotros, los otros y los espacios desde el arte y el movimiento es el núcleo central entorno al que ha girado Habitarnos.

2

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

2

ASPECTOS IMPORTANTES EN HABITARNOS

Aspectos han sido de importancia en Habitarnos:

- Ofrecer una experiencia creativa a los participantes
- Conectar y ampliar las posibilidades expresivas a través del movimiento y la danza de los participantes
- Proponer desde la experiencia la sistematización de aquellas herramientas que puedan ser aplicadas en los contextos de trabajo de los participantes
- Poner en movimiento un proceso donde el grupo se sintiera cuidado, como analogía del quehacer diario de ámbito profesional y personal de los profesionales de ámbitos comunitarios, sociales y sanitarios
- Establecer una reflexión colectiva sobre el cuerpo y los afectos en el contexto actual

3

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

3

ORGANIZACIÓN Y FASES DEL TRABAJO

El trabajo se ha organizado en seis fases entrelazadas:

- Sensibilización corporal individual y colectiva
- Exploración de herramientas creativas a través del movimiento
- Activar la mirada consciente y sensible de las obras del Museo
- Incorporar el movimiento a la experiencia de la contemplación colectiva
- Creación y composición
- Reflexión para la acción

1. SENSIBILIZACIÓN CORPORAL Y COLECTIVA

La primera fase decidimos realizarla en la sala taller del Museo, para de manera gradual prepararnos para la exploración de las salas de la Colección.

En este momento se proponen dinámicas para la toma de conciencia de nuestro cuerpo propio en relación con el grupo, el espacio y el contexto.

Dinámicas de sensibilización sensomotriz, de exploración personal y colectiva. El círculo como lugar de encuentro desde el cual partimos; enraizamiento y postura corporal; sensibilización articular; pesos y contrapesos; la necesidad de activar la mirada consciente para la escucha activa del grupo; mirar y ser mirado; habitar el espacio en relación con el grupo y con uno mismo.

4

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

3

1. SENSIBILIZACIÓN CORPORAL Y COLECTIVA

5

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

3

FASES DE LA EXPERIENCIA

2. EXPLORACIÓN DE HERRAMIENTAS CREATIVAS A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO:

Desde ese cuerpo colectivo sensible se ofrecen consignas y dinámicas que permitan emerger un lenguaje corporal propio. Dinámicas de experimentación creativa, de relación y confianza, de cualidades y calidades de movimiento; por parejas y en grupo se activa la escucha y la atención al cuerpo-piel; espejarse, habitar los huecos; tacto y contacto; imaginarse en un espacio infinito; leer otros cuerpos con ojos cerrados; completar las composiciones corporales del grupo...son algunas de las propuestas base sobre las que trabajamos.

Herramientas que de manera analógica tienen que ver con el trabajo de cuidado, soporte y docencia que los participantes ejercemos y que tienen que ver también con nuestra propia realidad, convirtiendo todo el curso en una experiencia-metáfora.

De manera progresiva activamos nuestra sensibilidad personal y grupal. Surgen las primeras reflexiones y preguntas:

¿cómo estamos?, ¿cómo está nuestro cuerpo y como nos sentimos?,
¿cómo están los cuerpos de las personas de nuestras comunidades?,
¿Qué pasa cuando uno está acostumbrado a ser soporte y apoyo y se presta atención y escucha?, ¿es fácil dejarse apoyar?

6

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

3

FASES DE LA EXPERIENCIA

A través de esas sencillas dinámicas nos hacemos conscientes de que el cuerpo, el movimiento y su disposición en relación con los otros y al espacio evidencian de manera casi automática y sin la necesidad de la palabra nuestra realidad en el momento.

3. ACTIVAR LA MIRADA CONSCIENTE Y SENSIBLE

En las salas del Museo se propone trabajar con algunos cuadros de la colección y experimentar diferentes maneras de estar, mirar conscientemente, relacionarnos con las obras y los espacios y hacer trabajos grupales de movimiento en las salas.

Las obras del museo como detonante, inspiración y mediación para la creación y expresión personal y colectiva nos acompañarán el resto del Laboratorio-encuentro.

7

DINAMO/ALTERNADOR

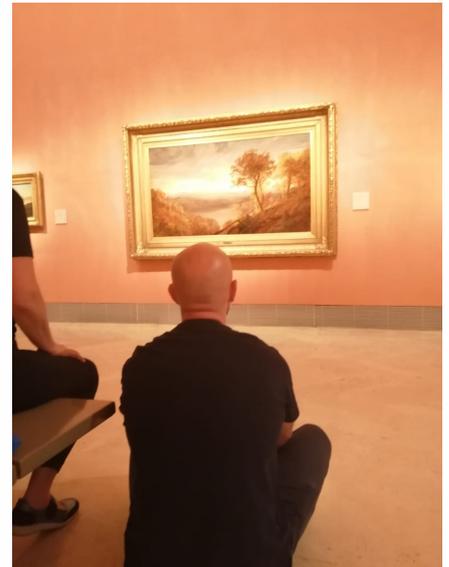
HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

3

3. ACTIVAR LA MIRADA CONSCIENTE Y SENSIBLE

8

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

3

3. ACTIVAR LA MIRADA CONSCIENTE Y SENSIBLE

Comenzamos con Friedensreich Hundertwasser y su: *Sol y luna. Los Aztecas*. La obra de un autor inclasificable con vinculaciones con el art brut y considerado uno de los padres del eco-arte. La obra de Hundertwasser nos permitió establecer un diálogo en el que los participantes reflexionaron sobre estar en los márgenes, las etiquetas, el encajar o no encajar y sobre lo que nos pasa con lo que no nos cabe en el discurso. La teoría de las cinco pieles del artista nos permitió poner un encuadre en las salas a la idea de habitarnos, ser conscientes de nuestro cuerpo, nuestras pieles, nuestro movimiento y sobre todo responsables de nuestra huella. La última de las cinco pieles, la idea del planeta como piel que nos engloba a todos y de la que somos responsables estuvo muy presente a lo largo de todo el fin de semana.

Después de ver *Sol y luna* nos dirigimos al impactante paisaje de Jasper Francis Cropsey, *El lago Greenwood* con su elaborado marco que se nos muestra como un mirador al inmenso paisaje otoñal que desde una pequeña vaguada en su centro que se abre al lago y al inmenso horizonte donde un sol se alza o descende, rosando las nubes de ese momento mágico en que nos sentimos mínimos ante la inmensidad de la naturaleza, su luz y sus colores.

9

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

3

FASES DE LA EXPERIENCIA

Esta vez la experiencia fue muy diferente, no comenzamos un diálogo intercambiando nuestras impresiones sobre la obra y elaborando conceptos. Partimos de un largo silencio contemplativo descansando la mirada y abandonándonos a la respiración, escuchando nuestro cuerpo, sensaciones y emociones. Tras un tiempo de estar en la obra y de visualizarnos en ella, quien quiso y lo sintió, fue compartiendo palabras sobre el paisaje para después, entre todos, compartir nuestras experiencias dentro de la obra.

En la reflexión compartida surgieron impresiones sobre cómo, viniendo desde la explosión creativa de Hudertwasser, algo tan tradicional como el paisaje de Cropsey había sido prejuizado en un inicio. Pero cómo, después de la vivencia en contemplación desde la respiración y el estar en la obra, se había convertido en algo mucho más accesible que nos transportaba a territorios emocionales de otros paisajes conocidos, respirados y vividos y cómo la manera en la que habíamos visto Sol y luna, sin menospreciar toda la riqueza de la reflexión y el discurso, se convertía en algo mucho más inaccesible y duro.

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

3

4. INCORPORAR EL MOVIMIENTO A LA EXPERIENCIA DE LA CONTEMPLACIÓN COLECTIVA

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

3

FASES DE LA EXPERIENCIA

Por último, La sala del concejo del Ayuntamiento de Ámsterdam del pintor holandés Peter de Hooch nos sirvió para, a través de un proceso de escritura automática, rescatar ideas, impresiones y sensaciones que nos permitieran poner en movimiento la vivencia de la obra. Una pequeña variación para encarnar la vivencia de la obra.

4. INCORPORAR EL MOVIMIENTO A LA EXPERIENCIA DE LA CONTEMPLACIÓN COLECTIVA

Activamos la escucha y la observación grupal mediante la improvisación y creación de movimiento del grupo, de manera fluida analógica a un banco de peces o bandada de pájaros que se mueven mediante la conexión grupal, la escucha activa, la empatía, las emociones compartidas; trascender lo individual, sin perder nuestra identidad, para formar parte de lo grupal; guiar y ser guiado; liderar y proponer teniendo en cuenta al grupo; perder la noción del tiempo; el grupo como lugar seguro, creativo capaz de transformar el espacio.

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

3

4. INCORPORAR EL MOVIMIENTO A LA EXPERIENCIA DE LA CONTEMPLACIÓN COLECTIVA

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

3

FASES DE LA EXPERIENCIA

5. Creación y composición

El segundo día se propuso realizar el trabajo de sensibilización corporal y grupal en las Salas del Museo. Tras una pequeña activación corporal y espacial, las Salas de Pintura fauve y expresionista se convirtieron en nuestro espacio de elección y de acción, por medio de nuevo, como ya habíamos trabajado la tarde anterior, de la escritura automática.

Obras como: Desnudo de rodillas ante un biombo rojo, La cala y Franzié ante una silla tallada de Kirchner, Verano en Nidden de Pechstein, El lector de Hodler, Casas junto al río. La ciudad vieja de Egon Schiele y Atardecer en otoño de Nolde fueron las obras que eligieron las personas que participaban para realizar sus pequeñas variaciones individuales de movimiento. Una manera de mirar, dialogar y contar, desde el cuerpo, su relación con las obras.

Después de ese espacio de trabajo sentimos la necesidad de volver a estar y ser juntos en la obra El sueño de Franz Marc, cerrando con un nuevo trabajo de escucha colectiva en forma de banco de peces una experiencia que a través de ese movimiento sincronizado y cuidadoso nos permitió acceder y ser accesibles, ser conscientes del cómo, en apenas once horas de gran intensidad, habíamos asimilado algunas de las ideas y herramientas básicas objeto de este encuentro.

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

2

5. CREACIÓN Y COMPOSICIÓN

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

3

FASES DE LA EXPERIENCIA

6. PONER EN COMÚN LA EXPERIENCIA

Por último, dedicamos un espacio para hablar. Donde integrar los saberes, poner encima de la mesa nuestra percepción de las propuestas y su alcance, utilidad, poética. Reconocernos como cuerpo -soporte en nuestros procesos profesionales fue conmovedor para todos. En la intensidad de esos dos días pudimos comprobar que el cuerpo es un aquí y un ahora, que y que escuchar y escucharnos lo transforma todo.

DINAMO/ALTERNADOR

HABITARNOS:

8 y 9 de mayo de 2021

Trabajar desde el cuerpo en el Museo

4

ALGUNOS REFERENTES

- ***Antropología del cuerpo y modernidad*** David Le Breton
- ***La sociología del cuerpo*** David Le Breton
- ***Desaparecer de sí*** David Le Breton
- ***Danza comunitaria y desarrollo social: movimiento poético del encuentro*** Aurelia Chillemi
- ***Lo singular*** Condró, Lucas Pablo
- ***Asymmetrical-Motion*** Condró Larnagaray, Lucas / Messiez Flores, Pablo
- ***Arte, Intervención y Acción Social. La Creatividad Transformadora.*** Carnacea Cruz, Angeles.

DINAMO/ALTERNADOR

MERCEDES PACHECO PAVÓN: ESPECIALISTA EN DANZA EDUCATIVA Y COMUNITARIA Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DEL ARTE.

ALBERTO GAMONEDA MARIJUAN: EDUCADOR DEL MNTB

DINAMO/ALTERNADOR