

OPINIÓN

CUERPO, ESPACIO Y LUZ EN EL TEATRO FÍSICO. UNA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA BASADA EN LA FOTOGRAFÍA

BODY, SPACE AND LIGHT IN PHYSICAL THEATER. A PHOTOGRAPHY-BASED EDUCATIONAL RESEARCH PROJECT

María Méndez Suárez
Universidad de Extremadura
Joaquín Roldán Ramírez
Universidad de Granada
Ricardo Marín Viadel
Universidad de Granada

5/ar

RECIBIDO: 26-05-2021

ACEPTADO: 25-10-2021

RESUMEN

El Teatro Físico centra su pedagogía en la Metodología de Aprendizaje Basada en las Artes Escénicas estableciendo puentes entre la autoconciencia del cuerpo, la conciencia del espacio exterior y las personas, a través de la improvisación. En este estudio, los conceptos trabajados por los estudiantes se ponen en relación con las fotografías tomadas por los investigadores para apoyar las ideas que describen una metodología de enseñanza basada en el cuerpo. Este ensayo fotográfico analiza las conexiones entre el cuerpo, la acción, el espacio y la luz trabajadas por los estudiantes en el aula, mediante instrumentos de investigación basados en imágenes: Pares Fotográficos, Comentario Visual, Ensayos Fotográficos y Citas Visuales propios de la Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales.

PALABRAS CLAVE

Investigación basada en la Fotografía, Ensayo visual, Teatro Físico, Somaestética, Autoconciencia del cuerpo.

ABSTRACT

The Physical Theatre focuses its pedagogy on the Performing Arts-Based Learning Methodology establishing bridges between self-awareness of the body, awareness of outer space and people, through improvisation. In this study, the concepts worked by the students are put in relation with the photographs taken by the researchers to support the ideas describing a teaching methodology based on the body. This photographic essay analyses the connections between body, action, space and light worked by the students in the classroom, through research instruments based on images: Photographic Pairs, Visual Commentary, Photo essays and Visual Quotes typical of the Visual Arts-Based Educational Research.

KEYWORDS

Research based on Photography, Visual Essay, Physical Theatre, Somaesthetics, Body self-awareness.

Figura 1 *Cuerpo, espacio y luz*

Nota. RESUMEN VISUAL. Autores (2020) FOTOENSAYO compuesto por tres FOTOGRAFÍAS de María Méndez-Suárez (2020), arriba-izquierda, *Cuerpo*, arriba-derecha, *Sombra*, y abajo, *Trabajando con Genthe*, que incluye una CITA VISUAL INDIRECTA (Arnold Genthe, 1914-1927). Reproducido por cortesía de la colección de fotografías Genthe, Biblioteca del Congreso. [No se conocen restricciones. Las fotografías

que Arnold Genthe realizó para su propio uso se consideran de dominio público. Número de reproducción LC-G4085- 0114 [P&P]. <https://www.loc.gov/item/2018704025/>

INTRODUCCIÓN

El concepto 'Teatro Físico' apareció en las artes escénicas entre 1960-1970, en el seno de grupos de teatro del Reino Unido, definido como teatro experimental, *underground* o alternativo. Se trataba de una novedosa tendencia escénica a caballo entre la danza, el teatro, el circo, la mímica y las artes visuales, muy cercano a lo performativo (Collazos-Vidal, Montoya-Herrera y Peralbo-Cano, 2018), que buscaba poner el acento en una corporalidad más enérgica y vital (Romano, 2005), centrándose en la corporalidad en su estado más puro, en el que el lenguaje verbal queda relegado a un segundo plano.

La Metodología de Aprendizaje Basado en las Artes Escénicas (Pérez-Aldeguer, 2017), llevada a cabo en el aula de Teatro Físico, del Máster de Artes Escénicas de la Universidad de Évora (Portugal), lo forman ocho prácticas denominadas: 'Apoyos y proyecciones', 'Enraizamiento', 'Brazos', 'Piel', 'Rostro', 'Alineación', 'Articulaciones y vísceras' y 'Voz /habla' (Meira, 2018). En este ensayo visual nos hemos centrado en las cuatro primeras.

En la última sesión se incorporó el elemento de la luz para que los alumnos pudieran interpretar nuevos roles proyectando su sombra, ofreciendo un nuevo escenario donde poder reinterpretar el 'Yo' (Martín, 2017) y tomar conciencia de la corporalidad y sus relaciones estéticas/sensoriales consigo mismo y con el entorno.

OBJETIVO PEDAGÓGICO

Las prácticas pedagógicas desarrolladas tienen como objetivo principal que los estudiantes comprendan la importancia del espacio a través de la proyección de su propia sombra, el contacto con el suelo, la percepción de su propia piel, la conexión con los demás y la improvisación, mejorando así su educación somática.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Identificar y desarrollar, a través de imágenes visuales, los apartados fundamentales del informe de investigación utilizando instrumentos propios de la Investigación Educativa basada en las Artes Visuales, mediante la función investigadora que cumple la imagen: Título Visual y/o Resumen Visual, Comentario Visual, Conclusión Visual, etc.

Utilizar la imagen fotográfica como modelo de pensamiento visual, indagando, a través de los procesos fotográficos, en las conexiones entre la autoconciencia del cuerpo, el espacio, la acción, la luz y la improvisación.

Enfatizar las relaciones corporales y visuales que el alumnado estaba comprendiendo en estas sesiones mediante los ensayos fotográficos.

Figura 2 Personajes y contexto

Nota. Autores (2020). FOTOENSAYO compuesto por tres FOTOGRAFÍAS de María Méndez-Suárez (2019), arriba, *Estudiantes*, abajo-izquierda, *Entorno exterior del aula*, y abajo-derecha, *Interior del aula*.

MATERIALES Y MÉTODO

Este informe basa su enfoque metodológico en la Investigación Educativa basada en las Artes Visuales, a través de la fotografía (Marín-Viadel y Roldán, 2017), en el contexto de la A/r/tografía (Irwin y De Cosson, 2004), aunando las perspectivas prácticas, teóricas y poéticas propias de este tipo de investigaciones. Se han utilizado instrumentos característicos de dicha metodología atendiendo a la identificación del tipo de imagen: Fotoensayos, Pares Fotográficos, Citas Visuales, etc. Así mismo, en el pie de imagen, se han introducido las nomenclaturas específicas en relación a la parte del texto visual al que corresponde y su función investigadora: Título y/o Resumen Visual, Conclusión Visual, Comentario Visual, etc., (Marín Viadel, Roldán y Caeiro, 2020). En este caso, la citas visuales utilizadas en este ensayo fotográfico no se han mostrado al alumnado en el aula como inspiración para su aprendizaje, sino que han servido a los investigadores como soporte conceptual y visual para la elaboración de los distintos fotoensayos concebidos como argumentos visuales (Spirn, 2014), enfatizando y completando la información que se pretendía comunicar al lector.

El término Somaestética, acuñado por el filósofo Richard Shusterman en 1992, implica mejorar la comprensión del cuerpo colocándolo en el centro de la percepción y la autoexpresión (Shusterman, 2013). Para Meira (2019), este concepto evoca tanto la percepción y la expresión como la estética, la poética y la comunicación. Por lo tanto, la Somaestética es un estado de autoconciencia que beneficia las experiencias significativas (Dewey, 2008) a través de la concentración focalizada., es decir, 'prácticas donde el movimiento y/o la atención al cuerpo ocupan un lugar central' (Battezzati, 2020, p.224).

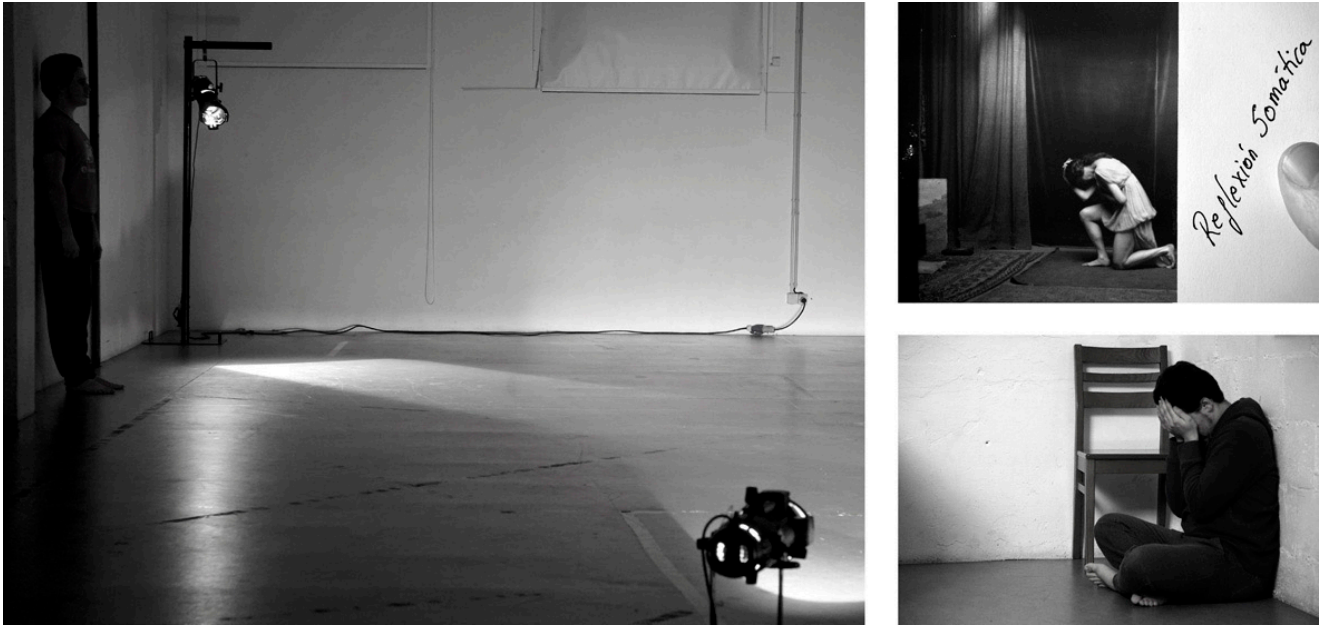
Durante las prácticas educativas el alumnado trabajó la reflexión somática realizando una labor de introspección en la búsqueda de experiencias significativas que consiguieran la comprensión del propio cuerpo.

El alumnado aprende a percibir su cuerpo sintiendo el espacio que le rodea, pisando y tocando el suelo y siendo consciente de su sombra y sus reflejos como una extensión de sí mismo. De esta manera trabajaron los 'Apoyos y proyecciones' así como el 'Enraizamiento', necesarios para llegar con éxito a la improvisación.

Figura 3 *Persigo mi sombra*

Nota. Autores (2020). FOTOENSAYO compuesto por tres FOTOGRAFÍAS de María Méndez-Suárez (2019), arriba-izquierda, *Persigo mi sombra I*, arriba-derecha, *Persigo mi sombra II*, y abajo, *Persigo mi sombra III*.

Figura 4 Reflexión somática

Nota. COMENTARIO VISUAL. Autores (2020). FOTOENSAYO compuesto por tres FOTOGRAFÍAS de María Méndez-Suárez (2019), izquierda, *Concentración*, arriba-derecha, *Soledad* que incluye una CITA VISUAL INDIRECTA FRAGMENTO (Arnold Genthe, 1914-1927). Reproducido por cortesía de la colección de fotografías Genthe, Biblioteca del Congreso. [No se conocen restricciones. Las fotografías que Arnold Genthe realizó para su propio uso se consideran de dominio público. Número de reproducción LC-G39-0821-H-027 [P&P]. <https://www.loc.gov/item/2018707950/> y abajo-derecha, *Introspección*.

ArtsEduca 31, Enero 2022 | 10.6035/artseduca.6165 | 287-298

Figura 5. Contacto y reflejos

Nota. Autores (2020). PAR FOTOGRAFÍCO compuesto por dos FOTOGRAFÍAS de XXXX (2019), izquierda, *El pie y sus reflejos*, y derecha, *La mano y sus reflejos*.

Figura 6 Piel y contacto

Nota. Autores (2020). FOTOENSAYO compuesto por, arriba- izquierda, una FOTOGRAFÍA de María Méndez-Suárez (2019) *Contacto de grupo*, abajo-izquierda, una CITA VISUAL DIRECTA FRAGMENTO (Genthe, 1929). Reproducido por cortesía de la colección de fotografías Genthe, Biblioteca del Congreso. [No se conocen restricciones. Las fotografías que Arnold Genthe realizó para su propio uso se consideran de dominio público. Número de reproducción LC-DIG-ppmsca-123456]. <https://www.loc.gov/resource/agc.7a00382/>, y derecha, una FOTOGRAFÍA de María Méndez-Suárez (2019) *Improvisación*.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

El Resumen Visual (Figura 1) es equiparable a un resumen escrito, ya que de forma sucinta nos presenta el tema que se aborda, los personajes, nos ubica en el contexto e indica el enfoque metodológico, estableciendo el estilo visual del informe de investigación.

Los Fotoensayos 2 y 3 (Figuras 2 y 3) establecen el estado de la cuestión, profundizando en la presentación de los participantes y el contexto donde se ha desarrollado la práctica educativa, y nos sitúan ante los conceptos determinantes del informe: cuerpo, espacio,

movimiento, luces y sombras.

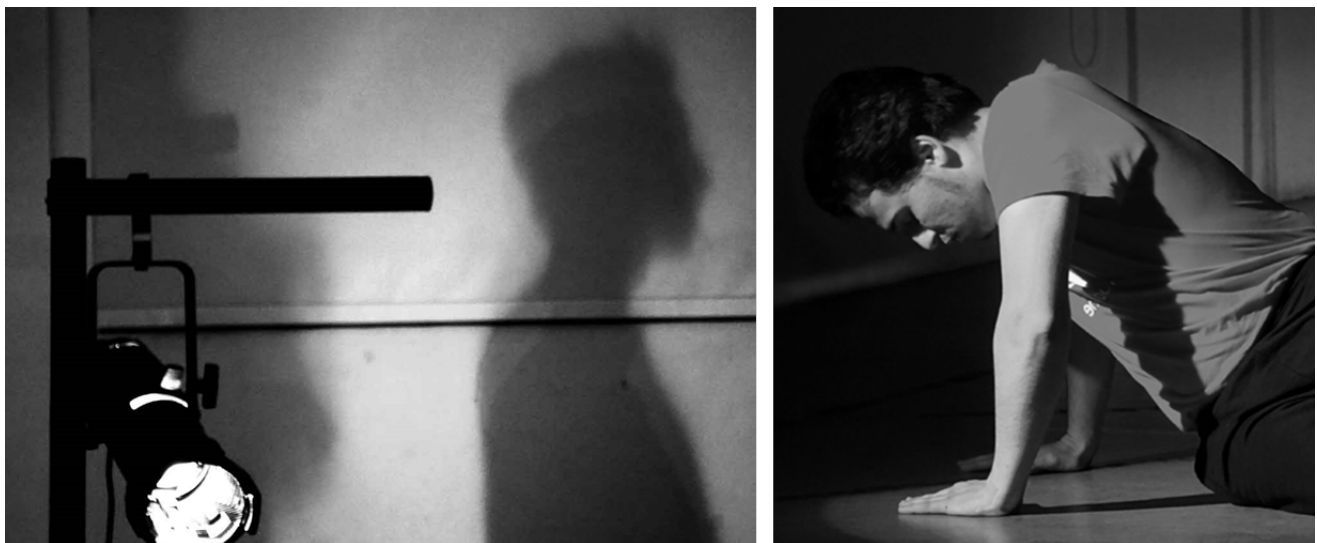
Para la descripción interpretativa de los procesos seguidos en la práctica educativa se ha recurrido a un Fotoensayo (Figura 4), cuya función investigadora es la interpretación, en el que se han utilizado dos imágenes propias para comentar la Cita Visual Indirecta Fragmento de una fotografía de Arnold Genthe. La obra de este autor es un argumento decisivo para la comprensión del concepto “reflexión somática”, y, a través de la organización y colocación adecuada de cada una de las imágenes que forman el conjunto, se presentan nuevas ideas

relativas a la concentración focalizada. En este caso se consigue un conjunto equilibrado y una lectura circular, mediante las conexiones visuales que se crean a través de las luces y las sombras, así como por la orientación de las miradas que cohesionan el conjunto narrativo.

En la Figura 5, la unión de las dos fotografías (Par Fotográfico) crea un significado metafórico que va más allá de la simple descripción de los pies y las manos. Al compararlas visualmente, están de algún modo identificando sus funciones dramáticas, su capacidad instrumental para transmitir el movimiento, sostener el cuerpo e impulsarlo en su desarrollo espacial. La colocación de la mano en el suelo de la imagen de la derecha y la lectura de izquierda a derecha en el conjunto fotográfico enfatizan la importancia que tiene, en el aprendizaje del oficio de actor, ser conscientes del cuerpo como unidad y de su relación con el espacio y los reflejos.

Para terminar con el apartado de la práctica educativa se ha optado por un Fotoensayo (Figura 6) compuesto por dos fotografías propias y una Cita Visual Fragmento de Arnold Genthe, colocada estratégicamente en la parte inferior izquierda, en la que las manos de las bailarinas conectan con los cuerpos del grupo. Así mismo, la inclinación de dichos cuerpos dirige la mirada hacia la imagen de la derecha, hablando respectivamente del sentido del tacto a través de la piel, del contacto del grupo, para llegar, finalmente, a la improvisación.

Por último, el Par Fotográfico elegido como Conclusión Visual expone claramente los cuatro conceptos que se han trabajado en la práctica educativa: 'Apoyos y proyecciones', 'Enraizamiento', 'Brazos' y 'Piel', así como las luces y las sombras, que ayudaron al alumnado a reinterpretar su propio Yo, creando nuevos roles. De esta manera mejoraron su educación somática a través de la percepción del cuerpo, abstrayéndose de la parte física y centrándose en su propio reflejo.

Figura 7 *Mi cuerpo y mi proyección en el espacio*

Nota. CONCLUSIÓN VISUAL. Autores (2020). PAR FOTográfico compuesto por dos FOTOGRAFÍAS de María Méndez-Suárez (2019), izquierda, *Mi otro yo*, y derecha, *Yo y mi espacio*.

CONCLUSIONES

En un ensayo fotográfico, las imágenes que lo constituyen y organizan forman parte del proceso, de los resultados y las conclusiones del estudio. En este ensayo hemos generado relaciones visuales entre cuerpos, sombras, reflejos, contactos, espacio y movimiento que sólo pueden ser evidenciadas utilizando la fotografía como herramienta de investigación. El método somático-estético, llevado a cabo en el aula con el alumnado, provoca resonancias visuales y conceptuales entre las sombras y los cuerpos, tanto individuales como colectivas, que son características y definitorias de este método de aprendizaje del teatro.

Por otro lado, los argumentos fotográficos se han apoyado en citas visuales de fotografías clásicas sobre la danza que han trabajado el cuerpo relacionado con el espacio, las luces y las sombras. Los grupos de imágenes seleccionados han sido utilizados para mostrar las funciones descriptivas, argumentativas, comparativas y demostrativas de la investigación, eligiendo en cada momento el tipo de imagen más adecuada (Pares fotográficos o Fotoensayos) para presentar el tema, el contexto, los personajes, exponer el desarrollo de la práctica y los resultados, interpretándolos y analizándolos para llegar a las conclusiones más relevantes. Por consiguiente, el discurso visual resulta lo suficientemente elocuente como para entender y seguir el hilo conductor del informe de investigación.

Finalmente, la proyección de las sombras ayudó a los alumnos en su educación somática, mejorando la comprensión y percepción del cuerpo, abstrayéndose de la parte física y centrándose en su propio reflejo, a veces deformado, a veces fantasmagórico, proyectando su mundo interior. De esta manera, los estudiantes entienden que el actor, en su trabajo, debe encarnar diferentes papeles, diferentes estéticas y otras formas de comunicación distintas a las habituales. Este estado de autoconciencia mejoró su capacidad de percepción, expresión y comunicación.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue financiado por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura en el marco de las becas de movilidad para el personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura y los Centros Tecnológicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en centros extranjeros de educación superior. y / o investigación para el año 2019 en la Subvención [número 2019050081].

REFERENCIAS

- Battezzati, S. (2020). La palabra como técnica del cuerpo: palabra y movimiento en el aprendizaje de prácticas corporales. *Astrolabio* (24), 220-242. Disponible en <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/view/20876>
- Collazos-Vidal, A., Montoya-Herrera, J. y Peralbo-Cano, R. (2018). El teatro físico como sistema investigador y educativo en la formación artística y corporal: Descripción metodológica de un montaje a partir de Casa de Muñecas de Ibsen. *ReiDoCrea* 7, 124-39.
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.
- Irwin, R. y De Cosson, A. (2004). *A/r/tography: Rendering Self Through Arts-based Living Inquiry*. Vancouver: Pacific Educational Press.
- Marín-Viadel, R. y Roldán, J. (Eds.). (2017). *Ideas Visuales. Investigación Basada en Artes e investigación artística* [Visual Ideas. Arts Based Research and Artistic Research], Granada: Editorial de Universidad de Granada.
- Marín-Viadel, R., Roldán, J. y Caeiro, M. (Eds.). (2020). *Aprendiendo a enseñar artes visuales: Un enfoque a/r/tográfico*. [Learning to teach visual arts: An A/r/tographic approach]. Valencia: Tirant Humanidades.
- Martín, L. (2017). El teatro de sombras como espacio terapéutico: un lugar donde integrar nuestra sombra a través de la intervención del arte. *Arte y Movimiento*, (16), 67-76.
- Meira, R. (6-9 de noviembre de 2018). *Ternas: procedimientos pedagógicos corporais para as artes numa perspectiva crítica* [Ponencia].

XXVIII Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil e VI Congresso Internacional da Federação de Arte/Educadores. Faculdade Dulcina de Moraes, Universidade de Brasília-DF, Brasil.

Meira, R. (2019). Preparação corporal e somaestética na Universidade Federal de Uberlândia 2000-2018. *Repertório* (32), 159-182. <http://dx.doi.org/10.9771/r.v1i32.26554>

Pérez-Aldeguer, S. (2017). Las artes escénicas como metodología educativa en la educación superior. *Foro de Educación*, 15(22), 1-7.

Romano, L. (2005). *Teatro do corpo manifesto: Teatro físico*. São Paulo: Perspectiva.

Shusterman, R. (2013). Body and the Arts: The Need for Somaesthetics. *Dio- genes*, 59 (1-2), 7-20. <https://doi.org/10.1177/0392192112469159>

Spirn, A, W. (2014). *The Eye is a Door: Photography and the Art of Visual Thinking*. Massachusetts: Wofl Tree Press. <http://www.theeyeisadoor.com>.