

ABORDANDO LA TRANSDISCIPLINA DESDE EL CUERPO *hacia una pedagogía de la creatividad*

Enid Sofía Zúñiga Murillo, Académica DANZA-CIDEA;
Natalia Herra Castro, Académica DANZA-CIDEA;
Guillermo Acuña González, Académico IDESPO/FCS;
Marta Sánchez López, Académica PSICOLOGÍA/FCS.

EJE 01. Enfoques teóricos y metodológicos de la extensión para la contribución a los territorios y comunidades.

SUBEJES:

- Metodologías de trabajo con personas interlocutoras desde y en los territorios.
- Multi, Inter y transdisciplinariedad.

RESUMEN

La presente ponencia es un avance del trabajo realizado en el marco del proyecto 0190-21 Cuerpo: Emoción, Palabra, Voz y Movimiento desde la Creatividad que es una Modalidad de Acción Sustantiva que inició en enero de 2022, con la participación de cuatro personas académicas de la Universidad Nacional, pertenecientes a las Unidades Académicas de Danza, Psicología y el IDESPO, articulando acciones transdisciplinares desde la Facultad de Ciencias Sociales y el CIDEA.

En esta ponencia se presenta la ruta metodológica que aspira a una pedagogía de la creatividad sustentada en el pensamiento sistémico y complejo, la transdisciplina y el proceso colectivo, como formas de llegar a la validación de la dignidad y creatividad humana.

PALABRAS CLAVE

Transdisciplina, Psicología, Danza, Teatro, Sociología, Literatura, Creatividad, Cuerpo, Emoción.

ADDRESSING TRANSDISCIPLINE FROM THE BODY

towards a pedagogy of creativity

ABSTRACT

This paper is a preview of the work carried out within the framework of project 0190-21 Body: Emotion, Word, Voice and Movement from Creativity, which is a Substantive Action Modality that began in January 2022, with the participation of four academics of the Universidad Nacional, belonging to the Academic Units of Dance, Psychology and IDESPO, articulating transdisciplinary actions from the Faculty of Social Sciences and CIDEA.

This paper presents the methodological route that aspires to a pedagogy of creativity based on systemic and complex thinking, transdisciplinary and the collective process, as ways to reach the validation of human dignity and creativity.

KEYWORDS

Transdiscipline, Psychology, Dance, Theater, Sociology, Literature, Creativity, Body, Emotion.

I. CONTEXTUALIZACIÓN

El proyecto 0190-21 Cuerpo: Emoción, Palabra, Voz y Movimiento desde la Creatividad es el resultado de la articulación de acciones que inició en el año 2020, cuando la Universidad Nacional hizo un llamado a las personas académicas proyectistas a contribuir, desde sus proyectos, a dar contención y acompañamiento a las personas de la Comunidad Universitaria.

En este sentido, las cuatro personas académicas participamos de cuatro proyectos y actividades académicas en distintos escenarios de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Escuela de Danza en el CIDEA, y ante esta solicitud aunamos esfuerzos para desarrollar una actividad lúdica de expresión creativa y acompañamiento dirigida a personas funcionarias de la UNA.

Ya para mediados del año 2021, se presenta un proyecto transdisciplinar e interfacultades, en donde se potencia el espacio del Taller como una forma de experiencia lúdico-creativa para la sociedad costarricense, desde acciones descolonizadoras del pensamiento y la acción, la expresión creativa humana como un derecho fundamental para el logro de la autonomía y el empoderamiento, facilitado desde dinámicas sustentadas en relaciones género-sensibles y horizontales.

A la fecha, se han realizado siete talleres, en formatos virtuales, presenciales e híbridas en Heredia, Sarapiquí e Isla Venado, con una duración 8, 4 y 1 sesiones, lo cual da cuenta de su capacidad adaptativa, en donde las fases creativas se pueden extender, según las necesidades de las poblaciones a las que van dirigidas.

Las poblaciones con las que se ha trabajado han sido personas adultas mayores, mujeres y jóvenes estudiantes así como personas académicas universitarias; algunas de las experiencias han sido enriquecidas con personas profesionales de la Salud de Áreas Rectoras del Ministerio de Salud, también, se han articulado acciones con Organizaciones Civiles, la Vicerrectoría de Extensión y el Ministerio de Justicia y Paz.

Derivado del proceso de intercambio creativo de saberes y emociones se ha configurado un Performance Interactivo con poemas del compañero participante Guillermo Acuña, en la voz de la compañera Enid Sofía Zúñiga y la interpretación

danzada de Natalia Herra; acompañado con el análisis de las experiencias realizadas de la compañera Marta Sánchez.

A continuación, con base en la propuesta presentada para la apertura del proyecto, exponemos nuestros marcos conceptuales y metodológicos que nos permiten ir articulando algunas cualidades de las experiencias desarrolladas durante este año 2022.

II. ENFOQUE SISTÉMICO-COMPLEJO

Las bases epistemológicas de nuestras prácticas extensionistas se sustentan en el enfoque sistémico-complejo porque nos permite generar metodologías y dispositivos para creatividad que se adapten a las necesidades de diversas poblaciones desde una mirada transdisciplinar.

En este sentido, sostenemos que la relación extensión-investigación-docencia de diferentes áreas del saber y sus correspondientes objetos de estudio que hemos articulado en este proyecto transdisciplinar se sostiene en una solidaria ***interacción humana en comunidad***.

De esta forma, creemos que la COMUNIDAD se construye en espacios de trabajo, en espacios geográficos o en espacios de construcción de conocimiento, recuperando con ello, el sentido de ***interacción humana en comunidad***, a través del reconocimiento de las capacidades individuales, colectivas, sus diferencias histórico-sociales y de género. En consecuencia, damos cuenta de que la comunidad es:

una totalidad organizada ... [con un] conjunto de actividades que puede realizar (o permite realizar) el sistema, como resultante de la coordinación de las funciones que desempeñan sus partes constitutivas (...) los distintos componentes [que] sólo pueden ser definidos en función del resto... [desde] subsistemas están interdefinidos" (García, 2000, p.68)

Por tanto, comprender a la comunidad y a sus personas integrantes es nuestro punto de partida para disponer de espacios lúdicos creativos que abonen a una mirada compleja de las relaciones humanas, donde la conciencia intersubjetiva construye conocimiento local que permite el reconocimiento de las capacidades individuales y las

fortalezas colectivas, a través de la una acción-reflexión integral que parte de la emoción, el cuerpo, la voz y el movimiento.

Esta posición compartida por nuestro equipo supone que en cada experiencia desarrollada, sensibilicemos a las personas participantes sobre las condiciones necesarias para alcanzar, desde nuestros espacios de vida, mayores grados de una **sociedad nosotrificada y organísmica**, que es un termino basado en los estudios de Lenkersdorf (2005) sobre aspectos antropológicos, sociológicos y lingüísticos de los pueblos originarios mayas de México, al estudiar el concepto de COMUNIDAD, en donde descubrió que este concepto occidental se relaciona con lo que conocemos como NOSOTROS, pero que es en la acción colectiva en donde el

nosotros: [acciona el] organizarse y forjar la comunidad. La autenticidad de un tojolabal, tal vez de cualquier indio, no se manifiesta a la vista, ni por una tarjeta de identidad, tampoco por el acta de nacimiento. La autenticidad se realiza por un proceso de *nosotricación*. Es decir, se trata de consolidar el *nosotros organísmico*. El *nosotros*, obviamente, proporciona a los autores tojolabales la firmeza y seguridad (...) [que] en el contexto tojolabal, no dependen del saber firme y seguro. (...) en el actuar conforme a la vocación tojolabal de comportarse nosótricamente; es decir, el "así viviremos en comunidad" (...) Es decir, ponerse a la disposición de los compañeros (Lenkersdorf, 2005, pp. 48-49)

De esta forma, cuando trabajamos la creatividad colectiva como dispositivo para alcanzar mayores grados de una **sociedad nosotrificada y organísmica**, nos obliga a respetar el sentido sistémico de la vida humana que transita en diversas dimensiones relacionales, como lo son la comunidad, la espiritualidad, el trabajo, la realización personal o el medio ambiente, entre otras.

Lo cual da cuenta de una forma de trabajo universitario que accionamos para "servir a la comunidad" (Lenkersdorf, 2005, p. 85), que a su vez, sensibiliza a las personas participantes para reconocer y potenciar sus propias capacidades creativas y con ello trabajar para

nosotricar la realidad, dicho con mayor claridad, incorporarse a la realidad cósmica y, a la vez, *nosótrica*. Al trabajar los hombres, tanto mujeres como

varones, cumplen con la vocación humana que se inicia en el nacimiento y llega a su floración (...) Al envejecer se alcanza la culminación, ya no por los trabajos duros que se realizan, sino por la sabiduría acumulada a lo largo de la vida, que hace sus aportaciones a la *nosotrificación* de todos los hermanos en el contexto de una realidad que, de por sí, es *nosótrica*. (Lenkersdorf, 2005, pp. 185-186)

Para nosotras, como equipo académico universitario, la capacidad de trabajar desde la creatividad como dispositivo para sensibilizar sobre las relaciones humanas, en el sentido complejo y sistémico, nos obliga a construir una práctica docente para el año 2023, a través de la configuración de equipos de estudiantes de los cursos de Prácticas Profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales y del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística capaces de activar Comunidades Emergentes de Conocimiento basadas en los postulados de Jorge González (2008), quién sustentado en los estudios de (Lenkersdorf, 2005) plantea que

Es posible la creación de un “nosotros” más amplio, más ancho, más incluyente, y se requiere metabolizar de modos creativos y diferentes el manejo del tiempo y de las comunidades en el mismo. Eso es precisamente el objeto de una Comunidad Emergente de Conocimiento (...) dentro de una red de nodos activados (...) con alta conectividad con otros similares, opera como nodo/semilla dentro de un territorio y en la búsqueda de construirse información sustantiva y significativa para la comunidad en general. El proceso de empoderamiento de toda CEC se inicia cuando se construyen las condiciones para re-elaborar el tiempo social y los papeles dentro de ese tiempo que la comunidad emergente enfrenta.

1) *Re-Inventar el pasado*, porque en una sociedad, o mejor, en una parte del mundo donde siempre nos han contado los cuentos (y las cuentas) desde afuera, sólo recordamos lo que nos han dicho que debe ser recordado. (...)

2) *Re-Narrar nuestro presente*, porque, al definir escenarios de acción y al adquirir conciencia de las coyunturas en las que la acción se encuadra, nos pertrechamos contra la irreflexividad ciega (...)

3) *Re-Diseñar el futuro*, porque, al abrir e imaginar colectivamente otros mundos también posibles, comenzamos a construir horizontes que atentan contra la cancelación cotidiana (pero ancestral) de la esperanza de una mejor calidad de vida, de un menor deterioro ambiental, de salir de postraciones injustas y entuertos no solo perfectibles, sino transformables y prescindibles. (González, 2008, p. 260)

Como se puede observar, el enfoque sistémico-complejo nos facilita la conexión entre la práctica investigativa, la extensión y la docencia porque articula las experiencias lúdico-creativas como sistemas complejos, con sus propias dinámicas comunitarias, a partir de la reflexión crítica y creativa de su entorno, capacidades y fortalezas, que se concretan en un objeto creativo comunicativo e identitario que emerge de la espontaneidad y expresividad de las personas participantes.

Todo ello, a través de los espacios creativos que diseñamos a fin de concientizar, desde un lenguaje de sentido común, las relaciones entre realidades, prácticas y enfoques teórico-críticos.

Y sustentados en el reconocimiento de las integraciones y diferenciaciones epistemológicas y axiológicas que emergen de “la propia experiencia social de los sujetos; las prácticas sociales realizadas en una institución determinada, con determinadas normas, o en un contexto social con representaciones sociales pre-existentes.” (Castronia, 2018, en González -Coord.-, 2018, p.70), en donde el accionar investigativo y la extensión universitaria se concretan en las interacciones de los talleres lúdico-creativos.

Entendidos estos, como un dispositivo potenciador de la creatividad, desde un enfoque transdisciplinar que, desde la perspectiva foucaultiana, construye una “red que puede establecerse entre un conjunto heterogéneo de elementos que incluye discursos, instituciones, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas y morales... hace referencia a un esquema de representación... a través del cual pensar fenómenos socio/culturales” (Moro, 2003, p.40).

Lo cual facilita el accionar de una intersubjetividad sustentada en encuentros de comunidades cuyos “participantes pueden hablar, argumentar, comunicarse, llegar a consensos, tener corresponsabilidad, consumir productos materiales, tener deseos de

bienes comunes, anhelar utopías, coordinar acciones instrumentales o estratégicas, «aparecer» en el ámbito público de la sociedad civil con un rostro semejante que los diferencia de los otros” (Dussel, 1998, p.525).

Todo esto se puede sintetizar de la siguiente manera: ***para este proceso transdisciplinar el dispositivo del taller lúdico-creativo lo planteamos como una red de prácticas investigativas, extensivas y docentes universitarias que evidencian las capacidades y fortalezas de individuos y comunidades que, a través del análisis crítico-creativo de su cuerpo expresivo, se empoderan para el ejercicio de la autonomía y el autocuidado.***

III. EL CUERPO DESDE LA CREATIVIDAD Y LA PEDAGOGÍA DE LA CREATIVIDAD

a) De la creatividad como dispositivo de la acción sustantiva universitaria

Desde la perspectiva transdisciplinar, sistémica y compleja, consideramos que la ruta creativa de expresión de emociones y sentimientos, por medio del cuerpo, como mecanismo de “configuración temporal que cambia aceleradamente al ritmo de los problemas a resolver, asuntos cuya índole es siempre específica y local” (Aronson, 2003, p.5), nos permite llegar a sensibilizar sobre la importancia del Autocuidado, la cual entendemos como un proceso de autoreferenciación y autoafirmación frente a los modos de construcción del mundo y de la persona, que toma en cuenta “la responsabilidad de proporcionarse una vida saludable se centra en cada persona a partir de su formación durante toda la vida” (Escobar, Franco y Duque, 2011, p.134).

De esta manera, se define a la perspectiva transdisciplinar como una conexión entre saberes especializados y de sentido común que entrelazan la acción sustantiva universitaria

para la búsqueda del conocimiento de una nueva manera, en la que tiene una gran influencia la filosofía de la deconstrucción (...) reconoce como punto de partida que el objeto de conocimiento es algo complejo (...) exige la formación de un nuevo cuerpo teórico disciplinario, con objeto de estudio y metodología propios (...) [ya que] el conocimiento, para ser útil a la vida, debería asumir la idea de complejidad (...) implica que los expertos

conozcan los límites de sus propias disciplinas y que superen la autocontención que representan cada una de ellas. Sólo se puede avanzar en el conocimiento usando nuevas visiones que se construyen a partir de los vínculos que se van descubriendo de una disciplina con otras (...) hay que verla no sólo como una mejor posibilidad del conocimiento, sino sobre todo como una opción ética, que se propone combatir las tendencias destructivas en el ser humano (...) Es necesario conducir el desarrollo hacia una condición sustentable de la vida y en especial de la vida humana. (Paoli, 2019, pp. 355-356)

Es así, como, nos adscribimos a lo propuesto por la Dra. Hilda Islas (1995), especialista en Danza del INBA de México, al plantear que el estudio del movimiento humano, ya sea del Movimiento Extracotidiano como de la persona Intérprete Escénica o del Movimiento Cotidiano (el ser humano en sociedad) está atravesado “simultáneamente por rasgos cinéticos de unidad y diferencia y por relaciones jerárquicas de poder (...) en el juego entre movimiento objetivamente determinado e injerencia individual (...) el juego de poder con el exterior social, en el marco del resto de las técnicas corporales” (p.232) y consideramos como fundamentales las interrogantes que esta autora expone:

- a) ¿Cuáles son las habilidades motrices requeridas predominantemente en las diversas actividades sociales? ¿qué partes del cuerpo son usadas y cómo? ¿con qué formas y calidades de movimiento? (...)
- b) ¿Cómo es utilizado el tiempo? Es necesario observar aquí las relaciones entre el tiempo del movimiento propiamente... con la forma de vivir el tiempo cotidiano. (...)
- c) ¿Cómo es usado el espacio? También tienen que contrastarse los usos espaciales del movimiento propiamente dicho, con la asignación social del espacio para ese movimiento y su ubicación en la vivencia cotidiana del espacio general. (...) Hay que aclarar que la idea de la relación con uno mismo a través del movimiento no pretende ser valorativa, ni servir para calificar y descalificar (pp. 232-239)

Y agregamos otras interrogantes derivadas del Enfoque de Desarrollo a Escala Humana -DHE- para el análisis transdisciplinar del CUERPO, tomando el planteamiento del economista crítico latinoamericano, Manfred Max-Neef (2007), que define al DEH como la capacidad de desarrollo humanizante en donde

El ser humano se desenvuelve en función de las relaciones que mantiene con su entorno. Buena parte de su integridad, de su equilibrio interior y exterior, como de su enajenación, dependen del grado en que se sienta integrado o no al entorno; lo cual depende, a su vez, de la dimensión, de la homogeneidad o de la heterogeneidad del mismo (...) Mientras las dimensiones de grupos permanezcan dentro de los límites humanizantes, el ser humano es capaz de alcanzar identidad e integración (...) En una el ser humano siente los efectos de lo que hace y decide (...) es posible el desarrollo de las personas (...) en la medida en que un sistema sirve a las personas y a su entorno general, su existencia está moralmente justificada. (pp. 47-49)

Además, Max-Neef (1998) establece que para que el DEH se concrete, desde las propias bases de la sociedad, es necesario establecer relaciones entre necesidades humanas y sus satisfactores que, a partir de una concepción crítica, el mismo autor las enuncia de la siguiente manera:

las necesidades no sólo son carencias sino también, y simultáneamente, potencialidades humanas individuales y colectivas.

Los satisfactores, por otra parte, son formas de ser, tener, hacer y estar, de carácter individual y colectivo, conducentes a la actualización de necesidades. (p. 56)

De esta manera, utilizamos la matriz de necesidades y satisfactores a escala humana, construida por el mismo Max-Neef (1998) que integra diversas necesidades axiológicas y existenciales que operan de manera individual y colectiva, y que a su vez, pueden ser satisfechas por posibles satisfactores, para el autor dicha matriz es “un ejemplo de tipos de satisfactores posibles ... cada persona o cada grupo puede construir y llenar la suya según sea su cultura, su tiempo, su lugar o sus circunstancias, o bien según sus limitaciones o sus aspiraciones.” (p.57). De esta manera se plantea la matriz:

Tabla #1. Matriz de Necesidades y Satisfactores a Escala Humana.

CATEGORÍAS AXIOLÓGICAS	NECESIDADES SEGÚN CATEGORÍAS EXISTENCIALES			
	SER: Atributos	TENER: Instituciones, Normas, Herramientas	HACER: Acciones individuales colectivas	ESTAR: Espacios ambientes
SUBSISTENCIA	Salud física, salud mental, equilibrio, solidaridad, humor, adaptabilidad.	Alimentación, abrigo, trabajo	Alimentar, procrear, descansar, trabajar	Entorno vital, entorno social
PROTECCIÓN	Cuidado, adaptabilidad, autonomía, equilibrio, solidaridad	Sistemas de seguros, ahorro, seguridad social, sistemas de salud, legislaciones, derechos, familia, trabajo.	Cooperar, prevenir, planificar, cuidar, curar, defender	Contorno vital, contorno social, morada
AFECTO	Autoestima, solidaridad, respeto, tolerancia, generosidad, receptividad, pasión, voluntad, sensualidad, humor	Amistades, parejas, familia, animales domésticos, plantas, jardines.	Hacer el amor, acariciar, expresar emociones, compartir, cuidar, cultivar, apreciar.	Privacidad, intimidad, hogar, espacios de encuentro.
ENTENDIMIENTO	Conciencia crítica, receptividad, curiosidad, asombro, disciplina, intuición, racionalidad.	Literatura, maestros, método, políticas educacionales, políticas comunicacionales	Investigar, estudiar, experimentar, educar, analizar, meditar, interpretar	Ámbitos de interacción formativa, escuelas, universidades, academias, agrupaciones, comunidades, familia
PARTICIPACIÓN	Adaptabilidad, receptividad, solidaridad, disposición, convicción, entrega, respeto, pasión, humor	Derechos, responsabilidades, obligaciones, atribuciones, trabajo.	Afiliarse, cooperar, proponer, compartir, discrepar, acatar, dialogar, acortar, opinar	Ámbitos de interacción participativa, cooperativas, asociaciones, iglesias, comunidades, vecindarios, familia
OCIO	Curiosidad, receptividad, imaginación, despreocupación, humor, tranquilidad, sensualidad	Juegos, espectáculos, fiestas, calma	Divagar, abstraerse, soñar, añorar, fantasear, evocar, relajarse, divertirse, jugar	Privacidad, intimidad, espacios de encuentro, tiempo libre, ambientes, paisajes
CREACIÓN	Pasión, voluntad, intuición, imaginación, audacia, racionalidad, autonomía, inventiva, curiosidad	Habilidades, destrezas, método, trabajo	Trabajar, inventar, construir, idear, componer, diseñar, interpretar	Ámbitos de producción y retroalimentación, talleres, ateneos, agrupaciones, audiencia, espacios de expresión, libertad temporal
IDENTIDAD	Pertenencia, coherencia, diferencia, autoestima, asertividad	Símbolos, lenguaje, hábitos, costumbres, grupos de referencia, sexualidad, valores, normas, roles, memoria histórica, trabajo	Comprometerse, integrarse, confundirse, definirse, conocerse, reconocerse, actualizarse, crecer	Socio-ritmos, entornos de la cotidianidad, ámbitos de pertenencia, etapas madurativas

CATEGORÍAS AXIOLÓGICAS	NECESIDADES SEGÚN CATEGORÍAS EXISTENCIALES			
	SER: Atributos	TENER: Instituciones, Normas, Herramientas	HACER: Acciones individuales colectivas	ESTAR: Espacios ambientes
LIBERTAD	Autonomía, autoestima, voluntad, pasión, asertividad, apertura, determinación, audacia, rebeldía, tolerancia	Igualdad de derechos	Discrepar, optar, diferenciarse, arriesgar, conocerse, asumirse, desobedecer, meditar	Plasticidad espacio temporal

Fuente: Zúñiga, 2021. Adaptación de Max-Neef (1998, pp. 58-59)

Estas dos apuestas conceptuales y metodológicas nos facilitan un abordaje transdisciplinar lúdico-creativo, en donde las personas participantes puedan **integrar, validar y significar sus experiencias vitales en y desde la colectividad como comunidad**, que justifican nuestra necesidad de hacer evidente y consciente la importancia del concepto de Creatividad en la acción sustantiva universitaria.

Además, hemos constatado que, a través de la emoción, la palabra, la voz y el cuerpo en movimiento creativo permite generar una sensación de bienestar y autorrealización, a medida que los modos de expresividad individual y colectiva se afianzan y son interiorizadas por otras personas participantes, generando un sentido de comunidad a través de una relación sistémica autopoietica individual y colectiva en donde el sujeto definido corporalmente no sólo hace, sino también siente, y en ese sentir-haciendo se vuelve más o menos capaz de apropiarse del mundo (...) en el cuerpo aparecen las inscripciones de lo social, las marcas y huellas de las trayectorias, las pistas que alcahuetean acerca de las posiciones-condiciones sociales de los sujetos (...) al analizar la corporeidad como condición socio-experiencial básica nos desplazamos por un entramado de dimensiones que pueden distinguirse (...) en cuerpo-subjetivo, cuerpo-individuo y cuerpo-social (...) si la sociedad capitalista se estructura conflictivamente, tales conflictos emergen, se desplazan, neutralizan o naturalizan a partir de modalidades particulares que van adquiriendo los mecanismos de regulación de las sensaciones y los dispositivos de soportabilidad social (...) La vinculación entre cuerpo, emociones y conflictividad puede esclarecer si se considera que los

sentimientos surgen de emociones, y las emociones vienen de las sensaciones -que son el antes y el después de las percepciones (...) las emociones constituyen una dimensión para explicar procesos sociales que de otra forma no logran dar cuenta en forma acabada del porqué de las prácticas de los sujetos (Vergara, 2009, p.36)

Aunado a lo anterior, se suma al entramado conceptual y metodológico del accionar sustantivo universitario, el término de Desarrollo Humano, ante lo cual, optamos por la conceptualización de DESARROLLO A ESCALA HUMANA, planteada por el propio Max-Neef (1998), en donde entendemos al desarrollo como

la realización armónica de necesidades humanas en el proceso de desarrollo [que] significa la oportunidad de que las personas puedan vivir ese desarrollo desde sus comienzos, dando origen así a un desarrollo sano, autodependiente y participativo, capaz de crear los fundamentos para un orden en el que se pueda conciliar el crecimiento económico, la solidaridad social y el crecimiento de las personas y de toda la persona (p.80)

Es así, que se significamos a los procesos lúdico-creativos del Cuerpo-Emoción-Palabra-Voz-Movimiento desde la Creatividad porque partimos de las necesidades y capacidades humanas para la acción, reflexión y sistematización.

De esta propuesta, identificamos a las NECESIDADES AXIOLÓGICAS de Creación, Identidad y Libertad, como aquellas que están atravesadas directamente por el CUERPO, a partir de sus NECESIDADES EXISTENCIALES del Ser, Tener, Hacer y Estar, para que puedan emerger SATISFACTORES de Personas y Comunidades participantes de los procesos lúdico-creativos desarrollados. Todo ello a partir de la formulación de las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo los valores de la interacción humana operan, a nivel individual y grupal, en el desarrollo del pensamiento creativo y la expresividad del cuerpo, mediante la emoción, la palabra, la voz y el movimiento?
2. ¿Qué procesos sociales se activan para reconocer la identidad individual y el grupal, a partir del pensamiento creativo y la expresividad del cuerpo, mediante la emoción, la palabra, la voz y el movimiento?

3. ¿Cómo se expresa la libertad individual y grupal, a partir del pensamiento creativo y la expresividad del cuerpo, mediante la emoción, la palabra, la voz y el movimiento?

Además, en el proyecto planteamos que los Talleres Lúdico-Creativos como una red de resignificaciones entre el contexto y la acción, que permiten a las personas y comunidades desarrollar nuevas formas de comprender y actuar frente al mundo que les rodea.

Al respecto, se recalca el valor social de la creatividad desde Saturnino de la Torre (2006), cuando plantea que la Creatividad implica “la capacidad y actitud para dejar huella personal, institucional o social. Es el potencial humano para transformarse y transformar el entorno” (de la Torre 2001, citado por de la Torre, 2006, p. 572) y posee un comportamiento multidimensional que consta de cinco procesos, entendidos como:

- A. POTENCIAL PERSONAL Y GRUPAL A PARTIR DE LA INTERACCIÓN DE COMPONENTES: Componentes biológicos, Socioculturales y Psicoafectivos.
- B. DISPOSICIÓN ABIERTA Y FLEXIBLE: Aprovechar los estímulos del medio en relación con algún proyecto en curso.
- C. COMUNICACIÓN: Comunicación o expresión de ideas; realizaciones o comportamientos que resultan originales, de interés personal, colectivo o bien social.
- D. PROYECCIÓN HACIA LOS DEMÁS: De algo personal, propio, capaz de impactar o cambiar algo en el entorno de las personas. En los ámbitos empático, ideativo, técnico, artístico, científico o de la vida cotidiana.
- E. CARÁCTER SOCIAL Y ÉTICO: Lo social es causa y efecto de la creatividad llegando a formar parte de su naturaleza (...) su carácter ético por cuánto no es suficiente (...) sino que ha de ser congruente con los valores más universales. (de la Torre, 2006, p. 572)

En este sentido, exponemos que el arte -en sus múltiples disciplinas- genera un entramado metodológico para potenciar resignificaciones simbólicas del mundo, a partir de la deconstrucción de la realidad tácita y convertirla en signos - significados - significantes relevantes para el individuo, el grupo o la cultura que, a su vez, refleja

estados anímicos y psicoemocionales que encuentran un canal de libre expresión individual y comunitaria.

Todo ello, a partir de la intersubjetividad que se materializa en el sentido de comunidad entendida como

convivencia plural de sujetos singulares o peculiares que se está permanentemente produciendo a partir de la creación y recreación de la intersubjetividad que mantiene vivo el sentimiento que los une (...). Se debe contemplar el imaginario social en sus dos dimensiones: el de imaginario instituyente y el de imaginario instituido. El primero, es la obra del colectivo humano que crea significaciones nuevas que subvierten las formas históricas existentes; el segundo, es el producto de la obra creadora: el conjunto de instituciones que encarnan esas significaciones (normas, lenguaje, técnicas...), lo que da unidad y estabilidad a las sociedades. Así, el campo histórico social está constituido por instituciones y las significaciones imaginarias que las sostienen y les dan sentido. (Torres, 2013, pp.203-209)

Es así que, a partir del movimiento de las disciplinas que aquí confluyen y otras que pudieran incorporarse, nos permiten detallar lo que ocurre en el nivel individual de cada una de las personas participantes como de las personas facilitadoras, en cada sesión y la elaboración propia entre sesiones. Surgiendo al menos dos significaciones: la personal y la comunitaria, lo cual podemos esquematizar de la siguiente manera:

Esquema #1. Comportamiento multidimensional y finalidad de la Creatividad
Fuente: Elaboración propia, 2020. Adaptación con base en de la Torre (2006, p. 572)

En este esquema, podemos identificar los mecanismos individuales y colectivos por los cuales reconocemos las capacidades humanas para reconocer y reconocerse como agentes sociales individuales y comunitarios con herramientas innatas para la expresividad, la creatividad y la libertad, herramientas que tienen el potencial de transformar sus entornos personales y colectivos.

b) De la creatividad como dispositivo de la acción sustantiva universitaria a una pedagogía de la creatividad

Planteamos una metodología para potenciar el pensamiento creativo, que denominamos **Pedagogía de la Creatividad**, a partir de Talleres Lúdico-Creativos, desde el Arte y las Ciencias Sociales, que implica un proceso constructivo de conocimiento en cuatro fases:

1. NOMBRRAR LO QUE ME RESULTA SIGNIFICATIVO POR MEDIO DE LA PALABRA: para reconocer una unidad simbólica relevante para cada persona participante, en el contexto actual de distanciamiento social que, a partir de su

- enunciación, adquiere un nuevo sentido contextual. Se propone un ejercicio de apertura y apropiación de distintos estilos literarios (narrativos, poéticos, cuento, crónica) para procesar la significación de la experiencia vivida a través del lenguaje crítico y transformador.
2. **DAR CUALIDADES IDENTITARIAS A LA VOZ QUE EXPRESA LA PALABRA:** cada voz es única, esta naturaleza irrepetible le da a la experiencia del Taller un espacio de introspección y reconocimiento a la emoción y sentimiento individual, reconociendo en la colectividad la propia voz y compartirla con otras personas.
  3. **CONECTAR LA PALABRA Y LA VOZ CON EL CUERPO:** la activación del cuerpo a partir del movimiento genuino y de las cualidades individuales permite reafirmar la experiencia personal frente a la situación de distanciamiento social que se vive como comunidad universitaria.
  4. **CONCRETAR UN OBJETO CREATIVO Y COLECTIVO QUE COMUNICA UNA RED DE SIGNIFICACIONES:** la última fase de los Talleres Lúdico-Creativos parte de la puesta en común de los sentires compartidos, a partir del acompañamiento psicoemocional, para llegar a un objeto creativo colectivo que sirva como mecanismo de comunicación y reivindicación de lo sentido y simbolizado.

Con este proceso metodológico, accionamos espacios de transgresión y transformación de la realidad, a modo de dispositivos que propician el “encuentro para múltiples formas de conocimiento y práctica que trascienden las fronteras entre lo artístico y lo analítico, lo académico y lo activista; entre las ciencias «duras» y «blandas», las puras y las aplicadas, las guiadas por la investigación y las guiadas por la práctica” (Page, 2021, p.245).

Para nosotras, es fundamental que el tránsito de las diversas manifestaciones desde lo individual que entran en escena en el plano colectivo y son resignificadas desde la propia vivencia, por lo tanto, consideramos que es un proceso de acompañamiento reflexivo y autorreflexivo creativo, sin juzgamiento o abordaje terapéutico, todo lo que se genere en el grupo queda en los constructos experienciales de las personas

participantes, en un espacio lúdico-creativo seguro, a partir del apalabramiento, corporalidad y sonoridades propias y comunitarias.

Por todo lo anterior, planteamos que el ***CUERPO como UNIDAD DE ANÁLISIS TRANSDISCIPLINAR desde el cual se reflexiona de forma crítica, introspectiva, pero también, desde la intersubjetividad y la dialéctica, cuando se reconocen las necesidades y satisfactores relacionados con la Creación, la Identidad y la Libertad, desde la individualidad y la comunidad, a partir de espacios lúdicos-creativos*** que propicien el rompimiento de

narrativas hegemónicas (en forma y contenido), [que] implica considerar el acervo de “disposiciones corporales” (...) en [diversos] contextos (...) El desafío es elaborar una estrategia de producción, pero también de lectura, que atraviese, o al menos [se] complejice (...) la experiencia estética permite establecer una relación de reconocimiento/ desconocimiento del propio yo, es decir, un cierto extrañamiento. Las técnicas expresivas, por el proceso de creatividad que implican, permiten a los sujetos inscribir en diversas superficies las maneras de poner frente a otros sus emociones y sensaciones. La expresividad que se pone en juego posibilita desenvolver y descomprimir aquello que está naturalizado y ponerlo “al borde” de aquello experimentado como habitus (...) capturando así, la trayectoria vivencia/narración/experiencia (...) “cuerpos” que cuentan, que narran, y argumentan su existencia a partir de gramáticas que re-inscriben las lógicas conflictuales de la actualidad (...) Partimos de reconocer entonces, que las subjetividades se constituyen en la tensiva relación con diversas formas de expresividad social, en estas tramas simbólicas en las que somos llamados a ser, yo-tu-nosotros-ellos-otros, por ello la necesidad de pensar en el diseño de una metodología que no deseche tal complejidad (Espoz e Ibáñez, 2009, pp.79-80)

Finalmente, afirmamos que toda construcción de significado que emerge del acompañamiento reflexivo y autorreflexivo creativo ocurre en la intersubjetividad que surge desde todas las personas participantes, incluyendo a las personas académicas y que, esperamos que para el año 2023, incida en la formación de personas profesionales

en los campos de las ciencias sociales y las artes, a partir de los equipos de estudiantes que se conformen a partir de las Prácticas Profesionales Supervisadas de diversas carreras.

IV. FASES POR LAS CUALES TRANSITA LA ACCIÓN SUSTANTIVA: EXTENSIÓN- INVESTIGACIÓN-DOCENCIA-PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Son cinco las fases por las cuales hemos construido nuestra pedagogía de la creatividad, como un proceso progresivo de deconstrucción de la realidad, y con ello, hemos configurado a los Talleres Lúdico-Creativos como un espacio de compartir las vivencias individuales y de construcción de comunidades nosotrificadas.

Por tanto, reconocemos en la individualidad y la comunidad una experiencia social-global de profunda transformación de vida cotidiana y esquemas de interacción que, a partir de su lectura simbólica, puede generar herramientas para su afrontamiento psicoemocional, proactivo y resiliente para el Autocuidado, a partir de la nosotrificación.

A su vez, creemos que esta deconstrucción de la realidad implica la generación de una curiosidad creativa que se sustenta en preguntas detonadoras del pensamiento creativo, sobre las circunstancias individuales, grupales y estructurales, al respecto Freire y Faúndez (2013), en sus diálogos reflexivos sobre la pedagogía de la pregunta plantean las siguientes afirmaciones sobre la pregunta como detonador de la reflexión crítica que activa la relación dialéctica y creativa entre Cuerpo-Emoción-Palabra-Voz-Movimiento-Acción-Reflexión, lo cual da cuenta de que

todo conocimiento comienza por la pregunta. Se inicia con lo que tú llamas CURIOSIDAD. ¡Pero la curiosidad es una pregunta! (...) relacionar, siempre que sea posible, la pregunta y la respuesta con acciones que fueron realizadas o con acciones que pueden llegar a ser realizadas o que pueden volver a realizarse (...) cuando [la persona participante] (...) vaya descubriendo la relación dinámica, fuerte, viva entre palabra y acción, entre palabra-acción-reflexión. Habría que aprovechar los ejemplos concretos de la propia experiencia (...) hacer preguntas acerca de su propia práctica. Las respuestas, según este procedimiento, incluirían la acción que provoca la pregunta. Obrar, hablar y conocer estarían unidos (...) Vuelvo a insistir en la necesidad de estimular en forma permanente la curiosidad (...) La

existencia humana está, porque se hizo preguntando, en la raíz de la transformación del mundo. (pp. 69-72)

En este sentido, para nosotras, la pregunta se convierte en un detonador para el pensamiento creativo que facilita la reflexión de las experiencias íntimas, el cuidado y el autocuidado, por tanto, utilizamos la pregunta como mecanismo de transversalización en cada sesión de trabajo, desde la emoción-palabra-voz-movimiento, o desde otras metodologías de investigación social, como el Mapa de Representación Social, que será un punto de partida, para activar detonadores creativos.

FASE 1. Primera aproximación al Mapa de Representación Social

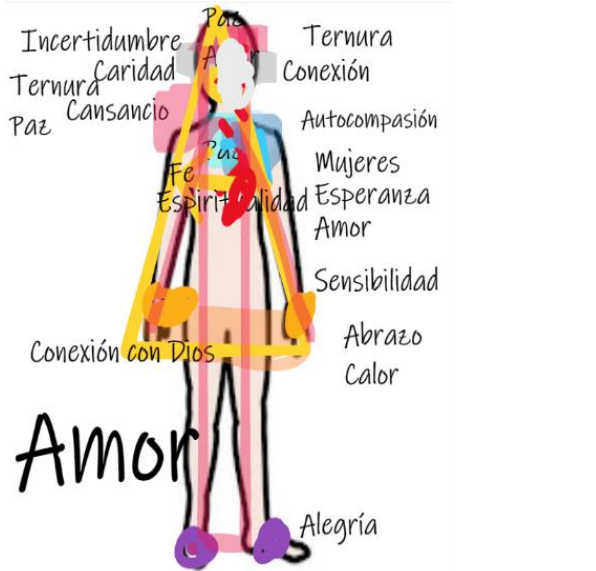

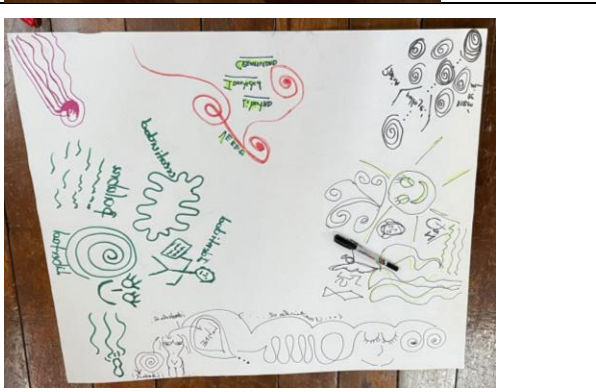
Hemos propuesto el Mapa de Representación Social como un primer dispositivo que teje la red del Taller Lúdico-Creativo, en donde se presentan las necesidades y satisfactores de Max-Neef (1998) relacionados con la CREATIVIDAD, la IDENTIDAD y la LIBERTAD para que, de manera individual, cada persona interlocutora o desde la comunidad, se establezcan sus capacidades individuales y fortalezas así como evaluar el proceso desarrollado; con tres preguntas generadoras:

1. ¿Cómo representamos nuestras capacidades para la CREACIÓN en este grupo o en esta comunidad?
2. ¿Cómo representamos nuestro sentir, al ser parte del grupo o la comunidad, en donde nuestra IDENTIDAD individual y colectiva se expresan con mayor independencia y con seguridad?
3. ¿Cómo representamos nuestro sentir, al ser parte del grupo o la comunidad, en donde nuestra LIBERTAD individual y colectiva se expresan con mayor autonomía y con seguridad?

En cada proceso implementado hasta la fecha, hemos desarrollado diferentes tipos de mapas de representación, algunos han sido para detonar procesos creativos, otros para diagnosticar necesidades y por último, los hemos utilizado para evaluar procesos, acá están algunos ejemplos:

Tabla #2. Formas y usos de los Mapas de Representación Social desde el proyecto.

Formas del Mapa de Representación	Usos del Mapa de Representación
	<p>En el proceso de “Costa Rica Aprende con la Ú Pública”, durante los meses de enero y febrero 2022, utilizamos el Mapa de Representación a través de la figura humana, durante la segunda sesión como forma de expresión de sensaciones e incertidumbres al salir del estado de confinamiento.</p> <p>Planteamos las preguntas detonadoras sobre la Creatividad, la Identidad y la Libertad, en relación con la transición que nos suponía, como sociedad, salir del confinamiento, para retomar una vida presencial.</p> <p>Se utilizó el dibujo digital colectivo, dado que el proceso fue desarrollado para personas adultas mayores, desde la virtualidad.</p> <p>Y el cuerpo, sin un sexo-género, así como los colores, fueron una forma pedagógica en la cual facilitamos la identificación general de las personas con el dispositivo expresivo virtual.</p>
	<p>Durante los meses de abril y mayo de 2022, desarrollamos nuestro primer taller lúdico-creativo híbrido, en el Teatro CPA del CIDEA.</p> <p>En la primera sesión, utilizamos el mapa de representación como mecanismo de detonador creativo de la memoria singular, en donde las personas participantes nos compartieron los momentos de su niñez en que vivieron plenamente la Creatividad, la Identidad y la Libertad.</p> <p>Lo cual nos permitió diagnosticar al grupo, que generaran vínculos empáticos a partir de las conexiones vitales que se generaron con las memorias expuestas.</p> <p>Al finalizar el Taller Lúdico-Creativo, las personas participantes hicieron un recorrido por todo lo desarrollado, entonces, el Mapa de Representación se convirtió en un dispositivo pedagógico para evaluar el impacto del proceso.</p>
	<p>En los Talleres Lúdico-Creativos de una sesión desarrollados en Sarapiquí, en agosto 2022, dirigido a diversas comunidades, utilizamos el Mapa Creativo como forma de evaluación de las metodologías desarrolladas durante las sesiones.</p> <p>Durante los últimos 10 minutos de la sesión, las personas participantes, como comunidad que vivenció el proceso, construyeron colectivamente un mapa en donde representaron si existieron momentos de mayor grado de libertad, creatividad e identidad, así como la manera en qué pueden aprovechar las técnicas implementadas en su entorno cotidiano o laboral.</p>

Formas del Mapa de Representación	Usos del Mapa de Representación
<p data-bbox="240 233 667 254">MAPEO DE POTENCIALIDAD CREATIVA DE LA ISLA VENADO</p> <p data-bbox="240 499 667 520">MAPEO DE POTENCIALIDAD CREATIVA DE LA ISLA VENADO</p>	<p data-bbox="823 226 1412 464">En el proceso creativo de diagnóstico de necesidades lúdico-creativas a las personas funcionarias de la Escuela de La Florida, ubicada en Isla Venado, realizado en setiembre de 2022, utilizamos el Mapa de Representaciones como un dispositivo para valorar el caudal creativo de la comunidad de Venado, a través de la percepción de las personas funcionarias.</p> <p data-bbox="823 470 1412 646">Esto nos permitió establecer con esta comunidad educativa una forma de trabajo para el año 2023, en donde se priorizará el desarrollo de capacidades de las personas que trabajan y viven en la comunidad, a fin de dar sostenibilidad a los Talleres Lúdico-Creativos.</p> <p data-bbox="823 653 1412 768">Y con ello, las personas participantes se convertirán en agentes creativos de la Isla, a través de lo construido con estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales y Artes, en la comunidad.</p>

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Como se aprecia, desde nuestro posicionamiento sistémico y complejo, hemos podido adaptarnos a las necesidades manifiestas de cada comunidad, a fin de generar dispositivos de representación social que se adapten a las particularidades de cada colectivo, y con ello, resignificar el pasado, presente y futuro de cada persona, con base a sus capacidades expresivas para mirarse así mismas y al entorno que les rodea.

FASE 2. Abordaje Creativo-Transdisciplinar del Cuerpo desde la Palabra

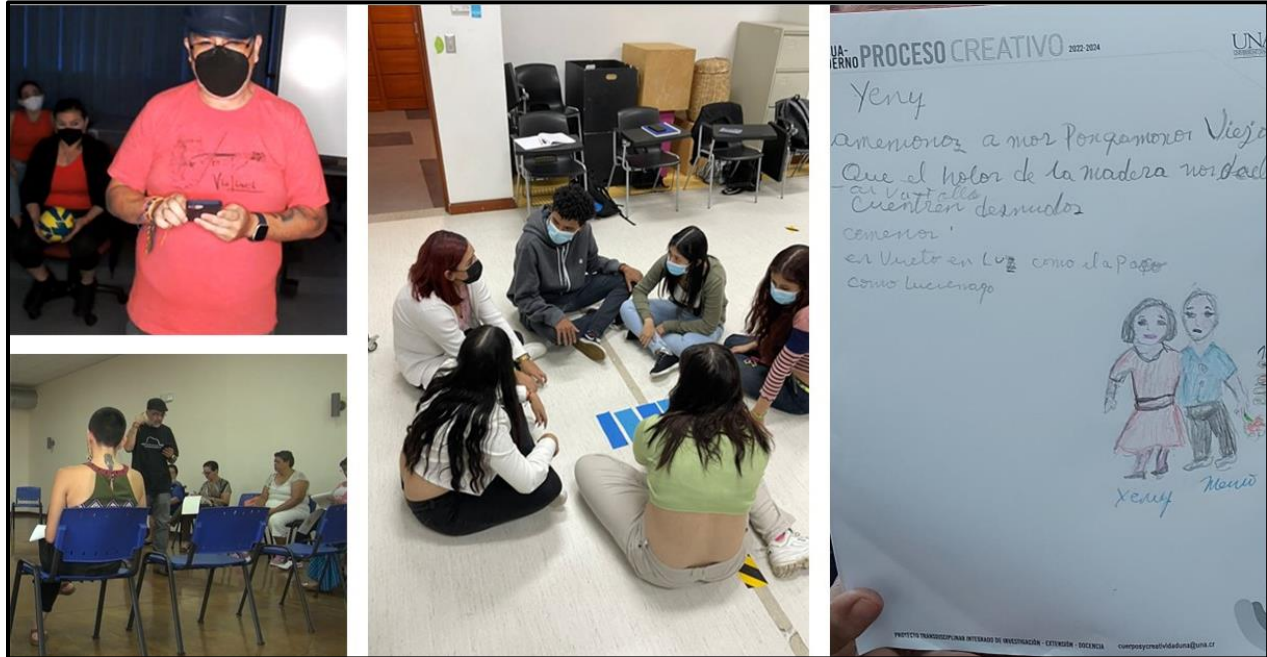
Proponemos el desarrollo de procesos de construcción creativa de textos mediante la narrativa, la poesía y la crónica, que potencien no sólo los elementos de carácter explicativo sobre las emociones y el movimiento en la relación entre la corporalidad y el entorno.

Suscribimos como propia, la propuesta de Villalba (2016) sobre el corporelato como una “práctica creativa y analítica que mezcla el lenguaje del arte con el de las ciencias sociales para la producción del conocimiento social a través de la escritura desde el cuerpo” (p.1).

Por ello, para nosotras es necesario partir de este vínculo entre cuerpo y palabra, para narrar de diversas formas posibles la circunstancia y potenciar como un vehículo de transformación de la experiencia.

Durante nuestro primer año, hemos desarrollado este apalabramiento, a través de detonares creativos, a partir de textos y poesías latinoamericanas que se escogen a partir de las características de las poblaciones con las que hemos trabajado.

Imagen #1. Collage de Imágenes de Procesos de Apalabramiento
Fuente: Registros digitales del proyecto, 2022.

En el collage de imágenes del proceso de apalabramiento damos cuenta tres procesos de apalabramiento contruidos desde la presencialidad y también desde la virtualidad, en donde el poema seleccionado y trabajado, a través de la palabra, la voz y el movimiento, sirven para la construcción colectiva de nuevos apalabramientos.

Estos están atravesados por las historias individuales, pero también colectivas y comunitarias, los saberes especializados y los de sentido común, que nos permiten reinterpretar simbólicamente el mundo, sin importar el nivel de alfabetización o clase social.

FASE 3. Abordaje Creativo-Transdisciplinar del Cuerpo desde la Voz

Consideramos a la voz como una característica irrepitible de las cualidades individuales, en términos de su textura y tono, representa una forma tangible de la expresión individual de la personalidad. En muchos casos su forma, volumen y tono

responden a los procesos sociales de adaptación al núcleo social primario y luego al comunitario (comunidad e instituciones).

Este proceso de adaptación se concreta en la comunicación cotidiana, como una dimensión triádica de entonación, acentuación y pronunciación de palabras y frases cargadas de significado individual, social y cultural; ya que en

las interacciones comunicativas cotidianas la dimensión prosódica de la voz tiene un rol protagónico, dando cuenta de significados y aspectos implícitos que ocurren durante la transmisión mutua de la información (Campbell, 2004a, 2004b). Sin el reconocimiento prosódico que acompaña al contenido del habla, no sólo sería casi imposible reconocer diferencias entre los contenidos enunciados (Sarko, Roth y Martin, 2010), sino también sería muy difícil identificar los aspectos implícitos que definen el tipo de interacción en desarrollo. (Mellado, Marínez y Bauer, 2017, p.262)

Por tanto, creemos que reconectar con sus cualidades vocales facilita la resignificación y reconocimiento de los pensamientos y sentimientos individuales que, al ser compartido con un colectivo que atraviesa el mismo contexto de transformación social potencia (1) el empoderamiento del colectivo participante para reconocerse, así mismo, como una comunidad aprehendiente en un contexto determinado y (2) la reconexión y reconocimiento de los sentires y expresiones individuales con voz propia, que se resignifica en la colectividad, estos dos elementos potenciadores permiten

concebir la voz como un fenómeno situacional, algo que se da aquí y ahora, que está influido por características individuales de la persona pero que también depende de lo que se esté dando en el entorno: quién está presente en ese entorno, a quién va dirigida esa voz, qué está ocurriendo, qué intencionalidades se están moviendo. No es ya “mi voz” sino “mi voz contigo”. (Picó, 2015, p.76)

De esta manera, se plantea el siguiente proceso progresivo, que puede extenderse entre 1 y 8 sesiones, según se requiera:

- **PRIMER NIVEL DE PROFUNDIDAD CREATIVA: ¿CÓMO ES MI VOZ?**
Ejercicios: respiración profunda y colocación de la voz, a partir de la letra “m”.
La pregunta permite adjudicar cualidades a las voces de las personas

participantes, desde su propia percepción, a fin de encontrar el Tono y la Textura que le identifica.

- **SEGUNDO NIVEL DE PROFUNDIDAD CREATIVA: ¿CÓMO SUENAN LAS PALABRAS DE MI CORPORELATO?** Ejercicios: leer su corporelato en voz alta. Identificar las intenciones que se desean expresar con las unidades temáticas previamente elaboradas. Jugar con tono y volumen.
- **TERCER NIVEL DE PROFUNDIDAD CREATIVA: ¿QUÉ INTENCIONES TIENEN MI PALABRA Y VOZ?** Ejercicios: A partir del juego del tono y volumen con el corporelato, las personas participantes explorarán la intencionalidad de su corporelato, a fin de encontrar una estructura simbólica de su expresión vocal a partir del trabajo realizado con la palabra. Este proceso involucra el reconocimiento de estados de ánimo, en el nivel subjetivo, la identificación del objetivo de comunicación vocal de la palabra, en el nivel intersubjetivo, y la configuración de la imagen poética de las circunstancias de la experiencia lúdico-creativa, en el nivel relacional/contextual.

Como se aprecia, los niveles de profundidad creativa se corresponden con el modelo sistémico-ecológico de Bronfenbrenner (1987), que considera a este como un principio triádico con la “capacidad de un entorno (...) para funcionar de manera eficaz como contexto (...) lo que incluye la participación conjunta, la comunicación y la existencia de información en cada entorno con respecto al otro” (p.25) que, para los efectos de la presente propuesta, los contextos se definen por los niveles subjetivo, intersubjetivo y relacional/contextual.

Imagen #2. Collage de Imágenes de Procesos de Exploración Vocal
Fuente: Registros digitales del proyecto, 2022.

Como se observa en el collage de procesos de exploración vocal, cada Taller Lúdico-Creativo permitió encontrar palabras distintivas de cada persona participante, que generaron exploraciones de la voz en distintos niveles de intensidad y volúmenes, a partir de ello, las personas participantes seleccionaban aquellas cualidades con las cuales se sintieran más cómodas para entrar en el juego de construcción colectiva de objetos creativos comunitarios.

En este sentido, hemos identificado elementos comunes en todos los Talleres Lúdico-Creativos desarrollados, entre ellos se encuentran:

1. La poca relación entre la voz y el yo, como formas expresivas del ser.
2. La poca exploración de la voz en volúmenes altos, donde se escuchen sus palabras como mecanismo de resignificación personal y comunitaria.
3. Las sensaciones de autorrealización cuando reconocen sus propias cualidades vocales y como estas les permiten reconocerse como personas únicas dentro de la comunidad.

FASE 4. Abordaje Creativo-Transdisciplinar del Cuerpo desde el Movimiento

Desde el inicio, planteamos impulsar una práctica lúdica creativa, utilizando y potenciando el cuerpo y el uso de este, para la exploración y la comunicación. Explorando desde nuevas propuestas y formas de habitar el cuerpo, buscando la conexión de las personas desde el ser creativo y co-creador a través de la palabra, la voz y el cuerpo, integrando así la realidad, la imaginación, la emoción y la sensibilidad.

Desde este lugar, hemos propuesto experiencias que hagan conexión con la vida, con distintas formas de expresiones creativas y de autocreación que aporten en la percepción y el saber de sí mismas como personas para desarrollar procesos constructivos de creación, donde integremos la palabra, la voz y el cuerpo.

En el caso de la exploración a través del movimiento, proponemos una búsqueda de las representaciones sobre el propio cuerpo, el cuerpo de los otros, así como del cuerpo expresivo y gestual. Vincular y reconocer el movimiento con el contexto y la relación que podemos encontrar con la expresión-gesto.

POÉTICA DEL CUERPO

La poética del cuerpo nos permite accionar un crear (se), pensar (se), cuidar (se), compartir (se), comunicar (se), desde ese saber de sí mismo y del colectivo con el entorno y la realidad actual, para lo que se propone el siguiente proceso:

- **EXPLORACIÓN Y CREACIÓN DEL ESPACIO VACÍO:** exploración de la quietud, el silencio y la apertura al movimiento a partir de la escucha, reflexión y contemplación del silencio desde el confinamiento.
- **APERTURA A LA EXPRESIÓN CORPORAL:** por medio del cuerpo, el gesto y la palabra, abriendo ahora sí, el espacio a la escucha del propio cuerpo, del cuerpo del grupo, atravesado y transitado por la palabra.
- **POTENCIAR EL IMAGINARIO:** desarrollar la sensibilidad y expresividad, integrando el cuerpo, el gesto, la palabra y la voz desde la creatividad, la auto-creación, la emoción y la sensibilidad.
- **DESCUBRIR RECURSOS ORGÁNICOS DE EXPRESIÓN CORPORAL:** por medio del movimiento, el gesto, la palabra y la voz, para reconocerlos desde la expresión corporal.

Imagen #3. Collage de Imágenes de Exploración del Cuerpo en Movimiento
Fuente: Registros digitales del proyecto, 2022.

Como se observa en el collage de imágenes de la exploración del cuerpo en movimiento, uno de los procesos fundamentales para el desarrollo del Taller Lúdico-Creativo es el reconocimiento de la poética del movimiento.

Esta dimensión integradora, nos sirve de base para la exploración desde el cuerpo y la expresión corporal la representación y expresión de la vida, del aquí y el ahora; la expresión de las vivencias y representaciones de la realidad por medio de la representación de la vida (interna y externa) por medio del cuerpo expresivo en movimiento, y, que desde el sentido común, nos permite adaptarnos a todos los tipos de cuerpos y niveles de expresividad, en un espacio comunitario respetuoso y seguro.

FASE 5. Concretar el objeto creativo desde lo individual y lo colectivo

Para este momento de cada proceso lúdico-creativo, y, a través de la integración de la emoción, la palabra, la voz y el cuerpo desde a generar objetos creativos que expresan las trayectorias individuales y colectivas que emergieron durante el espacio del Taller.

Además, exploramos nuestro cuerpo individual y nuestro cuerpo colectivo para accionar la inteligencia colectiva y vaciar en el objeto creativo todas nuestras necesidades comunicativas de aprendizajes intersubjetivos logrados.

Imagen #4. Collage de Imágenes de la creación del objeto creativo grupal del Taller Lúdico Creativo en el Teatro Centro Para las Artes.

Fotografías y montaje fotográfico: Daniela Vega Porras¹, 2022.

Como se aprecia en el collage de imágenes de la creación del objeto creativo grupal, las personas participantes junto al equipo académico se convierten en creadores de objetos creativos que expresan sus emociones, palabras, voces y movimientos.

Consideramos que a través de este proceso, la intersubjetividad aflora como un mecanismo crítico potenciador y resignificador de la realidad, para construir mundos simbólicos sustentados en el respeto, el cuidado, el autocuidado y la solidaridad. Y con ello, la vivencia creativa nos demuestra las posibilidades reales de accionar en el mundo, desde nuestra cotidianidad, en nuestro entorno familiar, laboral o de relaciones de amistad o amorosas.

¹ Estudiante del curso de Práctica Profesional Supervisada de la Escuela de Arte y Comunicación Visual para el registro digital del proyecto.

Finalmente, en el cierre de los talleres, sean estos de un día o de doce sesiones, es muy importante hacer evidentes las capacidades creativas potenciadas en el seno del Taller Lúdico, en donde los mecanismos de expresividad creativa desarrollados nos han permitido salir de los límites sociales para entrar en procesos de transformación individual y creativa.

Imagen #5. Collage de Imágenes de la Recapitulación Crítica del Proceso Vivido
Fuente: Registros digitales del proyecto, 2022.

En el caso del Taller Lúdico-Creativo que desarrollamos en el Teatro Centro Para las Artes, entre los meses de abril y mayo de 2022, por ejemplo, pasamos por un proceso de reconocimiento de todas las actividades desarrolladas durante nuestra convivencia, a través de la recapitulación crítica del proceso vivido. Para luego, identificar aquellas herramientas creativas que hemos empezado a implementar en nuestros entornos y comentamos como han funcionado en otros contextos.

Este ejercicio de recapitulación, como herramienta de una pedagogía de la creatividad permite afianzar los aprendizajes intersubjetivos y los logros expresivos individuales que se han generado en nuestros espacios seguros y resilientes.

V. PRIMEROS HALLAZGOS METODOLOGICOS

- a) Consideramos que la acción sustantiva universitaria debe reconstituir el concepto de **COMUNIDAD** a través de la acción-reflexión creativa a través de espacios de trabajo en los territorios que resignifiquen la representación geográfica o los espacios de construcción de conocimiento, recuperando con ello, el sentido de ***interacción humana en comunidad***, a través del reconocimiento de las capacidades individuales, colectivas, sus diferencias histórico-sociales y de género para llegar a *nosotrificarlas orgánicamente*.
- b) Que el enfoque sistémico-complejo nos facilita la conexión entre la práctica investigativa, la extensión y la docencia porque articula las experiencias lúdico-creativas de las personas como agentes sociales a través de sistemas complejos y sus propias dinámicas comunitarias, a partir de la reflexión crítica y creativa de su entorno, capacidades y fortalezas, que se concretan en un objeto creativo comunicativo e identitario que emerge de la espontaneidad y expresividad para alcanzar grados de libertad, creatividad y de expresión identitaria individual y comunitaria.
- c) Que una pedagogía de la creatividad supone metodologías de investigación y de extensión universitaria desde una ética de vida que ponga en el centro de toda relación universidad-territorio a las personas, sus interacciones y sus cuerpos, como punto de partida para encontrar las propias nociones de desarrollo y potenciar las capacidades instaladas en los propios territorios.
- d) Todo accionar sustantivo universitario para una pedagogía de la creatividad debe ser sustentado conceptualmente pero también en una praxis universitaria capaz de generar entramados metodológicos que faciliten espacios de resignificación simbólica del mundo, a partir de la deconstrucción de la realidad tácita y convertirla en signos - significados - significantes relevantes para el individuo, el grupo o la cultura que, a su vez, refleja estados anímicos y psicoemocionales que encuentran un canal de libre expresión individual y comunitaria, sea desde lenguajes especializados de diversas áreas del saber o desde el lenguaje de

sentido común, en donde encuentra sentido la actividad humana, ya que el lenguaje de sentido común requiere del anclaje en la vida cotidiana.

- e) Considerar al CUERPO como UNIDAD DE ANÁLISIS TRANSDISCIPLINAR desde el cual se reflexiona de forma crítica, introspectiva, pero también, desde la intersubjetividad y la dialéctica, cuando se reconocen las necesidades y satisfactores relacionados con la CREACIÓN, la IDENTIDAD y la LIBERTAD, desde la INDIVIDUALIDAD y la COMUNIDAD, a partir de espacios lúdicos-creativos permite romper con las lógicas hegemónicas de dominación del discurso escolástico para encontrar sentido del saber en la vida cotidiana.
- f) La pedagogía de la creatividad permite diversos niveles de transformación: (1) la transformación de dispositivos especializados de las artes y las ciencias sociales para que sirvan de vínculo entre el saber con las capacidades y necesidades humanas; (2) la transformación de las personas participantes que pasan de receptoras pasivas de conocimientos a agentes creadores de nuevas realidades sustentadas en las capacidades individuales y comunitarias; (3) la transformación de la formación universitaria en donde se considera al estudiantado como un agente de cambio de la sociedad y que toma las capacidades humanas en los territorios y las potencia a partir de la creatividad para la resolución de problemas de la vida cotidiana.

Bibliografía

- Aronson, P. (2003). La emergencia de la Ciencia Transdisciplinar. Revista Cinta de Moebio. Número 18, de diciembre de 2003. Recuperado de: <https://n9.cl/prme>
- Bronfenbrenner, U. (1987). La Ecología del Desarrollo Humano. Editorial Paidós.
- Castorina, J. (2018). El marco epistémico en la teoría constructivista de Rolando García. Una interpretación para la investigación psicológica. En González, J. (Coord.). (2018). No está muerto quien pelea. Homenaje a la obra de Rolando García Boutigue. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de México. Pp. 50-79.
- Dussel, E. (1998). Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Editorial Trotta, S.A.

- Escobar, M.; Franco, Z., y Duque; J. (2011). El Autocuidado: Un Compromiso de la Formación Integral en Educación Superior. *Revista Hacia la Promoción de la Salud*. Volumen 16,n. 02, julio-diciembre 2011, pp. 132-146. Recuperado de: <https://n9.cl/ac81m>
- Espoz, M., Ibañez, I. (2009). Tramas hechas cuerpo(s): una estrategia de lectura de las vivencias de niños/as y jóvenes que habitan “Ciudad de Mis Sueños”. En Figari, C. y Scribano, A. -Coord.- (2009). *Cuerpo(S), Subjetividad(Es) y Conflicto(S): Hacia Una Sociología de los Cuerpos y las Emociones desde Latinoamérica*. Editorial CLACSO-Argentina y Ediciones CICCUS. Pp. 69-82.
- Freire, P. y Faúndez, A. (2013). *Por una Pedagogía de la Pregunta: crítica a una educación basada en respuestas inexistentes*. Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
- García, R. (2000). *El conocimiento en construcción. De las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de sistemas complejos*. Editorial Gedisa, S.A.
- González, J. (2008). *Entre Cultura(S) y Cibercultur@(S): Incursiones y otros derroteros no lineales*. Editorial Universidad de La Plata -EDULP.
- Islas, H. (1995). *Tecnologías corporales: danza, cuerpo e historia*. Instituto Nacional de Bellas Artes y Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón.
- Lenkersdorf, C. (2005). *Filosofar en Clave Tojolabal*. Editorial Miguel Ángel Porrúa.
- Max-Neef, M. (1998). *Desarrollo a Escala Humana: conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones*. Editorial Nordan-Comunidad del Sur e Icaria Editorial, S.A.
- Max-Neef, M. (2007). *La dimensión perdida. La deshumanización del gigantismo*. Editorial Nordan-Comunidad del Sur e Icaria Editorial, S.A.
- Mellado,A.; Tomicic, A.; Martínez, C.; Reinoso, A.; y Bauer, S. (2017). La Relevancia de la Voz en el Proceso Psicoterapéutico: un estudio a dos voces. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, Vol. XXV, N. 3, noviembre 2017, pp. 261-273. Recuperado de: <https://n9.cl/vtnhd>
- Moro, O. (2003). ¿Qué es un dispositivo? *Revista EMPIRIA de Metodología de Ciencias Sociales*. N.º 6,2003. pp. 29-46. DOI: <https://doi.org/10.5944/empiria.6.2003.933>

- Page, J. (2021). Conclusion. In *Decolonizing Science in Latin American Art* (pp. 244-256). UCL Press. doi:10.2307/j.ctv18kc0mw.13
- Picó, D. (2015). *Voz y Expresión, un enfoque gestáltico*. Tesina para optar a miembro titular de la Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG). Escuela Centre Gestalt de Valencia. Recuperado de: <https://n9.cl/fvprc>
- Torre, S. de la (2006). *Creatividad Comunitaria y Social*. En Torre, S. de la y Violant, V. (coord.) (2006). *Comprender y Evaluar la Creatividad: Un recurso para mejorar la calidad de la Enseñanza*. Volumen 1, pp. 569-585. Ediciones Aljibe.
- Vergara, G. (2009). Conflicto y emociones. Un retrato de la vergüenza en Simmel, Elías y Giddens como excusa para interpretar prácticas en contextos de expulsión. En Figari, C. y Scribano, A. -Coord.- (2009). *Cuerpo(S), Subjetividad (Es) y Conflicto(S): Hacia una Sociología de los Cuerpos y las Emociones desde Latinoamérica*. Editorial CLACSO-Argentina y Ediciones CICCUS. Pp.35-52.
- Villalba, R. (2016). Corporrelato: una experiencia de investigación y creación. *Revista Corpo-grafías: Estudios críticos de y desde los cuerpos*, 3(3), p-p 224-237/ ISSN 2390-0288.