

Capítulo I

DanceAbility

1.1 ¿Qué es DanceAbility?

Desde la experiencia, DanceAbility es una técnica que no sólo integra diferentes técnicas de la danza, sino que a la par de esto, busca la integración de todas las personas en ella. Con esto me refiero a que DanceAbility crea un espacio común de expresión artística en el que todas las personas tienen acceso sin importar sus habilidades, su cultura y si tienen o no una discapacidad física o mental. **DanceAbility** es definido como “un **método** de danza **accesible para todas las personas**” por su sitio oficial en la webⁱ.

DanceAbility busca que las personas se expresen libremente a través de su movimiento creativo y para esto “hace uso de la **improvisación**ⁱⁱ y la danza contemporánea, con un respeto absoluto a la individualidad de cada persona, las características de cada uno y con ello se enriquece el trabajo” (“DanceAbility: La danza como punto de unión de la diversidad y creadora de conciencia”).

Para DanceAbility el hecho de tener una limitación física o mental no excluye a las personas de poder realizar una danza y expresarse en movimiento tanto en un aula como en el escenario o dentro de un espectáculo: prácticas de todo bailarín. “Lo trascendente de la labor de **DanceAbility** es que **no ve la discapacidad como un problema**, sino como una opción para descubrir nuevas habilidades, la finalidad es percibir posibilidades y dejar de lado las limitaciones” (“DanceAbility: La danza como punto de unión de la diversidad y creadora de conciencia”).

Su **visión** es emplear el arte como un medio para **cambiar las ideas preconcebidas** que las personas puedan tener **acerca de la discapacidad** (DanceAbility sitio web), teniendo

como ejemplo una pregunta común dentro de la experiencia: ¿Una persona en silla de ruedas puede bailar? La respuesta de DanceAbility es “sí”, al ver este caso no como una limitación sino como una nueva forma de movimiento ya que la persona que la utiliza tendrá habilidades diferentes al resto de los bailarines, así como habrá bailarines que puedan saltar, otros que tengan gran flexibilidad, unos que tengan la habilidad de trabajar en el piso o en el caso de los bailarines invidentes, que tengan una gran memoria espacial. Es aquí donde se aterriza el concepto de trabajar con un “**grupo integrado**”, uno de los objetivos principales de la técnica, que se refiere a **lograr tener un grupo formado de bailarines con una rica diversidad de cuerpos y habilidades.**

Tener un espacio común de expresión se logra gracias a los elementos de la técnica que hacen que la expresión creativa de las personas a través de la improvisación vaya teniendo una estructura. DanceAbility utiliza **4 elementos** básicos que son: **sensación, relación, tiempo y diseño**, podemos decir que estos conceptos crean un lenguaje común en los ejercicios, puesto que **el movimiento en sí es extraído del grupo presente** y las situaciones que se dan; así no se excluye a ninguna persona de expresarse según sus habilidades.

El método de DanceAbility utiliza la danza improvisada para promover igualdad, respeto y expresión artística entre todas las personas. Diseñado para incluir a cualquier persona y el movimiento de todos, el método de DanceAbility es el único proyecto de habilidades mixtas que trabaja con todos (discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad mental y de desarrollo, discapacidad física y sin discapacidad) y cualquier combinación de personas (Herman 5).

1.1.1 Elementos Básicos de DanceAbility

Los cuatro elementos básicos que maneja DanceAbility: **sensación, relación, tiempo y diseño**, están basados en la danza improvisación de contacto, que es la técnica que sustenta el vocabulario de DanceAbility, complementándose con elementos de danza contemporánea, artes marciales, ejercicios de fisioterapia, y danza terapia.

1.1.1.1 Sensación

En DanceAbility el término sensación se refiere al sentir del movimiento, “las sensaciones nos vinculan a nuestro cuerpo y nos conectan con el presente” (Alessi y Zolbrod, DANCEABILITY: Manual de Formación Docente Certificada en DanceAbility 12).

Dentro de la técnica la sensación es lo que nos permite sentir nuestro cuerpo, conocerlo, estar conscientes de nuestro movimiento y conectarnos con nuestro interior para, en base a ello, poder abrir los ojos al exterior: a la relación, tiempo y diseño.

Es el elemento más importante ya que da pie a los demás.

1.1.1.2 Relación

La relación se da al ser capaz de relacionar el movimiento individual con el del resto del grupo, “las relaciones nos conectan con los otros: nosotros influenciamos al resto y ellos influyen en nosotros” (Ibídem).

En DanceAbility la relación es el segundo elemento, una vez que sentimos, es decir, que estamos conscientes de nuestro propio movimiento, es momento de ver al exterior y conectarnos con el ambiente. Esa conexión es la relación y se busca propiciarla con el resto del grupo, el espacio y el tiempo.

Para tener una relación con el grupo se encuentra la manera de conectar el propio movimiento con el del compañero, tomando los elementos que nos ayuden de él para traspasarlos a la propia sensación.

La relación con el espacio se da abriendo los ojos al exterior, captando de él los elementos que enriquezcan el movimiento individual sin perder la conexión con la propia sensación. Los elementos exteriores pueden ser objetos que se encuentren en el espacio de trabajo, pensamientos, recuerdos, movimientos de los compañeros o cualquier otra cosa que se observe en el exterior.

1.1.1.3 Tiempo

“El tiempo nos permite percibir la sabiduría presente de nuestro cuerpo dejando a un lado los hábitos del pasado” (Ibídem).

Para DanceAbility, el tiempo se da en el presente y se complementa con la sensación, es decir, la sensación nos ayuda a que nuestros movimientos no se estaquen en el pasado y no se vuelvan rutinarios. Al sentir, el movimiento está en el momento y espacio en que se realiza, se vuelve auténtico y original. Se busca explorar nuevas posibilidades, es decir, nuevos movimientos en el tiempo presente, para dejar lo habitual en el pasado.

Jugar con el tiempo, es un fuerte complemento de la técnica. Jugar puede incluir: hacer diferente un movimiento al cambiar el ritmo o duración, hacer movimientos rápidos, lentos, en tiempo regular o combinar velocidades.

1.1.1.4 Diseño

El diseño se va logrando a través de formas creativas que al igual que el movimiento surgen dentro del grupo, “se da de manera espontánea cuando estamos consientes de la sensación, de la relación y del tiempo” (Ibídem).

El diseño es el cuarto elemento que maneja DanceAbility al ser la unión de los tres elementos anteriores. Podríamos decir que, el diseño le da el toque final a la técnica: la estética.

Con el diseño hacemos que el propio movimiento se haga visible a un ojo externo, es decir, que tenga una limpieza y un orden.

1.2 Origen y expansión

La segunda mitad del siglo XX produjo muchos cambios radicales en la danza contemporánea. Uno de esos cambios fue la ampliación de los cuerpos que se consideran aceptables para la danza, dejando atrás los estereotipos marcados para los bailarines de danza clásica (cuerpo delgado, flexible, estatura media-alta). La diversidad del cuerpo de baile creció para incluir a personas con discapacidad y no mucho tiempo después se desarrolló una certificación para enseñar a grupos de personas con y sin discapacidad. **Los cambios que surgieron en la segunda mitad del siglo XX dieron pie a la fundación del proyecto DanceAbility en la década de 1980, como un método de hacer la danza accesible a todas las personas. Desde su fundación DanceAbility ha tratado de promover la igualdad, el respeto y la expresión artística entre todas las personas a través de la danza improvisada** (Herman et al 41).

DanceAbility surge cuando, **su fundador, Alito Alessi y Karen Nelson**, compañera de danza de Alito, comenzaron a explorar la danza con personas con diferentes tipos de capacidades en Estados Unidos después de haber sido inspirados por un artículo publicado

en la revista *Contact Quartely* (revista dedicada a la danza, improvisación, performance, arte contemporáneo y el movimiento. *Contact Quartely* sitio web). Este artículo titulado “*Contact Improvisation With Special Needs*” escrito en 1988 por Louise Ricahards and Kevin Finan de la compañía británica *New Midlands Dance*, describía su experiencia enseñando improvisación de contacto con personas con discapacidad física y mental, al concluir el artículo ellos hicieron énfasis en el punto de que no eran terapeutas pero eran bailarines que enseñaban danza para todas las personas cualquiera que fuera su capacidad porque ellos creían en la danza para todos (Herman 13).

Alito y Karen estaban muy interesados en lo que leyeron y en colaboración **crearon el término DanceAbility (DA) y su compañía Joint Forces Dance Company (JFDC)** produciendo en 1987 los primeros talleres con personas con capacidades diferentes, usando el vocabulario de improvisación de contacto (DanceAbility sitio web).

Karen dejó *Joint Forces Dance Company* para continuar con otras actividades y Alito comenzó a enseñar DanceAbility a nivel internacional.

1.2.1 DanceAbility en el mundo

Tras la salida de Karen, Alito fue invitado por colegas y amigos a compartir DanceAbility en diferentes partes del mundo comenzando por Alemania en 1991.

Desde 1990 hasta 1995 los talleres de DanceAbility se ofrecieron como parte del “New Dance Festival” producido por Alito. Los talleres fueron impartidos por grupos de personas quienes tenían experiencia en la docencia de danza inclusiva y danza contemporánea en todo el mundo (Herman 15). Los encuentros de danza con diferentes tipos de capacidades recibieron no sólo a grupos de personas que estudiaban estas ideas sino también distintos grupos que las enseñaban. Estos intercambios contribuyeron enormemente al desarrollo

general de la danza con diferentes tipos de capacidades a nivel internacional (DanceAbility sitio web).

En el verano de **1996** el **primer curso anual de Certificación Docente en DanceAbility** fue dirigido por Alito en Eugene, Oregon. Veintiocho personas de ocho diferentes países asistieron al primer curso (Herman 17). Desde ese entonces estos cursos se realizan en Eugene (Oregon), Buenos Aires, Milán, Amsterdam, Trier (Alemania) y Viena, en el festival internacional de danza conocido como *ImpulsTanz*.

En el 2009, pasando once años de certificaciones continuas, ya doscientas sesenta y cinco personas habían completado la formación docente y eran instructores certificados del método de DanceAbility. Varios de ellos continúan enseñando danza integrada en sus comunidades contando con el apoyo de *DanceAbility Internacional* y Alito como su consultor.

Actualmente la cifra de profesores en DanceAbility han incrementado y los cursos de Certificación se han expandido abarcando más países de Europa y Latinoamérica, como es el caso de Montevideo (Uruguay) en el 2010 y el último Curso de Certificación se llevó a cabo en Bogotá (Colombia) del 15 de enero al 10 de febrero del 2012 (DanceAbility sitio web).

La intención de los Cursos de Certificación Docente en DanceAbility es capacitar personas que utilicen el método de DanceAbility con el fin de trabajar con todas las personas el estudio de la danza y la improvisación, y **llevar una mayor diversidad, igualdad y riqueza en danza contemporánea y, por extensión, en la sociedad.**

Además de los talleres, el trabajo de *DanceAbility Internacional* se ha extendido a eventos educativos, videos y espectáculos.

DanceAbility Internacional continúa con su **visión de emplear el arte como un medio para cambiar ideas preconcebidas acerca de las discapacidades** a través de espectáculos, talleres,

programas educativos, entrenamiento docente y coreografías en Estados Unidos y alrededor del mundo.

1.2.2 DanceAbility en México

DanceAbility llega a México en el 2004 cuando Leticia Peñaloza y la *Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello* invitaron a Alito a enseñar DanceAbility. Ese mismo año Ma. Lourdes Arroyo M., Valentina Castro y Rosana Padilla recibieron el entrenamiento docente en DanceAbility (DanceAbility sitio Web).

Es en el 2008 cuando se concreta como *DanceAbility Internacional México*, encabezado por **Ma. De Lourdes Arroyo** como directora artística, certificada en el 2004 y Martha Heredia como directora administrativa hasta el 2010, certificada en ese mismo año.

***DanceAbility Internacional México* busca sensibilizar, aprovechar e incluir la diversidad humana, para crear una vida armoniosa con mayor calidad, a través de educación, arte y comunidad** (DanceAbility Internacional México FB).

DanceAbility Internacional México ha logrado expandirse y darse a conocer gracias a su primera puesta en escena, una coreografía titulada “**Desafíos**”, en la cual se **muestra un ensamble coreográfico de personas con y sin discapacidad mostrando las habilidades de cada uno de los integrantes**, esta coreografía se ha presentado no sólo en la ciudad de México también en Puebla y otros estados de alrededor.

Actualmente el proyecto en de *DanceAbility Internacional México* es producido y dirigido por Ma. De Lourdes Arroyo.

1.2.3 DanceAbility Puebla

DanceAbility llega a Puebla a través del proyecto de *DanceAbility Internacional*

México, el cual ha buscado expandirse y darse a conocer en diferentes estados de la República Mexicana.

En **Enero del 2011**, gracias al patrocinio del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), *DanceAbility Internacional México* realizó una serie de actividades en la ciudad de Puebla incluyendo: conferencias, talleres y funciones de la coreografía “Desafíos”.

Estas actividades fueron motor para dar apertura a *DanceAbility Puebla*, proyecto que se describe básicamente en esta tesis, el cual **dio inicio en Marzo del 2011 encabezado por Ma. Cecilia Cuesta V. y Georgina Sosa Moreno**, ambas maestras certificadas en Viena, Austria en Julio del 2010 (ver anexo I imagen 1).

El enfoque y trabajo actual de *DanceAbility Puebla* es impartir talleres continuos para lograr la difusión de DanceAbility en Puebla. Se **promueve la igualdad, inclusión, respeto, integración social y sentido humanitario**.

Referencias

ⁱ Ver sitio oficial de DanceAbility en www.danceability.com

ⁱⁱ La **improvisación** se basa en la escucha, saber que sientes en el momento y sacarlo al exterior. Es el fluir del ser. No requiere ninguna técnica, todo es válido en esta danza. Importante es en este trabajo disfrutar del momento. La improvisación nos ayuda a conocernos, tanto física como emocionalmente de forma individual y colectiva, además de poder establecer contacto con otras personas. Mediante este tipo de danza aprendemos una escucha que nos permite crear movimientos de manera grupal. Se trabaja la fluidez, conciencia corporal, creatividad...A través de la danza-improvisación pretendemos comunicarnos a través del movimiento y explorar nuestros propios elementos de danza (movimientos) para conseguir nuestra propia auto-expresión. Ver más en: <http://www.veu.ua.es/es/talleres/doc/213-programa-cas.pdf>, <http://www.contactimprov.net/>, http://en.wikipedia.org/wiki/Dance_improvisation.