

EL PERFORMANCE COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA EDUCACIÓN SOCIAL

Rocío Pérez Solís*

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

RESUMEN

En este trabajo presentamos una propuesta de innovación para el uso del performance como recurso didáctico en la formación inicial del Grado de Educación Social. La Educación Social conlleva una práctica multidimensional y su finalidad es contribuir al desarrollo integral de las personas, por lo que reflexionamos sobre la figura del educador y sus posibilidades de profesionalización en la línea de Educación a través del Arte. La actividad nuclear de este trabajo son unas orientaciones didácticas de cómo trabajar los componentes y elementos que constituyen la creación de un performance para el uso de una intervención social por parte de los futuros educadores sociales, incidiendo en esta práctica artística como metodología activa. El objetivo planteado es el de abordar el proceso creativo y sus orientaciones didácticas para llevar a cabo las fases del aprendizaje interdisciplinar, conocer los componentes del performance y el uso del multilinguaje característico del arte contemporáneo. Entre las conclusiones destacamos que la práctica del performance como una herramienta de intervención para el campo de la Educación Social puede generar nuevas narrativas en la sociedad contemporánea y urge una formación inicial en dichas prácticas artísticas.

PALABRAS CLAVE: performance, recurso didáctico, educación social, educación superior, didáctica.

PERFORMANCE AS A DIDACTIC RESOURCE IN SOCIAL EDUCATION

ABSTRACT

In this paper we present an innovation proposal for the use of performance as a didactic resource in the initial training of the Social Education Degree. Social Education involves a multidimensional practice, and its purpose is to contribute to the integral development of people, so we reflect on the figure of the educator and its possibilities of professionalization in the line of Education through Art. The core activity of this work are some didactic guidelines on how to work the components and elements that constitute the creation of a performance for the use of a social intervention by future social educators, focusing on this artistic practice as an active methodology. The objective is to approach the creative process and its didactic orientations to carry out the phases of interdisciplinary learning, to know the components of performance and the use of the multilanguage characteristic of contemporary art. Among the conclusions we highlight that the practice of performance as an intervention tool for the field of Social Education can generate new narratives in contemporary society and urges an initial training in these artistic practices.

KEYWORDS: performance, didactic resource, social education, higher education, didactics.

1. CONCEPTUALIZACIONES DE LA EDUCACIÓN SOCIAL Y EL ARTE COMO PROCESOS

La Educación Social en la actualidad se ha de entender desde una óptica intervencionista incidiendo sobremanera en los desajustes de las diversas realidades sociales. En este caso, compartimos la percepción sobre la Educación Social como un instrumento igualitario de mejora, no solo de la conducta del ser humano y sus relaciones, sino «de la misma sociedad que genera los desajustes que hacen necesaria la intervención profesional del educador social» (Froufe, 2009, p. 194). En este sentido, entramos en la definición de Educación Social de forma abierta y dinámica, puesto que, si la realidad a la que nos enfrentamos es cambiante y multivariada en todos sus contextos, lógicamente la acción y la intervención educativa también deben serlo. La práctica de la Educación Social es multidimensional y se articula en diferentes ámbitos: Educación Social Especializada, Animación y Tiempo Libre, Educación Permanente y de Adultos y Formación Laboral, cuya finalidad es contribuir al desarrollo integral de las personas y a su convivencia social. El campo donde los educadores sociales han utilizado con mayor frecuencia recursos artísticos es en el ámbito sociocultural en el área de Ocio y Tiempo Libre, pero las investigaciones (Marín Viadel, 2011; Muñoz, 2002) apuntan que las actividades educativas guiadas y apoyadas en recursos artísticos son muy fructíferas en territorios clásicos de la educación especializada como inadaptados sociales, marginados o excluidos (niños/jóvenes con problemas de adaptación a la vida social, delitos, fracasos, maltrato, drogodependientes) con problemas que derivan en trastornos y dificultades de conducta. En este sentido, la forma relacional en la que se mueve el educador social entre escuela y comunidades es un medio para articular supuestos pedagógicos y estrategias educativas comunes que potencian los proyectos colaborativos (Escarbajal, 1989; Sáez, 1998). Para Álamo (2020) la Educación Social debe activar procesos pedagógicos que construyan un conocimiento que transformen lo social, y es en esta línea donde la *Educación a través del Arte* puede ser otra vía de profesionalización para los graduados en Educación Social.

El arte es un medio extraordinario que, vehiculado a través de procesos educativos, revela su pertinencia y su credibilidad en la satisfacción de las expectativas y necesidades tanto personales como sociales, así lo afirma Eisner (2002). Los procesos que se dan en el arte son recursos que la educación utiliza para ser construida: el contexto social, la concepción política, las formas de cultura predominante, la situación económica y la realidad educativa del momento determinan los factores que explican la conceptualización de la Educación Social. Su desarrollo es posible porque la persona es un ser social y la educación presenta una dimensión social y cultural como proceso relacional. Por lo tanto, consideramos que el educador social del siglo XXI debe estar capacitado para intervenir en ámbitos emergentes, por lo que su formación en procesos artísticos debe ser competencia del ámbito educativo formal.

* ULPGC. Departamento de Educación. *E-mail:* rocio.perez@ulpgc.es.

2. EL PERFORMANCE COMO RECURSO DIDÁCTICO

Dentro de las formas de expresión artística nos centramos en aquellas en las que la audiencia participa y se involucra en el proceso de creación, convirtiéndose en coautores, y observadores del evento, es un tipo de arte de acción que no existiría sin la interacción del espectador como sujeto activo. El papel colaborativo de los participantes genera vínculos sociales a través de su actividad comunitaria y la construcción de significados. Estas variedades de prácticas artísticas están basadas en imperativos sociales, políticos, geográficos, económicos y culturales, como las artes comunitarias, el arte activista, el arte público de nuevos géneros, el arte socialmente comprometido y el arte dialógico. Algunas de las prácticas artísticas más conocidas han sido el *Teatro Social*, *Teatro de los Oprimidos* de Augusto Boal, los *Happenings* de Allan Kprow, que irrumpió en los años sesenta y que surge como una nueva forma de trabajo, el *Performance*, donde se articulan y construyen modos de hacer anclados en dos o más áreas artísticas específicas, entremezclándolas hasta que pierden los rasgos característicos que las hacían pertenecer a una práctica artística concreta, como por ejemplo, desde los límites de la pintura, la música, la escultura, el teatro, la danza, el cine, la escritura, la instalación, el *environment*, la poesía, la danza, el cabaret, el circo, el vídeo, la tecnología.

El *arte del performance* se ha abanderado junto con las nuevas tecnologías en una tradición que abarca la lucha contra la violencia de género, contra la desigualdad social, contra la discriminación, «la performance abarca hoy una extensa gama de modos de hacer, de actuar o de intervenir, que dan forma a manifestaciones muy diferentes entre sí, e incluso divergentes.» (Ferrando, 2009, p. 7). Un performance puede ser cualquier situación que involucre los elementos tiempo, espacio, el cuerpo del artista que realiza el trabajo, y la relación que se establece entre dicho artista y la audiencia participante (Fernández, 2015). Esta expresión artística tiene libertad de acción y se caracteriza por el valor efímero de la obra, ya que nunca termina de realizarse como objeto. Nace como un arte híbrido y sus manifestaciones son ilimitadas, las acciones son siempre exploraciones deliberadas de ciertas situaciones efímeras y de ciertas correspondencias intersensoriales. El *Performance Art* es el medio a través del cual las ideas del Arte Conceptual fueron expuestas en la década de los setenta, donde la idea predomina por encima del objeto producido, la idea o concepto es el aspecto más importante de la obra.

Como recurso didáctico, el performance, además de otros muchos usos, se utiliza para reivindicar. Es una forma de arte que hace posible que el espectador se cuestione o replantee sus ideas, por lo que en el contexto de la Educación Superior es una práctica artística que contribuye al desarrollo expresivo del alumno y a su madurez intelectual y la universidad como institución educativa perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) debe avanzar en la organización y gestión de la docencia, incorporando metodologías activas y pedagogías transformadoras, así como acciones esenciales para promover el desarrollo autónomo del alumnado, el pensamiento crítico y el desarrollo de competencias para la vida profesional. Una de las competencias que se adquieren con esta práctica es la competencia colaborativa, la desarrolla el alumno/a trabajando desde el grupo la propia autonomía. Utilizando

el *arte de acción* como herramienta pedagógica, acercaremos las manifestaciones artísticas contemporáneas actuales a nuestro alumnado y además utilizaremos el cuerpo como medio de expresión y comunicación, por lo que puede funcionar perfectamente como herramienta y no como contenido.

Las ventajas de esta práctica como recurso didáctico son:

- La creación colectiva de la acción entre todos/as.
- Es una herramienta provocadora y motivadora. Motiva a la acción, al debate, a las emociones, al rechazo o a la aceptación de las ideas.
- Utiliza de manera interdisciplinaria recursos comunicativos (la plástica, las TIC, el cuerpo, el lenguaje, etc.).
- El tema está dirigido a la esfera de lo individual, no se trata de elaborar un concepto sobre un tema concreto, sino enfrentar el tema de forma individual para que la persona tome una posición y decida de manera afectiva, racional, etc.

Con este recurso se pretende llevar a los alumnos/as a reconocer el problema en su propia cotidianeidad y llevarlo a analizar una secuencia que transita en el individuo, en el grupo y en la sociedad para volver al plano individual en términos de acciones concretas y en relación con su propia vida.

2.1. LA INCLUSIÓN DE ELEMENTOS DISRUPTIVOS EN LA FORMACIÓN DEL EDUCADOR SOCIAL

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y los resultados de las investigaciones en educación describen un perfil docente que debería traspasar los límites del aula, capaz de trabajar en equipo, de cooperar en la escuela, de implicarse en su entorno, comprometido con la educación de sus alumnos y con vocación de transformación social (Cela y Domènech, 2016; Civís, 2017; Fontanet, 2017; Imbernón y Colén, 2015). Además, la educación a lo largo de la vida que afirma Delors (1996) supone romper barreras en el ámbito educativo formal y fomentar la capacitación y formación en prácticas creativas y comunicativas para la intervención social que realizarán los futuros profesionales. En nuestro país, se empieza a tomar conciencia de esta necesidad, encontrando una gran variedad de iniciativas y uso de estas prácticas por parte de los profesionales, pero es en América Latina donde llevan más de dos décadas implementándolas. El fomento de esta formación persigue cinco objetivos (Cruz, 2013, p. 4):

1. Abordar el conocimiento teórico-práctico de técnicas expresivas que posibiliten el diálogo y la reflexión sobre temas y conflictos sociales.
2. Estimular el desarrollo de la capacidad imaginativa para ponerla al servicio del diálogo ciudadano.
3. Potenciar y desarrollar el papel social del arte.
4. Fortalecer del tejido social y promocionar el trabajo en red.
5. Estimular la visión crítica de la sociedad y el compromiso que como ciudadanía tenemos con la transformación de esta.

Con estos objetivos Cruz (2013) nos invita a tener una mirada amplia e ir más allá de la individualidad para buscar las potencialidades y generar redes de confianza trabajando con nuevos recursos y explorando la creatividad que es capaz de transformar no solo los objetos o los materiales, sino las personas y las comunidades. Sin embargo, los actuales planes de estudio de los Grados de Educación están fragmentados en asignaturas y siguen formando un perfil de docente centrado en el aula (Imbernón y Colén, 2015). Para dar respuesta a la formación inicial de los educadores de hoy se debería permitir a los estudiantes experimentar con las metodologías que aplicarán en su futuro para las intervenciones sociales. Concretamente, el uso del performance, no es otro que la creatividad, entendida desde los procesos de enseñanza y aprendizaje. La enseñanza está directamente relacionada con la inclusión de elementos disruptivos, como es lo performativo, en una concepción tradicional del modelo educativo y el aprendizaje del alumno, estaría relacionado con la libertad de la acción. Estos recursos aportan el carácter interdisciplinar en la formación y son coherentes con el carácter competencial de los actuales planes de estudios.

3. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA UN PROCESO PERFORMATIVO

La dimensión de la creatividad es intrínseca a los procesos artísticos, y la entendemos como la cualidad de la inteligencia que puede ser desarrollada a través de la educación.

Para Batet *et al.* (2015) el proceso creativo se desarrolla en cuatro etapas:

- *Inmersión*: conocer, buscar información, adquirir un marco referencial.
- *Reflexión*: ordenar los datos y las sensaciones que se han experimentado durante la inmersión.
- *Ideación*: generar ideas para crear el mayor número de alternativas creativas posible, buscando la originalidad.
- *Revisión*: validar las propuestas y reconducirlas si fuera necesario.

En este proceso es imprescindible la orientación del profesorado porque ir a la síntesis significativa y producir metáforas requiere el manejo de diferentes narrativas y el uso del multilinguaje característico del arte contemporáneo. Contamos con el interés del alumnado, ya que se trabajan temas que son de plena actualidad. Para su evaluación podemos tener en cuenta los cuatro descriptores de la prueba de creatividad de Torrance (1972): originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración. Como recurso didáctico debemos analizar y trabajar con los componentes que intervienen en cualquier modo de hacer arte performativo (Enrile, 2016; Fisher-Lichte, 2014): el tema, los materiales, el cuerpo, el tiempo, el espacio, la acción..., como apuntamos en la siguiente tabla orientada con ejercicios para su práctica.

Como podemos observar, uno de los grandes retos para el alumnado es la interrelación de lenguajes, ya que genera una multiplicidad de posibilidades expresivas y comunicativas. A diferencia de otros trabajos en grupo, el performance requiere la

TABLA I. COMPONENTES Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS DEL PROCESO PERFORMATIVO

COMPONENTES DEL PROCESO DE CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	ORIENTACIÓN DIDÁCTICA
Tema	<ul style="list-style-type: none"> – Opciones muy diversas: prácticas próximas a lo conceptual, al ritual o cercanas al territorio poético, y otras contiguas a la pedagogía social, psicología educativa. Algunas opciones plantean la investigación en la resistencia o la sexualidad corporal con rasgos político-sociales y en otras, se puede dar una intervención utilizando componentes tecnológicos. – Los temas más utilizados son contra la violencia de género, contra la desigualdad social y/o contra la discriminación, lo político y lo social. 	Utilizaríamos los colectivos de intervención del educador social. Proponiendo temas de conflicto social: inmigración, género, desigualdad, discriminación.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> – En este tipo de procesos es innecesario hacer una selección objetiva previa, ya que el abanico de posibilidades es enorme para desarrollar la potencia de una acción. – Podemos hacer uso de cualquier material, ya sea nuevo o viejo, artificial, natural, encontrado al azar o construido específicamente, se puede utilizar entero o simplemente un fragmento que tenga relación con la idea que articula la acción. – A veces a partir de la observación de las características formales o funcionales del objeto obtendremos una idea determinada en torno a la organización del performance o evento, etc. 	En relación con el tema. Hacemos propuestas de objetos con los que el alumnado quiera trabajar, ya sean personales o de otra índole.
El cuerpo	<ul style="list-style-type: none"> – El cuerpo del intérprete intervendrá como un elemento más, como uno de los objetos con los que se relaciona, el cuerpo en este tipo de arte está convertido en signo, por lo que no se revelará como un instrumento dominante, es decir, se articulará en relación con el resto de los objetos que habitan el espacio de la acción. – El cuerpo del performer se entiende como materia consciente o lo que los autores denominan con el concepto de presencia. 	Trabajo con el movimiento y el gesto en relación con el espacio. Trabajos de expresión corporal y dinámicas de grupo.
La acción	<ul style="list-style-type: none"> – La acción no es lógica, deshace lo normativo, y descontextualiza en ocasiones sus componentes. – A veces, la acción se plantea como un modo de implicación directa, enfrentamiento y oposición al comportamiento generalmente asumido. 	Trabajo con acciones reales evitando la simulación. Trabajar con la energía del cuerpo.
El espacio	<ul style="list-style-type: none"> – El espacio es una prolongación del cuerpo del intérprete, es un factor necesario. – A diferencia del teatro, donde el espacio real se transforma en un espacio ficticio por medio de decorados o a través de la imaginación del actor, en el performance, el espacio es real, se conceptualiza o se interviene, pero no se puede olvidar que es el mismo lugar que se comparte con el público. 	Propuestas de diseño espacial, donde se coloquen los objetos y se realicen las acciones. A esta práctica la denominamos realizar estudios de arquitectura espacial.

El tiempo

- Un recorrido en el espacio es también un recorrido en el tiempo como elementos interdependientes.
- El tiempo en el performance es definido como habitar en lo inmediato. Sentir y prestar atención al proceso desde tu posición simultánea de observador y de objeto observado.
- La acción solo sucederá así una vez, es el aquí y el ahora para el performer y para el público.
- De ahí su carácter efímero, donde la inmediatez, el instante y el accidente adquieren significado.
- El énfasis no está puesto en la repetición como ocurre en el teatro.

Para incluir la asimilación de este concepto en la práctica del proceso de enseñanza aprendizaje los alumnos pueden contar a partir del número uno, el tiempo o la duración de un simple gesto, sin fijar límite alguno. Poco a poco se irá percibiendo cierta cadencia tomando conciencia de su propio latido como extensión del tiempo.

Fuente: creación propia.

presencia y la implicación constante en cada una de las fases en el proceso de cada uno de los miembros del equipo, ya que el proceso creativo requiere de todas las condiciones del aprendizaje cooperativo.

4. CONCLUSIÓN

La Educación Social se encuentra cada día con nuevos retos con los que se tiene que enfrentar, y ante los que tiene que tomar posiciones o debe dar respuestas a través de su conocimiento teórico y de su saber práctico. Estas prácticas artísticas, que usan los profesionales cada vez con mayor frecuencia, necesitan de una formación inicial y consideramos que para la creación y construcción de cualquier proceso creativo que utilice prácticas del arte contemporáneo se tienen que tener en cuenta los componentes o elementos básicos que la integran, como son el espacio, el tiempo, el cuerpo, la presencia de la idea, el intento de alejamiento del concepto de representación, la energía, el hecho comunicativo, la participación del otro y la consideración del contexto. Creemos que la utilización del performance como recurso didáctico contribuirá a la formación personal y profesional de los futuros educadores sociales y estas innovaciones llevan a preguntarnos por las dinámicas educativas a través de prácticas y metodologías artísticas en el aula. Urge la reflexión sobre la Educación Social relacionada con las pedagogías transformadoras desde la lógica y el conflicto se debe problematizar sobre estas concepciones.

La intervención utilizando el performance como un recurso didáctico en el campo de la Educación Social puede generar nuevas narrativas para las sociedades contemporáneas, y visibilizar el lenguaje de la ciudadanía, los derechos humanos y la resolución de conflictos.

RECIBIDO: 21 de julio de 2022; ACEPTADO: 25 de noviembre de 2022

REFERENCIAS

- BATET, M. PONTI, F. y SEGARRA, E. (2015). *Crear i fer ampolles. Eines per educar la creativitat*. Andana.
- BOLAÑOS, A.Á. (2020). «La Educación Social como matriz de transformación social», en Bolaños, A.Á. y Pulido, J.R. (eds.), *Educación social: teoría educativa, procedimientos y experiencias* (pp. 15-26). Octaedro.
- CELA, J. y DOMÈNECH, J. (2016). «Quines competències professionals ha de tenir un Mestre avui?». *Revista Catalana de Pedagogia*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6898937>.
- CIVÍS, M. (2017). *L'adequació del perfil dels mestres davant de necessitats de l'escola actual*. Barcelona: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Universitat de Catalunya. http://www.aqu.cat/doc/doc_50532612_1.pdf.
- CRUZ, M.Á.C. (2013, noviembre). «Arte para la transformación social: desde y hacia la comunidad». [Presentación de Paper 2013] *I Congreso Internacional de Intervención Psicosocial, Arte Social y Arteterapia*. Archena, España. <https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/89833/1/Arte%20para%20la%20transformaci%C3%B3n%20social%20desde%20y%20hacia%20la%20comunidad.pdf>.
- DELORS, J. (1996). *La educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI* (compendio). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa.
- EISNER, E. (2002). «Ocho importantes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en las artes visuales». *Arte, individuo y sociedad*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2142633>.
- ENRILE, J.P. (2016). *Teatro relacional: una estética participativa de dimensión política*. Publicaciones de la Resad.
- ESCARBAJAL, A. (1989). *Educación extraescolar y desarrollo comunitario*. Nau Llibres.
- FERNÁNDEZ, C.B.F.C.B. (2015). «Body Art: Los Comportamientos y Gestos del Cuerpo | Body Art: Behaviors and Body Gestures». *Razón y Palabra* 19(2_90), 685-700. <https://www.revistazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/354>.
- FERRANDO, B. (2009). *El arte de la performance: elementos de creación*. Mahali.
- FISHER LICHT, E. (2014). *Estética de la Performativo*. Abada.
- FONTANET, A. (2017). *Adequació del perfil del mestre davant les necessitats socioeducatives actuals: consideracions i propostes per a la formació inicial*. (Tesis doctoral. Universitat Ramon Llull, Catalunya). Repositorio institucional de la Universidad Ramon Llull. <https://www.tdx.cat/handle/10803/404565>.
- FROUFE, S. (2009). «Los ámbitos de intervención en la educación social». *Aula*, 9. http://revistas.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0214-3402/article/view/3491.
- GARCÍA, M.F.V. (2015). «Augusto Boal en la educación social: del teatro del oprimido al psicodrama silvestre». *Foro de Educación* 13. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5153346>.
- IMBERNÓN, F. y COLÉN, M.T. (2015). «Los vaivenes de la formación inicial del profesorado. Una reforma siempre inacabada». *Tendencias Pedagógicas*. <https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/160>.
- MARÍN VIADÉL, R. (2011). «La Investigación en Educación Artística». *Educatio Siglo XXI*, 29. <https://revistas.um.es/educatio/article/view/119951>.

- MUÑOZ, M.P. (2002). «La Educación a través del arte en la Educación Social: Los espacios laborales y la investigación en educación a través del arte». *Pedagogía social: revista interuniversitaria*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=995041>.
- TORRANCE, E.P. (1972). «Predictive validity of the Torrance tests of creative thinking». *The Journal of creative behavior* 6(4), 236-262. <https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.1972.tb00936.x>.

