

LOS LENGUAJES, METODOLOGÍA Y

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:

la comunicación verbal y no

verbal, la expresión corporal,

dramática, musical, visual y

plástica, lingüística, los proyectos

y la formación personal

Mireia Bassols (coord.)

Artur Acevedo, Julio Álvarez, Lluïsa Cortada,
Miquel Izuel, Xavier Laborda, Fanny Luckert,
Alba Oliveras, Sebastià Serrano, Georgina Vila

Expresión-comunicación y lenguajes en la práctica educativa

CREACIÓN DE PROYECTOS

recursos

▶ 46 ◀

OCTAEDRO

Expresión-comunicación
y lenguajes en
la práctica educativa

r e c u r s o s

▸ 46 ◀

Mireia Bassols (coord.)

Artur Acevedo, Julio Álvarez, Lluïsa Cortada,
Miquel Izuel, Xavier Laborda, Fanny Luckert,
Alba Oliveras, Sebastià Serrano, Georgina Vila

Expresión-comunicación y lenguajes en la práctica educativa

CREACIÓN DE PROYECTOS

OCTAEDRO

Primera edición en papel: junio de 2003
Primer edición: noviembre de 2012

© Mireia Bassols (coord.), Artur Acevedo, Julio Álvarez, Lluïsa Cortada,
Miquel Izuel, Xavier Laborda, Fanny Luckert, Alba Oliveras,
Sebastià Serrano, Georgina Vila

Traducción del catalán: Anna Llopart-Mascaró, Xavier Laborda

Resumen de las muestras de proyectos: Lluïsa Cortada, Anna Llopart-Mascaró

Foto portada: Trabajo con pintura elaborada con harina y pigmentos
alimentarios e incorporación de otros materiales, del módulo de expresión
visual y plástica del curso de postgrado (2002-2003)

© De esta edición:
Ediciones OCTAEDRO, S.L.
C/ Bailén, 5 - 08010 Barcelona
Tel.: 93 246 40 02 • Fax: 93 231 18 68
<http://www.octaedro.com>
e-mail: octaedro@octaedro.com

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares
del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción
total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidas
la reprografía y el tratamiento informático.

ISBN: 978-84-9921-357-6
Depósito legal: B. 30.767-2012

Diseño y producción: Servicios Gráficos Octaedro

Sumario

Presentación	
<i>Marina Subirats i Martori</i>	7
I. Introducción	9
Introducción	
<i>Mireia Bassols Soldevila</i>	11
II. Los lenguajes: metodología y estrategias de intervención	21
1. Comunicación no verbal en la práctica educativa	
<i>Sebastià Serrano Farrera</i>	23
2. Expresión corporal y creación: elementos para una pedagogía de procesos	
<i>Lluïsa Cortada Pasola</i>	33
3. Expresión dramática: de la respiración individual a la creación colectiva	
<i>Julio Álvarez Andreu</i>	53
4. Expresión musical: experiencia creativa con los sonidos y el movimiento	
<i>Fanny Luckert Barela</i>	65

5. Expresión visual y plástica: educación de la percepción y la observación	
<i>Georgina Vila Llorens</i>	81
6. Expresión lingüística: acercamiento a la escritura a través de los procesos creativos	
<i>Artur Acevedo García</i>	93
7. Comunicación verbal: humor y creatividad	
<i>Xavier Laborda Gil</i>	111
8. Proyectos: formación práctica	
<i>Mireia Bassols Soldevila y Alba Oliveras Guilà</i>	131
9. La formación personal a partir de un dispositivo psicoanalítico en grupo	
<i>Miquel Izuel Currià</i>	141
III. Muestras de proyectos	159
1. Interculturalidad a través de la expresión artística	
Coordinación: <i>Lluïsa Cortada Pasola</i>	161
2. La expresión: clave para la escuela integradora	173
3. Circo. Espacio de expresión	183
IV. Conclusiones	195
Conclusiones	197
V. Sección documental: para saber más	209
1. Glosario	211
2. Bibliografía	223
Sinopsis	233
Sobre los autores	235
Índice	237

Presentación

Marina Subirats i Martori
Concejala de Educación

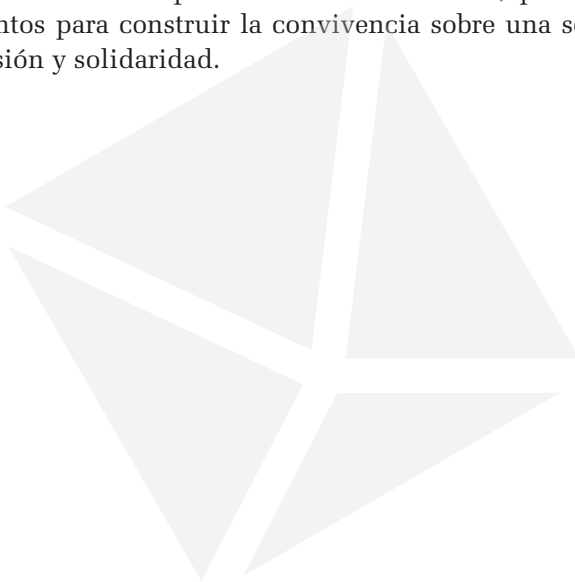
Me complace presentar esta publicación, resultado de la extensa y fructífera experiencia de la Escola d'Expressió i Psicomotricitat Carme Aymerich. Hace ya muchos años que esta institución inició su actividad y el éxito de su propuesta formativa la ha convertido, sin duda alguna, en un referente en nuestro país y más allá de nuestras fronteras.

Por primera vez se realiza una recopilación de diversas propuestas para la realización de proyectos centrados en la expresión y los lenguajes a través de los cuales nos comunicamos. Este hecho facilitará, por una parte, la difusión de los conocimientos abordados en innumerables cursos a lo largo de los últimos años. Pero significa también la consolidación de una base teórica y práctica a partir de la cual seguir avanzando, seguir innovando.

Desde nuestro punto de vista, uno de los aspectos más interesantes de una publicación recopilatoria es la posibilidad que ofrece de transversalizar esta formación a todas las personas que se dedican a la educación, desde todas las áreas y todos los espacios, ya sean formales o informales. Creemos que es fundamental poder profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades comunicativas para mejorar nuestra relación con el entorno, con las personas y con el mundo, pero también con nosotras y nosotros mismos. Y es importante poder realizar este aprendizaje no sólo de manera directa, en las áreas propias, sino también a través de las actitudes y la expresión de las personas que tenemos alrededor y especialmente de aquéllas que nos transmiten conocimientos. Un libro como éste aproxima a todas y

todos los profesionales de la educación las claves para introducir nuevas y enriquecedoras metodologías en la práctica educativa, en todas las materias. Y, por supuesto, es una oportunidad espléndida para potenciar el desarrollo personal y profesional de las personas que se dedican a la educación.

Finalmente, quisiera destacar un aspecto que me parece crucial. En tiempos de conflicto, en los que llegamos a poner en duda nuestra capacidad para el diálogo, creo que debemos apostar por profundizar en las maneras que tenemos de expresarnos. En este sentido, todas las propuestas que nos ayuden a diversificar los canales de comunicación serán una mejora para la comunidad. Sin duda, iniciativas como este libro son una inversión para la sociedad del futuro, que tendrá así más instrumentos para construir la convivencia sobre una sólida base de comprensión y solidaridad.

I. Introducción

Introducción

Mireia Bassols Soldevila

Los autores y las autoras de este libro, profesorado del curso de postgrado *Expresión-Comunicación y Lenguajes en la Práctica Educativa, Creación de Proyectos*, nos hemos propuesto en esta publicación llevar a cabo un trabajo de reflexión y de debate abierto sobre la metodología que desarrollamos en nuestra práctica educativa, con el propósito de profundizar en la tarea formativa, articular las diferentes prácticas, actualizar desde la reflexión teoría-práctica los conceptos de la expresión, la comunicación y los lenguajes en los entornos educativos y poder compartirlo, mediante esta publicación, con otros profesionales de la educación. Este propósito nos ha permitido a los diferentes miembros del equipo docente ejercitarnos en el lema de que un mayor conocimiento entre los miembros facilita la unidad en la variedad o, lo que es lo mismo, lo común en la diversidad. A su vez, va a revertir en una mayor profundización de los fundamentos que nos vinculan, una más ajustada articulación de las diferentes prácticas y una explicitación de las diferentes prácticas que redundan en un conocimiento más clarificador de los planteamientos teóricos.

El Curso de Postgrado en *Expresión-Comunicación y Lenguajes en la Práctica Educativa, Creación de Proyectos* se desarrolla desde el año 1991, organizado por la Escuela de Expresión y Psicomotricidad Carme Aymerich del Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, conjuntamente con la División de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Barcelona. El curso se dirige a educadores y educadoras del ámbito escolar y de fuera de la escuela, entendiendo

los y las profesionales de la educación en el sentido más amplio: maestros/as de educación infantil y primaria, profesores/as de secundaria, educadores/as sociales, monitores y profesores/as de teatro, de juego dramático, de expresión corporal, de danza, de música, de expresión visual y plástica.

Desde la Escuela de Expresión hay una larga historia de formación de profesorado y educadores en expresión, comunicación y lenguajes. Ya en el año 1969 Carme Aymerich, maestra, pionera en nuestro país de la expresión y la comunicación en los ámbitos educativos creó los primeros cursos de verano de Expresión, Comunicación y Creatividad. Y en 1974 Carme, conjuntamente con su hermana Maria, crearon la Escuela de Expresión, con una vocación de apertura, de comunicación y de fomentar la necesidad de mejorar la propia formación. Carme y Maria Aymerich, dos maestras excepcionales, promotoras de una pedagogía universal, que con estos planteamientos, en aquellas épocas insólitos por no haber antecedentes, entendían ya la expresión en un sentido amplio, comprendiendo a la persona en su globalidad afectiva, motriz e intelectual. Algunos de nosotros nos integramos en el equipo de la Escuela de Expresión, durante los primeros años de su creación. Fruto de la experiencia acumulada a través de estos años y con la incorporación de nuevos compañeros y el convenio con la Universidad de Barcelona, hemos llegado a esta propuesta actualizada de programas formativos como es el curso de postgrado.

Los capítulos del libro

La publicación consta de diferentes partes:

Una primera en la que los responsables de cada módulo de formación hablamos de la metodología utilizada y de las estrategias de intervención desarrolladas. Los diferentes apartados son: comunicación no verbal, expresión corporal, dramática, musical, visual y plástica, lingüística, comunicación verbal, proyectos, formación personal y análisis de grupo.

Una segunda parte, en la que mostramos tres proyectos, llevados a la práctica por estudiantes del curso de postgrado —y en uno de ellos también con profesorado del curso— y desarrollados en los ámbitos escolares y de fuera de la escuela. Proyectos que ejemplifican una forma de hacer, propia de la filosofía del curso, en los que se han inte-

grado diferentes vertientes de la expresión, la comunicación y los lenguajes, para desarrollar propuestas educativas en relación significativa con el entorno y sus raíces culturales del medio concreto en que se ha trabajado, desde un enfoque interdisciplinar y globalizador.

En un tercer momento establecemos a modus de conclusión, a partir de diversas preguntas y respuestas, un análisis y síntesis del trabajo desarrollado. Finalizamos la publicación con una sección documental, que titulamos «para saber más», que incluye un glosario en el que aparecen las definiciones de los conceptos más significativos de la terminología utilizada y la bibliografía consultada.

¿Por qué una formación en expresión, comunicación y lenguajes con los y las profesionales de la educación? ¿Cuál es nuestra justificación?

En nuestras sociedades, donde crece peligrosamente la agresividad, la intolerancia, el desprecio, el fanatismo, el exceso, la exclusión de ciertas culturas o etnias, es primordial crear y potenciar los valores, la comunicación, la expresión y la creación en todas sus formas, como ejes fundamentales de desarrollo armónico del sujeto. Una sociedad que se encuentra en constante cambio, una sociedad del conocimiento y de la información, donde la educación y la educación a través del arte son un instrumento de lucha contra las desigualdades y a favor de la cohesión social, incentivando la formación de una ciudadanía crítica y solidaria que, tal como propugna la UNESCO, que tenga como objetivo «aprender a ser», o lo que es lo mismo «aprender a conocer», «aprender a hacer» y «aprender a convivir».

Desde la Escuela de Expresión somos conscientes de la necesidad de incorporar a la cultura y a la educación aquellos conocimientos, capacidades y destrezas, que a partir de los lenguajes —corporal, dramático, visual y plástico, musical y lingüístico— contribuyen al desarrollo personal y a una mejor calidad de vida. La educación a través de los diferentes lenguajes implica aspectos expresivos, comunicativos, afectivos, motrices y cognoscitivos.

Creemos con un total convencimiento que hay que promover una educación que reconozca la importancia de los lenguajes artísticos en el desarrollo personal, así como en la expresión y la comunicación de los pensamientos, experiencias, ideas, sentimientos y sensaciones. Las propuestas expresivas se consideran fundamentales para el de-

sarrollo de la capacidad creadora de los alumnos y de los procesos de socialización. Actividades que no son exclusivas del área de educación artística, sino que todas las áreas educativas han de promover el desarrollo de procesos autónomos, de exploración activa, de expresión personal, de búsqueda de estrategias propias de resolución de problemas y de sensibilidad estética.

El desarrollo de los diferentes lenguajes posibilita la comunicación. Las situaciones que se producen sitúan al sujeto frente a un proceso de movimiento, de cambio, de transformación. La expresión y la comunicación son caminos hacia la creación. El acto creativo —como una producción intencionada que emana del autor— es una representación de sí mismo y de su ser y estar en el mundo. Crear —desde nuestra experiencia— conlleva dejar una huella y adquirir un compromiso. La actitud creadora favorece el deseo de afirmación personal. El producto creativo —fruto de un proceso donde se combinan diferentes elementos— reinterpreta las reglas de su producción.

La actividad creativa forma parte del ámbito de los diferentes lenguajes de expresión. La capacidad creativa es fruto de la fluidez, la flexibilidad, la elaboración, la divergencia del pensamiento. En expresión corporal y dramática se crean movimientos, personajes, conflictos, situaciones... En expresión musical, sonidos, melodías, ritmos... En expresión lingüística, palabras, símbolos, metáforas, poemas... En expresión visual y plástica, imágenes, dibujos, texturas, volúmenes... De este modo, los lenguajes expresados se elaboran y la persona habla de la realidad, de su realidad, que le permite poder «decir», a partir de nuevos códigos, en un proceso que conforma un recorrido simbólico. La práctica de los diferentes lenguajes es también una forma de hacer arte y acceder a la cultura. Es una capacidad sensible y libre de interpretar la realidad. Es buscar la belleza y lo insólito en lo cotidiano para explicar el mundo, es la expresión del «yo» para llegar a interactuar con el «otro».

Es necesario, desde este planeamiento, hablar de una formación en los y las profesionales de la educación, en las diferentes vertientes de la expresión, desde un enfoque comunicativo. Una formación que conlleva una teoría, una práctica y una técnica en los diferentes lenguajes. Pero también es necesario hablar del educador y la educadora y de su sistema de actitudes, de las implicaciones personales que conlleva el hecho educativo y de la necesidad de dotar de sentido el propio discurso. De este modo, tomar conciencia de que es necesaria una formación teórica, práctica y técnica de los conocimientos, pero tam-

bién una formación personal, de nuestro sistema de actitudes y en un proceso de trabajo en equipo, donde estos aspectos puedan desarrollarse.

Capacidades a desarrollar

Creemos que la formación permanente de los y las profesionales de la educación ha de incrementar las capacidades de:

- ▶ Análisis y reflexión de los educadores y las educadoras para conseguir un conocimiento más crítico y más profundo de su profesión, en la cual la práctica esté basada en una formación teórica, técnica y personal pensadas con detenimiento.
- ▶ Una buena capacidad para pensar y llevar a cabo nuevas estrategias de intervención y afrontar problemas derivados de la práctica cotidiana con los diferentes grupos, donde poder innovar, en el sentido de adecuar los conocimientos teóricos, técnicos y pedagógicos articulándolos con la peculiaridad de cada una de las personas y grupos implicados.
- ▶ Incorporar los lenguajes expresivos y artísticos a la práctica educativa para aportar una nueva dimensión creativa y transformadora.

Objetivos a alcanzar

Para desarrollar estas capacidades mencionadas se plantean los siguientes objetivos a trabajar en el periodo de formación:

- ▶ Integrar e interrelacionar la expresión, la comunicación y los lenguajes en propuestas educativas desde un enfoque interdisciplinar y globalizador, con el propósito de flexibilizar los contenidos.
- ▶ Situar las propuestas en relación significativa con el entorno y las raíces culturales del medio concreto en que se desarrolla el trabajo.
- ▶ Diseñar, elaborar, llevar a la práctica y evaluar proyectos de trabajo, un método que propicia un espacio de análisis y de reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y que tiene en cuenta el trabajo cooperativo y el tratamiento de la información.
- ▶ Capacitar a los participantes para que puedan incorporar su aprendizaje y aquél que faciliten sus grupos dentro de la planificación y

organización de las instituciones en que están implicados (proyecto educativo de centro, proyecto curricular de centro, etc.).

Contenidos a trabajar

Los contenidos se estructuran en diferentes módulos de formación. Cada módulo contiene los cuatro bloques de formación: práctica, teórica, técnica y personal.

Desde la expresión dramática (prof. Julio Álvarez) se entiende el juego como una herramienta:

- ▶ De conocimiento de sí mismo, es decir, nos permite profundizar sobre aquello que conocemos de nosotros. Es el juego, como prueba de aquello que ya conocemos. Pero también el juego nos pone a prueba para conocer nuevos aspectos, aquello de lo que nos escondemos.
- ▶ De conocimiento de los otros: el trabajo en grupo como espejo de los procesos individuales.
- ▶ De comunicación. Aprender a «controlar» los elementos que intervienen en el juego: nuestro cuerpo/el personaje, el espacio, el tiempo, el objeto, el conflicto...
- ▶ Pedagógica, con análisis de experiencias. De la participación a la animación.

En el módulo de expresión corporal (prof. Lluïsa Cortada):

- ▶ Se desarrollan competencias de expresión corporal: la exploración y la búsqueda del movimiento del cuerpo en el espacio, con objetos, en el tiempo. La experimentación de tipologías, formas y calidades de movimiento. La expresión simbólica de ideas, conceptos, sensaciones, emociones, sentimientos, vivencias, recuerdos...
- ▶ Se experimentan diferentes lenguajes: vivencia y análisis de propuestas expresivas, expresión corporal, sombras chinas, expresión danzada, etc. Identificación y comparación de las características propias de cada una de ellas. Los procesos de creatividad para el enriquecimiento y elaboración de las producciones.
- ▶ Se vivencian de forma reflexiva aspectos conceptuales, metodológicos y de programación sobre los cuales interviene el educador y que llevan a la expresión personal y a la comunicación en grupo a través del movimiento.

En cuanto a la expresión musical (prof. Fanny Luckert):

- ▶ Se plantea una propuesta de aproximación y sensibilización a la música desde su proceso de creación, como un medio de expresión y de comunicación accesible a todo ser humano y como un recurso importante de inducción y apoyo a otras áreas de expresión artística.

A través de las diferentes actividades prácticas y reflexivas se facilita:

- ▶ El conocimiento y el manejo básico de los códigos y elementos estructurales que conforman la música como lenguaje expresivo.
- ▶ La confianza, la estima y la libertad personal con la expresión musical.
- ▶ La adquisición de destrezas básicas en la utilización de la música como sustento de procesos pedagógicos y creativos en otras áreas artísticas: expresión corporal, dramática, plástica y lingüística.
- ▶ El conocimiento de las funciones y aplicaciones de la música en diferentes contextos: artísticos, pedagógicos, educativos, terapéuticos.

La expresión plástica (prof. Georgina Vila) se trabaja como:

- ▶ Medio de comunicación y de reencuentro con nosotros mismos; como espacio de descubrimiento; como actividad que constituye un terreno de experiencias sensibles que llaman la atención sobre aquello vivido y aquello imaginado y que nos proporciona medios y herramientas que enriquecen nuestra relación con el entorno.
- ▶ Puesta en juego de la imaginación, la sensibilidad y la intuición por la vía de una propuesta atractiva y unos materiales variados, que motiven y a la vez desvelen el ingenio y los intereses personales, teniendo como referente los contenidos de la educación visual y plástica.

Ver es pensar, pero no es la única fuente de conocimiento, existen otros procedimientos perceptivos que es necesario potenciar (el tacto, el oído...).

En el área de expresión lingüística-creatividad (prof. Artur Acevedo) se desarrolla:

- ▶ La mejora de la comunicación y del trabajo grupal empleando estrategias de creatividad centradas en el desarrollo de las aptitudes y actitudes personales y de grupo, en torno al uso del gesto, la palabra, la frase, el texto, los símbolos. Secuenciación de los procedimientos.

- ▶ Las fases del proceso creativo que aportarán nuevos caminos en el momento de realizar la metodología de proyectos de trabajo con un enfoque globalizador.
- ▶ La percepción, observación y definición de situaciones en el planeamiento de intenciones, objetivos, preparación y planificación.
- ▶ Búsqueda, valoración de ideas, argumentación y elaboración en el desarrollo de estrategias educativas. Flexibilidad de adaptación, ajustes.
- ▶ El producto final, un elemento evaluativo más de todo el proceso.

En el módulo de comunicación (profs. Xavier Laborda y Sebastià Serrano):

- ▶ Se presentan aspectos relevantes de la comunicación y se analizan diversos enunciados y discursos. En cuanto a los aspectos relevantes, examinamos estrategias persuasivas, principios retóricos y máximas pragmáticas. Proponemos análisis de enunciados de conversa interpersonal y de discursos gráficos y textuales de la comunicación mediática.
- ▶ Se redacta una memoria de actividades. Los participantes harán un comentario sobre qué significa hablar y la propuesta de ejercicios.
- ▶ Los contenidos son tanto producciones interpersonales como discursos públicos.

En relación al módulo de proyectos (profs. Mireia Bassols y Alba Oliveras) se desarrolla la:

- ▶ Concreción de la formación recibida en un proyecto. Se trata de llevar a cabo un proyecto de trabajo, integrando los aprendizajes que se van adquiriendo y adecuándolos a las peculiaridades y nivel de los grupos, con los que se realicen los proyectos y con un/a tutor/a que realiza el seguimiento.

El trabajo se concretiza en:

- ▶ Una programación y desarrollo de talleres realizados en pequeño grupo y llevados a la práctica con el propio grupo de formación, con el objetivo de adquirir progresivamente una metodología propia, que contemple los aspectos básicos que favorecen un trabajo en expresión, comunicación y creatividad.
- ▶ Un análisis de sesiones desarrolladas en el proyecto y grabadas en vídeo, con el propósito de reflexionar sobre el trabajo desarrollado,

modificar y enriquecer los aspectos que sean precisos, contrastar la planificación con la realización e incorporar los ajustes necesarios.

- ▶ Y una presentación y evaluación de los proyectos al finalizar el curso.

En formación personal, análisis y evolución de grupo (prof. Miquel Izuel) se trabaja en torno a:

- ▶ Promover la adquisición de un conocimiento de las «formaciones» que componen la propia personalidad y la dinámica del grupo, a partir de la observación y el análisis de las relaciones inter e intra-subjetivas que se producen en el grupo.
- ▶ Favorecer la toma de conciencia de las diferentes motivaciones y temores que pueden aparecer en la práctica profesional.
- ▶ Aproximarse a la comprensión del contenido latente de las interacciones.
- ▶ Producir asociaciones significativas, nuevas y comprensibles, sobre el funcionamiento psíquico, ya sea individual o grupal.
- ▶ Elaborar una experiencia propia del funcionamiento grupal.

La metodología surge del análisis de casos y de la dinámica generada por el propio trabajo del grupo.

Os invitamos entonces a la lectura de este libro, que con toda su diversidad de matices, promueve un planteamiento desde la expresión, la comunicación y los lenguajes en la práctica educativa, que tiene en consideración a la persona en su globalidad y en su diferencia. Una práctica que fomenta la utilización de los diferentes lenguajes y que permite que el sujeto pueda conocer y profundizar en sus posibilidades expresivas, ampliando la visión artística, generando experiencias significativas y todo ello en un marco de comunicación y diálogo.

II. Los lenguajes: metodología y estrategias de intervención

1. Comunicación no verbal en la práctica educativa

Sebastià Serrano Farrera

Emergencia y antigüedad de la comunicación no verbal

El tema de la comunicación es un tema estrella y no sólo por el espectacular despliegue de las nuevas tecnologías. Cada situación comunicativa demanda un conjunto de herramientas estratégicas. Por ejemplo, las situaciones de parejas con dificultades, las clases de un parvulario, la asistencia religiosa o un consejo de administración.

Hablar de la comunicación no verbal supone referirse a un mundo emergente. Y ello es así a pesar de que pueda parecer lo contrario, y a pesar de que las nuevas tecnologías nos hagan creer que la comunicación no verbal pueda estar pasada de moda. Afirmo con convicción que la emergencia de la comunicación no verbal ha sido desatendida en todos los aspectos. En el de la reflexión, pues ha quedado apartada del mundo del estudio y de la investigación. Ha sido desatendida, prohibida y a menudo castigada desde el punto de vista de las ideologías, la moral o los sistemas de creencias de la cultura occidental. Los orientales aún han tenido un cierta cultura del cuerpo, pero nosotros hemos crecido en el seno de una cultura —judeocristiana, grecorromana— que ha procurado esconder los cuerpos y que incluso los ha escondido a los médicos.

El tema —y por lo tanto el concepto— de «comunicación no verbal» aparece por primera vez en el año 1956 en un artículo, publicado en una revista de investigación, de la mano de un psiquiatra, Ruesch, y de un fotógrafo, Kees, de San Francisco. El psiquiatra comenzaba a

trabajar en terapia familiar y hacía referencia a cómo algunos aspectos no verbales de la comunicación podían ayudar a descubrir el estado de la pareja —sus desavenencias— y ayudaba a reflexionar y entender así un poco más al conjunto de las interacciones familiares.

Pero hay que advertir que la comunicación no verbal no resulta fácil de estudiar, ya que, al contrario de como pasa en el lenguaje verbal, aquí no disponemos de una escritura capaz de transcribir con precisión el contenido de un discurso. La imagen, la gestualidad o la expresión facial de las emociones, así como la comunicación táctil, son muy difíciles de secuenciar y todavía más de formalizar las regularidades que podemos hallar en las secuencias. Hoy en día contamos con herramientas no lineales, pero ello no era así tan sólo quince años atrás. El mundo no verbal es fundamentalmente no lineal y, por contra, nosotros somos muy lineales. La vida está llena de fenómenos no lineales y el más complejo de todos ellos es el funcionamiento de nuestro cerebro.

El comportamiento no verbal es otro gran ejemplo de fenómeno no lineal, ya que funciona de modo global. Esta observación surge en un momento cultural en que también nos llama la atención la globalización. He aquí, pues, que hasta ahora había muchas razones de tipo metodológico —imposibilidad de tratar la no linealidad— y de tipo ideológico —«no toquemos los cuerpos»— para convencernos de que quizá era mejor dejar en un almacén esos fenómenos que designamos con el término de comunicación no verbal. Quizá nos animaba, sin embargo, la esperanza de hallar un aparato conceptual y formal que permitiera explicar y modelizar esa realidad. Ahora bien, como forma de comunicación, el comportamiento no verbal está constituido por sistemas de signos muy antiguos, tanto en la evolución de la especie como en la maduración de la persona. Si pensamos en la persona, apreciamos que el tacto o el olfato o su forma de vocalizar son unas percepciones que acompañan al individuo hasta el momento final de su vida.

Comunicación olfativa

En comparación con el mundo del tacto o los olores, el lenguaje verbal es un recién llegado a la naturaleza, a la vida. Pero, con todo, ha hallado un colchón tejido maravillosamente con los materiales de los signos no verbales. Por esta razón, cuando nace una criatura queda seducida por el olor de su madre y por el tacto de su piel, que desea con verdadera ansia; y por el tono de su voz, que identifica con seguridad y que le pro-

porciona serenidad a pesar de que no entienda nada de lo que diga con ella. Y la criatura crece sobre ese colchón de signos tan suave. Luego, la aparición y el desplazamiento del lenguaje le habrán de permitir navegar cada vez mejor por el universo de la conciencia.

Cuando un bebé olfatea, cuando lo hacemos nosotros, cuando lo hace una persona al final de su vida, todos utilizamos un tipo de sistema que fue inicialmente diseñado hace cerca de un millar de millones de años por seres anteriores a la separación entre plantas y animales. Aquellos seres usaban con fruición y éxito la mensajería química para obtener buenos réditos en sus objetivos. Nuestros genes han gozado de los aromas en millones y millones de generaciones de antepasados nuestros. Y nosotros estamos aquí porque la mensajería química funcionó tan bien.

Los olores han sido la forma de comunicación dominante en la naturaleza hasta hace unos treinta millones de años, cuando nuestra familia primate se hizo con el dominio de los signos visuales. Ese camino emprendido ha convertido a nuestra especie en la que domina los medios audiovisuales. Sin embargo, aquellos primeros signos del olfato siguen arraigados en nosotros. Tanto es así que en nuestra sorprendente circuitería interior, sea mediante los sistemas circulatorio, linfático o nervioso, la presencia de la química es determinante. No vamos desencaminados al afirmar que detrás de procesos tan humanos como el enamoramiento está el trasfondo de unas turbulencias químicas desencadenadas quién sabe si por otros mensajes químicos, por un roce, por una imagen, unos gestos, la delicadeza de la voz o todo ello a la vez. La atracción por el olor de las criaturas ha alterado muchas voluntades. Los olores pueden generar vínculos y puede reavivarlos el mero hecho de recordar los momentos en que se produjeron. El olor es como una mariposa para la memoria y por ello de él podemos esperar casi todo.

Los vínculos entre los programas químicos y el espacio de los afectos es fascinante. Y también lo es el hecho de ver cómo determinadas sustancias disparan un tipo de información que viaja por canales diversos y que predisponen a la persona a tener determinadas actitudes. Conociendo todo ello, no nos ha de sorprender concebir nuestro cerebro como un heredero de aquellos primeros cerebritos que emergieron hace más de seiscientos millones de años y que sólo servían para procesar mensajes de tipo químico y táctil. Tocar y oler nos vienen de lejos. Estos sentidos han desplegado una variedad increíble de manifestaciones a las que hoy somos muy sensibles.

Códigos del tacto

¡Cuánta hambre de tacto hay en el mundo! Con tacto y con contacto nuestros antepasados mamíferos comenzaron a escribir la historia evolutiva de las emociones, letra a la cual los primates le pusieron música. Relacionado con el tacto hay un estallido, una eclosión, que es el despliegue de las emociones que provocan los primeros vínculos que se establecen en la comunidad. Y el tacto nos rodea y nos llena y nos cubre todo el cuerpo de sensaciones. Es la sinfonía del tacto. Se trata de un auténtico regalo. Y añadiría esto: regalémonoslo de vez en cuando y hallaremos la confianza en nosotros mismos. Es un lenguaje primitivo, pero todavía muy original. Considerémoslo como una herramienta estratégica generadora del reflejo del bienestar.

Si desarrollamos las habilidades de tocar, mejoraremos la calidad de nuestras actividades educativas. La destreza en el tacto hace que uno sepa tocar mejor con la voz, el gesto, la expresión de la cara y la actitud. Entonces crece la autoestima, al mismo tiempo que se crea más confianza. Es conveniente que escuchemos los cuerpos de los demás. Y que aprendamos a poner delicadeza en las situaciones delicadas. Pero se ha de saber tocar, ya que entre una agresión y una caricia hay una variedad casi infinita de tactos.

Hemos de tener presente que somos descendientes de unos primates que dedicaban entre el quince y el veinte por ciento de su tiempo a tocarse los unos a los otros con toda la tranquilidad del mundo. He llegado a pensar que el nacimiento del lenguaje estaría relacionado con el hecho de que el crecimiento demográfico imposibilitaría el tacto y el contacto continuado entre los miembros de un grupo de unas cuantas docenas de individuos. El lenguaje supliría las carencias o limitaciones en el contacto físico.

Fijémonos en cómo cuidan los primates de sus crías. En cómo las tocan, las lavan, las llevan a cuesta y, más adelante, las peinan, las toman de la mano, las besan y abrazan. Y, alguna vez, les hacen cosquillas, y todo su cuerpo lo agradece y su cerebro prepara, limpia y pone a punto la circuitería para que la mente esté más despierta y, en definitiva, el sujeto se sienta mejor.

Cuando nos tocamos, emerge una cantidad de mensajes que viaja a través de nuestro cuerpo y lo invade todo. Esos mensajes son una especie de cartas de amor, si se me permite la imagen, unas cartas de amor que circulan por todos nuestros canales con la finalidad de comunicar felicidad y tranquilidad; con la finalidad de apaciguar la in-

quietud y de restituir la serenidad. A veces, tan sólo hace falta la fuerza de una caricia para hacer eclosionar tanta armonía

Hoy sabemos de qué manera el tacto favorece la producción de endorfinas, ese regalo de la naturaleza que químicamente pertenece a la clase de las sustancias opiáceas y, por lo tanto, relajantes y tranquilizantes. Esta es la causa de que el hambre de tacto se enseñoree de nuestra sociedad en todos los ámbitos y, muy especialmente, entre los ancianos y las personas con ciertas discapacidades. En cualquier caso, todos tenemos una competencia táctil, unas habilidades táctiles, cuyo desarrollo puede mejorar mucho con el uso.

Estamos haciendo referencia a la antigüedad de este gran poder, de esta fuerza de seducción que representa la variada gama de los comportamientos no verbales. Mirarnos tiene ciertos efectos parecidos a tocarnos. Una mirada acogedora significa la puerta abierta a la comunicación. Y los ojos lo dicen todo, el miedo, el deseo, la sospecha, la disposición, el desengaño, la inquietud, la ternura, la intención, la serenidad, la gratitud o el reproche. Procuramos no tener que vivir situaciones en las cuales una persona a quien atendemos en un acto educativo no piense de nosotros en su fuero interno «ni me ha mirado», ni tampoco aquella queja tan común de «ni siquiera me ha escuchado».

Procuremos dar nuestras primeras atenciones con la mirada. Hagamos que la información que nuestros ojos pongan en los suyos encienda los circuitos de las emociones positivas en su cerebro. Esto no cuesta apenas y los beneficios no tienen precio. Pongamos en nuestros ojos y nuestra mirada unas gotas de afecto y ternura, de actitud positiva y de gusto por la vida, de creatividad y de gratitud, de humanidad. Mirar a los ojos, un tacto suave, gestos armoniosos, sonrisa de complicidad y de afecto... son gestos muy interiorizados. Sus programas tienen decenas de millones de años, que guardamos en el tabernáculo de nuestro cerebro, en sus zonas más profundas. Por todo ello, cuando hacemos uso de sus expresiones, las relaciones entre personas funcionan mejor y las negociaciones ganan en sutileza y delicadeza. Procuremos que todos estos signos configuren el marco en que situamos nuestras relaciones formativas y de atención. Y el confort, la serenidad y el bienestar físico y mental presidirán los escenarios de nuestro trabajo educativo.

Mensajes personales de la voz

Quién sabe si no os habréis preguntado en más de una ocasión por la importancia cuantitativa que tiene la comunicación no verbal, por cómo distribuyen las diferentes modalidades de comunicación. Al respecto puedo indicar que todos los trabajos cuantitativos coinciden en no dar nunca a la comunicación verbal más de la tercera parte de la cantidad de información generada. Por comunicación verbal entendemos la que concierne al léxico y a la sintaxis. Tanto es así que el más famoso y reconocido de los trabajos con base cuantitativa realizado bajo la dirección del prestigioso psicólogo A. Mehrabian, ofrece una distribución sorprendente. En lo que se refiere al lenguaje en sentido estricto, se sitúa su aportación en un 7%. Eso sí, el 93% restante debería ser distribuido en el 38% de la aportación informativa que haría la voz y el paralenguaje; y un 55% de aportación de la comunicación no verbal, en sentido estricto, esto es, la expresión de la cara, la mirada, la sonrisa, los gestos, el tacto... La mayor parte de libros sobre publicidad, gestión de la comunicación, propaganda o comunicación intercultural dedican siempre alguna referencia al mencionado trabajo de Mehrabian y a su distribución cuantitativa de la información entre las diferentes fuentes.

Hoy en día no tenemos todavía muchos estudios básicos sobre la voz. Pero intuitivamente sabemos que tiene una gran importancia. Ya los antiguos retóricos afirmaban que el efecto de un discurso estaba relacionado más con la manera como se expresa que con lo que se dice. Al hablar de la voz hacemos referencia al tono, la entonación, el ritmo, la velocidad, la intensidad o el timbre. Una voz armónica es la que sabe jugar con todos estos elementos.

Y sería conveniente que cada cual reflexionase sobre su voz. Pues sucede que al darle rienda suelta de modo automático podemos incurrir en la monotonía. Ello puede transformarse, a la larga, en aburrimiento. Procuremos tener cuidado de nuestra voz. Pensemos en la cantidad de información que con ella damos sobre nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestra personalidad. La voz es una herramienta comunicativa que transporta todas esas informaciones. Por ello podemos calificarla de mágica.

El éxito de su uso está en el tono de la voz. Está en saber decir las cosas de manera que la voz casi acaricie a las personas. Está en considerarla una parte relevante de nuestro cuerpo comunicativo. Tal como afirmábamos al hablar de los olores o del tacto, en la voz también hay

una parte de nuestra historia evolutiva. Es más, y ésta es una hipótesis mía, en la voz puede que esté escrita la página de la emergencia de nuestra especie. La larga marcha homínida que nos conduciría hasta el presente se produce mediante la domesticación de la voz. La voz nos hizo humanos, pues como mamíferos somos animales vocalizadores, gruñidores, gritones, por el hecho de que nos emocionamos para favorecer los vínculos. Cuando nuestros antepasados homínidos consiguieron hermanar el poder simbólico de los signos, que aportan la información de la naturaleza con la primigenia voz —que resultaba de domesticar unas vocalizaciones inauditas y de regular al tiempo la respiración—, cuando consiguieron esto abrieron del todo las puertas de la conciencia y nos situaron en el paraíso de la comunicación. De este paraíso no nos ha expulsado nadie.

En términos biológicos, la aventura de la voz consistió en la proeza de ligar sinápticamente las zonas límbicas, las más profundas, del cerebro con las capas más nuevas de la corteza de las zonas frontales temporales, la gran aventura de domesticar la voz y de poner todo el poder de los símbolos mediante unos elementos ligados a la fuente de la vida, los producidos con el sistema respiratorio. Y por esta razón nos es preciso atender de vez en cuando a nuestras herramientas respiratorias, a nuestra actividad de respirar, tan vinculada como está al cuerpo y, en consecuencia, también a la mente. Nuestra mente respira.

Expresiones faciales

Considerar nuestras habilidades comunicativas nos puede animar a realizar una mejor actuación. Podemos atender a la mirada, a los ojos, a las expresiones de la cara y de los gestos. Podemos poner el tono de voz adecuado, aquel que intervenga como una varita mágica que toca la palabra adecuada para conseguir la relación personal al mismo tiempo que hacemos circular la información. Recordemos que la buena comunicación es aquella que consigue armonizar la circulación de la información con el fortalecimiento de la relación, pues mientras nos comunicamos hacemos relaciones y este hecho es determinante como principio generador de toda la actividad comunicativa.

En educación buena parte de la comunicación ha de estar encaminada a mantener la relación. Ello también puede predicarse de la vida en casa, con la pareja y la familia, o con los compañeros de trabajo. No estará de más que recordemos que nos comunicamos para hacer avan-

zar nuestras relaciones. Este objetivo es importante. ¿No os pasa a veces que pensáis que no habéis hecho ninguna aportación a una conversación, a una entrevista o a una interacción en general? Creemos que ese encuentro tiene poco interés y nos inhibimos, por ejemplo, al dejar de escuchar activamente, poniendo la mirada en cualquier lugar menos en el punto que pide la comunicación eficaz, en los ojos del otro o en sus manos o en el objeto que manipula. ¡Cuántas veces escuchamos desalentadamente! Oímos lo que nos dicen y captamos y procesamos la información, pero dejamos del todo desatendida la relación. Y no sólo eso, sino que quién sabe si no hemos comenzado a alimentar el germen de su desintegración. La debilitación y la rotura de una relación se suele incubar a menudo con el bacilo de los supuestamente insignificantes e inofensivos signos no verbales.

En todas las situaciones comunicativas, pero en especial en las educativas, ¡qué importante es apuntalar, establecer y reforzar la relación! También, armonizar las relaciones en momentos de conflicto emotivo. Precisamos de un programa armonizador y sabemos que una gran parte de éste se halla tejido con los hilos de los signos no verbales, los del tacto, la mirada, la sonrisa, la voz y la expresión facial.

¿La expresión facial?, ¿la cara? Dad confianza a la expresión de la cara. En nuestra cara están escritos los grandes rasgos de la evolución y por ello no me extraña en absoluto una información que aparecía en una entrevista del *Newsweek* al director del departamento de Neurociencia de la Universidad de Saint Louis en ocasión de haber realizado por primera vez la actividad cerebral, mediante la técnica de la tomografía de emisión de positrones (TEP). El coordinador de este famoso experimento realizado en el otoño de 1992 dice que fueron muchas las cosas que les sorprendieron al ver el procesamiento de la información. En lo que corresponde al lenguaje, hacía referencia al gran papel del léxico y, es natural, del nombre propio. A cada cual nos satisface y nos crea una cierta excitación escuchar nuestro nombre. Es algo que nos gusta mucho. Sin embargo, lo que más sorprendió al investigador fue el gran papel que juega la expresión de la cara en nuestras interacciones. Nuestro programa de reconocimiento de cara resulta muy sofisticado; he aquí por qué los niños enseguida sienten predilección por mirar las caras.

Los humanos somos seres diseñados para mirarnos a la cara. También, seres aficionados a descubrir qué hay detrás de un tono de voz. Vale la pena preguntarse si los puntales estratégicos de muestra llamativa competencia audiovisual, en la cual los humanos destacamos, no

serán precisamente la cara y el tono de voz. Son dos signos de proximidad que, junto con el tacto, nos mueven ya desde la cuna. Son dos signos que hemos de conservar como un acendrado tesoro.

Comunicar bien

Con lo dicho hemos elaborado una relación de las principales funciones de la comunicación no verbal y de las razones para considerarla como una herramienta estratégica. Ello es aplicable no sólo a nuestra tarea en educación, sino también en toda nuestra vida personal. La comunicación no verbal nos informa del estado de nuestras emociones, el estado general de nuestro cuerpo y sobre nuestras actitudes. Está claro que sería muy difícil transmitir toda esta información a través del lenguaje. Diría más: es no ya difícil, sino imposible. Por todo ello conservamos el comportamiento no verbal de la comunicación, a pesar de las grandes ventajas que atribuimos al poder simbólico del lenguaje verbal. Mal iríamos si hubiéramos de decirlo todo a través del lenguaje, de la palabra.

Y aun podemos añadir lo siguiente. Las pruebas empíricas nos muestran un cierto incremento del papel de la comunicación no verbal en las sociedades que se conocen como la avanzada de la información, la comunicación y el conocimiento. Hoy en día hablamos mucho de emociones y hay un gran interés por la inteligencia emocional. Incluso podríamos hablar de la gestión de las emociones. Comenzamos a conocer un poco su trasfondo neurobiológico, bioquímico, y ya somos capaces de recorrer el fascinante camino del miedo. Sin embargo, el universo de las emociones es más complicado que el de las estrellas del cielo.

Ahora bien, en el tránsito por los caminos de algunas de las emociones hemos descubierto algunos paisajes que parecen increíbles. De estos querría destacar uno, que es una encrucijada singular; diría que se asemeja a una cruz de término de los viejos caminos de las sociedades agrarias y artesanales. Se trata del camino que une la emoción a la capacidad de tomar decisiones. Es el camino que vincula la emoción a la capacidad de prestar atención, de memorizar, de tirar de los hilos del aprendizaje y, en definitiva, de tomar decisiones adecuadas.

Comunica bien aquella persona que es capaz de generar actitudes positivas en las otras. Y esta empatía es un arte no verbal que permite que nos movamos con facilidad por estos maravillosos escenarios de

espacio y tiempo que hay en el umbral de la conciencia. La persona empática, por encima de todo, sabe escuchar bien y escucha con todo el cuerpo.

La actitud es un estado global muy relacionado con la actitud y la motivación. Y marca nuestra posición ante los demás respecto de lo que nos dicen o de lo que hacen. A título de ejemplo, la conocida escuela empresarial de Harvard tiene entre sus lemas una afirmación como ésta: «Más vale una buena actitud que una buena aptitud». Y no es necesario insistir en que la mejor manera de mostrar una buena actitud es transitando los caminos de la no verbalidad.

Es innegable que la comunicación no verbal y la verbal mantienen una especie de distribución de papeles, en el sentido de que cuando hemos de dar información sobre la realidad exterior, sobre hechos más o menos objetivos y que permiten una fácil descripción, en esos casos utilizamos el lenguaje verbal. Pero cuando deseamos presentar nuestra identidad personal, nuestro estado de ánimo, las emociones, la motivación o el estado de nuestra relación y nuestra actitud..., en esos casos aplicamos mayormente signos no verbales. ¿Por qué? Porque son más globales, más sutiles, más fáciles de presentar con un *flash* y, también, menos comprometidos.

Ahora bien, en una buena parte de nuestra actividad es corriente la coparticipación de estas dos grandes formas de comunicación. En ocasiones, los signos no verbales acompañan a los verbales. En otras, ocurre al revés. Hay veces en que los signos verbales llegan a substituir los verbales y otras en que hacen el papel de resaltar los puntos de fuerza del discurso verbal.

Para concluir esta aportación, me gustaría sugerir una actividad. Consiste en llevar durante un año una especie de diario sobre comunicación no verbal. Cuando sea, podemos hacer en él alguna anotación referida a pequeños encargos, deseos, detalles, intervenciones, regalos no verbales que intercambiamos, fiesta mayor de las emociones, pequeños y grandes rituales que organizan nuestra vida cotidiana. También podríamos añadir un comentario musical: la recomendación de las melodías que serían apropiadas para leer dentro de unos años aquello que tanto nos gustará leer. Esta ocupación puede ser un goce y nos ha de servir para desautomatizar nuestras propias actividades.

Sinopsis

¿Por qué una formación en expresión, comunicación y lenguajes en la práctica educativa?

Los autores y autoras de este libro realizan un trabajo de reflexión y de debate abierto sobre la metodología que desarrollan en la práctica educativa, con el propósito de profundizar en la tarea formativa, articular las diferentes prácticas, actualizar desde la reflexión teórica-práctica los conceptos de la expresión, la comunicación y los lenguajes en los entornos educativos y poder compartirlo, mediante esta publicación, con otros profesionales de la educación.

Un libro que, con toda su diversidad de matices, responde plenamente a los intereses y necesidades de la situación actual educativa, promueve un planteamiento desde la expresión, la comunicación y los lenguajes en la práctica educativa, que tiene en consideración a la persona en su globalidad y en su diferencia. Una práctica que fomenta la utilización de los diferentes lenguajes (corporal, dramático, musical, visual y plástico, verbal y no verbal, etc.) mediante la creación de proyectos y que permite que la persona pueda conocer y profundizar en sus posibilidades expresivas, ampliando la visión artística, generando experiencias significativas, y todo ello en un marco de comunicación y diálogo.

Sobre los autores

Los autores de esta publicación forman parte del equipo docente del curso de postgrado de Expresión-Comunicación y Lenguajes en la Práctica Educativa. Creación de proyectos, organizado por la Escuela de Expresión y Psicomotricidad Carme Aymerich del Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona y por la División de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Barcelona.

Mireia BASSOLS (coord.)

psicóloga, Escuela de Expresión, especialista en expresión, lenguajes y atención a la diversidad.

Artur ACEVEDO

psicólogo, Escuela de Expresión, especialista en expresión lingüística y creatividad.

Julio ÁLVAREZ

director y profesor de teatro.

Lluïsa CORTADA

licenciada en arte, especialista en expresión corporal.

Miquel IZUEL

psicólogo, psicoanalista, especialista en análisis institucional.

Xavier LABORDA

doctor en filología románica, profesor de lingüística, especialista en análisis, pragmática y crítica del discurso de la Universidad de Barcelona.

Fanny LUCKERT

licenciada en música, profesora de pedagogía musical en Caracas.

Alba OLIVERAS

psicóloga, especialista en análisis de grupo y aprendizaje cooperativo.

Sebastià SERRANO

doctor en filología románica, catedrático de lingüística general de la Universidad de Barcelona.

Georgina VILA

maestra, especialista de plástica.

Índice

Sumario	5
Presentación	
<i>Marina Subirats i Martori</i>	7
I. Introducción	9
Introducción	11
<i>Mireia Bassols Soldevila</i>	
Los capítulos del libro	12
¿Por qué una formación en expresión, comunicación y lenguajes con los y las profesionales de la educación? ¿Cuál es nuestra justificación?	13
Capacidades a desarrollar	15
Objetivos a alcanzar	15
Contenidos a trabajar	16
II. Los lenguajes: metodología y estrategias de intervención	21
1. Comunicación no verbal en la práctica educativa	23
<i>Sebastià Serrano Farrera</i>	
Emergencia y antigüedad de la comunicación no verbal	23

Comunicación olfativa.....	24
Códigos del tacto	26
Mensajes personales de la voz.....	28
Expresiones faciales.....	29
Comunicar bien.....	31

2. Expresión corporal y creación: elementos para una pedagogía

de procesos	33
--------------------------	-----------

Lluïsa Cortada Pasola

Introducción	33
La expresión, creación y comunicación corporal. Bases pedagógicas... 34	34
La expresión corporal como manifestación de uno mismo	34
Qué se aprende en la práctica.....	34
Expresión como acto creador.....	35
La expresión corporal como expresión simbólica	36
La expresión corporal como estrategia de comunicación.....	37
La expresión corporal como práctica pedagógica	38
Ejemplos de un proceso de expresión corporal en un contexto simbólico.....	39
Diseño de procesos didácticos: procedimientos y actitudes	42
La experimentación y exploración del propio cuerpo	42
La exploración del movimiento y su calidad	43
La indagación en los procesos de expresión creadora	43
La asociación de sensaciones a imágenes, vivencias y situaciones. 44	44
La re-presentación de la experiencia	44
La improvisación en los procesos de creación	45
El ensayo de las producciones	46
La observación de las personas	46
La verbalización.....	47
Ecología en el diseño de procesos didácticos.....	48
La lógica del contenido: de la investigación en la acción, a los proyectos de acción.....	48
La lógica de las relaciones sociales: una perspectiva ecológica	49
La atención a las relaciones sociales y al contenido.....	49

Ejemplo práctico de la interacción de los dos subsistemas, las relaciones sociales y el contenido	50
Síntesis final	52

3. Expresión dramática: de la respiración individual a la creación colectiva

Julio Álvarez Andreu

Introducción	53
Algunas definiciones relacionadas con la expresión dramática	54
Juego	54
Juego dramático:	55
Improvisación:	56
Conflicto:	56
Personaje:	57
Características del juego dramático	57
Una actividad reglada	57
El juego dramático: una actividad combinatoria	58
El juego dramático: una actividad metacomunicativa	58
Metodología, estrategias de intervención en expresión dramática	59
Tema: El personaje	62
Propuesta de juego: Busca tu ser primitivo	62
Calentamiento	62
Trabajo de voz	62
Improvisación	63

4. Expresión musical: experiencia creativa con los sonidos y el movimiento

Fanny Luckert Barela

Sobre la expresión y la creación musical	66
Sobre la globalización en la expresión musical	68
La música	68
El ser humano	70
Planteamiento metodológico	70
Objetivos	71
Generales	71

Específicos o didácticos.....	71
Estrategias de intervención	71
Ejes troncales de intervención	72
Ejes estructurales de la intervención	73
Una experiencia creativa con la música.	
Un ejemplo práctico	74
Descripción.....	74
Objetivo general.....	75
Objetivos específicos o didácticos	75
Contenidos	75
Actividades	75
5. Expresión visual y plástica: educación de la percepción y la observación	81
<i>Georgina Vila Llorens</i>	
Introducción	81
Formación en teoría y técnicas	83
Aprender de la historia y de los artistas.....	83
Aproximación metodológica.....	83
Marco contextual.....	83
Un ejemplo de taller	85
Un punto de partida: presentación del pretexto.....	85
6. Expresión lingüística: acercamiento a la escritura a través de los procesos creativos	93
<i>Artur Acevedo García</i>	
Algunos puntos de partida	93
La creatividad en relación con la expresión lingüística	95
El papel de la Expresión lingüística en el aprendizaje globalizado y significativo	97
Estrategias de intervención	98
¿Estrategias creativas? Un ejemplo práctico para:	98
El hilo de Ariadna: los espacios, las interacciones, la escritura	99
Objetivos de la actividad:	99
Contenidos:	100

Actividades:.....	100
Otras estrategias creativas para promover la observación y la flexibilidad, cambios de actitud, desarrollar aptitudes y abordar contenidos desde el «indirecto»	102
Objetivos:	102
Contenidos a trabajar:.....	102
Introducción a la actividad	102
Actividades:.....	105
Sugerencias para ir más lejos.....	106
Muestras de textos realizados por alumnos del curso de postgrado:.....	108
7. Comunicación verbal: humor y creatividad	111
<i>Xavier Laborda Gil</i>	
Tres chistes	111
Entornos del habla: conversación, entrevista y alocución.....	114
Intercambios: interpersonal, social e institucional	116
Las funciones comunicativas	117
El humor, síntesis de la creatividad	119
El estudio de la comunicación: operaciones y géneros.....	121
La comunicación de la ciencia: proyecto, monografía y memoria	124
Patrones discursivos: argumentación y narración.....	126
Estrategias de intervención: juego de preguntas	128
8. Proyectos: formación práctica	131
<i>Mireia Bassols Soldevila y Alba Oliveras Guilà</i>	
La formación práctica	131
El proyecto.....	132
La planificación.....	133
El análisis de la práctica. Estrategias de formación.....	133
Programación y desarrollo de un taller de expresión.....	133
Presentación de una sesión de vídeo	134
Utilización del vídeo	134
La intervención educativa.....	136
El/la educador/a.....	136

El/la educador/a y las relaciones interpersonales en el grupo.....	137
El/la educador/a en la interacción educativa.....	137
El/la educador/a y el trabajo, las propuestas, los aprendizajes, la acción.....	138
Propuesta de una estructura de una sesión.....	138
Fase inicial:.....	139
Desarrollo:.....	139
Fase final:.....	139
El/la educador/a y la evaluación-retroalimentación.....	139

9. La formación personal a partir de un dispositivo psicoanalítico

en grupo..... 141

Miquel Izuel Currià

Sentido de la formación personal.....	141
Finalidades de la formación personal.....	143
Justificación teórica: el desarrollo de la identidad.....	144
La práctica del método de la formación personal.....	147
Dispositivo metodológico primordial: la escucha.....	147
El sistema de reglas.....	151
Ejemplo del trabajo realizado por una alumna sobre el desarrollo de las sesiones de formación personal.....	154
A modo de conclusión: ¿Cuál es el dispositivo metodológico propuesto?.....	156
Conceptos metodológicos:.....	157
Ejes conceptuales básicos que contempla:.....	157
Evaluación (indicadores de evaluación):.....	157

III. Muestras de proyectos..... 159

1. Interculturalidad a través de la expresión artística..... 161

Coordinación: *Luísa Cortada Pasola*

Presentación.....	161
Objetivos.....	165
Contenidos.....	165
Temporalización.....	166

Metodología con el/la profesor/a.....	166
Metodología con los grupos de alumnos/as.....	166
Relato de experiencias.....	167
Expresión verbal y plástica. CEIP Màrius Torres, 4º de Primaria. Mª E. Manrique.....	167
Reflexiones.....	167
Expresión dramática. IES Eugeni d'Ors. Crédito variable 3º ESO. M. Davison.....	168
Reflexiones.....	169
Expresión danzada. CEIP Màrius Torres, 5º de Primaria. Ll. Cortada.....	170
Reflexiones.....	170
Conclusiones.....	171
2. La expresión: clave para la escuela integradora.....	173
Presentación.....	173
Justificación.....	174
Marco conceptual.....	175
Psicología del aprendizaje.....	175
Creatividad.....	175
Educación por la paz.....	175
Objetivos.....	176
Contenidos.....	176
Metodología.....	177
Planificación de las sesiones.....	178
Intervención.....	179
Relato de una sesión.....	179
Conclusiones.....	181
3. Circo. Espacio de expresión.....	183
Presentación.....	183
Contextualización.....	184
El Taller/Escuela Infantil de Circo.....	185
Diagnóstico y aproximación a la pedagogía del Taller Infantil de Circo.....	185

Proyecto de intervención	188
Objetivos.....	189
Contenidos	190
Relato de una sesión.....	191
Del gesto corporal a la secuencia	191
Descripción	192
Valoración de la sesión.....	193
IV. Conclusiones	195
Conclusiones	197
V. Sección documental: para saber más	209
1. Glosario	211
2. Bibliografía	223
Comunicación.....	223
Expresión corporal.....	224
Expresión dramática.....	225
Expresión musical	226
Expresión plástica	227
Expresión lingüística y creatividad	227
Proyectos.....	228
Formación personal.....	229
Interculturalidad.....	230
Sinopsis	233
Sobre los autores	235