10

Percusión corporal y *Stepping* en la cultura visual norteamericana

Francisco Javier Romero Naranjo; Amparo Alonso-Sanz[1]

Universidad de Alicante

bodypercussion@gmail.com; amparoas@gmail.com

[1] Ambos autores contribuyeron igualmente (Both authors contributed equally).

Resumen:

La danza Stepping es muy representativa de Estados Unidos debido a su riqueza multicultural que auna rasgos motrices y simbólicos de diversas partes del mundo. En esta investigación proponemos recursos educativos basados en la película «Stomp the Yard» donde música, movimiento y artes visuales se unifican para su aplicación docente.

Palabras-clave: Percusión corporal, Stepping, culturas urbanas norteamericanas.

Body percussion and Stepping in Nothamerican audiovisual culture

Abstract:

Stepping Dance is very representative of the United States because of its multicultural richness that combines motor aspects and symbolic features from around the world. In this research we propose educational resources based on the movie «Stomp the Yard» where music, movement and visual arts are unified for educational application.

Keywords: Body percussion, Stepping, Northamerican urban cultures.

Introducción

Cuando empleamos el soporte audiovisual en el ámbito educativo estamos introduciendo en las aulas una información visual y musical que no es ajena a la transmisión de otros valores y contenidos que estructuran los guiones. Acostumbramos a emplear el visionado de películas, series televisivas, anuncios… con fines educativos principalmente por su valor motivacional y por la conexión que generan con el grupo estudiantil cuando se seleccionan productos dirigidos a su edad. Se produce la motivación y la conexión cuando los productos son conformadores de la Cultura Visual del alumnado, estímulos audiovisuales cotidianos que rompen el límite entre la realidad y la ficción.

Nos centramos en este estudio en un caso concreto, la película «Stomp the yard», traducida en España bajo el título «Ritmo salvaje». La elección se realiza por el interés que suscita para la educación artística y musical algunos de los temas que aparecen reflejados en la película: el empleo del cuerpo, la percusión corporal y las músicas urbanas como reflejo social, en concreto de la sociedad universitaria norteamericana.

Una sinopsis que puede resumir el contenido es la que hallamos en http://www.quedepeliculas.com/peliculacine-stomp-the-yard-ritmo-salvaje-494.html:

> Cuando DJ, un joven con problemas de Los Ángeles, se traslada a Atlanta a asistir a la universidad Truth, descubre el «stepping», el antiguo estilo de baile que se practicaba tradicionalmente en las fraternidades afroamericanas, donde los equipos exhiben complejos movimientos y crean sonidos rítmicos utilizando sus cuerpos. El talento natural de DJ y los movimientos inspirados en el hip hop rápidamente le colocan en medio de una fiera rivalidad entre dos fraternidades, donde el ganador se determinará en un estadio hasta arriba de gente ansiosa por ver el campeonato anual de stepping. Pero antes de poder ayudar a sus compañeros debe luchar contra sus propios demonios y aprender el verdadero significado de la hermandad.

Pero además se selecciona este *film* porque permite la confluencia de lenguajes como el visual, sonoro, musical y corporal. Como afirma

Duncum (2004) para una práctica social contemporánea la educación artística debe hacer énfasis en la interacción entre modos comunicativos (música, voz hablada, efectos de sonido, lenguaje e imágenes), a través de conceptos como la multialfabetización (*multiliteracy*) y la multimodalidad (*multimodality*). Que permitan a los educadores examinar al margen de lo habitual –visionados de fragmentos repetidamente para la observación de aspectos formales–, también la comunicación no verbal –como expresiones faciales, lenguaje corporal de los actores, miradas, gestos, posturas, contacto corporal, ropas–. Desde este punto de vista la educación artística puede redirigir la mirada hacia lo corpóreo y la comunicación kinestésica acompañada del lenguaje visual y musical. «Stomp the yard» es un referente de interacción de lenguajes que puede potenciar esta alfabetización desde múltiples modelos.

Para comprender la relación entre las músicas urbanas de esta producción nos centramos en la perspectiva de la sociología de la música. El modelo de confrontación entre bandas ya se observaba con anterioridad en el rap y en el *hip hop*, desde donde se pasa de la confrontación verbal a la cinética, es decir el peso de la discusión deja de recaer en la palabra para ubicarse en el cuerpo. En esta película se observa con claridad esta herencia, al mantenerse la vestimenta de la estética *rapera* en el *stepping*, al que no le corresponde una apariencia concreta. La base musical que se escucha durante los movimientos del *stepping* procede igualmente del *rap*, y funciona igualmente sin texto.

Objetivo y contexto

El objetivo de este estudio es ofrecer un modelo audiovisual al colectivo docente sobre el que trabajar pedagógicamente la multialfabetización, centrándonos en la comunicación corporal, kinestésica y estética.

A partir de este trabajo el profesorado de educación artística de secundaria puede contar con un referente sobre el que estructurar qué hacer en sus clases.

Resultados

Desde la pedagogía crítica

De acuerdo con las teorías de las pedagogías críticas (Escaño y Villalba, 2009) entendemos que es necesaria una reflexión que desmonte mitos, creencias, prejuicios y estereotipos. De otra manera el visionado de una película en un aula transmitiría implícitamente estas ideas al alumnado sin que existiera un filtro de discernimiento previo a su asimilación, con lo que la Cultura Visual se conformaría por principio de autoridad sin que se cuestionara la validez de los principios y de la fuente emisora.

Deseamos enseñar al alumnado a realizar un ejercicio de análisis continuo, que evite una recepción pasiva y active en ellos una permanente actitud de alerta, acorde con la didáctica de la sospecha (Acaso, 2005). Especialmente en los casos en los que importamos producciones extranjeras en las que el espectador asume aspectos socioculturales ajenos. Apostando por la glocalidad nos parece que es fundamental comprender los orígenes históricos de lo observado. Algunos aspectos a tratar en este caso concreto serían los que abordamos a continuación.

Por un lado observamos que el guión se centra en la primacía de las fraternidades. Las hermandades son un constructo social norteamericano que parecen dar respuesta a la carencia de una historia, de manera que siendo miembro de ellas se accede a una comunidad de protección presente y futura que a su vez transmite unos principios y normas por tradición. Cuestionar las reglas de funcionamiento internas, las relaciones de poder y liderazgo, las pruebas de acceso por nivel intelectual y físico, puede resultar un interesante ejercicio.

Orígenes del stepping. En esta búsqueda de los orígenes, las fraternidades que practican el *stepping,* abanderan este baile como rasgo identitario vinculado a las culturas negras. Estas coreografías con percusión corporal y gritos de llamada, tienen sus orígenes en una mezcla de danzas que son perceptibles a través de los movimientos cinéticos y la percusión corporal que emplean:

- Danzas tribales afroamericanas, provenientes de la época de la esclavitud en las plantaciones de algodón. La prohibición expresa del uso de tambores u otros instrumentos empleados en ritos

paganos potencia la generación de músicas con el propio cuerpo mediante la percusión.

- Danzas norteamericanas -como el *tap dance,* el *break dance* o el *hip hop*-,
- Danzas sudafricanas como el *gumboots.*

Contextos ajenos. Por otro lado el consumidor de películas norteamericanas asume los contextos ajenos, normaliza e introduce, por ejemplo en este caso, estilos de vida universitarios que poco o nada tienen que ver con los europeos. Estos modelos alejan al estudiante de secundaria de la realidad que podrá encontrar en la universidad. Es necesario comprender algunas de las diferencias existentes para no absorberlas indiscriminadamente: aspectos como la tutorización de alumnos expertos a los noveles, las novatadas, la permanencia en residencias estudiantiles, el reducido aforo de las clases, la financiación de estudios en universidades privadas mediante *sponsors* asociados a la práctica de deportes, los elevados gastos de matrícula…

Cuestiones de género. Una reflexión sobre estereotipos de género puede abrir la mente del alumnado en contra de la normalización de comportamientos asociados a la masculinidad y la feminidad. En esta película se identifican roles propios del machismo más acérrimo, faltas de respeto y relaciones de superioridad del hombre frente a la mujer, uso de la novia como objeto de exhibición, desatención de las relaciones interpersonales… La mujer pasa a tener un papel secundario frente al papel del hombre de macho alfa, líder de la manada, con la competición entre varones mediante la burla y el sarcasmo.

Desde el punto de vista del género el chico es quien baila y desde la reflexión de la sociedad española ocurre justo lo contrario, culturalmente se asocia al género femenino el baile. En España han ayudado ciertos programas televisivos como «Fama», «Un paso adelante»… en los que ya se fragmentaba esa idea tabú de que a los varones no les corresponde bailar; a pesar de que estos prejuicios no estén rotos por completo. Posiblemente el porcentaje del alumnado al conservatorio de danza, 80% mujeres y 20% hombres, sea un reflejo de esta realidad.

El hombre que se identifica con este tipo de bailes, encuentra connotaciones muy ligadas a los Haka de Nueva Zelanda. Bailes que no son

para disfrutar, empatizar, fortalecer relaciones sociales –como haría una hembra potenciando las tres formas de arraigamiento: mirada, manos y pies-, sino para enfrenterse a otras comunidades y demostrar la masculinidad. En el *stepping* se potencia a través del cuerpo transmitir transgresión, marcar límites territoriales, potenciar sentimientos de posesión. Esto conecta con nuestro cerebro reptiliano y nos recuerda al golpeo de los gorilas en el pecho ante otros primates con los que se enfrenta. En la película la lucha de poder se manifiesta en la propiedad sobre la chica objeto de deseo, ante necesidades primarias. La diferencia con el *hip hop* y el *rap* es que en estos últimos es la palabra la que se convierte en dardo, mientras que en el *stepping* el cuerpo se convierte en puñal; porque a través de un gesto se logra ser excesivamente hiriente al contrincante.

Asociación entre bailes e identidades. Una meditación sobre asociaciones entre baile e identidades puede ayudar a distinguir la influencia de los ritmos y músicas urbanas presentes en los distintos tipos de sociedades juveniles. Así se distingue cómo al inicio de la película se asocia el *hip hop* a la representación de bandas juveniles que se sienten identificadas con un tipo de música protesta, agresiva, ligada a la lucha entre bandas y vinculada a vestimentas determinadas (gorras giradas, capuchas, pantalones anchos, camisetas largas, pañuelos, guantes). Mientras que en el ámbito universitario estas manifestaciones culturales no tienen cabida si no es a través del *stepping*, marcando así una distinción de clase ligada al tipo de universidad a la que se puede acceder.

Propuesta didáctica

Dada la dificultad por separar los contenidos artísticos, que el docente desea tranmitir al grupo estudiantil adolescente, de los contenidos tóxicos, anteriormente descritos; recomendamos una reflexión previa a modo de debate durante el visionado fragmento a fragmento (Huerta, 1991). Después de despertar en el alumnado la actitud crítica y de alerta ante el sistema imperante se pueden transmitir los contenidos artísticos y musicales. Algunos de los contenidos que nos interesa desarrollar a partir del visionado de la película pueden estructurarse del siguiente modo:

Músicas del mundo. El alumnado debe conocer las músicas en las diferentes culturas y su conexión con las músicas urbanas. Por músicas del

mundo entendemos también la contemporaneidad de las producciones, y no exclusivamente las creaciones de lejanas tribus. En ese contexto se unifican dos criterios: la música actual en Estados Unidos en la juventud (que es la que exporta y se consume en Europa) y los ritmos insertos en ellas como influencias.

Conceptos musicales. El alumnado aprende y fortalece los conceptos de ritmo, pulso, compás… desde las músicas actuales; lo cual supone un eje de motivación a la hora de aprender contenidos obligatorios del curriculum. Esto implica un aprendizaje significativo, por la relación que guardan las enseñanzas con la cotidianeidad y experiencias vividas del estudiante, sin necesidad de idolatrar sinfonías, conciertos y óperas procedentes de la música antigua. Sin rechazar lo clásico empleamos la música actual como forma de motivación a la hora de ejecutar las actividades dentro del aula. Esto conlleva que el grupo alcance un estado de flujo (Csikszentmihaly, 2012) en el transcurso de estas actividades.

Música y movimiento. La música y el movimiento es otro de los contenidos obligatorios marcados por el curriculum tanto para música como educación física. Sin embargo en música se ha rechazado su inclusión, ha llegado un momento en que se ha transmitido de forma racional sin prestar atención a las extremidades más allá de la técnica, ajenos al sentimiento y la expresión del cuerpo que queda en un segundo plano y no se enseña de forma tan contundente como en las ciencias de la educación física.

Apostamos por la importancia del cuerpo, enseñando cómo se mueve el cuerpo en las diferentes culturas acompañado de la música que lo envuelve. De este modo estamos relacionando lenguajes diferentes pero íntimamente ligados, alfabetizando a la vez al alumnado en cuestiones de movimiento, danza, música y estética.

Avanzando hacia la percusión corporal, que se desarrolla en distintas culturas, se abarca el stepping, fruto de la mezcolanza de las hibridaciones que Estados Unidos recibe con los flujos migratorios.

Centrándonos en el método BAPNE (Romero Naranjo, 2008, 2012, 2013), pues una de las disciplinas que fundamentan esta metodología es la etnomusicología, y a través de ella es como se estudian y analizan los usos, significados y funciones de la percusión corporal en diferentes

culturas. Al estudiar el *stepping* observamos movimientos cinéticos con percusión corporal que se dan en otras comunidades, pero en esta ocasión fuera de su contexto original. Únicamente interesa la visualización del movimiento, el continente, pero no el contenido cultural que los acompañaba en su origen.

Se propone al alumnado el aprendizaje de movimientos básicos para su correcta ejecución a través de la imitación al profesor que los introduce. Incluyéndose a todos los sexos en la participación.

Para pasar después a dejar espacios de creatividad en los que se construye una coreografía de forma colaborativa entre todos. El alumnado incorpora fragmentos que no deben ser hirientes sino de amistad y conexión. Generándose finalmente una coreografía de grupo, con la que se rompe el sentimiento de transgresión entre dos grupos rivales, para dar paso a una ejecución que aglutine y cristalice las relaciones interpersonales del equipo en su conjunto.

Educación en valores. Se analiza el papel de la película con referencia a la conexión existente entre todos los participantes, y especialmente la importancia del trabajo grupal. Con el trabajo grupal se trata de generar un trabajo colaborativo con lo que se construya algo positivo. En la sociedad actual se potencia el trabajo individual y su relación con las nuevas tecnologías que aisla aun más a las personas, ello implica que cada vez el contacto entre cuerpos sea menor, el cruce de miradas disminuya… con su consecuente influencia en la percepción del entorno. Exite una conexión tecnológica frente a una separación social física y corpórea. Con este tipo de actividades se trata de potenciar el consumo de emociones no virtuales.

Conceptos visuales. Generando conexiones entre los lenguajes empleados en esta película (voces, efectos sonoros, músicas, bailes…) tratamos de vincular los contenidos anteriores con conceptos visuales. De manera que guiamos la observación hacia los distintos tipos de encuadres, angulaciones, composiciones, variedades cromáticas y tonales, iluminaciones, ropas y accesorios, gestos faciales, gestos corporales. Imbricando unos aspectos con otros para una comprensión completa de la estructura comunicativa. Esto se realiza mediante el encargo al alumnado de rescatar, a través de capturas de pantalla, imágenes ilustrativas de cada uno

de estos conceptos visuales; buscando la justificación e intenciones que se han podido tener tras el uso de cada uno de estos recursos y artificios.

Conclusiones

El visionado de películas en secundaria se presenta como un elemento motivacional de conexión con realidades cercanas y propias de la Cultura Visual juvenil.

Para que la multialfabetización se desarrolle en las aulas es preciso ofrecer a los docentes modelos de referencia. En este sentido este trabajo constituye un guión como estrategia posible de trabajo, que podría extrapolarse a la elección de otras películas, con otras intenciones educativas.

Proponemos el empleo de audiovisuales en el ámbito educativo bajo las premisas de la necesaria reflexión desde las pedagogías críticas previamente a la transmisión de contenidos curriculares, para potenciar una correcta educación en valores.

«Stomp the yard» ha servido como un excelente audiovisual que canaliza el aprendizaje de músicas urbanas procedentes de Estados Unidos desde la Cultura Visual, a través de un análisis crítico y de una propuesta didáctica encaminada a absorber los aspectos positivos y la eliminación de aquellos más tóxicos.

Referencias bibliográficas

ACASO, María: «Didáctica de la sospeha. Qué considero interesante investigar en el campo de la Educación Artística a principios del siglo XXI», en R. Marín (Ed.), *Investigación en Educación Artística,* Granada: Editorial Universidad de Granada, *2005,* 11-18.

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly: Fluir, Barcelona: Editorial Kairós, S. A., 2012.

DUNCUM, Paul: «Visual Culture Isn't Just Visual: Multiliteracy, Multimodality and Meaning», *Studies in Art Education,* 45, 3, 2004, 252-264.

ESCAÑO, Carlos y VILLALBA, Sergio: *Pedagogía Crítica Artística*, Sevilla: Diferencia, 2009.

HUERTA, Ricard: «Imágenes que nos suenan. Aprender a conocer los sonidos del cine y la televisión», *Revista Eufonía*, 16, 1991, 1-4.

ROMERO NARANJO, Francisco Javier: «Percusión corporal en diferentes culturas», *Música y Educación*, 76, 4, 2008, 46-97.

ROMERO NARANJO, Francisco Javier: «Percusión corporal y lateralidad. Método BAPNE», *Música y Educación*, 91, 3, 2012, 30-51.

ROMERO NARANJO, Francisco Javier: «Criterios de evaluación en la didáctica de la percusión corporal-método BAPNE», *Revista Educatio siglo XXI*, 31, 1, 2013, 235-254.