

**LA BIOMECÁNICA COMO VEHÍCULO PEDAGÓGICO ACTORAL PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL**

ESTEFANIA MERCHAN SALAZAR

DEISY TATIANA CUAJÍ SIABATO

MAESTRO JAVIER RICARDO RIVEROS DIAGO

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

FACULTAD DE CREACIÓN Y COMUNICACIÓN

ARTE DRAMÁTICO

BOGOTÁ, COLOMBIA

2022

Tabla de contenido

Resumen	3
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮	5
Abstract	9
1. Introducción	10
2. Justificación.....	11
3. Objetivo General	13
4. Objetivos Específicos.....	13
5. Metodología	13
6. Marco Teórico	15
6.1 Biomecánica:.....	15
6.2 Inclusión para la comunidad con discapacidad visual:	16
6.3 La rueda Flotante:	17
7. ¿Qué es la biomecánica para Vsévoid Meyerhold?	18
8. La discapacidad visual	21
8.1 Deterioro de la visión distante:	22
8.2 Deterioro de la visión cercana:	22
8.3 Educación Sensorial.....	23
8.4 Habilidades sociales personas con discapacidad visual:.....	24

10.	Conclusiones.....	30
11.	Bibliografía.....	32

Resumen

En esta investigación, se indagará acerca del entrenamiento biomecánico de Vsévolod Meyerhold para personas con discapacidad visual. Cabe aclarar que no se busca crear un entrenamiento biomecánico, el objetivo es mostrar las posibilidades que tiene la biomecánica y cómo podría ser una alternativa factible para esta comunidad. En esta época no se tienen en cuenta entrenamientos para esta población, la inclusión es muy baja, por eso mismo los entrenamientos para personas con discapacidad visual son muy pocos, escasos. Por este motivo nosotras como actrices en formación, decidimos investigar sobre la biomecánica, ya que es un entrenamiento plenamente físico que se puede moldear y ajustar sin necesidad de romper sus principios, solo se transforma.

Para que el entrenamiento biomecánico funcione, se necesita uno de los sentidos más importantes de estas personas, en este caso el oído. Los estímulos sonoros, serán la fuente principal; Estos estímulos conllevan a diferentes impulsos físicos y estos dependen del sonido, luego se irán transformando en pequeños movimientos hasta lograr una acción específica, todo este proceso estará guiado por el director para que poco a poco estas acciones se conviertan en un partitura física.

Palabras clave: Teatro, biomecánica, discapacidad visual, entrenamiento, inclusión, Meyerhold, acción física, sonido, repetición.

Resumen

En esta investigación, se indagará acerca del entrenamiento biomecánico de Vsévolod Meyerhold para personas con discapacidad visual.

En esta investigación, se indagará

acerca del entrenamiento biomecánico de Vsévolod Meyerhold

para personas con discapacidad visual.

Cabe aclarar que no se busca crear un entrenamiento biomecánico, el objetivo es mostrar las posibilidades que tiene la biomecánica y cómo podría ser una alternativa factible para esta comunidad.

Cabe aclarar que no se busca crear

un entrenamiento biomecánico, el objetivo

es mostrar las posibilidades que tiene la biomecánica

y cómo podría ser una alternativa factible para esta comunidad.

En esta época no se tienen en cuenta entrenamientos para esta población

la inclusión es muy baja, por eso mismo los entrenamientos

la inclusión es muy baja, por eso mismo los entrenamientos

la inclusión es muy baja, por eso mismo los entrenamientos

la inclusión es muy baja, por eso mismo los entrenamientos

para personas con discapacidad visual son muy pocos, casi escasos.

para personas con discapacidad visual son muy pocos, casi escasos.

Por este motivo nosotras como actrices en formación,

Por este motivo nosotras como actrices en formación,

decidimos investigar sobre la biomecánica,

decidimos investigar sobre la biomecánica,

ya que es un entrenamiento plenamente físico

ya que es un entrenamiento plenamente físico

que se puede moldear y ajustar sin necesidad de romper sus principios,

que se puede moldear y ajustar sin necesidad de romper sus principios,

solo se transforma.

solo se transforma.

Para que el entrenamiento biomecánico funcione,

Para que el entrenamiento biomecánico funcione,

se necesita uno de los sentidos más importantes

se necesita uno de los sentidos más importantes

Abstract

In this research, we will inquire about the biomechanical training of Vsevolod Meyerhold for visually impaired people. It should be clarified that it does not seek to create a biomechanical training, the objective is to show the possibilities that biomechanics has and how it could be a feasible alternative for this community. At this time training is not taken into account for this population, inclusion is very low, so training for people with visual impairment are very few, almost scarce. For this reason, as actresses in training, we decided to investigate biomechanics, since it is a fully physical training that can be molded and adjusted without breaking its principles, it only transforms.

For biomechanical training to work, one of the most important senses of these people is needed, in this case the ear. The sound stimuli will be the main source; These stimuli lead to different physical impulses and these depend on the sound, then they will be transformed into small movements until a specific action is achieved, this whole process will be guided by the director so that little by little these actions become a physical score.

Keywords: Theatre, biomechanics, visual impairment, training, inclusion, Meyerhold, physical action, sound, repetition.

1. Introducción

Según el artículo el teatro oportunidad (2012) la biomecánica propuesta por Vsévoid Meyerhold es un auto entrenamiento que el actor realiza partiendo de experiencias y sensaciones físicas. Esta técnica al momento de ser creada, fue una innovación para los métodos tradicionales en el teatro propuestos por Stanislavski, quien proponía el naturalismo. La biomecánica, se basa en la creación de partituras físicas para alcanzar la emoción que requiere un actor en escena, es decir, que las emociones primero se manifiestan a partir de una acción física. En sus investigaciones, Meyerhold decide dividir las acciones físicas en tres fases importantes: otkaz (intención), pocil (realización) y stoika (reacción); esto con el fin de estructurar los momentos más importantes de la acción física, para darle verosimilitud a la actuación logrando que el público perciba el estado emocional del personaje sin necesidad de que el actor habite en la emoción del personaje.

Por otro lado, son escasos los entrenamientos actorales para personas con discapacidad visual, debido a que muchos maestros no cuentan con las herramientas metodológicas para la enseñanza a esta comunidad. La primera alternativa que utiliza la educación para una persona con discapacidad visual, es el recurso sonoro, un estudio realizado en Inglaterra, verifica que las personas con discapacidad visual: Cuando se pierde un sentido como la vista, el cerebro hace algo extraordinario: reorganiza las funciones de estas zonas. Dam, LV, (26 de septiembre,2018) ¿oyen mejor las personas ciegas?, the conversation.

Por este motivo, el recurso sonoro es la primera alternativa que los educadores utilizan para la preparación actoral de las personas con discapacidad visual, sin embargo existen grandes posibilidades de enseñanza por medio del tacto y las acciones físicas.

Por medio de esta investigación, se pretende analizar cómo la formación actoral para personas con discapacidad visual puede ser viable a partir de los principios de la biomecánica de Meyerhold. De igual forma, se pretende crear un documento de consulta ya sea para actores y/o maestros que deseen abarcar el entrenamiento actoral para personas con discapacidad visual, o personas con discapacidad visual que aspiren iniciar y desempeñar su formación actoral.

2. Justificación

Nosotras como estudiantes de Arte Dramático de la Universidad El Bosque, indagamos cómo un joven con discapacidad visual puede acceder a un programa académico para formarse como actor profesional, cumpliendo con las mismas exigencias y directrices al igual que otro joven que no tiene esta discapacidad. Descubrimos que realmente no se tienen metodologías claras y visibles para su enseñanza o que no se han abordado en su totalidad. Durante nuestro proceso formativo una de las principales técnicas de entrenamiento fue la biomecánica. Gracias a los conceptos aplicados, logramos comprender de mejor manera cómo por medio de nuestro cuerpo podríamos llegar a distintos estados y emociones en la escena. Al enfocarnos en el entrenamiento físico del actor y la falta de inclusión de esta comunidad, decidimos comprender e integrar la biomecánica en un acercamiento para un entrenamiento actoral de una persona con discapacidad visual.

Una de las problemáticas para el desarrollo actoral en una persona con discapacidad visual es la metodología con la cual se está formando actoralmente, en este caso por medio del teatro. Las herramientas básicas, para la preparación actoral son de calibre muy importante para el desarrollo de habilidades (técnicas, vocales, corporales, etc...) ya que de esta manera se aplicarán en un

montaje escénico, sin embargo hasta el día de hoy muy pocas academias cuentan con las técnicas y metodologías específicas para el aprendizaje escénico de las personas con discapacidad.

La biomecánica propuesta por Meyerhold es una metodología que implementa las partituras físicas por medio de la creación de partituras de movimiento, donde gracias a ellas el actor logra generar emociones al imaginarse una situación específica, de esta manera es capaz de crear personajes y roles, Por medio de esta investigación no se pretende crear un entrenamiento para personas con discapacidad visual, sino se busca adaptar las herramientas, los principios y estructuras para un nuevo entrenamiento biomecánico dedicado a dicha población. Teniendo en cuenta lo ya mencionado la biomecánica puede llegar a ser una metodología factible, para la preparación actoral de las personas con esta condición.

Por otro lado, Juan Diego Zuluaga director de la compañía “La Rueda Flotante” afirma que, la falta de inclusión a personas con discapacidad visual, no solo se ve reflejado en el sistema educativo sino también en el número de obras teatrales o muestras artísticas que son interpretadas por este grupo de personas, que normalmente no reciben el mismo apoyo que un grupo de actores que no tienen esta discapacidad y que inclusive se les trata como un comunidad “especial”.

En Colombia la compañía “La Rueda Flotante” dirigida por Juan Diego Zuluaga, decide crear proyectos con personas que tienen discapacidad visual y auditiva, los cuales también van dirigidos a esta población, logrando popularidad en Medellín y alrededor del país por potencializar las habilidades que pueden llegar a tener estas personas. “Las personas sordas y ciegas tienen una percepción diferente, acá no hablamos de discapacidad. No los tratamos como los pobrecitos. Ellos tienen la percepción puesta en otros sentidos. Empezamos a experimentar con ellos y llegamos al teatro sensorial.” (Castaño,2022).

Esta investigación surge gracias al planteamiento del por qué a las personas con discapacidad visual no se les brindan las mismas directrices que recibe una persona sin esta discapacidad para entrenarse como actor. También, cómo se puede potencializar un entrenamiento como la biomecánica, siendo ésta una posible herramienta metodológica que ya está establecida por una estructura corporal y puede ser potencializada por una población que percibe por medio de otros sentidos

3. Objetivo General

Analizar por qué el entrenamiento biomecánico es una buena alternativa para la formación de actores con discapacidad visual.

4. Objetivos Específicos

Definir y apropiar los conceptos de la biomecánica de Vsévolod Meyerhold en la práctica para el entrenamiento actoral.

Integrar las técnicas intención, realización, reacción de Meyerhold como medio para el entrenamiento actoral.

Aplicar la investigación de la biomecánica cómo recurso, para el entrenamiento de las personas con discapacidad visual.

5. Metodología

Para esta investigación se parte del método investigativo exploratorio, el cual se basa en la recopilación de diferentes fuentes de información, con la diferencia de otros métodos de investigación este se basa plenamente en análisis y comprensión de los conceptos. Sin embargo, no pretende dar un resultado concluyente sino ser una fuente de información para estudios posteriores que deseen enfatizar en el entrenamiento biomecánico para personas con discapacidad

visual. Por otro lado, se aplicará también el método de investigación analítico el cual nos permite revisar los elementos básicos para llegar a los puntos más específicos, en este caso sería definir los conceptos de la biomecánica a grandes rasgos, analizar desde la propuesta de Vsévolod Meyerhold y así comenzar a aplicarlos en una estrategia metodológica para personas con discapacidad visual. Para la realización de esta investigación se utilizaron diferentes fuentes de consulta, entre ellos, artículos, entrevistas, tesis y libros teóricos.

Proceso de investigación:

1. Investigación: Primero se realiza una recopilación de los elementos de consulta extrayendo los elementos teóricos y prácticos del tema a tratar. Enfatizando en los procesos y métodos que requiere la biomecánica, y cómo estos son implementados en un actor que no tiene discapacidad visual. Igualmente observar cuáles metodologías teatrales han sido realizadas anteriormente con esta población teniendo en cuenta las herramientas que han funcionado en sus entrenamientos físicos y cuáles no.

2. Análisis y comprensión: Con la información obtenida se realizó una comprensión de los conceptos de la biomecánica vista desde la propuesta de Vsévolod Meyerhold, aplicándola a personas con discapacidad visual por medio de diferentes estímulos y dar un acercamiento a cómo podría ser un entrenamiento actoral para esta población.

3. Conclusión: Finalmente se busca brindar un documento con toda la información obtenida para que los actores y maestros que decidan ver la biomecánica como entrenamiento actoral para personas que tienen discapacidad visual, puedan tomarla como un punto de partida para hacer mayor visualización, no solo a este tipo de entrenamiento, sino, de 15 cómo puede ser aplicada a esta comunidad y deseen indagar con mayor profundidad esta técnica

6. Marco Teórico

Para llevar a cabo este trabajo investigativo, es importante abordar los diferentes conceptos como la biomecánica, discapacidad visual, biomecánica de Meyerhold y cuales han sido las herramientas metodológicas que se han usado en la educación de personas con discapacidad visual. Con el fin de tener una contextualización y así poder profundizar en los conceptos en cuestión.

6.1 Biomecánica:

La biomecánica es el “estudio de la aplicación de las leyes de la mecánica a la estructura y el movimiento de los seres vivos” (Real Academia Española, f., definición 2). Desde 1970 se han realizado investigaciones sobre este concepto aplicándolas en la actividad física y el rendimiento deportivo de las personas. Los principios fundamentales para hablar sobre este concepto son: la mecánica y lo biológico; por un lado la mecánica, enfocada en el aspecto netamente físico estudiando cómo es el movimiento y qué genera su acción, y por otro lado el aspecto biológico que se centra en la naturaleza de cada cuerpo, lo que le permite estar vivo y activo. Teniendo en cuenta estos dos principios sabemos que esta palabra se compone de conocimientos tecnocientíficos.

Por medio del libro “Biomecánica básica aplicada a la actividad física y el deporte” (2016) escrito por Pedro Perez Soriano y Salvador Llana Belloch, nos mencionan que la biomecánica es un término multidisciplinario, el cual es aplicado en la práctica deportiva. A pesar de que a la hora de realizar deporte se utilicen diferentes elementos o equipos que permiten estudiar la biomecánica de otra manera, su punto es la importancia del entrenamiento con el cuerpo de manera autónoma para mejorar el desempeño en una práctica deportiva. Al estudiar la energía cinética en el movimiento, es decir, la energía que se requiere para acelerar una masa

determinada. Es entendida como la fuerza que permite el movimiento y la causa de movilidad, se puede comprender como los puntos de partida para el estudio de la actividad física y el deporte. Sin embargo en esta tesis se investigará la biomecánica como medio de entrenamiento para personas con discapacidad visual desde la visión del teatro, específicamente del actor y director V. Meyerhold.

Como se mencionó anteriormente, la biomecánica estudia el movimiento, pues bien en las técnicas que propone Meyerhold, las acciones físicas y las partituras de movimiento son la principal fuente de creación. Se decidió investigar los diferentes ejercicios que tiene esta técnica para transformarlos en pro de las personas con discapacidad visual, ya que estos contienen los recursos necesarios para que un actor con esta condición, logre comprender los ejercicios a totalidad desde el entrenamiento riguroso corporal.

6.2 Inclusión para la comunidad con discapacidad visual:

Es importante recalcar, que uno de los motivos de esta investigación es dar una mayor visibilidad a una comunidad en particular, que en este caso son las personas con discapacidad visual. Como todos los seres humanos estos tienen la misma dignidad y los mismos derechos que cualquier otra persona en el mundo. La inclusión propone que como sociedad, debemos brindar a todas las personas que tengan una discapacidad, las mismas oportunidades y herramientas para que puedan tener una vida plena en todos los aspectos, siendo éstos: política, económica, social, educativa, laboral y cultural. En su libro *La inclusión laboral de las personas con discapacidad* (2017) Leticia Velasco nos explica el desarrollo y conclusiones de estudios realizados en México 17 y España sobre cómo estos países han evolucionado en la inclusión de personas con discapacidad, teniendo dos nidos de investigación diferentes desde la perspectiva geográfica y cultural. Como resultado, Leticia Velasco logra concluir que en España existe mayor avance en el

proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad; aunque con limitaciones. En el caso mexicano en el nivel legislativo falta consolidar la perspectiva de la comunidad con discapacidad y esto viene en un problema que afecta ambos países y es la falta de recursos económicos que se le brinda a las áreas encargadas de la creación y gestión de leyes y proyectos para las personas con discapacidad. (Velasco, 2017).

Por otro lado según el instituto Nacional para ciegos en su página oficial, para tener una mayor inclusión laboral promueven diferentes acciones de acompañamiento en entidades públicas y privadas, brindando un acompañamiento con las herramientas necesarias para que una persona con discapacidad visual tenga un desarrollo efectivo en las actividades que se le sean asignadas.

6.3 La rueda Flotante:

A pesar de que en Colombia han sido pocas las compañías que se enfocan en la creación de muestras artísticas hechas por personas con discapacidad visual, la Rueda Flotante se ha caracterizado por impulsar y reconocer a esta comunidad. De la mano del director Juan Diego Zuluaga en la ciudad de Medellín, se realizó en Junio del 2022 un colectivo con personas ciegas, en la cual Juan Diego primero recita el texto de José Manuel Freidel llamado “El castillo de Huzmer” a sus alumnos, permitiendo que ellos comiencen a interpretar por medio del cuerpo esas palabras que acaban de escuchar y con precaución realicen su interpretación en una pequeña tarima. También recitando y repitiendo cada uno de sus diálogos correspondientes que escucharon en la narración y así comienza un proceso creativo para el montaje. Cuando uno de 18 los actores no recuerda sus diálogos, el director al estar pendiente de cada uno de ellos, dice palabras claves o repite todo el diálogo si es necesario.

La Rueda Flotante pretende por medio de sus proyectos, permitir que el público renuncie a cualquier estigma para poder encontrar una nueva experiencia estimulando los 5 sentidos. Los actores de esta compañía enfatizan que no quieren la lástima o piedad de la ciudadanía, sino tener los mismos derechos que cualquier otro grupo teatral tiene e inclusive brindar una experiencia distinta a su público. “Ser ciego no es necesariamente la dimensión de no ver...Desde la ceguera hay una expansión de lo cinético, del movimiento, del juego espacial de los cuerpos y obviamente de la expansión del sonido...Entender que hay una diversidad en la naturaleza humana... La discapacidad nos pone en el límite de lo que consideramos normal” La bota gatuna producciones. (Diciembre 17 2020). ENTREVISTA JUAN DIEGO ZULUAGA [Video] Facebook.

La compañía al cumplir diez años de trayectoria ha logrado crear obras hechos por y para personas con discapacidad visual. Pero esto no ha sido suficiente para la inclusión de esta comunidad, hasta el mismo director menciona que: “Después de una función la plata que queda no alcanza ni para el taxi de los actores y el personal logístico. Frente a los balances y los presupuestos, el fantasma del cierre y del recorte de actividades se vuelve una amenaza casi palpable” Castaño Guzmán, A. (28 de Junio 2022) Un colectivo de Medellín hace teatro para ciegos. *Proquest*

<https://www.proquest.com/docview/2682165267/A6BF862CEAAA4645PQ/1?accountid=41311>.

Por esto el director persiste en que es importante el apoyo no solo del público sino de empresas privadas para el apoyo económico de estas producciones.

7. ¿Qué es la biomecánica para Vsévolod Meyerhold?

Antes de resolver esta pregunta se hablará de quién fue Vsévolod Emiliévich Meyerhold, según el libro escrito por él mismo “El teatro teatral” (Meyerhold, 1988). Karl Theodor Kasmir Meyerhold 19 Octavo hijo de Emil Fiódorovich y Alvina Danílovna, nace el 28 de Enero del

1874 en penza Rusia, sin embargo sus padres eran de origen alemán, en 1895 decide cambiar su nombre triple por Vsévolod en homenaje a su escritor predilecto V. Garsin. Comienza a ser parte del teatro arte en 1898 donde conoce a Chejov, uno de sus primeros acercamientos al teatro naturalista, realista. Es estudiante de Stanislavski, uno de sus mayores inspiradores para transformar el teatro naturalista en teatro plenamente físico, en 1902 decide no seguir participando en teatro arte al no estar de acuerdo con los principios de su maestro. Crea su propia compañía “sociedad del nuevo drama” donde por medio de sus entrenamientos basados en partituras de movimiento logra que los actores sientan de manera verosímil y real la situación que propone el tono de la obra. Así a lo largo de su vida Meyerhold indaga acerca del teatro físico para la interpretación. El 2 de febrero de 1940 falleció Meyerhold.

La Biomecánica es creada por Meyerhold en el momento en que él rechaza la idea de Stanislavski con la memoria emotiva, puesto que el actor se quedaba en sus recuerdos y no lograba salir tan fácilmente de este lugar, además se agotaba el recurso y la emoción no causaba el mismo efecto tanto en el actor como en el público. Después de años de entrenamiento logró darse cuenta que el método para lograr una emoción verosímil era por medio del entrenamiento, la memoria emotiva no causaba la misma sensación plausible como las acciones físicas (Meyerhold, 1988).

La Biomecánica es un entrenamiento organizado, que se basa en acciones particulares con la diferencia que éstas son producidas por un movimiento extra cotidiano, se transforma desde lo más mínimo del movimiento para lograr un tempo ritmo o un matiz diferente, Eugenio Barba la solidifica nombrándola aculturación del movimiento.

La técnica de aculturación vuelve artificial (o ‘estiliza’, como se dice a menudo) el comportamiento del actor-bailarín, pero al mismo tiempo crea otra calidad de energía.

Todos 20 hemos tenido esa experiencia al ver a un actor clásico hindú o japonés, a un bailarín moderno o a un mimo. Es fascinante hasta qué punto han logrado modificar su ‘naturaleza’, transformándola en ligereza como en el ballet clásico, o en el vigor de un árbol en la danza moderna. La técnica de aculturación es distorsión de la apariencia para recrearla sensorialmente más real, fresca y sorprendente. (Barba y Savarese,1990, como se citó en Naranjo,2019)

Por medio de la transformación, la partitura física se transforma en un nuevo principio, a diferencia que este produce un cambio ya sea en la intención, dirección o fuerza. La Biomecánica busca la transformación del movimiento y su fuerza principal es la oposición. Toda acción contiene una energía opuesta a la dirección que se propone para lograr un mayor impulso y una mejor ejecución en el movimiento.

Existen 3 fases importantes en el movimiento y Meyerhold las clasifica de la siguiente manera. Otkas, es el inicio de movimiento, es el instante donde la acción se prepara para ser ejecutada, es el pre. Posil es la ejecución del movimiento, es todo el transcurso que la acción realiza para llegar a la fase final. Y finalmente stoica es la culminación del movimiento, es una pequeña pausa activa que se transforma, para luego convertirse en un nuevo movimiento volviendo al inicio de Otkas, sin embargo estos conceptos se explicarán de manera más precisa en el capítulo 3.

Para Meyerhold, el teatro tenía que ser visto de manera diferente, el teatro está en un cambio constante y era necesario que el espectador hiciera parte de él, según Barba “Meyerhold quiere provocar en el espectador un reflejo emocional que no pasa necesariamente a través del aspecto intelectual, sino que se basa en la sensibilidad sensorial y cinestésica” (Barba y Savarese 179) se crea una experiencia entre el actor que

está realizando la obra y el espectador que la visualiza y analiza, aunque es una misma obra, no experimentan los mismos efectos. (Barba y Savarese, 1990, como se citó en Naranjo, 2019)

Es por esta razón que el 1912 Meyerhold recurre al género grotesco, buscaba encontrar un contraste en las cosas que se realizaban, viendo la vida no solo de manera sensitiva sino también sensorial, lo que causó un punto de vista diferente.

Al grotesco le está permitido aproximarse de modo insólito a la vida cotidiana. El grotesco permite precisamente la vida cotidiana, cesando de representar sólo lo que es habitual. En la vida, además de lo que vemos, hay también un vastísimo sector inexplorado. El grotesco, buscando lo sobrenatural, junta en síntesis la escénica de los contrarios, crea un cuadro del fenómeno e induce al espectador a la tentativa de resolver un enigma de lo incomprensible.

Para Meyerhold el grotesco constituye un ‘nuevo enfoque de lo cotidiano’, el grotesco ‘profundiza lo cotidiano’... El grotesco está regido así por la ley de la disonancia. Ésta permite constituir una suerte de coincidencia oppositorum que se convierte en el principio creador y filosófico del teatro, el soporte de la visión de mundo de Meyerhold, quien aspira a una ‘belleza armoniosa’ que asegure la disonancia. Por lo tanto, justamente gracias al grotesco y a esta belleza armoniosa, el cotidiano será vencido en el cotidiano (De Toro, 1990, como se citó en Naranjo, 2019)

8. La discapacidad visual

Antes de poder desarrollar un entrenamiento para personas con discapacidad visual, es importante analizar y comprender, cómo es biológicamente su condición y cuáles son los

tipos de discapacidad visual. La discapacidad visual puede ser definida como la disminución mínima, media o avanzada de la agudeza visual; la OMS la define en dos grupos: Distante de presentación y cercana de presentación.

8.1 Deterioro de la visión distante:

Esta, está dividida en cuatro grupos distintos, clasificados a partir de el grado de pérdida de la agudeza visual: “*Leve*: Agudeza visual inferior a 6/12 o igual o superior a 6/18; *Moderado*: Agudeza visual inferior a 6/18 o igual o superior a 6/60; *Grave*: Agudeza visual inferior a 6/60 o igual o superior a 3/60; *Ceguera*: Agudeza visual inferior a 3/60.” OMS. (26 de febrero de 2021)

8.2 Deterioro de la visión cercana:

Es el deterioro que presenta el ojo para enfocar bien las cosas de cerca. Esta solo se clasifica en: “Agudeza visual cercana inferior a N6 o M.08 a 40 cm con la corrección existente.” OMS. (26 de febrero de 2021)

Teniendo en cuenta lo anterior, la discapacidad visual depende de diferentes factores y causas. Un ejemplo de esto puede ser en cual país se encuentre la persona, ya que algunas zonas del mundo debido a su ubicación geográfica pueden aumentar el riesgo de avances de la enfermedad, como en los países altos en donde son más frecuentes las enfermedades como: Cataratas, degeneración macular relacionada con la edad, glaucoma, retinopatía diabética, opacidad de la córnea y tracoma. “La experiencia individual del deterioro de la visión varía dependiendo de muchos factores, entre ellos la disponibilidad de intervenciones de prevención y tratamiento” OMS. (26 de febrero de 2021)

A pesar de que hay un porcentaje alto de factores externos que pueden causar discapacidad visual, no podemos dejar de lado que hay un grupo de la población que ya nace con

esta discapacidad. Según la OMS, la causa de esto puede ser por enfermedades hereditarias ya sea por parte de los padres, algún pariente o enfermedad que pueda existir en la familia, o causas perinatales en el desarrollo del feto en el vientre de su madre, ya sea por falta de cuidados durante o después de su nacimiento, malformaciones en el ADN o causas desconocidas (OMS, 2012). Durante su crecimiento, los padres deben establecer con sus hijos interacción y comunicación, contacto piel a piel y juego corporal, que les permita estimular otros sentidos, así van a poder forjar lazos afectivos con ellos y también reconocer cuál es su entorno. Al tener una discapacidad visual, el niño puede sufrir retrasos en su desarrollo motor, emocional, lingüístico y cognitivo, pero de la misma manera comienza a potencializar otros sentidos como el oído, el tacto, el gusto y el olfato.

Cabe destacar que su mayor herramienta para la comunicación y aprendizaje es el oído; es por donde puede percibir y comprender el lenguaje, como su idioma y así poder establecer comunicación con las demás personas. También pueden medir diferentes distancias y tamaños a partir del eco que cada sonido produce. Según el artículo “Los ciegos “ven” con ecosonda” (Heise,2012) se menciona que el periodista Eskandar Abadi se orienta en el espacio gracias a los sonidos que se generan a su alrededor y todo esto a partir del eco.

8.3 Educación Sensorial

Para llevar a cabo buenas prácticas metodológicas a la población con discapacidad visual, es importante comprender que su entorno debe ser sensorialmente rico. Uno de estos métodos puede llevarse a cabo por medio de la sugestión olfativa, la cual permite que la persona con discapacidad visual pueda reconocer los objetos a través de su olor como lo es un elemento aromático, es decir que provienen de la naturaleza como plantas o flores, y otro que sea elementos elaborados por el hombre como plástico, goma o telas. A pesar de que es un buen

recurso para el reconocimiento, es cierto que puede que algunos de estos olores no queden registrados en la memoria de estas personas y tienda a ser confuso para quien realice esta técnica. La metodología por medio de estímulos sonoros se ha convertido en una de las más importantes y útiles para jóvenes y adultos, quienes ya se han apropiado no solo de su discapacidad sino que ha medida de su crecimiento han implementado el oído como la mejor manera de comprender su entorno. La técnica que normalmente se realiza es medir ya sea distancia o tamaño de un objeto gracias al eco que este produce al golpearse con otro, igualmente para comunicarse con otras personas escuchan cuál es el volumen e intensidad con la cual la persona habla en una habitación para medir cuán lejos o cerca puede estar. El tacto también ha proporcionado otros métodos para el aprendizaje de personas con discapacidad visual. La técnica en este caso, inicialmente con los niños para que reconozcan diferentes texturas y despierte en ellos ese instinto de curiosidad y creatividad, con elementos como arena, arcilla, agua, ect. También el tacto se convierte en un elemento que les permite establecer lazos afectivos con sus seres queridos por medio de abrazos, besos e inclusive palpar como es el rostro de otra persona. Y por último encontramos el gusto, este es el menos utilizado a la hora de implementar metodologías pero sí es mayormente utilizado para el desarrollo psicológico de una persona, ya que al no poder observar, asocian diferentes sabores a recuerdos o seres queridos.

8.4 Habilidades sociales personas con discapacidad visual:

Efectivamente debido a la falta del sentido de la vista, en el desarrollo cognitivo y social de las personas con discapacidad visual tiende a ser más lento. Por esto los padres recurren a diferentes ejercicios para el estímulo de habla y comprensión de su entorno. Inicialmente se le repite al bebé quien es la persona que le está hablando para que este lo recuerde por medio de la voz, esto más conocido como memoria sensorial. Por otro lado se recurre a la música para darle

brindarle una mayor comprensión de sus emociones y como las puede identificar a partir de un género de música, es decir de ese género se relaciona culturalmente. Cabe aclarar que esto depende claramente del lugar geográfico, cultural y social donde están los padres y el niño. El desarrollo del dialecto y la palabra se da a partir de la repetición de lo que el niño escucha diariamente, comprendiendo cuál es su idioma y las palabras básicas para comunicarse con otros.

9. La biomecánica como camino para el entrenamiento actoral en personas con discapacidad visual

En este capítulo se va a explicar por qué el entrenamiento biomecánico es una buena alternativa para la formación de actores con discapacidad visual. Como se había mencionado anteriormente, en la introducción, la biomecánica es un entrenamiento basado en las acciones físicas para la preparación del actor. Pues bien, para dar inicio al entrenamiento Biomecánico, es importante tener en cuenta el sonido. Será la fuente principal para el inicio del entrenamiento. Por medio del sonido, sentido predilecto de personas con discapacidad visual, se puede jugar con los diferentes impulsos físicos. Estos nacen desde un motor de movimiento, (pecho, cabeza, pies, manos, dedos, cadera, etc) donde la imaginación es un factor muy importante para comprender los impulsos de una manera más sencilla y eficaz. (Ejemplo: La persona imagina que lanza una pelota, patea un balón o golpea la cabeza contra la pared), todos estos impulsos deben ser realizados con una energía extra cotidiana, puesto que de esta manera nacerán estímulos nuevos. Así el actor realizará cualquier actividad que se le proponga. Los estímulos sonoros se clasifican en diferentes calidades de movimiento como son:

La fluidez: Este impulso se caracteriza principalmente por movimientos suaves, ligeros y versátiles, es circular, no tiene inicio ni final concreto, cada una de sus acciones

están unidas de manera continua. Si bien la fluidez suele darse en velocidades “lentas” también se encuentra en la rapidez. Estos estímulos se pueden encontrar en distintas obras y géneros musicales, como por ejemplo el reggae.

Fragmentado: Este impulso se caracteriza principalmente por movimientos monótonos, concretos, secos y repetibles; casi robóticos. Se encuentra en obras y ritmos musicales donde predomina el staccato.

Caos: Este movimiento se caracteriza principalmente por la destrucción de lo preestablecido, el escape de los impulsos rítmicos y confortables, su velocidad la mayoría de las veces es de un tempo ritmo acelerado, se identifica mucho con la explosión. Se puede encontrar en distintas obras y géneros musicales como por ejemplo, el heavy metal.

El lírico: A diferencia del movimiento de la fluidez, este impulso tiene un inicio y un final más claro, sin embargo, se mantiene en constante movimiento. Por ejemplo en algunas obras de la música clásica.

Como se mencionaba anteriormente, el ambiente sonoro será aliado en todo momento, la fuente principal para los principios básicos de la biomecánica, en este caso son los impulsos de movimiento. En el momento en que la calidad de movimiento se transforme en una partitura física, el formador comprenderá los diferentes tipos y matrices que tiene cada una de las partituras, sin embargo nunca se debe olvidar, que la energía y los movimientos extracotidianos estarán siempre representados.

Al hablar profundamente de los estímulos sonoros, teniendo en cuenta la biomecánica, cada sonido afecta los movimientos, sin dejar de lado la extracotidianidad que la biomecánica exige. Dependiendo de la intención sonora, el actor con discapacidad visual puede hacer una representación física de lo que entiende por ese sonido. El formador se enfoca en guiar al actor en lo que este desea transmitir por medio de su cuerpo.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede comprender cómo la biomecánica puede ser un breve acercamiento de un entrenamiento actoral para personas con discapacidad visual. El actor debe ser consciente de cómo funciona su cuerpo y de cómo es la mecánica de este, es decir, que debe comprender cuales son sus posibilidades y limitantes para poder realizar su entrenamiento actoral. Un aspecto particular en esta población es que al tener la pérdida de uno de sus sentidos, se logra tener mayor sensibilidad de los demás, siendo en este caso el oído, sin embargo el tacto también cumple un papel muy importante para las acciones físicas, estos sentidos son los que permiten que la biomecánica se transforme en el objetivo requerido.

La biomecánica se basa en una partitura de movimiento repetible, permite que el cuerpo tenga una memoria sensorial de toda una secuencia. A la hora de realizar un entrenamiento basándose en esta técnica, una persona con discapacidad visual puede ejecutar una secuencia de movimiento por medio de indicaciones que son dadas por su formador, igualmente los estímulos sonoros permiten que el cuerpo reaccione a partir de estos según su volumen, tono o distancia y de lo que su cuerpo puede percibir por medio del tacto, para que comprenda la fuerza, extensión o contención de un movimiento con su cuerpo. Estos movimientos en la biomecánica tienen un orden y una intención, Meyerhold los clasifica de la siguiente manera:

OTKAS: Es conocido también como la iniciación del movimiento, de la acción, sin embargo en este párrafo se explica mejor. "La intención es un proceso mental por medio del cual se crea una necesidad o un objetivo en el actor que lo lleva a realizar una acción física Utilicemos el ejemplo del perro y el hombre. A este último se le proporciona una indicación: "Hay un perro que se acerca y quiere morderte." Villegas, M. (Febrero 15, 2020) LA BIOMECÁNICA DE MEYERHOLD. *Las Salidas del tiempo*
<https://salidasdeltiempo.blogspot.com/2020/02/la-biomecanica-de-meyerhold.html?m=1>

La información se procesa en su cerebro. Aún no se ha realizado ninguna acción física, pero esta indicación ya ha creado una serie de tensiones musculares como traducción de la necesidad de seguridad. El hombre se enfrenta a un problema que exige una solución inmediata. (Villegas, 2020)

POSIL: Es la segunda etapa del movimiento, mejor conocida como La realización está marcada por una serie de reflejos físicos y vocales enfocados a satisfacer la necesidad o el objetivo de la primera etapa. Por eso la realización es siempre una o varias acciones físicas. Regresemos al ejemplo, la realización corresponde a la acción física de correr, que también puede estar acompañada de una acción vocal como un grito. A través de estas acciones, el hombre responde a la necesidad de seguridad que se le presenta. (Villegas, 2020).

STOIKA: Es la culminación del movimiento. La última etapa corresponde a la reacción, que es una disminución de tensiones, resultado de la consecución del objetivo o satisfacción de la necesidad de la etapa anterior. En caso de que estos no queden satisfechos, el ciclo queda inconcluso y la reacción prepara al hombre para el inicio de un nuevo ciclo. Por lo tanto, es hasta esta etapa donde conocemos si las necesidades u objetivos han quedado satisfechos. En el ejemplo, la reacción está marcada por una disminución de tensiones

musculares, el descenso en los niveles de adrenalina y la falta de oxigenación en el cerebro a causa de su súbita combustión en los músculos de las piernas, esto hará que el hombre experimente un leve mareo. Todos estos síntomas nos proporcionan la información que necesitamos para cerrar el ciclo: el hombre ha escapado del peligro. La reacción es el desenlace, el epílogo de la acción. Sin ella, el ciclo queda incompleto. (Villegas, 2020).

A pesar de que el actor inicialmente puede comenzar a experimentar con diferentes sensaciones, es importante que estos movimientos que se están realizando mantengan un equilibrio ordenado y consciente para así consolidar su punto de inicio, su desarrollo y su final. La estructura de la biomecánica permite que el actor pueda fijar punto por punto, cada sensación de su partitura y reconocer las diferentes calidades de movimiento que puede llegar a necesitar según su intención.

A un actor con discapacidad visual, no solo le permitirá comprender de mejor manera su memoria corporal y sensorial, sino que le brindará una técnica que le permitirá hacer su entrenamiento físico, logrando tener mayor conciencia de cuáles son las partes de su cuerpo que le permiten llegar a ciertos estados emocionales y así llevarlos posteriormente a escena.

A medida de que la estructura física se va fijando, comienza a ser repetible, el cuerpo poco a poco realiza cada acción e impulso de una manera orgánica y controlada. La partitura al ser más precisa ayuda a que el actor con discapacidad visual pueda tener una secuencia de movimientos exactos que le brindan una conciencia espacial, entendiendo cuál es su espacio escénico, la distancia que tiene entre sus compañeros de escena y el tamaño de cada uno de los movimientos que se requiere. Esto se logra mediante la agudización de los sentidos que estas personas desarrollan, sin embargo en el teatro, se usan muchas técnicas de la percepción de la energía colectiva y espacial, para mantener una conexión interna y sostenible.

Finalmente las herramientas que nos brinda la biomecánica hacen que el actor tenga un amplio conocimiento de su cuerpo, logrando que este reconozca cada uno de sus motores de movimiento y que sus impulsos emocionales surjan de su cuerpo y no de su memoria emotiva. Esta es una gran herramienta para los actores con discapacidad visual porque les da como resultado la posibilidad de llegar a ciertos estados físicos transmitiendo al espectador las emociones del personaje que están interpretando.

10. Conclusiones

Podemos concluir que la biomecánica de Vsévolod Meyerhold, es una técnica que al recurrir a los impulsos físicos permite que los actores con discapacidad visual puedan desarrollar un entrenamiento para la escena. Esta metodología ha pasado por diferentes escuelas y hasta el día de hoy se mantiene vigente gracias a las posibilidades físicas y actorales que puede brindar a un actor. Al realizar un análisis de los principios que se trabajan en la biomecánica, se encontró un acercamiento a la percepción de este entrenamiento para una persona con discapacidad visual, indagando cuáles son las metodologías que ya han sido utilizadas para la enseñanza de personas con discapacidad visual desde su infancia, para luego encontrar una aproximación a la enseñanza de la biomecánica.

Por otro lado, el sentido del oído es el pilar fundamental para la enseñanza de esta técnica, ya que por medio de diferentes estímulos sonoros se pueden crear las reacciones y sensaciones que el actor necesita para la escena. El estímulo sonoro para una persona con discapacidad visual le ayuda a que éste exprese y manifieste su creatividad desde su acción y reacción a cada sonido.

A pesar de que una persona tenga discapacidad visual se concluye que esto no es ningún obstáculo o limitante para ser actor. Durante estos semestres como estudiantes de Arte Dramático y gracias a esta investigación, se comprendió que hay diferentes técnicas, en este caso

enfaticando en la biomecánica, que pueden ser indagadas de diferentes maneras para que los futuros actores con discapacidad visual puedan desarrollar la carrera de la misma manera que cualquier otro que no la tenga. En efecto, en el medio artístico aún no se cuenta con una visualización de esta problemática. Al haber una falta de inclusión de esta población se ve repercutido en la falta de muestras artísticas, escuelas y pioneros del teatro para ellos. La compañía La Rueda Flotante es de los pocos proyectos que han visualizado a la comunidad, pero vemos como en este caso ellos se costean por ellos mismos y no tienen el apoyo de entidades gubernamentales o entidades privadas para impulsar este tipo de proyectos e iniciativas para esta comunidad.

Adicionalmente, esperamos que esta investigación permita e impulse a otras personas a que indaguen y visualicen más sobre este tema. La biomecánica solo es una herramienta de muchas que nos brinda la academia para educarnos como actores, cada técnica funciona de manera diferente y queremos dejar la reflexión para que otros actores, docentes o estudiantes comiencen a explorar metodologías para las personas con discapacidad visual.

El proceso continúa y este tema puede expandirse mucho más. La biomecánica a partir de sus principios puede abrir un abanico de posibilidades para las expresiones teatrales y las maneras de entrenamiento para un actor. La comunidad con discapacidad visual puede brindar muchos recursos al darle nuevas experiencias a los espectadores logrando que sientan como ellos perciben el mundo por medio de muestras artísticas. Es prudente tener la mente dispuesta y consciente para comprender que el arte no es exclusivamente para un grupo de personas. El arte es la inclusión y expresión para todos.

11. Bibliografía

Jimenez, P. (2011) *Las tres grandes vertientes del entrenamiento actoral: Stanislavsky,*

Meyerhold y Grotowski. Editorial UAQ.

Hidalgo, Arteaga, R, A (2012) *Guía de apoyo y orientación para padres de niños con*

discapacidad visual. Editorial Universitaria Abya-Yala. [https://elibro-](https://elibro-net.ezproxy.unbosque.edu.co/es/ereader/unbosque/79862)

[net.ezproxy.unbosque.edu.co/es/ereader/unbosque/79862](https://elibro-net.ezproxy.unbosque.edu.co/es/ereader/unbosque/79862)

Velasco, L C. *La inclusión laboral de las personas con discapacidad visual.* Instituto tecnológico

y de estudios superiores de occidente. Biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, SJ.

<https://elibro-net.ezproxy.unbosque.edu.co/es/ereader/unbosque/79862>

Guzmán, A. (2022, Jun 28). *Un colectivo de medellín hace teatro para ciegos.* *El*

Colombiano recuperado de

<http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=https://www.proquest.com/newspapers/un>

[-colectivo-de-medellin-hace-teatro-para-ciegos/docview/2682165267/se-2](http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=https://www.proquest.com/newspapers/un-colectivo-de-medellin-hace-teatro-para-ciegos/docview/2682165267/se-2)

Meyerhold, V., & Beeson, N. (1960). *From "On the Theatre."* *The Tulane Drama Review*, 4(4),

134–148. <https://doi.org/10.2307/1124884>

Beale, C. (2017). *The Use of Meyerhold's Biomechanics Training and Principles of Composition*

in Contemporary Theatre. [Trabajo investigativo, University of Huddersfield]

Huddersfield Repository.

<http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/34449/1/FINAL%20THESIS%20-%20Beale.pdf>

Bolaños, A. F. (2020). *Teatro por y para la discapacidad auditiva y visual*. Recuperado de:

<http://hdl.handle.net/20.500.12495/7098>.

Naranjo Velásquez, S. (2019) *Meyerhold, entre la técnica extracotidiana de inculturación y aculturación. Estudio desde la antropología teatral*. Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. 10.25009/it.v10i15.2589

Traducción a Braille (2022) *TRADUCTOR DE BRAILLE*

<https://traductorbraille.com/>

Villegas, M. (Febrero 15, 2020) LA BIOMECÁNICA DE MEYERHOLD. Las Salidas del tiempo

<https://salidasdeltiempo.blogspot.com/2020/02/la-biomecanica-de-meyerhold.html?m=1>

ANEXOS

Video sustentación del trabajo escrito:

<https://youtu.be/ESbmU279BjI>