

**LOS JUEGOS COREOGRÁFICOS
COMO RECURSO DE SOCIALIZACIÓN EN LA ESCUELA**

CAROLINA PARDO RODRÍGUEZ

CÓDIGO: 20151176006

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO HUMANO CON ÉNFASIS EN PROCESOS
AFECTIVOS Y CREATIVOS
BOGOTÁ D.C.
2018**

**LOS JUEGOS COREOGRÁFICOS
COMO RECURSO DE SOCIALIZACIÓN EN LA ESCUELA**

CAROLINA PARDO RODRÍGUEZ

CÓDIGO: 20151176006

HANZ PLATA MARTINEZ

Asesor

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO HUMANO CON ÉNFASIS EN PROCESOS
AFECTIVOS Y CREATIVOS
BOGOTÁ D.C.
2018**

DEDICATORIA:

*Inicialmente quiero agradecerle a Dios por las bendiciones y promesas cumplidas. Por
permitirme bailar con el alma y el corazón.*

*A mi familia por su amor y apoyo incondicional, por darme la fortaleza para seguir
adelante...*

CONTENIDO

RESUMEN	5
INTRODUCCIÓN.....	6
JUSTIFICACIÓN.....	8
OBJETIVOS	11
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:	12
DISEÑO METODOLÓGICO	13
EXPERIENCIA Y REFLEXIONES	44
Propuesta pedagógica	47
¿PARA QUÉ SIRVEN los talleres?	49
TALLERES	51
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	57
Referencias	60

RESUMEN

El presente proceso de investigación formativa, desarrollado en el marco de la Especialización en Desarrollo Humano con énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad, surge a partir de un interés propio por la danza y su potencial como formador integral de sujetos, porque es pertinente en este contexto, sistematizar las experiencias significativas que a lo largo de mi vida la danza y la educación han dejado a nivel profesional. Se trata de una propuesta pedagógica desde un enfoque cualitativo direccionada hacia el ámbito educativo, debido a que aún se establecen y aplican métodos tradicionales y lineales que coartan, opacan y empobrecen la creatividad de los niños y niñas que se encuentran en una infancia hiperrealizada¹ donde todo se quiere para ya, definida por Norodowski de acuerdo al desarrollo de las nuevas tecnologías y medios de comunicación, lo que dificulta el conocimiento del otro desde el lenguaje verbal y no verbal.

Por ello se diseñan cinco (5) talleres de acuerdo a mi experiencia como docente de danza, sostenido en experiencias similares, que recogen ejercicios de sensibilización, conciencia corporal, comunicación de historias y cultura, realización de movimientos espontáneos, trabajo con texturas, exploración del espacio, reconocimiento de ritmos y velocidades, juegos y rondas, para finalizar con una construcción coreográfica conjunta desde la región pacífica al ritmo de Bunde denominada el “El sapo Rondó”.

Esta propuesta contempla la danza tradicional y los juegos coreográficos² como un recurso de socialización de los niños y niñas desde la educación formal; puede ser utilizada y aplicada por maestros de Danza o áreas afines que laboren en colegios privados o públicos, con niños desde tercero de primaria. Esta propuesta generara un cambio en la educación artística y contempla el aula como un **laboratorio lúdico**.

PALABRAS CLAVES:

Educación formal, danza tradicional colombiana, juegos coreográficos, socialización, rondas, expresión corporal, sensibilización, conciencia corporal, cultura, movimiento, infancia, laboratorio lúdico.

¹ Hiperrealizado en este hace referencia a que las nuevas generaciones están construidas sobre la inmediatez, en palabras de Norodowski M (2013: 25) son “niños conectados 24 horas al día a los diversos dispositivos al que tienen acceso: smartphones, tablets, smartTV, consolas de videojuegos por mencionar solo algunos. Niños digitales a los cuales les es imposible imaginarse un mundo en que la información, y el mundo mismo no estén al alcance de su mano a través de Internet. Niños que viven en la más absoluta inmediatez, en la realización inmediata del deseo.

² El juego coreográfico es el recurso didáctico por excelencia en las aulas de clase, para entender a danza como un elemento formativo que rompe el umbral de la representación.

INTRODUCCIÓN

El presente proceso de investigación formativa tiene el carácter de propuesta pedagógica y se enfoca hacia el contexto educativo, donde se plantea la danza tradicional como un recurso de socialización en la Escuela, donde se evidencia como problemática la aplicación de modelos habituales y lineales que coartan y limitan la creatividad, así como la comunicación verbal y no verbal en los niños y niñas de la nueva era.

El interés por la realización de la propuesta metodológica surge desde la experiencia como docente en diferentes aulas en el sector público y privado con primera infancia, segunda infancia y adolescentes, donde se evidenciaban problemáticas como el mal comportamiento y desinterés en las clases, temor a expresar sentimientos y emociones, entre otras. Por otra parte las dificultades personales de los estudiantes desde su núcleo familiar y la falta de comunicación.

De igual forma existe un interés personal por fortalecer el conocimiento y proyección de la danza tradicional, ya que desde niña al tener contacto con ella y posteriormente en el grupo de danzas de la Universidad Distrital, donde nació una relación más cercana y la conexión con unas raíces de movimiento desconocidas, me hizo valorar mi país y su multiculturalidad. Posteriormente tuve relación con varias escuelas o academias que han contribuido a mi formación en todas las dimensiones del ser (física, espiritual, emocional, cognitiva, social). Gracias a las experiencias, relaciones, nuevos conocimientos de otras culturas y comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal.

En la primera parte de este documento, se realiza el planteamiento del problema de acuerdo a las nuevas necesidades de la infancia contemporánea bajo el contexto educativo formal. Donde surge la pregunta ¿Cómo los juegos coreográficos basados en aires tradicionales contribuyen a la formación de procesos de socialización secundarios en niños y niñas? También se expone

la importancia de la danza tradicional en los contextos educativos y su proyección formativa en los sujetos que por ella transitan, en dialogo con teóricos que sostienen esta investigación.

Posteriormente se construyen cinco (5) talleres como propuesta de socialización en la escuela a partir de los juegos coreográficos con ritmos tradicionales de Colombia y la experiencia formativa dentro de la especialización en desarrollo humano que fortaleció el proceso didáctico y pedagógico; éstos inician con un trabajo de conciencia, sensibilización y conocimiento corporal, espacial y rítmico, además de trabajar con texturas que estimulan los cinco sentidos. Se contempla la comunicación con el otro a partir de las historias contadas y las rondas de tradición; para finalizar con la creación conjunta de un juego coreográfico.

Y se concluye con una reflexión frente a la importancia de la danza para la formación integral en la infancia, dejando abierta la investigación, ya que esta propuesta está establecida en dos partes: la primera es el diseño de los talleres como propuesta metodológica, que es la presentada dentro del contexto de esta especialización y una segunda de aplicación en el aula, que se ejecutará como continuación en el contexto de maestría.

JUSTIFICACIÓN

La pregunta que aborda el desarrollo de la investigación, surge ante el cuestionamiento sobre las relaciones interpersonales, socialización de los niños y las niñas en la escuela, ya que en la actualidad son pobres debido a la inmediatez de esta generación, definición configurada por el concepto de infancia contemporánea, donde todo se quiere para ya! Debido al desarrollo tecnológico al que está expuesta la actual generación, donde se le da más importancia a ver televisión, jugar video juegos, que relacionarse con los demás sujetos y conocer al otro. (Norodowski citado por Jiménez, 2011).

Va direccionada hacia el ámbito educativo ya que a partir de mi experiencia como docente he evidenciado agresiones, desinterés, y mal comportamiento por parte de los estudiantes, en la mayoría de las asignaturas obligatorias del del currículo. Otras dificultades que se observaron son los métodos tradicionales que rigen la mayoría de instituciones educativas, convirtiéndose en un sistema que desecha las expresiones, intereses y creatividad de los educandos.

A partir de ello, se generaron interrogantes sobre como plantear alternativas donde los niños y niñas participen activamente, se conozcan, socialicen y relacionen con los demás. Además de reflexionar sobre la importancia de comprender al sujeto integralmente, desde sus dimensiones, (físico, mental, espiritual, emocional) en su contexto social y cultural.

Por lo anterior se contempla la danza como facilitador y recurso de cambios culturales, ya que nos permite ser más humanos gracias a la diversidad de sentimientos, emociones y percepciones positivas que nos permiten comunicar y crear lazos con los otros, expresiones que configuran nuestra relación con el mundo y posibilitan que los otros entiendan y perciban nuestro interior y percepción de lo que nos rodea.

Por lo que es fundamental su implementación en el contexto escolar ya que sensibiliza integralmente al ser humano permitiendo que se exprese, sea autónomo, tenga conocimiento de su cuerpo y del espacio.

Por ello se realiza una propuesta pedagógica donde los juegos coreográficos tomados desde los ritmos tradicionales colombianos, son el recurso principal para fortalecer la comunicación y socialización en el ámbito educativo, posibilitando la sensibilización y conocimiento cultural de nuestro país que actualmente ha sido olvidado por las nuevas generaciones. De esta manera los niños y niñas tendrán la posibilidad de interactuar con sus pares de manera proactiva y respetuosa.

La propuesta pedagógica sugerida a partir de ejercicios de sensibilización, conciencia corporal, rondas y juegos coreográficos, permiten abrir espacios que rompen con la cotidianidad y repetición dadas en el contexto escolar, logrando que los niños y niñas exterioricen sus sentimientos y emociones. Además que posibilitan una construcción permanente de sentido, a partir de la creatividad conjunta de seres cambiantes y cuerpos distintos que configuran esas representaciones tradicionales para darles un toque de novedad y sentido propio ante una nueva cultura.

Por ello es fundamental que desde la educación podamos trascender, en mi caso como docente poder guiar al niño y niña para que pueda desbordar su creatividad, imaginación, y curiosidad ante el mundo, por experimentar nuevas sensaciones que están cotidianamente a nuestro alcance.

Finalmente, la realización de esta investigación, va apoyado por un gusto y pasión por la danza. En mi experiencia personal y contacto con la misma he adquirido grandes capacidades, seguridad en mi misma y descubrimiento de diversos lenguajes que han posibilitado expresarme y olvidar las cargas diarias. Me ha permitido conocer distintas culturas a través de

movimientos que tienen una identidad propia, lo que ha generado interés por comprender mis raíces y mi país.

Por ello quiero transmitir ese sentir a los estudiantes y maestros que no perciben, ni notan la relevancia de este lenguaje que nos ayuda a ser mejores personas y a conocer nuestro interior como seres humanos. Todo ello a partir de un trabajo corporal el cual se enriquecerá al aplicar cada taller como propuesta de desarrollo en las aulas de clase, mostrando el camino para la creación, la sensibilización, el reconocimiento y la conciencia del propio cuerpo. Igualmente evidenciando la necesidad expresiva para conocer al “otro” a través de la creación de movimientos que posibilitan la socialización e intercambio de ideas y percepciones, en un espacio alternativo y diverso que se establece como generador de procesos creativos donde se involucra al ser humano, concebido desde su integralidad .

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar una propuesta pedagógica basada en la exploración de movimientos desde la danza tradicional y los juegos coreográficos, orientada a fortalecer la socialización en la Escuela.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reconocer las experiencias como docente dentro del aula, que posibilitan la interacción y socialización.
- Evidenciar a través del relato las dificultades y fortalezas observadas dentro de la escuela orientadas a la socialización.
- Poner en diálogo las experiencias con diversos autores que fortalezcan y fundamenten lo descrito.
- Reconocer la danza y juegos coreográficos como alternativas y recursos de socialización en la realización de la propuesta pedagógica.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Desde mi experiencia como practicante en mi pregrado y como docente, desde hace 10 años, he podido observar diversos procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que he sido testigo de que en la escuela los niños y las niñas generalmente, no tienen un espacio donde se evidencie el contacto y comunicación no verbal, donde se dé la oportunidad de conocer al otro y su contexto.

Debido al progreso de las nuevas tecnologías, que se han convertido en un recurso indispensable para lograr un conocimiento significativo ante nuevas perspectivas de aprendizaje con nuevas herramientas y poder así enfrentarse a una sociedad que progresa rápidamente. Los escenarios para el trabajo creativo desde el cuerpo, han venido ocupando un plano menos importante en los contextos educativos. Es preciso reivindicar el trabajo del cuerpo y las relaciones comunicativas y expresivas con los otros sujetos. En palabras de Matoso “(...) *el cuerpo como territorio escénico poblado de personajes, atravesada por ríos o fuertemente amurallado, suele presentarse como la propia morada. El cuerpo como el lugar que se habita. El cuerpo como una casa. Sus aberturas se relacionan con frecuencia con puertas y ventanas. Se reciben ciertas zonas como dormitorios, baños, cocinas. Cobran significación en el cuerpo buhardillas, rincones, trastiendas o garajes*”. (Matoso,1996. P. 169). Es decir que el sujeto que habita la escuela tiene su cuerpo como herramienta de comunicación y relación con los otros, desde esa mirada la danza propende por facilitar estas relaciones y generar una conciencia donde el cuerpo es el protagonista.

Atendiendo a este planteamiento surge entonces la siguiente pregunta problema que origina esta investigación ***¿De qué modos los juegos coreográficos basados en aires tradicionales contribuyen al desarrollo de procesos de socialización secundarios en los niños y las niñas?***

DISEÑO METODOLÓGICO

La realización de la investigación va orientada al ámbito educativo, desde un enfoque metodológico cualitativo ya que se realiza una reflexión, abordando la parte social y humana desde el contexto escolar donde el investigador hace parte de aquel núcleo observando y siendo testigo desde su experiencia del entorno que estudia, partiendo de un acontecimiento real, el cual busca conocer y crear un concepto.

De igual forma otras de las características que determinan la investigación educativa se focalizan en asumir y tener en cuenta el punto de vista de los sujetos *“ver a través de los ojos de la gente que uno está estudiando. Tal perspectiva, envuelve claramente una propensión a usar la empatía con quienes están siendo estudiados, pero también implica una capacidad de penetrar los contextos de significado con los cuales ellos operan”*.³ (MELLA, Orlando 1998). Es como la teoría y la investigación empírica se entremezclan partiendo de la experiencia directa (sujeto a sujeto) y la reflexión. Teniendo claridad (el investigador) sobre algunas situaciones y experiencia, desde una estructura similar de concepciones y vivencias si se parte desde la misma cultura.

Por lo que la investigación educativa en este caso abre nuevos panoramas en la escuela para entrar y abordar la sensibilización, que trasciende desde la cultura ancestral y toma la danza tradicional como un lenguaje del cuerpo cargado de historias. El sujeto crea su propio mundo, iniciando con una mirada crítica y subjetiva, de percepción para comenzar a indagar el sentido de cada movimiento y armonía en el espacio, acompañada de ritmos que son el resultado de una construcción colectiva.

³ Mella, Orlando, Naturaleza y Orientaciones Teórico- Metodológicas de la Investigación Cualitativa, Santiago Chile, 1998, p. 8.

De acuerdo a lo anterior, se observa en el aula la necesidad de los sujetos por comunicarse desde el lenguaje no verbal, se toma la danza como un recurso generador de procesos de socialización. Por ello para la investigación se realiza una reflexión, donde se crean unas fases que posibilitan el desarrollo y tránsito de la misma, la primera fase se relaciona con mi experiencia como docente desde el reconocimiento de falencias, dificultades y alternativas que posibilitan la socialización y comunicación dentro del aula de educación formal.

La segunda fase es la investigación y diálogo con diversos autores que permiten complementar y sustentar las hipótesis y experiencias observada dentro del aula, dando una consolidación teórica.

La tercera y última fase consiste realizar la triangulación entre las experiencias y los autores consultados, para diseñar y crear una propuesta pedagógica, que contempla la danza tradicional y juegos coreográficos como recursos de socialización en la escuela.

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS:

Título: RONDAS, RIMAS Y JUEGOS COREOGRÁFICOS COMO RECURSOS LÚDICOS DE MEJORAMIENTO CONVIVENCIAL.

Autores: CONSTANTINO JOSSA MONTERO, MARIA SILVIA MORENO ESPITIA, MARIA CRISTINA VELOZA NAVARRETE.

Fecha: 2015 Bogotá D.C.

Fuente: Proyecto de Investigación

Resumen: Este proyecto busca bajar los índices tan marcados de agresividad entre los estudiantes de la Institución Educativa de Suba Salitre. Plantearon una serie de actividades lúdicas para desarrollar en el aula que se dinamizaron con una serie de rondas, rimas y juegos coreográficos que permitieron sensibilizar a los estudiantes de la importancia de construir convivencia desde la colectividad, desde el sentido de grupo, y fortalecer valores importantes como la tolerancia, la solidaridad y la no agresión.

Título: Entre tradición y contemporaneidad. Análisis de las propuestas escénicas de la danza folclórica en Bogotá y su relación con las políticas distritales de estímulos

Autores: Ana Cecilia Vargas Núñez

Fecha: 2016 Bogotá D.C.

Fuente: Proyecto de Investigación.

Resumen: Este proyecto de investigación surgió del acercamiento de la autora a este “campo cultural” (Bourdieu, 1990). Debido a la tensión que existe en el gremio a la hora de hablar de creación, particularmente para el sector de la danza tradicional. Encontró directores/as “tradicionalistas”, que creen fervientemente en la necesidad de conservar ciertos elementos (coreografías, planimetrías, vestuarios, etc.) de forma casi museística, pensando en la

preservación de la identidad nacional y evitar la pérdida de estas tradiciones. Por otro lado, hay directores/as que se permiten experimentar con la tradición y lo folclórico, dispuestos/as a retomar elementos de esas raíces corporales y conjugarlas con otros lenguajes como la danza urbana, la danza contemporánea, el teatro, entre otras. Es aquí donde se refleja la tensión entre la tradición (su conservación, su preservación, su permanencia) y lo contemporáneo (fusión, mezclas, apropiaciones).

Este proyecto de investigación analiza las dinámicas y relaciones que se entretienen entre la institución y el sector de la danza tradicional y folclórica en torno a las prácticas artísticas, subrayando la tensión entre la tradición y la contemporaneidad y aportando también a la producción intelectual sobre el campo de la danza en Bogotá.

Título: Propuesta Metodológica para utilizar la danza Folclórica Colombiana en niños de 6 a 7 años en el contexto escolar.

Autores: Paola Andrea Cáceres, Anllela María Vera.

Fecha: 2012 Santiago de Cali.

Fuente: Monografía.

Resumen: Propuesta metodológica orientada a la educación formal en niños de primero de primaria, consiste en utilizar la danza folclórica como medio alternativo de formación en el contexto escolar. La propuesta resalta la importancia de la danza folclórica como actividad que favorece al niño en varios aspectos de su formación integral. La propuesta establecerá unos contenidos temáticos de acuerdo a la evolución y desarrollo del niño, va dirigida a mejoramiento de las relaciones entre docente y estudiantes por medio del conocimiento del arte y desde la parte motriz. La propuesta se orienta al reconocimiento de la estructura corporal con el fin de que el niño conozca las diferentes formas en las que su cuerpo puede comunicarse, creando buenas relaciones interpersonales, favoreciendo los intereses profesionales.

Título: La danza como juego, el juego como danza: Una pregunta por la pedagogía de la danza en la escuela.

Autores: Mónica Monroy.

Fecha: 2003 Cundinamarca Colombia.

Fuente: Artículo. Educación y Educadores, núm. 6, 2003, pp. 159-167

Resumen: El ensayo propone plantear a los educadores de arte, y en concreto a los maestros de danza, una serie de interrogantes sobre su papel como creadores estéticos en el espíritu de las nuevas generaciones. Para ello articula una serie de conceptos, con el fin de provocar una reflexión profunda sobre el quehacer de la pedagogía de la danza en la escuela. Pedagogizar la danza sugiere indagar deliberadamente sobre la naturaleza de la expresión humana, pues la improvisación -desde la perspectiva de la incompetencia y la no planeación- no es admisible en cuanto a la formación artística de las niñas y los niños, ni en cuanto a los procesos de creación de productos escénicos. Por lo tanto, para el maestro, se exige un alto grado de conocimiento y creatividad. La danza es a lo lúdico como el amor a la vida.

No se pretende decir qué hacer, sino más bien abordar el por qué y el para qué de la puesta en escena dancística en la escuela: para aprovechar el potencial humano, que lleva consigo una expresión artística natural.

La danza infantil, es necesario que esté anclada en la experiencia del niño, por lo que es importante que el docente conozca a fondo sus intereses y percepciones sobre el mundo acercándose a él desde la danza como recurso de comunicación.

La autora además reitera “Desde la perspectiva de la lúdica, la danza abre el espacio a una relación que permite romper las jerarquías entre el maestro y los niños para encontrar que no se trata tampoco de tornarse todos iguales... Se apunta a la comprensión de que desde la esencia de cada uno -desde la identidad que tanto maestro como niños poseen- es donde se produce el

aporte a los procesos. A partir de allí se hace posible establecer una relación que permita y que construya” (Monroy, 2003: 164).

Título: LA DANZA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA DE FORMACIÓN.

Autores: GUILLERMO FELIPE VASCO PEÑA, REY STIVEN PINEDA DIAZ.

Fecha: 2015 Bogotá D.C

Fuente: Proyecto de investigación.

Resumen: La investigación propone abordar las dinámicas de las relaciones interpersonales de los niños de grado 4 del colegio Francisco José de Caldas.

Los autores plantean actividades y experiencias relacionadas con la danza y el aprendizaje cooperativo, con los cuales pretenden que el alumno logre desinhibirse expresando así de mejor manera su comunicación y relación con los demás. Además que desde la danza el infante convierta sus movimientos corporales en medios esenciales para una adecuada convivencia, crecimiento y aprendizaje tanto del cómo ser independiente y lo que puede impartir o recibir de quienes lo rodean., fomentando así el aprendizaje cooperativo, de esta manera se busca la mejora de la convivencia de los alumnos.

Título: “LA ESCUELA COMO AGENTE DE SOCIALIZACIÓN EN LOS NIÑOS” **Autores:** Diana Flores.

Fecha: Cuenca, Ecuador 2010.

Fuente: Investigación Bibliográfica.

Resumen: La autora hace énfasis en la importancia de la socialización escolar, la cual no está siendo tomada en cuenta, pasa desapercibida para los diferentes actores como son la familia, la escuela y la sociedad, no se da la importancia debida a mejorar la socialización en los niños. Los resultados de dicha investigación: ¿Hasta qué punto la escuela debe considerarse

responsable de orientar el desarrollo social del niño? Que la escuela influye ciertamente en el desarrollo social, para bien o para mal, es innegable. Los datos indican que como agente de socialización, la escuela solo es superada quizá por la familia. Este tema reviste una importancia ya que la escuela influye ciertamente en el desarrollo social de los niños y la importancia de este tema en la práctica social hará que las escuelas implementen el tema de la socialización para que estas no sean posibles barreras y limitaciones en la socialización escolar, la socialización permitirá el crecimiento la maduración del niño y niña en el ámbito escolar, social y familiar.

MARCO TEÓRICO

DANZA Y EXPRESIÓN CORPORAL

La danza se contempla como recurso comunicativo y de expresión , la cual genera en el individuo múltiples posibilidades de interacción, es importante resaltar como la expresión corporal (Schinca: 2010) es definida como una disciplina que permite entender y encontrar mediante el estudio del empleo del cuerpo un lenguaje propio para cada sujeto, según sus percepciones, emociones y sentimientos.

Ya que partiendo de lo físico conecta con los procesos internos de la persona, canalizando sus posibilidades expresivas hacia un lenguaje gestual creativo. Evidenciando así con facilidad la comunicación entre dos o más participantes.

Por otro lado en esta disciplina existen tres coordenadas que configuran el campo de acción: estas son el *cuerpo*, *espacio* y *tiempo*, elementos fundamentales para la creación en la composición de la danza. (Fuentes Álvaro: 2012) en su investigación sobre la dramaturgia en el contexto de la deconstrucción de la danza resalta la importancia del conocimiento práctico y teórico de los elementos que componen la danza y las dinámicas de movimiento organizados

en el espacio escénico, los cuales son útiles para complementar el montaje: la escenografía, la utilería, el sonido, el vestuario, el maquillaje y la iluminación.

Todos estos elementos son fundamentales ya que se transforma en una interpretación orgánica por medio del cuerpo, la mente, la motivación y la consciencia. El dramaturgista despierta las experiencias emocionales y creativas en cada bailarín o actor para que su puesta en escena sea única creativa.

Usando estos tres elementos para la composición de la danza, se encuentra la expresividad del movimiento, todo ello se complementa desde un punto racional de conciencia y otro emocional de vivencia.

Durante la exploración afloran respuestas a diversos estímulos, la conciencia de los cinco sentidos y diversos obstáculos personales que pueden bloquear los canales expresivos, es un camino arduo y largo de introspección para poder extraer de sí mismo, expresar, manifestar y comunicarse.

La expresión corporal es un camino de apertura hacia el conocimiento del propio ser y el ser de los demás, es un paso para socializar, conocerse a sí mismo y a los demás a través del cuerpo tomado como instrumento lleno de posibilidades y destrezas.

Ahora al hablar de Danza, es definida como una actividad humana universal, que llega a cada rincón del mundo, sin importar la edad, genero, lugar, cultura, etc. Igualmente se expresa a través de un cuerpo físico que siente y despliega todo su sentir a partir de los sentimientos y emociones⁴, por lo que es una forma de comunicación.

⁴ Richard. S. Lazarus, (1991), sugiere la teoría de incluir sentimiento en el marco de las emociones, ya que éstas se conciben en sentido muy amplio. Es decir, Lazarus considera sentimiento y emoción como conceptos interrelacionados, en el cual el concepto emoción englobaría al sentimiento.

Como resalta García Ruso en su libro “La Danza y La Escuela” 1997, esta expresión es Polimórfica porque se presenta de múltiples formas. Es polivalente ya que tiene diferentes dimensiones y se presenta en diversos espacios como la educación, el arte, el ocio y la terapia. Finalmente la define como compleja porque emerge una interrelación de acuerdo a varios factores: sociales, políticos, históricos, estéticos, geográficos, psicológicos. Y además porque es conjugada con la expresión técnica, y simultáneamente se expresa individual y colectivamente.

Por otro lado LABAN R. Quien analizó el movimiento en el espacio, se refiere a ella como “el tránsito a un mundo en el que las apariencias ilusorias y estáticas de la vida se transforman en un claro dinamismo espacial. Es el flujo del movimiento el que da expresión a este espacio dinámico, que se concibe como un abismo infinito en el que el movimiento aparece y desaparece incansablemente. Todo movimiento es un cambio continuo, entre atar y desatar, entre estabilidad (ósea, equilibrio y su juego de fuerzas) y movilidad”. Es así como el cuerpo tiene múltiples formas de expresión con el fluir del movimiento cambiante en el espacio que permite miles de posibilidades para comunicar y sensibilizar a partir de lo natural e interno del ser humano, que conoce y tiene conciencia corporal.

La danza es un acto que se ha evidenciado en tiempos remotos, es descrita como movimiento. Como lo dice García Ruso (1997) “la acción humana de ejecutar movimientos conectándose con el espacio, se puede aceptar la idea de que la danza ha estado inmersa en el hombre desde el momento en que empezó a sentir necesidades de expresión básicas, necesidades de rituales, de alimentación como danzar por la cosecha, fertilidad, guerras...”Danzar (Historia universal de la danza, Curt Sachs) “La danza existe en todo el mundo para todos y cada uno de sus individuos y/o grupos sociales de acuerdo con su historia”

con la finalidad de conocerse, comunicarse y expresarse. Curt Sachs⁵ (1933) resalta los roles en las danzas femeninas y masculinas, con movimientos suaves que caracterizan a la mujer y fuertes que distinguen al hombre y su masculinidad.

Antiguamente la danza tenía una connotación diferente, se concebía como un acto de vida o muerte, del alma, espíritu, de trascender y liberar, ahora por la modernización y evolución de la misma es usada para el ocio, diversión, además hace parte de un arte que permite al ser humano ser creativo, expresar sus sentimientos, emociones, percepciones y sensaciones, aunque sus significados y los signos han cambiado a través de los años sigue teniendo una evolución y un cambio determinado por la cultura.

La danza ha sido un recurso de comunicación que cubre las necesidades expresivas, el ser humano tiene una conexión del cuerpo con el exterior. Sigue siendo un proceso que inicialmente va de lo individual a lo colectivo. Cifuentes señala que: “El escenario humano no se construye de manera personal, siempre está la existencia de un otro. Por lo tanto, la danza también forma parte de la sociedad, ya que a lo largo de su historia siempre estará presente la vida social de una cultura, ya sea como un elemento que se ejecuta por un conjunto humano o porque es este quien la recibe ⁶” (CIFUENTES, María 2007).

Lo anterior nos reafirma que no importa la época que sea el sujeto siempre tendrá en su sentir la danza como una posibilidad de expresar y dar a conocer lo que lo inquieta, afecta, determina, guarda en si una corporeidad única ya que no todos se mueven, perciben igual, cada individuo es único e irrepetible por lo que hace de la danza algo sublime, por medio de ella se puede comunicar y expresar lo que no se puede decir verbalmente.

⁵ Curt Sachs: Historia universal de la danza (1933), en castellano, Ediciones Centurión.

⁶ CIFUENTES, María José. Historia social de la danza en Chile: Chile: Visiones, escuelas y discursos LOM EDICIONES, 2007.

Por ello es indispensable que cada sujeto conozca su historia, su cuerpo y el de los demás, entender que cada uno es único y merece respeto cuando trata de liberar y expresar su sentir, formando de la misma manera una cultura de valores y solidaridad con el otro.

FORMAS DE DANZA

Por otra parte se hacen evidentes diferentes formas de danza, varios autores las clasifican de forma similar. Según a Willen (1985: pág. 6), las formas de la danza son tres: La danza de base, la danza académica, la danza moderna. La que cabe a colación en la investigación es la de Base ya que el autor la define como “Sus formas son relativamente simples, siendo sus elementos más importantes el ritmo y la expresión de sensaciones y sentimientos. Las danzas tradicionales, que debieran formar parte del programa escolar, se encuadran dentro de este grupo”. WILEN (1985:6)

Otra clasificación de Danza está reflejada en el apartado de danza, de los programas de estudios de Quebec (1981). A saber: primitiva, clásica, tradicional, contemporánea y social.

En las formas de danza para niños Bucek (1992:39) afirma que existen dos: la formal y la espontánea. La espontánea se refiere a la capacidad de los niños, para modelar sentimientos e ideas para darle sentido a la realidad. Favorece la capacidad de decisión y ayuda la comunicación de la emoción y la representación del pensamiento humano. La formal se caracteriza por patrones de movimiento y estructuras que son aprendidas a través de la imitación. Estos están arraigados a la familia, cultura y sociedad. En un medio educacional culturalmente rico, ambas formas de la danza, espontánea y formal, son necesarias para el desarrollo del niño.

Las dos formas serán utilizadas e implementadas en la investigación ya que la espontánea es necesaria en los niños y niñas a la hora de expresar su sentir, ideas, emociones y percepciones frente a la musicalidad que tiene el folclor colombiano, de igual manera se utilizara la expresión

corporal, y conciencia del cuerpo tanto individual como colectivamente en diversos ejercicios donde cada estudiante podrá dar a conocer y comunicar su interior.

En cuanto a la formal orientada a la imitación. Cada niño y niña tiene patrones culturales instaurados a la hora de comunicar y representar con el cuerpo, por lo que serán evidenciados en cada una de las sesiones del taller. Además de eso se realizara una coreografía como resultado final, donde evidentemente cada uno podrá proponer movimiento, pero también se harán representaciones guiadas por la docente.

CULTURA Y EDUCACIÓN

Según los Lineamientos Curriculares MEN la cultura se evidencia desde los procesos de desarrollo de las comunidades las cuales construyen su identidad desde lo cotidiano, se observan formas creativas generadoras de cultura y valores positivos, alimentadas desde dos vertientes:

La primera de ellas tiene que ver con el grupo familiar, núcleo donde se encuentran tradiciones, costumbres, historias, fiestas juegos, recuerdos contruidos colectivamente, la segunda vertiente tiene que ver con las tradiciones regionales expresadas en la culinaria, la vestimenta, las danzas, canciones y músicas tradicionales; la poesía, la oratoria, el teatro, la literatura; la pintura y la escultura; la televisión, el cine, etc.

Por lo anterior en la educación es indispensable articular los procesos de aprendizaje con la cultura y experiencia de los estudiantes (su memoria de sensaciones, sentimientos, nociones y conceptos), siempre novedosas para el maestro, con los conocimientos universales que éste maneja y que posiblemente ignora el alumno, ya que se logra captar y motivar al estudiante, sembrando un deseo por aprender, se obtienen mejores resultados académicos. Cuando en la escuela se centran en los sentimientos e intereses de los niños y complementadas con valores culturales tanto del medio como universales se ejercitan desde preescolar.

Ya que lo educativo es por definición un acto intencionalmente dirigido a la formación de seres humanos a partir de principios y valores que se asumen como finalidades. Donde exploran y amplían a partir de su experiencia, y percepción con el mundo:

“(...) un desarrollo psicomotriz y afectivo equilibrado; su disposición perceptiva de la realidad exterior cambiante, visible, tangible, audible, olfateable y saboreable y de sus propias fantasías y evocaciones; desarrollan su intuición, su capacidad de soñar y de imaginar creativamente; enriquecen su sensibilidad y el aprecio hacia sus propias sensaciones, sentimientos y evocaciones y hacia su contexto natural y sociocultural. Niños y niñas deben procurar su autoconocimiento; formarse conceptualmente; desarrollar su sentido de pertenencia cultural y su conciencia histórica” (MEN, 2001: Pág. 85.)

Al despertar ese interés hacia las experiencias e identidad de cada sujeto, la sensibilidad que despierta a partir de la exploración corporal, es fundamental ejercitar el movimiento espontáneo del niño a partir del conocimiento de su cuerpo y la historia que cuenta, ya que esta actividad contribuirá a desarrollar una personalidad libre, crítica, creadora, que ha de conducirlo con facilidad a su realización plena como ser individual y social, además de aportar a su desarrollo personal para que sea mejor persona, al entender y conocer su cuerpo para posteriormente comunicarse y comprender al otro.

FOLCLOR Y TRADICIÓN

La investigación ira orientada a los juegos coreográficos tradicionales por lo que es importante y fundamental desarrollar el concepto de folklore el cual ha tenido diversos estudios y definiciones, como se evidencia en el texto de Prat Ferrer, quien analiza algunas concepciones las cuales se han ido adaptando a las nuevas circunstancias epistemológicas o metodológicas y cómo reflejan ideologías diferentes, al introducir nuevos conceptos y eliminar otros considerados anticuados.

Las definiciones que aparecen en el Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend¹¹ (1949) de María Leach y Jerome Fried, resaltan las palabras “oral”, “transmisión”, “tradición”, “supervivencias” y “comunal” además de que “el folklore incluye material o creaciones de culturas primitivas y subculturas que sobreviven en sociedades civilizadas”.

Estas apuntan, como idea central que el folklore se basa en: la tradicionalidad, ha sido uno de los atributos que con más fuerza se han mantenido en este concepto, porque se ha usado en varias generaciones, además de ser transmitido y aceptado por la comunidad de cualquier nivel social, de no ser así no existiría la cultura.

De acuerdo con Linda Dégh, el término “tradición” tiene dos significados, el de cultura que se transmite y el de proceso de transmisión cultural. Es también de la opinión de que la idea de “material que se transmite de generación en generación” tiene cada vez menos validez, ya hoy día no es necesario hacer un traspaso que podríamos llamar vertical, sino que este se difunde y esparce a través de los medios de comunicación. Además el folklore es algo vivo ya que se usa el material en diversas situaciones, se evidencian actos de creación o de recreación del material que está a disposición de todo miembro de la comunidad⁷ (PRAT FERRER, 2006 :21) .

Por lo anterior la danza tradicional es una base de la identidad, que reúne a diversos grupos por unas mismas costumbres y tradiciones que llevan consigo años de representación tanto subjetiva como colectiva. Es una tradición popular, típica, empírica y viva de unos pueblos. De tradición porque sus creencias y practicas van de generación en generación, también es popular porque es una expresión generada por el pueblo que comunica y expresa una historia, lo sociológico y etnológico. Al hablar de típica nos referimos a que es propio y característico de una región. Empírica porque sus conocimientos se basan en lo práctico y experimentado con

⁷ Juan José Prat Ferrer. SOBRE EL CONCEPTO DE FOLKLORE, Universidad SEK, Segovia 2006.

el entorno no solo es el resultado de conocimientos científicos ni técnicos. Finalmente viva porque sigue vigente a pesar de los años e implica una dinámica social.

En el caso que nos compete la danza tradicional Colombiana, su origen y desarrollo en nuestro país, su ancestralidad y diversidad de razas como recalca Escobar:

“Al continente penetran nuevas razas con características culturales y étnicas muy diferentes. De la fusión de estos grupos étnicos resulto el pueblo colombiano, y es así como nuestro país es uno de los más ricos en su expresión. La herencia colonial con todo su bagaje cultural de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, y XIX, empapada de todas las corrientes continentales y aun del mediterráneo, fue factor predominante en la formación de la raza colombiana”.(ESCOBAR, 2000).

Lo anterior nos afirma que es tan amplio, de gran extensión y riqueza la tradición colombiana el cual nos define en un contexto que marca nuestra identidad y personalidad, por lo que es importante conocerla y vivirla a partir de la percepción e identificación de diversas características únicas que nos hacen parte de una expresión social.

DANZA TRADICIONAL EN LA EDUCACIÓN

Partiendo de la danza tradicional, cada pueblo y región tienen unas caracterizaciones en los movimientos que acompañan diferentes ritmos y notas musicales de acuerdo ya sea a sus costumbres e historias que cumplen un carácter simbólico y cultural. Estas danzas dentro de la sociedad Colombiana se importan o exportan, se les realizan variaciones y cambios según los lugares que las adoptan. En ellas además aparecen formas variadas de mostrar el movimiento de acuerdo a lo que se quiere comunicar.

Ahora bien al articular esta expresión con el ser, evidenciamos que esta actividad de bailar tienen grandes beneficios en los niños y niñas, viéndola no solo como una herramienta pedagógica, o como un producto de un solo momento, sino que detrás de ella hay objetivos

para lograr un amplio y positivo desarrollo. Como expresa Ferreira: “El objetivo de la danza en el campo de la educación, se asocia al concepto de expresión corpórea y se centra en un propósito desarrollador, para que el niño se reconozca, se relacione con los demás, desarrolle sus capacidades ,motoras, sociales, afectiva y cognitivas, en un acercamiento a los lenguajes artísticos⁸” (FERREIRA M , 2008:267)

De acuerdo a la danza tradicional es importante su implementación en la escuela ya que permite que cada niño y niña tenga un acercamiento hacia la tradición como base formativa. Esto contribuye a facilitar cambios culturales significativos en los estudiantes lo que favorece a la formación de mejores sujetos. A demás que a partir de todo esa ancestralidad y conocimiento de su identidad nacional permite reconocer a otros como parte de ese acervo cultural, ya que no todos son de la misma ciudad sino que cada uno trae consigo una historia, costumbres y tradiciones que permiten ser contadas, expresadas y representadas a través de la danza tradicional.

La danza tradicional como lo recalca (Hanz Plata. 2011, p 58) en su artículo “La danza tradicional como recurso pedagógico en la escuela contemporánea”, aporta a la creación de nuevos lenguajes corporales, genera en los estudiantes un recurso vital que hace posible la búsqueda expresiva que da respuesta a sus necesidades de comunicación y forma corporal. Lo que hace el cuerpo entonces es contar historias que permiten al sujeto descubrirse y reconocerse en diversos contextos.

⁸ FERREIRA, M. La educación artística y su incidencia en la transversalidad y calidad de ejecución en. Educación Física –Chile, 2008. p. 267.

EL JUEGO

No existe una sola respuesta categórica por lo que se concibe como una actividad que se conoce desde los más remotos tiempos, evidenciados desde los dibujos y símbolos cosmogónicos, figuras, formas, utensilios, piezas arqueológicas que dan fe de su existencia y manifestación de actitudes lúdicas de expansión o entretenimiento.

Para Johan Huizinga (1943): “(...) la civilización humana no ha añadido ninguna característica esencial al concepto de juego. Los animales juegan lo mismo que los hombres, todos los rasgos fundamentales del juego se hallan presentes en los animales. El juego traspasa los límites de la ocupación puramente biológica o física. Es una función llena de sentido... Todo juego significa algo... El ser vivo obedece, cuando juega, a un impulso congénito de imitación o satisface una necesidad de relajamiento, o le sirve como un ejercicio para adquirir dominio de sí mismo...” (*El juego y la cultura*).

Por lo que hace énfasis en autenticidad y necesidad que tiene el juego para dar sentido, diversión y libertad de expresión en cada sujeto, Huizinga recalca que el papel del juego en la cultura es inevitable ya que al conocer el juego se conoce el espíritu, su existencia corrobora el carácter supralógico de nuestra situación en el cosmos.

El juego es una actividad que proporciona placer y satisfacción, según (Freud, Adler) es un mecanismo de defensa contra la angustia, tiene esa característica de disolver tensiones y olvidar los inconvenientes de la vida cotidiana. Por lo que es un instrumento de defensa oportuno y aceptable en el diario vivir de los niños y niñas, que buscan divertirse, teniendo un espacio de libertad, creatividad e imaginación.

Así mismo el juego está directamente relacionado con la cultura como recalca Huizinga:

“El juego es en la cultura, una magnitud dada de antemano, que existe previamente a ella

y la acompaña y penetra desde sus comienzos”. “El juego autentico, puro, constituye un fundamento y un factor de la cultura”

Es entonces importante recalcar que el juego es una expresión de la cultura, ya que ella surge en forma de juego, es anterior a ella, “se desarrolla en el juego y como juego” y así mismo constituye un terreno muy importante en las experiencias humanas. Es una puerta que dirige y permite al niño y niña entrar a la cultura de manera natural y libre por ello se transmite de generación en generación, aunque se puede cambiar la forma el espíritu lúdico y el fin siguen conservando su esencia.

Es así como el juego permite la socialización y el sentido de pertenencia al ingresar a una familia, sociedad o comunidad que conlleva a la participación, la cual determina una identidad y personalidad propia dentro del núcleo. Siendo el juego un conductor de la misma, ya que hay posibilidades en la libertad de expresión fuera del cerco de la rutina de “hacer lo que quiere”.

Además que tiende romper las barreras y prejuicios de la separación entre los niños y niñas, a borrar el distanciamiento, obligando a una actitud colectiva y a la participación evidenciando en cada acción los atributos de casa sujeto y el deseo de compartir con los demás en esa tarea comunitaria.

Para concluir retomando a HUIZINGA,

“El juego es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites establecidos de tiempos y espacio, atendiéndose a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tiene su objetivo en sí misma y se acompaña de un sentimiento de tensión y alegría y una conciencia de ser diferente de cómo se es en la vida corriente”.

JUEGO COREOGRÁFICO

El artículo “Historias para danzar juegos coreográficos: una metodología para divertirse y aprender” del magisterio define el juego coreográfico como:

“Es una metodología de enseñanza sistematizada en un procedimiento, que permite a través de un cuento, o un tema académico diseñar una historia para danzar. En este sistema de enseñanza se integran la música, el movimiento, la actuación y la danza que culmina en una coreografía, las cuales permiten al niño utilizar lenguajes corporales, trascender a otras instancias del sentimiento y darle mayor sentido a las acciones corporales. Narran con el cuerpo historias que van creando un vínculo entre la fantasía y la realidad, y allí exploran emociones y movimientos que le permiten ser más desinhibido espontáneo, creativo, autónomo y libre”. (LÓPEZ. M Y VABUENA. Z, 2017)

Los estudiantes a través de estas experiencias lúdicas se divierten y conciben el aula como un espacio alternativo y divergente, saliendo de lo monótono y repetitivo, generan creaciones significativas a través de sus movimientos donde muestran su forma de ser y autenticidad.

Estas creaciones son el resultado de la interacción entre los sujetos en un espacio y tiempo definido, a partir de un juego coreográfico el cual se concibe como “creación momentánea en la cual el hombre refleja su cotidianidad haciendo su entorno más propio, de forma lúdica, agradable y divertida en la cual el maestro puede acercar a los estudiantes a sus raíces, a sus costumbres y tradiciones” (Abadía, 1977).

Por lo que los juegos coreográficos nos permiten crear un espacio de expresión, contienen un componente dramático fundamental para representar el movimiento en conjunto a partir de lo cotidiano, tradiciones populares con alto contenido creativo que logra captar la atención del espectador.

Además son tomados como recurso de sensibilización y encuentro hacia la danza tradicional. Según Hanz Plata el juego coreográfico permite la intervención directa de los participantes formando así un vínculo creativo motivando el desarrollo individual y facilitando acciones de interacción grupal. Es entonces importante utilizar el juego coreográfico como un recurso didáctico.

CREACIÓN EN DANZA

La creación en danza da la oportunidad de expandir el campo imaginativo y creativo de cada sujeto, el cual se sintoniza con sus emociones y sentimientos, con el sentir de la música, para que con el fluir de aquellas notas y melodías pueda realizar una serie de movimientos que expresen lo que quiere comunicar ya sea individualmente o colectivamente.

Existe una armonía de movimiento, definida por EUGENIO BARBA (1990:188) alude este concepto usando el término “montaje”, el cual especifica como la capacidad de construir secuencias y relatos a partir de las acciones:

“El concepto montaje no implica tan solo una composición de palabras, de imágenes, o de relaciones. Implica sobre todo montaje de ritmo, no solo para representar o reproducir movimientos”

Es entonces como la composición se moviliza a partir del ritmo, es el resultado de procesos y búsquedas creativas corporales alrededor de un tema de interés, en este caso la danza tradicional, la cual abre la posibilidad de experimentar, participar y socializar en grupo las necesidades expresivas de acuerdo a la tradición y acervo cultural que contiene esta región.

Para la creación de partituras de movimiento y sensibilización es fundamental que los estudiantes tengan libertad para expresarse y vayan en la búsqueda de nuevos movimientos y representaciones que requiere la danza.

Para llegar a lograrlo como se evidencia en el texto de Anibailando de Hanz Plata, es importante improvisar, exagerando los movimientos cotidianos de manera libre e irracional, para que luego se vuelvan conscientes y expresivos, por lo tanto, lo que favorece y enriquece la coreografía son los elementos que acercan las propuestas a una “dramaturgia de la danza” (Fuentes :2001).

Para la danza tradicional es importante dotarla de significados dramáticos, para lograr una puesta en escena donde la composición este llena de símbolos identitarios que despierten en los estudiantes y los que observen el producto creativo una comunicación y entendimiento de lo que se quiere transmitir, además de mostrar la cultura y los rasgos de aquella comunidad que está cargada de sentido y tradición.

Doris Humphrey (1965), una de las figuras más relevantes de la danza moderna, realizo la escritura de su libro “el arte de crear danzas” en su producto se resalta la importancia de la composición coreográfica y del oficio que genera, resaltándolo como elemento primordial. Destacando que más allá de la interpretación debe haber un cambio y una trascendencia en los procesos intuitivos, en la subjetividad e inspiración del bailarín.

En este sentido es importante el concepto de coreografía como la posibilidad que esta abre para la creación en el espacio y en tiempo para la muestra de un trabajo tanto colectivo como individual. Por otro lado es importante ampliar la significación de este contexto y el lenguaje de la danza liberando aquella noción y concepto de “coreografía” como algo estrecho y estereotipado, como un esquema que hay que cumplir, ya que genera una limitación a poner movimientos en un orden estético.

Partiendo de lo anterior es fundamental ampliar aquella concepción para que no se quede en la simple realización, haciéndolo más sensitivo, subjetivo, perceptivo, para que cada ser pueda sacar sus emociones y sentimientos y que mediante la corporalidad aflore su conocimiento del

cuerpo guardado durante su vida exteriorizándolo. Contando una historia y sacando los acontecimientos y situaciones que lo han marcado para edificarlo.

En definitiva la construcción y composición debe ser fundamentalmente una experiencia sensitiva, que sea una oportunidad para que el sujeto salga de su rutina diaria, de esa realidad híper realizada, con un ritmo de vida absorbente y acelerado. Que sea un espacio de reconocimiento y conciencia corporal y socialización. Buscando la realización de un “producto-proceso” innovador partiendo de ritmos y pasos característicos de nuestra cultura y no remitirnos a la simple reproducción.

Por lo que el sujeto en libertad a partir de su expresión corporal y el conocimiento de su cuerpo y del espacio, debe evitar las secuencias de movimiento repetitivas y técnicas para el desarrollo de la danza carentes de sentido. Por lo anterior (Patricia Stokoe;1990) difunde y concibe el término sensopercepción como una técnica de educación que consiste en mejorar la calidad, sensibilidad, y conciencia del movimiento. Cuanto más claro se comprendan los fundamentos del proceso, mejores serán los resultados dentro de la experimentación e interiorización.

Respecto al proceso creativo como resultado de la sensibilización e interacción entro del aula, (Bausch. 1995) afirma: “De repente, todo se acomoda en su lugar pero no hay un camino determinado [...] hay varios caminos que pueden enriquecer el trabajo grupal, permitiendo conocer a cada uno de los sujetos no solo físicamente, también en su sentir cotidiano mediante la corporalidad la cual guarda infinidad de historias y percepciones.

Gracias a esa significación e importancia que se le da a la corporeidad, indiscutiblemente se debe tener en cuenta la danza tradicional como un componente histórico que parte de las fiestas populares, del disfrute y gozo de una memoria corporal que evidencia una identidad propia.

Las sensaciones que nacen de aquellos ritmos podrán interpretarse en movimientos creativos, se evidenciara en un proceso e interiorización que realizara cada sujeto en diferentes planos,

no se trata entonces de obtener un producto de un solo momento sin ningún fin, sino de pretender evidenciar el conocimiento del otro, de sus emociones y sentimientos, de su cultura reflejada en su cotidianidad.

De la expresión y formación de un espacio de juego e improvisación al sentir de la música de nuestros ancestros, de nuestra identidad. Laing (1961) define a la identidad como “aquello por lo que uno siente que es “él mismo” en este lugar y este tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros; es aquello por lo cual se es identificado”⁹.

PAPEL DEL MAESTRO EN EL AULA

El papel del maestro también es significativo en la búsqueda de conciencia, sensibilización y creación de canales de comunicación a partir construcción colectiva y creativa, ya que además de ser guía debe abrir posibilidades, mostrando historias y acerbos culturales desconocidos por las nuevas generaciones.

Según (Minton Sandra, 2013) la cual ha realizado diversas investigaciones, se han centrado en la conducta de los profesores de danza, en el papel de la visualización en la enseñanza de danza, y en los efectos que tiene sobre la autoestima y el pensamiento creativo de los estudiantes. Para la realización, trabajo de la corporalidad y movimientos en una coreografía o composición es importante;

- **Usar la improvisación:** explorar movimientos que representen una idea, un concepto o un estilo de danza.

- **Variar los movimientos:** basados en el conocimiento del espacio, el tiempo, la energía y las figuras.

⁹ Citado por RODRIGUEZ SANCHEZ, J.L., 1989, Trastorno de identidad, factor común en los alumnos “problema”, de bachillerato, Tesis maestría de Psicología Clínica, Departamento de Psicología, Universidad de las Américas-Puebla, México.

- **Integrar las emociones:** el propósito en la estructura y el esquema coreográficos para componer una danza.

De igual forma las **partituras de movimiento** son una creación que se da en el aula teniendo al docente como guía y posibilitador de recursos lúdicos y didácticos, ya que se les debe dar un sentido y significación cultural. Por lo que cada sujeto debe tener una percepción, entendimiento ante la diversidad de ritmos y debe trascender de manera práctica en aquellos sonidos para darle el sentido a los movimientos, cantos, y la musicalidad que llevan una construcción de varios años.

El papel del maestro en el proceso de socialización como finalidad a la hora de danzar según Ellen Jacob (2010) no se limita a dar instrucciones sino debe enseñar a aprender y entenderse.

Además de ello es importante que se conciba el aula como un espacio enriquecedor y creativo, un *laboratorio lúdico* de acuerdo al contexto de cada sujeto en la escuela y fuera de ella. *Entendiéndolo como un escenario de interacción con los demás sujetos que permita la exploración del medio para enriquecer la conciencia corporal y tomar las herramientas que se evidencian en aquel espacio para descubrir y apropiarse de manera progresiva de “elementos artísticos”. Para lograr todo ello es fundamental tener en cuenta el cuerpo como un elemento de expresión para interactuar y explorar el entorno a través de la comunicación. Así logra perfeccionarse y generar espacios significativos de socialización e identidad.* PLATA, Hanz, 2009: pág. 14.

Es entonces la danza un instrumento pedagógico, que favorece los procesos de desarrollo humano en los niños y niñas por medio de la expresión creadora, siendo el producto de toda la vida, de experiencias significativas, percepciones, curiosidades.

Por ello el docente debe ser consiente que el educar con base a la expresión corporal genera el descubrimiento propio, el desarrollo de la personalidad, y las posibilidades de tener una

inteligencia emocional¹⁰, lo que facilita la formación integral, para la vida, contemplando todas las dimensiones del ser humano.

IMPLEMENTACIÓN DE LA DANZA EN LAS DIMENSIONES

Por otro lado, varios autores como Batalha (1983a) y Xarez, et al, (1992) definen cuatro dimensiones, en las que la danza se implementa estas son: dimensión de ocio, artística, terapéutica y educativa. La que nos compete es la educativa ya que como la definen tiene una intención “educativa” en un espacio y entorno escolar donde existen normas y acuerdos para lograr un fin.

Para esto es necesario que se cumplan varias funciones como: la del conocimiento de sí mismo, del otro y del entorno en el que se desenvuelven. Mejorar e incrementar la capacidad motriz y la salud. ¡La importante función lúdico- creativa ya que la clase de danza debe ser un laboratorio “lúdico”! Para que sea un espacio de acción, creación, recreación y aprendizaje significativo donde haya una exploración del lenguaje no verbal.

Otras funciones son la afectiva, comunicativa y de relación, orientada a fortalecer los lazos de grupo a trabajar, donde podrán conocerse a través de la expresión corporal y la comunicación de sentir. La función estética y expresiva. La función catártica y hedonista, la cual consiste en liberar tensiones, en ser cautivados por la danza que da la oportunidad de olvidar, sacar sentimientos negativos que generan enfermedades y síntomas que perjudican al estudiante. Y finalmente debe existir una función cultural, donde cada sujeto tiene un contexto e identidad propia arraigada de sus experiencias vividas.

Las funciones expuestas anteriormente son indispensables a la hora de danzar ya que tienen unos objetivos e intencionalidades propias para lograr un fin. No se trata solo de bailar por

¹⁰ Goleman (1995) define la inteligencia emocional como: “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”.

bailar sino que se tiene un propósito, el principal es orientar procesos de socialización con los compañeros para permitir conocerse a sí mismo y al otro en todas sus dimensiones además de ser un sujeto con percepciones, cultura e identidad única.

SOCIALIZACIÓN

Por otra parte es sustancial definir la socialización como parte de la puntualización y desarrollo de la investigación. Esta se define como «el proceso por medio del cual la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir» (Rocher, 1980, pp. 133-134).

Estos procesos son significativos ya que el sujeto interioriza sus experiencias con los demás, percepciones, conocimientos, realiza construcciones e interacciones sociales, las cuales son inevitables por el contacto con el entorno y diversos espacios de aprendizaje. Por otro lado el sujeto adquiere identidad, personalidad y se va sumergiendo en diversos significados culturales en la medida que va creciendo.

TIPOS DE SOCIALIZACIÓN

Ahora bien existen tres tipos de socialización, la primaria, secundaria y terciaria. La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La socialización secundaria es cualquier proceso posterior que introduce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. (Berger y Luckmann, 1995¹³, p. 166).

Es evidente que la socialización primaria es sustancial en cada individuo ya que desde que nace su primer núcleo de interacción es su familia, por lo que denota una gran carga afectiva, se

inculcan los valores, y se evidencian diversas prácticas de crianza que construyen a cada niño y niña en primera instancia.

Al hablar de la socialización secundaria nos referimos a la interacción del sujeto con otras personas que no son de su familia. El individuo se sumerge en otros contextos por lo que comienza a construir significados a partir de diversas situaciones y experiencias. Influye considerablemente en la formación y crecimiento de nuevos conocimientos, aprendizajes significativos que intervienen para formar parte de la sociedad.

En cuanto a la terciaria es un proceso de reintegración social sólo aplicable a aquellos que han sufrido una desviación de la norma, es un acto de resocialización ajustable a personas con malos comportamientos y dificultad de relación en una sociedad por las conductas negativas, delictivas y diversas infracciones cometidas. Esta socialización generalmente se desarrolla en las cárceles. Los agentes inductores pueden ser autoridades competentes y los profesionales (educadores sociales, psiquiatras, psicólogos y médicos).

En el trabajo de investigación se busca evidenciar diversos procesos de socialización, en este caso secundarios por lo que se desarrolla en un espacio como la escuela, donde existen relaciones diversas con otros sujetos, a parte de la familia, como por ejemplos maestros, estudiantes, etc. Teniendo así nuevas experiencias y diversas construcciones de sentido.

SOCIALIZACIÓN EN LA ESCUELA

La especialista en educación infantil Lucía Moreau define a la socialización como: "El estado de un sujeto que le permite conocer, comunicarse y tener una conducta de interacción con el medio físico y social, acorde con su sociedad. Pero también constituye un proceso a través del cual un sujeto adquiere las pautas socioculturales de su entorno". (Moreau Lucía 1998.pág 290).

Por lo que la educación conduce y cumple fines socializadores, mediante la interacción continua de los sujetos que se relacionan, transmiten pensamientos, emociones, percepciones, construyen conocimientos, reglas, normas que permiten la formación de cada ser humano ya que no se realiza en solitario.

Los campos de socialización se expanden cuando el niño y niña llega a la escuela, a una educación formal donde sale de lo habitual para conocer nuevos mundos, interactuando con personas nuevas fuera de su núcleo familiar como los maestros y compañeros.

En la escuela se evidencian dos tipos de socialización: por medio del juego, donde los niños no necesitan atenerse a más reglas que las impuestas por ellos mismos. El juego favorece el proceso de socialización escolar y estos están influenciados por los estímulos del medio ambiente. Y la socialización normada que se da en la sala de clases, donde los niños deben aprender a obedecer las reglas impuestas por la institución a través de los profesores (FLORES. D pág. 50 “La escuela como agente de Socialización en los niños”).

Por lo que la socialización es la necesidad de relacionarse y comunicarse con el otro, logra la convivencia y aprendizaje dentro del aula o institución educativa. Dentro de ella se evidencia la personalidad de cada sujeto, participación y el dar a conocer las ideas, pensamientos, percepciones, emociones del día a día.

De igual forma permite la interiorización de normas, reglas, costumbres a partir de cada experiencia vivida.

En los procesos de socialización secundarios, es decir dentro del contexto educativo formal, se observa la necesidad de evidenciar el transcurso interno de cada estudiante, conocer sus emociones y sentimientos en cada momento por lo que se piensa y contempla a la danza como recurso de expresión y entendimiento del otro. Sobre todo en una sociedad que invisibiliza la

educación para la vida y los procesos artísticos que son sumamente indispensables para una vida plena.

Es fundamental que en cada una de las sesiones el sujeto pueda mostrar lo que siente, a través de unos movimientos corporales que traen consigo significaciones, palabras, signos para que los demás puedan conocer su percepción y sus sentimientos, algo que no se logra evidenciar en la vida cotidiana, en una cultura digital donde lo corporal y sensible desaparece.

Se obtendrá como resultado un proceso significativo donde se evidenciara el disfrute de la música tradicional como parte de nuestra cultura, afloraran movimientos corporales, creación e improvisación de cada niño y niña, entenderán que aquellos ritmos eran parte de una fiesta que invitaba a la expresión, al juego, al goce y exploración de todos los sentidos.

DANZA Y DESARROLLO HUMANO

El desarrollo humano se contempla y define como el disfrute y mejoramiento de oportunidades y calidad de vida. La cual abarca en su totalidad las dimensiones del ser.

El desarrollo para que sea humano, ha de estar fundamentado en y desde la cultura o las culturas de pertenencia de los grupos donde se promueve y estimula. En este caso desde el ámbito educativo donde los estudiantes socializan y dan a conocer su identidad a través de los talleres que se plantearon en la investigación.

Las dimensiones del desarrollo humano (física, corporal, espiritual, emocional) las contempla la danza. Desde la experiencia corporal, se constituye en la complejidad de acciones y relaciones del hombre con el mundo, donde existen vivencias y construcción de experiencias a partir de lo perceptivo, comunicativo, cognitivo y expresivo donde tienen como condiciones el desarrollo de las capacidades para apropiarlas y transformarlas para la vida.

Por otra parte contempla lo social y afectivo, desarrolla las capacidades del ser humano desde lo personal, favorece la autoconfianza, derrumba los miedos, al creer en sí mismo por tener

control y conocimiento del propio cuerpo, se descubren las capacidades a través de la conciencia corporal. Para expresarse en el espacio escénico, además de ser el puente para conocer otras personas y culturas, dejando atrás los estereotipos.

Se contempla el arte como desarrollo social, para dejar los prejuicios y problemas en el aula, que pueden perjudicar emocionalmente a cualquier estudiante. La danza se manifiesta como un recurso y medio de expresión catártico, donde se desechan cargas y problemas cotidianos.

El desarrollo humano como señala Pérez (2000): “desde el contexto evolutivo de las artes se manifiesta desde temprana edad con sus primeros pinitos que se evidencian en la libre expresión creativa que un niño tiene sin intervención de un adulto, siguiendo esta línea de formación, se encuentra la aparición del docente o profesor quien instruye al niño en la enseñanza de una o varias destrezas para que se encuentre con sus habilidades y encamine su potencial hacia el proceso artístico que más le guste y en el que posee más habilidad (p. 50).

En cuanto a lo anterior es evidente que se debe posibilitar la producción creativa y expresión para la formación del ser desde las necesidades de cada sujeto, desde lo educativo el docente debe ser el guía y facilitador de procesos que lo hagan mejor ser humano con sin fin de posibilidades y destrezas corpóreas.

Como cita Paredes (2003):

“Nacemos con un cuerpo que desde el momento del nacimiento, a través de la acción, del movimiento se adapta, transforma y conforma como corporeidad. Esta conformación viene dada por el movimiento, por la acción y por la percepción sensorial (vista, oído, tacto, gusto, olfato y percepción cenestésica). Ya en el vientre de nuestra madre necesitamos movernos.

Todo este proceso se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida, de manera que vamos cambiando y conociéndonos dependiendo de la imagen corporal que tenemos de nosotros mismos y de la imagen que nos hacemos al interpretar el mundo exterior a lo largo del día y de

nuestra vida. Este proceso acaba con la muerte: es entonces cuando dejamos nuestra corporeidad, para acabar siendo un cuerpo (citado por Grasso, 2008, p. 6)”.

Se entiende que el movimiento es vida, que el ser humano está en constante aprendizaje y entendimiento de lo interno y externo de su ser. Moldea su personalidad a través de la experiencia y conciencia de su cuerpo.

También lo corpóreo contempla los factores desde lo “psíquico, físico, espiritual, motriz, afectivo, social e intelectual constituyentes de la entidad original, única, sorprendente y exclusiva que es el ser humano: Soy yo y todo aquello en lo que me corporizo, todo lo que me identifica. Nuestra corporeidad está presente aun cuando nosotros no lo estamos físicamente: un elemento de nuestra corporeidad como una carta escrita con nuestra letra, un reloj pulsera usado cotidianamente, el gesto de arquear una ceja que heredó un hijo, nos corporizan en el otro aún después de muertos. (Grasso, 1998, p. 8).

Es por ello que la parte artística y en este caso la danza es un recurso para el conocimiento, percepción y experiencia corpórea, facilita la expresión libre desde lo más íntimo del ser. Permite ser un sujeto libre, sin prejuicios, temores y factores que lo restringen a ser quien es. Además de contemplar y conocer al otro desde lo más humano y sensible.

Estas habilidades se pueden desarrollar desde la parte artística y desarrollo humano, se expone lo siguiente: El valor de la educación artística reside en su facultad de aproximarnos al mundo y sus gentes, porque nos enseña tangiblemente lo que otros piensan, a comprender, admitir y tolerar otras formas de sentir y de pensar. (Citado por Pérez-Soba, 2005. p. 17).

Es como se abre la oportunidad de socialización y la necesidad del ser en comunicarse no solo a través del lenguaje verbal, sino corporal. Por lo que la danza permite sensibilizar, siendo un recurso y agente de cambio para humanizar a la sociedad.

EXPERIENCIA Y REFLEXIONES

La propuesta pedagógica es el resultado de mi experiencia personal y como educadora en diferentes contextos educativos formales e informales con población infantil, y diversas características socio económicas y culturales.

Gracias al camino recorrido en esos espacios pude evidenciar y conocer algunas carencias y necesidades educativas en los estudiantes dentro del aula, desde de su corporeidad, y la expresión de sus sentimientos y emociones. Por lo que a partir de la práctica y el proceso de enseñanza-aprendizaje surgieron interrogantes sobre como incentivar a los niños y niñas dentro del aula y comprender sus necesidades, habilidades y cualidades a partir de su relación e interacción con la realidad.

Por lo que tome las experiencias más significativas, ejercicios de sensibilización y conciencia corporal, además de los juegos, rondas y ritmos que resultaron positivos y negativos dentro del aula para fortalecer las prácticas, comunicación y procesos de creación.

Entre los encuentros e interacción con mis estudiantes descubrí los cambios en el proceso de cada uno gracias al compartir y a su entrega en las clases. Por lo que la danza ha sido un generador de posibilidades creativas, que atienden desde lo más profundo del ser las carencias y fortalezas de cada niño y niña.

A través de este lenguaje pude conocer a mis estudiantes, desde su corporeidad hasta sus sentimientos y cargas diarias, lo físico y emocional que los cubre en su cotidianidad, por ello contemple la posibilidad de llevar a cabo mi investigación, en el marco de la especialización de desarrollo humano hacia la Danza.

Como se ha expuesto anteriormente a partir de varios referentes, la danza es un lenguaje que permite la exploración del cuerpo, de movimientos que generan grandes beneficios para el desarrollo integral del ser humano.

Se toma entonces como recurso los juegos coreográficos para lograr una interacción y relación directa con los estudiantes, el ¿por qué incluirlos como propuesta pedagógica?

Porque son un medio que permiten conocer unas raíces de movimiento y culturas desconocidas por la nuevas generaciones, envueltas en las nuevas tecnologías. Además que permite al estudiante socializar, improvisar y crear movimientos que lo identifican para contar una historia cargada de sentido que involucra todas las expresiones y saberes ancestrales.

Anterior a ello se realiza el ejercicio de conciencia y sensibilización corporal para que cada uno conozca su corporalidad y tenga elementos para crear, interactuar e improvisar con facilidad, ya que es notorio que a la mayoría de estudiantes le cuesta expresarse haciendo una disociación de cada parte de su cuerpo.

Algunos ejercicios de sensibilización expuestos en los talleres, son tomados desde la autora M, Shinca 2010: p y del libro “La expresión corporal” P Stokoe y A. Schachter. (1984). Gracias a la búsqueda constante de referentes, ejercicios para el enriquecimiento de las clases.

Otros como la expresión corporal de sentimientos y emociones a partir de varios ritmos tradicionales desconocidos a diferentes velocidades, son generados desde la práctica y experiencia dentro del aula, debido a la necesidad que tienen los estudiantes por expresar su sentir.

Adherido a ello se retoma material audiovisual que recoge las prácticas culturales y de tradición de algunas regiones de Colombia, ya que a partir de la indagación sobre las ideas previas de los estudiantes, desconocen los ritmos característicos, danza, simbología, etc.

Por lo que se implementa en los talleres ejercicios que nutren la relación con lo tradicional, desde las rondas, historias y juego coreográfico de la región pacífica “el sapo rondo”.

Los talleres son entonces un recurso pedagógico que recoge mi experiencia, a través de ejercicios que han posibilitado la socialización, participación, motivación, diversión, sana convivencia y creación colectiva dentro del ámbito educativo.

Para concluir, desde mi experiencia personal la danza también me ha traído satisfacción, ayudandome a conocer mi cuerpo y sus capacidades, a fortalecerme, ser autentica y dejar de lado las cargas, temores, por lo que no tengo dudas de los beneficios que generan para el desarrollo integral del ser humano.

Y desde mi experiencia en la educación de la parte artística, tengo la sensación de que se deben contemplar diversas posibilidades según las necesidades e intereses de cada estudiante en el aula de clase. Debe existir la oportunidad de explorar, indagar, y aprender a través de recursos y métodos que motiven y formen mejores seres humanos para la vida.

Por lo anterior se desarrollara la propuesta que a continuación se presenta.

PROPUESTA PEDAGÓGICA

La siguiente propuesta consiste en el diseño de cinco talleres para aplicarlos en aplicarlos dentro del contexto educativo, cada uno aborda ejercicios fundamentales para el reconocimiento corporal, sensibilización, conciencia, juegos y rondas, además de creación de movimientos a partir de diferentes ritmos tradicionales, para terminar con la creación conjunta de un juego coreográfico como resultado de lo trabajado .Así lograr la participación y socialización de los estudiantes.

Cada taller tiene una intención y un respectivo proceso, por lo que deben ser ejecutados en el orden sugerido, a partir de grado tercero de primaria con un tiempo de duración aproximado de dos horas.

OBJETIVOS DE LOS TALLERES

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Fortalecer los procesos de socialización y comunicación a través de los cinco talleres que involucran la danza tradicional y juegos coreográficos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Reconocer a cada uno de los compañeros a partir de sus historias contadas a través del lenguaje no verbal para lograr el entendimiento del otro y formar mejores personas.
- ✓ Expresar por medio de la danza sentimientos y emociones, que permitan a cada niño y niña dar a conocer su contexto y experiencia de su entorno.
- ✓ Apropiar los procesos de desarrollo individual teniendo en cuenta su cultura por medio de los juegos coreográficos tradicionales.

¿EN QUE CONSISTEN?

El primer taller: se divide en dos partes, la primera fase tendrá como fin que cada estudiante reconozca y tenga conciencia corporal, en un espacio preparado con música relajante, permitiendo que cada uno maneje apropiadamente su respiración y sienta cada parte de su cuerpo individualmente. Teniendo la sensación interna corporal en lo estático y durante el movimiento.

En la segunda fase: se contempla la musicalidad y la creación de frases de movimiento en conjunto con distintos ritmos tradicionales de Colombia, permitiendo afinar la percepción auditiva además de la conciencia espacial y ubicación. Para finalizar los estudiantes expresaran sus emociones y sentimientos de la experiencia a través de la dinámica de movimiento dividida en tres momentos en el espacio, lento, rápido y normal.

El segundo taller: tiene como objetivo conocer la historia y cultura individual y familiar de cada estudiante, sintiendo varias texturas, escuchando música tradicional colombiana, evocando diferentes sentimientos a través del cuerpo, los estudiantes sentirán afinidad y se identificarán con algún ritmo que lo haga recordar sus raíces e identidad. Se realizara la socialización en conjunto de lo dialogado y expresado para conocer a cada sujeto.

El tercer taller: se enfocará hacia la creación y realización de movimientos a través de la música Colombiana, esta vez expresando sentimientos como: amor, tristeza, odio, melancolía, ternura, alegría y paz. Posteriormente cada estudiante deberá proponer un paso según su percepción y sentir. Se evidenciara el seguimiento de pasos mediante diversas figuras y desplazamientos.

Para terminar el **cuarto taller** se desarrollara desde el contexto cultural y musical de la región pacífica, por las características, ritmos e instrumentos como tambores, marimba, platillos etc. que hace del ambiente más armónico y alegre. Se realiza el calentamiento con pasos propuestos por los estudiantes. A continuación se lleva a cabo la realización de la ronda de “mi niguita”

característica de la región para jugar y evidenciar los conocimientos previos de cada estudiante sobre la región pacífica. Para terminar observaran videos e imágenes sobre esta cultura y conjuntamente crearan un juego coreográfico a ritmo del Bunde “el sapo rondo”.

Contemplan y re crearan los movimientos característicos de este animal, para llevar a cabo la creación coreográfica, como resultado y evidencia de cada experiencia corporal.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS TALLERES?

Los talleres fueron planteados como un recurso lúdico dentro del aula, para que cada estudiante tenga la posibilidad de conocer y socializar con el otro, desde su cultura, identidad y cotidianidad. Para que reconozca sus raíces a través de la musicalidad, de los sentidos y de su corporeidad.

Se encamina hacia la danza tradicional desde el contexto educativo ya que le compete definir nuestra identidad cultural “difundir el conocimiento cultura universal y en particular de la colombiana, conservar el patrimonio nacional y desarrollar todas las artes y sus manifestaciones, es especial las literarias, plásticas y musicales” (MARULANDA,1988, pág. 2). El sujeto actúa con la singularidad que lo diferencia, en los diversos planos de su capacidad creadora, desde su identidad cultural, autonomía ideológica y espiritual. Por lo que es indispensable conocerlo en su contexto e historia, ya que en la actualidad no hay una conciencia clara y sentido de pertenencia en la educación formal. Debido al surgimiento de sub culturas de las nuevas generaciones, que están envueltas en la inmediatez y nuevas tecnologías, por el olvido y la novelaría extranjerizante.

Por ello es fundamental superar la crisis que existe en estos espacios ante los orígenes culturales, étnicos y ancestrales, se debe tomar su reconocimiento e identificación real como un hecho necesario para la educación desde lo espiritual, social y emocional. “ Si al pueblo

colombiano no se le enseña a disfrutar de lo propio, a enriquecerlo, a sentirlo en el torrente sanguíneo, y a manifestarse a través de él, todo el tiempo se habrá perdido¹¹” (MARULANDA: 1988).

Ahora que figura en los programas de la educación pública la palabra folclor la cual es la práctica de la identidad cultural, los juegos coreográficos abren la posibilidad de que las nuevas generaciones conozcan la riqueza e identidad de su país, siendo el patrimonio más accesible ante las necesidades de los niños y niñas. Para que siga en vigencia y no muera.

Luego el papel del maestro es fundamental, como guía y actor del proceso de construcción y socialización de las herramientas que ofrece la cultura. Por lo que las rondas y juegos coreográficos pueden lograr enriquecer el proceso de aprendizaje educando para divertir y enriquecer el mundo de cada niño y niña. Contemplando todas sus dimensiones y necesidades del ser, para conocer al otro y socializar en el espacio formal.

Por ello los talleres son diseñados como recurso de interacción con el otro desde las historias personales, dejando de lado lo individual y la vida acelerada que imponen las nuevas tecnologías y los medios de comunicación. Además de la necesidad que existe en el aula por educar para la vida contemplando el arte como un área fundamental para el desarrollo integral del ser humano, dejando atrás el pensamiento de que es menos importante dentro de currículo o una materia de relleno. Hay que enseñar desde la construcción de un aprendizaje colectivo para dejar atrás los métodos tradicionales y memorísticos.

¹¹ MARULANDA, A. (1988). Juegos Infantiles Folclor y educación. Pág. 2.

TALLERES

TALLER N -1 Sesión 1	
NOMBRE DEL TALLER:	<i>Reconozco mi cuerpo a través del movimiento.</i>
OBJETIVO:	Reconocer el cuerpo como una dimensión fundamental del desarrollo humano, a través de diferentes ejercicios de conciencia, sensibilización y musicalidad.
MATERIALES:	Música de relajación, y tradicional.
DESCRIPCION:	Se plantea una actividad de reconocimiento del cuerpo físico de cada estudiante, esta consiste inicialmente en un ejercicio de relajación y sensibilización, acostados en el suelo podrán tener conciencia de su respiración, preguntándose en todo momento cómo llega el oxígeno a cada parte de su cuerpo. Los participantes tendrán ropa cómoda y estarán en un espacio amplio donde puedan moverse con libertad. Posteriormente se plantean movimientos lentos involucrando gradualmente los diferentes segmentos corporales, realizando un acercamiento a la música interior, facilitando así la conciencia corporal. <i>Empezando por la Afinación de los sentidos:</i> se busca hacer consiente la sensación interna corporal y la precepción de los estímulos externos a través de los sentidos. Cada estudiante tendrá un despertar a partir de la sensibilización y desarrollo de la percepción corporal. Comenzará desde las manos y brazos, tendrá un conocimiento visual e imagen interna, conocimiento auditivo, manipuleo y el contacto entre manos y brazos. Posteriormente lo realizara con los pies y piernas y su relación con las manos y brazos. “La expresión corporal” P Stokoe y A. Schachter. (1984) <i>Luego se llevará a cabo la Afinación de la percepción óseo-muscular:</i> Para llegar a la interiorización de las sensaciones corporales en lo estático y durante el movimiento. ✓ Sensaciones de peso ✓ Puntos de contacto con diferentes intensidades, ✓ Transmisión de presiones, ✓ Relación y percepción con objetos. ✓ Relación con la gravedad, –sensaciones articulares– imagen interna del diseño corporal en su forma, tono, relación con el espacio exterior, etc. (Shinca 2010: p) Para ello el espacio estará armonizado y tendrá una música neutra para llevar a cabo este ejercicio, realizando un recorrido del cuerpo a través de movimientos corporales lentamente desde la cabeza hasta los pies, siendo conscientes de la respiración y del sentir de cada parte del cuerpo.

TALLER N -1 Sesión 1	
EVALUACIÓN	Turnándose por parejas los estudiantes deberán palpar e identificar por cada zona del cuerpo los huesos, músculos y la piel. En conjunto los estudiantes responderán las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo me sentí durante la experiencia de exploración y creación de movimientos? 2. ¿Fue sencillo sentir cada parte de mi cuerpo y la respiración? 3. ¿Cómo me sentí al tener contacto con mi compañero? 4. ¿Fue sencillo identificar y diferenciar cada parte y zona del cuerpo (hueso, músculo y piel)? A partir de las respuestas se podrá evidenciar en cada sesión su avance y percepción corporal.

TALLER N -1 Sesión 2	
	EJEMPLO IMÁGEN CORPORAL
DESCRIPCION:	Afinación de la percepción auditiva: oído interno, captación de las relaciones temporales sonoras (rítmicas o melódico-rítmicas). Desarrollo de la memoria auditiva y de la memoria muscular, igualmente la musicalidad del gesto y de cada una de las partes del cuerpo, esto a través de diversos tipos de música y melodías de tradición colombiana, para tener conciencia del cuerpo en movimiento. Creación de frases de movimiento a través del ritmo y todas sus posibles variaciones (Lento, rápido, etc.). Durante esta fase se manejará la Afinación de la percepción visual-espacial: Para una concienciación del cuerpo en el espacio propio y en el espacio total, estructuración del espacio mediante la orientación, direcciones, dimensiones, desarrollo del sentido espacial en las relaciones y composiciones con los otros. Manejo de ejes y lateralidad.
EVALUACIÓN	Cada estudiante en una hoja blanca escribirá sus sentimientos y emociones y cuáles son sus cualidades. Luego el espacio estará partido en tres momentos de velocidad, lento, medio y rápido. Caracterizados por rectángulos. Cada estudiante deberá escoger tres palabras en el texto anteriormente realizado, las cuales tendrán una significación de cómo se sienten y cuáles son sus emociones. Deberán expresarlas a través de la creación de movimientos en los tres momentos de velocidad (lento, normal y rápido) ubicados en el espacio con música tradicional escogidos para la sesión.

TALLER N -2	
NOMBRE DEL TALLER:	<i>“Mi sentir, mi historia”</i>
OBJETIVO:	Reconocer al otro a través de la expresión corporal, comunicando su propia historia de vida a través de diferentes texturas y materiales.
MATERIALES:	Arena, agua, pista de jabón, hojas secas, pintura.
DESCRIPCION:	Momento en que por parejas realizaran en forma de espejo el seguimiento de pasos libremente según lo que sientan al escuchar diferentes ritmos tradicionales. Esto en un espacio adecuado con diversas texturas en el piso, arena, agua, pista de jabón, hojas secas. Posteriormente se realizará un dialogo con las mismas parejas sobre su núcleo familiar la cultura de sus padres y abuelos, con que ritmos se sienten identificados según su cotidianidad y cultura (de que ciudad, pueblo, región) que música escuchaban, como vestían, como eran las reuniones, que bailaban, etc. Luego se realizará la indagación personal sobre sus gustos musicales, hábitos familiares, historias, fiestas y movimientos que les agrada realizar según su cotidianidad.
EVALUACIÓN	Inicialmente se llevará a cabo la socialización a través del relato, luego con pintura y contado con movimientos. Realización de pasos que corresponden a su historia de vida sobre lo que evoca en su corporalidad y sentidos, de acuerdo a lo socializado e historias de vida contadas a los compañeros.

TALLER N -3	
NOMBRE DEL TALLER:	<i>¡Creando movimientos!</i>
OBJETIVO:	Construir movimientos libres, individual y grupalmente a través de la música tradicional para establecer una comunicación y relación con el propio cuerpo.
MATERIALES:	Percusión, música tradicional de cada región.
DESCRIPCION:	Se lleva a cabo el estiramiento y calentamiento respectivo con percusión. Iniciando con la realización de diversos movimientos llevados a cabo libremente según su percepción del ritmo de la región, pero como punto de partida se iniciará con la instrucción de que cada niño y niña a partir de la musicalidad, deberá expresar sentimientos como: amor, tristeza, odio, melancolía, ternura, alegría y paz. <i>Caracterización de movimientos de varios ritmos tradicionales de Colombia..</i> Realización individual, luego en conjunto se evidenciara el seguimiento de pasos mediante diversas figuras y desplazamiento en el espacio según el sentir de cada estudiante.
EVALUACIÓN	El estudiante deberá dar respuesta a las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo te sentiste durante la experiencia? 2. ¿Qué sentimiento te costó expresar a través del movimiento? 3. ¿Qué sentimiento se te facilitó expresar a través del movimiento? 4. ¿Con que ritmos te sentiste cómodo? ¿Cuáles te gustaron más? 5. ¿Qué ritmos tradicionales de Colombia reconociste? ¿Dónde los habías escuchado? 6. ¿Se te facilitó expresar cada sentimiento a través del movimiento? 7. ¿Imitaste algún movimiento de tus compañeros? 8. ¿Te gustaría que en las clases se realizaran más actividades de creación de movimientos a partir de diferentes ritmos tradicionales? La socialización de las preguntas será tomada como evidencia del proceso de cada estudiante en cada ejercicio.

TALLER N -4	
NOMBRE DEL TALLER:	Juegos y rondas tradicionales <i>región pacífica (pre-danza)</i>
OBJETIVO:	Conocer la danza tradicional de Colombia a través de la musicalidad, juegos y rondas de la región pacífica.
MATERIALES:	Música tradicional, muestra audiovisual de cada región.
DESCRIPCION:	Este momento se desarrollará en varias sesiones, para comenzar se realizará con el grupo la <u>Ronda de “mi niguita”</u> la cual ofrece elementos de dialogo y pantomima teatralizada. Publicada en su estudio “Algunos juegos infantiles del Choco” (Instituto Caro y Cuervo, 1966). “Se acucillan los niños y las niñas, con las manos debajo de las piernas, cogidas por delante, en forma que los brazos queden como las orejas de una olla, a lado de ellos y de pie esta un jugador que es la “vendedora” otro de los jugadores, la “señora”, se aleja y luego empieza a acercarse, simulando dolor en los pies y diciendo: “Señora: Ay mi ... mi niguita. Los jugadores acucillados responden: “Todos: ¡Que le duela más! Se repite hasta que la señora llegue bien cerca de los acucillados. Entonces se entabla el dialogo siguiente: Señora: Véndame una ollita Vendedora: ¡Cójala pueh, cójala pueh! Entre “la señora” y “la vendedora” cogen por os brazos al vendedor que se señala y lo llevan a un lugar fijado, lejos de los restantes jugadores. Allí la señora que lo compro le pone el nombre de un animal (perro, gato, tigre, etc.). Vuelve “la señora” a acercarse cojeando y diciendo: Señora: Ay mi... mi niguita. Todos: Que le duela más. Señora: Véndame una ollita. Vendedora: ¿Y la que le vendí? Señora: Se convirtió en perro (o gato, o tigre, o lo que sea). Vendedora: ¡Que ladre! (o que maúlle, o ruja, etc.) La jugadora que está alejada y que lleva, por ejemplo, el nombre de perro, imita la voz del perro: “jau! Jau!”. Sucede lo mismo que la primera vez: se la lleva y le pone otro nombre de animal. Se repite hasta que se lleva a todos los jugadores. Viene la señora por la olla, pero ya no hay. Entonces la vendedora le dice: Vendedora: ¿Y mi plata? Señora: ¡Vaya arréglese allá! (y le señala el sitio en que están todos los jugadores). La vendedora se les acerca y todos los jugadores salen a perseguirla imitando las voces de los animales que les toco representar”. Esta ronda, de acentuado énfasis pantomímico, ofrece abundantes oportunidades para que los niños se caractericen como animales, tanto en el uso de la voz como en los movimientos físicos. Luego de jugar e interactuar en grupo se realizarán preguntas de conocimiento previo:

TALLER N -4	
	¿Qué características conoces de la región pacífica?, ¿Cómo es su cultura, tienes algunos familiares oriundos de esta región? ¿Qué danzas o música conoce? ¿Cómo crees es el vestuario de las danzas tradicionales? ¿Conoces algunos juegos? ¿Gastronomía, animales característicos? Se realizará la respectiva socialización en mesa redonda sobre las ideas previas de los estudiantes. Posteriormente observaran evidencia como videos e imágenes sobre lo que caracteriza esta cultura. Se puntualizará en la parte de rondas y juegos coreográficos. Entre ellos se trabajará “el sapo rondo” el cual se interpreta al ritmo de Bunde. Para iniciar cada estudiante se convertirá en un sapo, comenzaran a imitar sus movimientos y crearan los propios acompañados por estribillos. A partir de la creación y socialización de movimientos se cantaran algunas coplas (creadas o investigadas por los estudiantes).
EVALUACIÓN	De forma escrita los estudiantes darán respuesta a las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo me sentí durante el juego? 2. ¿Conocía este juego o alguno parecido? 3. ¿Qué jugaban mis padres y abuelos? 4. ¿Cuáles son mis juegos favoritos? Esto con el fin de conocer su cultura e identidad familiar y personal y así enriquecer el trabajo de creación. -Cada uno contara cuál es su juego favorito, explicara en que consiste además de las reglas. Se ejecutará en conjunto varios juegos propuestos por los niños y niñas. -Se realizará la propuesta del juego coreográfico a partir de los movimientos creados y propuestos por los estudiantes.

➤ **Realización de una coreografía grupal como resultado final.**

Luego del camino recorrido se llevara a cabo como resultado, la socialización de lo compartido, se escogerá un ritmo en conjunto, aquel que más haya trastocado el sentir y allá removido varios sentimientos y emociones en los estudiantes. Teniendo en cuenta su caracterización, se realizarán movimientos libremente, posteriormente se llegará a un acuerdo para la planimetría y estereometría, el vestuario pertinente. Y los recursos necesarios para la creación de la coreografía. **Recolecta de entrevistas y evidencias** de cada estudiante a partir de su experiencia, los sentimientos y emociones que surgieron en cada taller.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para finalizar el proceso de investigación se plantean varias conclusiones entre ellas la oportunidad e importancia que ofrece la danza como recurso de socialización en todo escenario, en este caso se contempla en el ámbito educativo escolar el cual en su mayoría coarta las manifestaciones y creaciones de los estudiantes. Limitándolos a la simple memorización y aprendizaje de lo teórico y de las ciencias exactas. Dándole más importancia a la formación de seres para producir y no para ser sensibles, con conciencia social, y crítica sobre la realidad.

Es por eso que en el ejercicio educativo debe trascender en las aulas, horarios, clases y contenidos, para abrir la posibilidad de propender y velar por una integralidad, en donde se construye el saber a partir del ser para luego comprender el saber hacer a partir de estrategias que estimulen y permitan tener esa conciencia e introspección para la formación y fortalecimiento del ser humano.

Es fundamental desde la parte artística dar opciones y velar por los intereses de los estudiantes, para que tengan la oportunidad de desarrollar sus cualidades desde el teatro, las artes plásticas, la música o la danza. Haciendo énfasis en sus cualidades y destrezas, con lo que se sientan más a gusto y tengan afinidad, porque de lo contrario se sentirá el vacío y fracaso escolar.

Por otra parte la danza abre las puertas hacia lo afectivo y creativo, ya que permite conocer al otro, como siente y como se expresa gracias a ese lenguaje corpóreo, nos hace más humanos, algo que es necesario para una transformación y sensibilización social.

En la parte creativa la expresión corporal en la danza no tiene límites al tratarse de ser libres para dar a conocer y comunicar los sentimientos, emociones que se encuentran desde lo más profundo e interior del ser. Se da la oportunidad de experimentar con el cuerpo de dejarse llevar por elementos como la música, las texturas, el espacio, el sentir...

Es entonces la danza un recurso que nos sensibiliza y nos hace auténticos, además de ser una ventana para descubrir nuestra identidad y cultura, por ello la danza tradicional es fundamental para la educación de los niños y niñas, ya que genera un sentido de pertenencia, del conocimiento de los antepasados, de las raíces que lo acompañan pero que tal vez por consumismo y el origen de nuevas culturas por otras generaciones ha sido olvidada. Es por esto que se plantean las rondas y juegos coreográficos para que los niños y niñas conozcan y generen unos lazos desde lo cultural y social.

Desde mi experiencia como docente he evidenciado que la danza abre caminos para conocer a los estudiantes, desde su historia, cultura, su sentir y hasta sus problemas. Además de observar cómo la mayoría deja atrás los inconvenientes para disfrutar al ritmo de la música de los movimientos y de lo que necesita liberar, se observa una transformación que posibilita cambios comportamentales en el aula, es un laboratorio lúdico de exploración y conciencia corporal.

Por ello como recurso se plantean 5 talleres para ser aplicados en el ámbito escolar, y poder lograr un cambio significativo en la educación desde lo artístico.

Finalmente el proceso de investigación fue arduo pero significativo, ya que fue el resultado de mi experiencia expuesta en el relato, puesta en diálogo con algunos referentes teóricos que resaltan la importancia que tiene la danza desde el desarrollo humano, ya que se desenvuelve desde lo emotivo, corporal, espiritual, social, es fundamental para ser más sensible ante la vida. Es un recurso, una necesidad que permite hacer catarsis y liberar temores. Es un arte y manifestación del quehacer diario de lo que se es a través de las experiencias, de lo vivido y de la misma historia.

Se recomienda tener varias sesiones por cada taller para enriquecer la experiencia en el aula.

Además de generar desde la danza tradicional procesos que posibiliten la expresión corporal, comunicación y el disfrute en cada experiencia con los otros.

De igual manera que los talleres sean aplicados en el orden que corresponde, ya que es importante que el estudiante desde el inicio conozca y tenga conciencia de su cuerpo y respiración, contemple sus sentidos para el resultado final tenga en cuenta los elementos trabajados.

REFERENCIAS

- Aravena, Marcela, Kimelman, Eduardo: Investigación educativa I, Chile (2006). Pág. 39.
- Abadía: Compendio general del folclor, 1977.
- Berger, Peter y Luckmann, Thomas: La construcción social de la realidad. Buenos Aires. Amorrortu editores. Obra original publicada en 1967.
- Bibliodanza: www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/biografias/pina-bausch-varios-articulo.html
- Dramaturgiaenladanza.blogspot.com.co/p/fragmentos-del-libro-el-dramaturgista-y.html.
- Danza Ballet: la danza y el ballet, (2006-2008) danza, pensamiento y creación coreográfica. <http://www.danzaballet.com/danza-pensamiento-y-creacion-coreografica/>.
- Escobar, Patricia: Danzas folclóricas colombianas, guía práctica para la enseñanza y aprendizaje. Editorial magisterio, 2000.
- Ferreira, M: La educación artística y su incidencia en la transversalidad y calidad de ejecución. Educación Física–Chile, 2008. p. 267.
- Gallego, M.: Socialización y escuela. Centro Universitario de Estudios Superiores Sagrada Familia – Úbeda Tema 2.
- García Ruso Herminia.: La danza en la escuela y la formación de los profesores. España: Universidad de Compostela, 1997. ISBN: 9788487330599.
- García Ruso, Herminia: La daza en la escuela, Colección la educación física en reforma. Segunda edición. 2003 ESPAÑA.

- Grasso, A. E: La palabra corporeidad en el diccionario de educación física. Portal deportivo, La Revista. 1 (4), 6-7(2008).
- Grasso, A: Construyendo Identidad Corporal: La Corporeidad Escuchada (2005). Portal deportivo. La Revista. 1 (4), Pág. 8.
- Kirstein, Lincoln: “el libro de la danza. A Short History of Classic Theatrical Dancing”, New York, Garden City Publishing Co., 1942.
- López, Claudia, Valbuena, Zulía: Historias para danzar juegos coreográficos: una metodología para divertirse y aprender. Danza, educación artística, expresión, juego, motricidad. Magisterio 2017.
- Minton Cerny S.: COREOGRAFÍA. Método básico de creación de movimiento. n° edición: 1, 2013.
- Markessinis, Artemis: Historia de la danza desde sus orígenes. Plaza de ponjejos, 2 MADRID, 1995.
- Marulanda, Octavio: Juegos Infantiles Folclor y educación. 1988 Pág. 2.
- Monroy, F: Artes. Danza. Antología. Secretaria de educación pública, 2006. ARGENTINA 28. Col. Centro, C. P. 06020, México, D. F.
- ORTEGA , S : [//www.academia.edu/15583716/Corporalidad_-_Corporeidad](http://www.academia.edu/15583716/Corporalidad_-_Corporeidad).
- Pina, Bausch: talks with Norbert Servos”, En: “Ballet International. Tanz Aktuell”, English Edition, Erhard Friedrich Verlag GmbH & Co. KG, Issue 12, December 1995.
- Plata, Hanz. : TRANSITOS EN LA INVESTIGACIÓN EN DANZA II. “La danza tradicional como recurso pedagógico en la escuela contemporánea”. (pág. 58). IDARTES 2011.
- Revista Educación y Pedagogía Gimandina: Desarrollo humano y formación integral. Noviembre del 2008 N 9. Pág. 21.

- Schinca, Marta: Expresión corporal (Técnica y expresión del movimiento). Wolters Kluwer. Madrid 4ª edición.2010.
- Stokoe P y Schachter A: “La expresión corporal” Buenos Aires Argentina (1984).
- Yutzis, Daniela (2010). La Expresión Corporal-Danza y los procesos de formación. VI Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.