

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

Madre Selva: Representación de mitos y leyendas de la región amazónica
colombiana a través de la danza

Proyecto de creación – Obra danzaria

Proyecto de grado

LEIDY CONSTANZA DUARTE CASTRO

BOGOTÁ, D.C

2016

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

Madre Selva: Representación de mitos y leyendas de la región amazónica

colombiana a través de la danza

Proyecto de creación – Obra danzaría

Proyecto de grado

LEIDY CONSTANZA DUARTE CASTRO

Director

JESÚS ALBERTO MOTTA MARROQUIN

BOGOTÁ, D.C

2016

Página dedicatoria

Con el mayor respeto, admiración y amor dedico este logro a mis padres, mis más grandes apoyos, esperando que hoy se sientan orgullosos por el trabajo que logramos juntos, gracias por su paciencia.

Página de reconocimiento

Agradezco al colegio Albert Schweitzer por permitir el desarrollo de este proyecto, facilitar recursos necesarios y por el incondicional apoyo demostrado con la formación artística, gratifico también infinitamente a los niños y niñas del colegio por su entrega, dedicación, esfuerzo, constancia y amor que demostraron en cada clase y ensayo. A todos los profesores, especialmente a Alberto Motta y a Mario Higuera que aportaron un sin fin de enseñanzas como maestros y seres humanos, a Guillermo Montt, Liliana monzón, y Harold Atuesta por su ayuda en la realización de los registros audiovisuales y escenográficos. Por último a mis amigos que lograron despertar la pasión, sensibilidad y completa entrega hacia las artes y hacía esta gran profesión.

Contenido

	Páginas
Introducción.....	12
Objetivo general.....	13
Objetivos específicos.....	14
Capítulo I	
EXPRESIONES DE LA CULTURA ANCESTRAL AMAZÓNICA	
1.1 Mito.....	15
1.2 Leyenda.....	18
1.3 Cosmovisión y cosmogonía.....	20
1.4 Danza ritual.....	23
1.5 Danzas de la región amazónica.....	26
Capítulo II	
LA DANZA, CONSTRUCTO HISTÓRICO Y SOCIO - CULTURAL	
2.1 Danza.....	28

2.2 Evolución de la danza.....	31
2.3 Clasificación de la danza en Colombia.....	38

Capítulo III

PROCESO DE CREACIÓN

3.1 Cronograma	43
3.2 Investigación para la comprensión y dialogo de conceptos.....	45
3.3 Creación desde el trabajo corporal y la música.....	46
3.4 Parafernalia.....	49
3.5 Planimetrías.....	54

Capítulo IV

COMPONENTE PEDAGÓGICO

4.1 Danza en la escuela.....	76
4.2 Desarrollo de la expresión corporal.....	79
4.3 Proyecto educativo y comunitario.....	81

Capítulo V

RECOPIACIÓN DE MITOS Y LEYENDAS

5.1 <i>Flor del Amazonas, victoria regia</i>	83
--	----

5.2 <i>Árbol de agua grande</i>	85
5.3 <i>El Ayaymama</i>	88
5.4 <i>El bufeo colorado</i>	89
5.5 <i>Los Ticunas pueblan la tierra</i>	91
5.6 <i>Anaconda</i>	94
 Conclusiones.....	 95
Referencias.....	96
Bibliografía.....	98

Lista de figuras

Páginas

Figura 1. Viviendas <i>Ticunas</i>	17
Figura 2. Leyenda <i>El bufeo colorado</i>	19
Figura 3. Luis XIV, Rey de Francia, uno de los primeros bailarines de Ballet.....	34
Figura 4. Isadora Duncan.....	35
Figura 5. Martha Graham.....	35
Figura 6. Danza contemporánea.....	36
Figura 7. Ballet neoclásico.....	39
Figura 8. Danza moderna.....	39
Figura 9. Danza contemporánea.....	40
Figura 10. Salsa Cabaret.....	41
Figura 11. Break dance.....	42
Figura 12. Niños <i>Ticunas</i>	52

Lista de fotografías

Páginas

Fotografía 1. Jhon en la representando a <i>Yuche</i>	21
Fotografía 2. Muestra Preescolar. Sara y Jeisson.....	22
Fotografía 3. Danza ritual.....	25
Fotografía 4. Representación de “ <i>La flor amazónica</i> ”, Estudiantes de preescolar y primero, niños entre 5 y 6 años de edad.....	30
Fotografía 5. Representación de “ <i>Los Ticunas pueblan la tierra</i> ”. Estudiantes de quinto A, niños entre años de 9 y 10 edad.....	31
Fotografía 6. Representación de “ <i>El bufeo Colorado</i> ”. Estudiantes de cuarto, niños alrededor de los 9 años.....	32
Fotografía 7. Representación de “ <i>El ayaymama</i> ”. Estudiantes del grado tercero, niños entre 8 y 9 años de edad.....	33
Fotografía 8. Compañía Danza libre, folclor de proyección.....	38
Fotografía 9. Galería.....	46
Fotografía 10. Ensayo grado cuarto.....	47
Fotografía 11. Juegos teatrales.....	47
Fotografía 12. Danza zoomorfa.....	47

Fotografía 13. Danza contemporáneas.....	47
Fotografía 14. Felipe Medellín caracterizando un cazador.....	48
Fotografía 15. Ensayo grado Quinto B.....	48
Fotografía 16. Ejercicio de improvisación.....	49
Fotografía 17. Ejercicio de sensibilización.....	49
Fotografía 18. Tocado de plumas.....	50
Fotografía 19. Ensayo con máscaras.....	50
Fotografía 20. Taller de máscaras.....	50
Fotografía 21. Caracterización de personajes.....	50
Fotografía 22. Lanzas elaboradas en el taller de plásticas.....	51
Fotografía 23. Ensayo con parafernalia.....	51
Fotografía 24. David y Ana maría. Pintura facial.....	51
Fotografía 25. Jaslen y Daniel en escena.....	51
Fotografía 26. Espacio para la presentación.....	53
Fotografía 27. Escenografía.....	53
Fotografía 28. Colegio Albert Schweitzer.....	77
Fotografía 29. Grado segundo, niños de 7 y 8 años, en ensayo.....	78
Fotografía 30. Ejercicio de improvisación y expresión corporal.....	80
Fotografía 31. <i>La flor amazónica - Victoria regia</i>	84
Fotografía 32. <i>El árbol de agua grande</i>	88

Fotografía 33. <i>El ayayamama</i>	89
Fotografía 34. <i>El bufeo colorado</i>	90
Fotografía 35. <i>Los Ticunas pueblan la tierra</i>	93
Fotografía 36. <i>Anaconda</i>	94

Introducción

Nuestras culturas se ven amenazadas por el desconocimiento de tradiciones y costumbres. Por eso es necesario reconstruir la memoria ancestral rescatando los mitos y leyendas de la región amazónica, que explican las tradiciones cosmológicas y sobrenaturales de un pueblo, representándolos a través de la danza, ya que es una forma de expresión tan antigua como el hombre y una de las manifestaciones de la vida humana que mejor ha reflejado el sentimiento religioso y las diferentes manifestaciones de la vida social. Además comparten el mismo fin de comunicación, arraigamiento y de contenido.

De esta manera se busca potencializar el desarrollo corporal y creativo de niños de 5 a 11 años del colegio Albert Schweitzer, ya que durante todo el proceso dancístico predomina la creatividad sobre la técnica, partiendo de movimientos intuitivos. Para la recreación de los personajes, vestuario, accesorios y maquillaje, el trabajo autónomo, crítico e imaginativo fue fundamental.

En el presente trabajo se muestra paso a paso el proceso de creación de la obra danzaria, *“Madres selva, Representación de mitos y leyendas de la región amazónica Colombiana”*, (una fusión de magia, misterio, ritualidad e

historias heredadas hechas movimiento), su componente pedagógico, partiendo de una contextualización de la región amazónica colombiana y desarrollando otras temáticas fundamentales y complementarias, además de mostrar su ejecución, los resultados escritos y audiovisuales, para que pueda ser usada como guía didáctica o herramienta pedagógica.

Objeto de creación: Obra danzaría donde se evidencian mitos y leyendas de la región amazónica colombiana a través de la danza con niños de 5 a 11 años de edad del Colegio Albert Schweitzer.

Objetivo general

- 🌈 Crear una obra dancística donde se representen mitos y leyendas de la región amazónica colombiana a través de la danza con niños de 5 a 10 años del colegio Instituto Albert Schweitzer.

Objetivos específicos

- ✚ Fortalecer la pluriculturalidad a través de la danza, representando mitos y leyendas del Amazonas.
- ✚ Desarrollar la motricidad, lateralidad, noción espacio temporal y coordinación mediante trabajo corporal.
- ✚ Ampliar la creatividad de los niños mediante ejercicios de expresión corporal, autonomía y pensamiento crítico, propiciando espacios para su desenvolvimiento.
- ✚ Acercar a los niños a la literatura de forma lúdica y didáctica.

Capítulo I

Expresiones de la cultura ancestral amazónica

1.1 Mito

Tradición oral transmitida por generaciones que busca encontrar el origen del universo e interpretar los fenómenos naturales y de algún modo explicarlo de manera mágica, misteriosa y sagrada.

De esta forma surge una de las primeras fuentes religiosas donde se conciben rituales, creencias divinas, culturales y sociales. El término “mito” fue utilizado por primera vez por Platón que sugiere una actividad de tipo universal. *Abadía (1983)* afirma:

Llamamos mitos en general a una serie de personificaciones de las fuerzas naturales que gobiernan la vida de un pueblo, especialmente en el ámbito campesino. Muchos de ellos poseen una categoría de creaciones filosóficas (teogónicas) y de simbolizaciones artísticas (tótems) que vienen a representar una especie de grupos tutelares que serían a la vez amos de

los seres mortales y servidores suyos, merced a las evocaciones realizadas para conseguir su favor o su ayuda. (p. 502)

Interpretaciones evidenciadas en el mito de *“La Anaconda”*, que muestra cómo esta serpiente baja del cosmos para formar el río Amazonas, convirtiéndose luego en la protectora del agua y la selva. Aunque existen varias versiones y explicaciones de un mismo fenómeno natural según la localización y la comunidad, como se muestra en el mito *“El árbol de agua grande”* donde se da otra explicación de la aparición de este río, que surge al ser cortado el Lupuna haciendo brotar el agua que lo formó.

En el mito de la creación, *“Los Ticunas pueblan la tierra”* se relata cómo a partir de una herida en la rodilla de *Yuche*, el único habitante de la tierra, surge la vida o en *“La flor amazónica - victoria regia”* cuenta como una joven al caer agua es convertida por la luna en una flor encontrada en aguas amazónicas que abre sus pétalos a la luz de la luna. Estas son algunas lecturas de las comunidades indígenas que ejemplifican su visión hacia el mundo para luego ritualizarlas dando campo a sus dioses.

Figura 1. Viviendas *Ticunas*.

Fuente: <http://www.colombia.com/colombia-info/folclor-y-tradiciones/mitos/los-mitos/los-tikunas-pueblan-la-tierra/>

Estas historias fueron recopiladas por los estudiantes del colegio Albert Schweitzer a través de la oralidad, cumpliendo un papel fundamental en la transmisión de conocimientos y saberes, llevado a cabo en un ejercicio donde los niños y niñas se encargaron de preguntar a sus familiares mitos que tuvieran presente en sus recuerdos de los cuales se escogieron los más representativos para ellos.

1.2 Leyenda

La leyenda se focaliza a nivel regional con indicios históricos que se mezclan con la imaginación y las habladurías populares. En la antigüedad los arrieros implantaban supersticiones o miedos para monopolizar caminos, los mineros para ocultar sus minas, los colonos para proteger sus áreas colonizadas, los indígenas para preservar sus dioses, historias ancestrales, religiones y creencias, miedos que trajeron los negros de África con sus cultos, brujería y magia. Abadía (1983) afirma:

Las leyendas no solo refieren los sucesos reales ocurridos, sino otros de dudosa veracidad, inverosímiles o misteriosos. El pueblo supone que ocurrieron también a pesar de su escasa o ninguna posibilidad. En ellas se pone de manifiesto la imaginación poética del pueblo, su gusto por los hechos heroicos, por las acciones valerosas los sucesos extraordinarios y originales. (p.42)

Figura2. *Leyenda Bufeo colorado*. Fuente: <http://www.taringa.net/post/paranormal/10699250/El-Bufeo-Colorado-leyenda-amazonica.html>

El “*bufeo Colorado*”, leyenda de un delfín del amazonas que consigue forma humana, hombre o mujer según sea necesario. Se les presenta y mata a las personas que utilizan partes de su cuerpo, como dientes o carne, para hacer brujería o talismanes. Aquí se muestra la visión indígena que da explicación de acontecimientos reales mezclados con ficción. El “*Ayaymama*” es otro ejemplo, donde se cuenta la historia de una madre que lleva a sus hijos a lo profundo de la selva para evitar que se contagien de una epidemia que está acabando con los habitantes de una comunidad nativa. Estos hijos piden regresar a su casa y son convertidos en aves a las que se les escucha cantar ayaymama.

1.3 Cosmovisión y cosmogonía

En Colombia los indígenas representan el 2 % de la población total, con más de 80 grupos en toda la geografía nacional y 60 lenguas pertenecientes a 11 familias lingüísticas. La Amazonia constituye 35 % del territorio nacional, en su mayoría selvático y el 61% de los bosques naturales en Colombia, donde habitan 44 pueblos indígenas tales como Nukaks, Huitotos, Tucanos, Yaguas, Ticunas, Camsás, Ingas, entre otras. A esta región pertenecen los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Vaupés y Putumayo.

La actividad económica de estos grupos indígenas en su mayoría está basada en la siembra, la caza y la pesca. También cultivan tabaco, arbustos de coca y el bejuco yagé para sus actividades rituales.

Las labores en cada grupo están determinadas, las mujeres se dedican a la siembra y recolección, elaboración de alimentos y fabricación de recipientes en barro. Los hombres se dedican a la pesca, caza, elaboración de armas tradicionales, instrumentos musicales y hamacas en fibras.

Estas comunidades viven en malocas, viviendas comunales circulares con techo de paja o palma, usadas también para sus rituales.

La cosmovisión indígena resulta de esta unión del hombre con el mundo, la naturaleza y lo sobrenatural, que se manifiesta a través de su modo de vida, política, economía y religión.

Fotografía 1. Jhon en la representando a Yuche. *Elaborado por: Harold Atuesta*

Cuando se habla de la cosmogonía indígena se establece una relación directa con la religión y por ende con el mito, constituyéndose como historias que dan explicación a los orígenes de cada pueblo, de sus dioses y de la naturaleza, entretejiéndose el sentir del hombre con su territorio, manifestado

a través de rituales donde empiezan a surgir las danzas, las fiestas, las máscaras y la tradición oral.

Fotografía 2. Muestra preescolar. Sara y Jeisson. Elaborado por: Liliana Monzón

1.4 Danzas rituales

Las danzas rituales fueron utilizadas por los hombres primitivos primero como medio de comunicación, además utilizadas en momentos y actividades importantes. En la cultura amazónica la danza forma parte de ritos de iniciación, fertilidad, muerte, nacimientos, pubertad, donde el movimiento y la voz se unen para invocar fuerzas vitales. Así la danza se volvió fundamental para los seres humanos. *“No olvidemos que para el indígena la danza, como la música y el canto, es un rito religioso de carácter trascendental. Incorporada a su propia vida.”*(Abadía, 1983, p.292)

En la pintura rupestre se evidencia el carácter mágico ritual de las primeras danzas del hombre; el grupo humano tiende a reproducir, con la ilusión de atrapar, los acontecimientos en los que se ve envuelto. La aparición de los grandes imperios (Egipto, Mesopotamia), marcará una primera evolución de la danza, la cual, sin dejar de ser religiosa, comienza a ejecutarse como mero fenómeno estético.

En el abrigo prehistórico de la “Roca dels Moros” en las cuevas de Cogull, en el municipio homónimo de la provincia española de Lérida y Alpera en el municipio homónimo de la provincia española de Albacete, se reproducen escenas de baile datadas de diez a quince mil años. En Egipto, Grecia y Roma tuvo una parte importantísima en el ceremonial religioso.

García y Pérez (2009) señalan:

Las danzas rituales van íntimamente ligadas a los mitos e intentan expresar la tragedia interior humana ante la naturaleza. En casi todas las civilizaciones antiguas se desarrolló un tipo de danza ritual mixta, sexual y religiosa al mismo tiempo. Estas danzas rituales constituyeron la parte más atractiva de las fiestas de la fertilidad. Con la celebración de los rituales danzados, los miembros de la tribu fortalecían sus lazos de pertenencia al grupo expresados con diversión, placer o adoración a la vida. También mediante ésta, hombres y mujeres intentaban comprender los misterios de la vida y la muerte. Las sacerdotisas, conocedoras y protectoras del saber de la Diosa, utilizaban la danza como instrumento de comunicación por el que divulgaban y mostraban la historia natural del ser humano. Mediante el mito, unión y adoración a la naturaleza, la danza toma un simbolismo en el cual se consigue percibir la vibración universal, el símbolo de un estado de ánimo, una forma activa de juego-pasión (p. 91).

Los bailes autóctonos (específicamente los relacionados con las comunidades amazónicas), son completamente independientes de las normas básicas: sí tienen repeticiones, cadencias, ritmos, etc., pero, en un gran porcentaje, se encuentran influidos por la ingesta de bebidas, tales como el yagé o “bejuco del alma” -de la banisteriopsis caapi-, hoja de coca, etc. por lo que el desarrollo de las distintas danzas no puede siempre preverse (además debe tenerse en cuenta el contexto en el que se realizan las mismas: pueden ser de celebración, de rogativa, ceremoniales, etc.), lo que les confiere a este tipo de danzas características independientes que deben ser estudiadas individualmente teniendo en cuenta tales contextos.

Fotografía 3. Danza ritual. Elaborado por: Guillermo Montt

1.5 Danzas de la región amazónica

Dentro de las danzas amazónicas de Colombia se encuentra una fuerte influencia cultural de países como Brasil y Perú, debido a que los indígenas no ponen frontera a las manifestaciones culturales, sin embargo se desarrollan conforme a las creencias propias de cada comunidad. En dichas actividades participan todos los miembros de la familia y en ocasiones toda la comunidad como se muestra a continuación:

La pelazón. Ritual de adolescencia: Ritual de la etnia Ticunas donde se declara el paso de la niña a mujer que es apta para matrimonio. La preparación empieza encerrando la niña de dos a siete meses mientras se construye la maloca, se cosecha y se organiza la fiesta. Luego de este tiempo es adornada con plumas de garza, collares, brazaletes y una corona tejida, su cuerpo es pintado con huito (fruto selvático). Durante la ceremonia las mujeres bailan alrededor de ella, al son del tambor y sonajas, mientras le arrancan mechón a mechón hasta que ella pierde el conocimiento. Después renuevan sus adornos y pintura para ser llevada al río cargada por los asistentes que llevan puesto trajes representativos de personajes míticos. Finalmente es arrojada al agua junto con algunos elementos sagrados completando la purificación del ser.

Danza de la ofrenda (uac-jnaian oboiejuai-soi): Es una danza en conmemoración a los seres queridos, donde se ubica un hombre en el centro representado un cacique y seis mujeres bailando alrededor. El acompañamiento musical lo hace un tambor y una flauta. Durante la ceremonia los participantes deben llevar un plato de madera con alimentos que generalmente le gustaban al fallecido.

Bètsknatè (carnaval): Danza o desfile representada el día del reencuentro entre los integrantes de las comunidades indígenas Igna y Kamentzä del alto del putumayo. Donde celebran las cosechas y redistribuyen los alimentos. El desfile del carnaval va dirigido por el matachín mayor que lleva máscara roja y una campana, mientras que los demás acompañan con instrumentos como la Flauta, Bombo, Cascabel y Armónica.

Zuyuco: Una danza realizada por los indígenas Huitotos, ejecutada cuando se construye el maguaré o juego de tambores de 2 metros de alto, ahuecados en el centro formando cajas de resonancia que son golpeadas con mazos de caucho. Hay canciones para hombres y otras para las mujeres, que cantan al tiempo que bailan.

Capítulo II

La danza, constructo histórico y socio- cultural

2.1 Danza

Barfield (2000) indica que la danza *“Es el uso creativo del cuerpo humano, en el tiempo y en el espacio, dentro de sistemas culturalmente especificados de estructura y significado del movimiento”* (p. 146).

La danza está enteramente relacionada con la historia del arte (específicamente con una de las artes tradicionales: la música) y la creación artística. Esta realidad histórica ha hecho que las danzas se hayan adaptado a las modas y a los estilos de cada momento: desde la edad Media hasta la época barroca, renacentista, rococó, clásica e incluso las danzas autóctonas propias de cada comunidad etnográfica.

La danza nace como una ritualidad siendo así una de las artes más antiguas y expresivas, que valiéndose del movimiento deja entre ver el origen y cultura del cuerpo que lo interpreta. Existen cuerpos técnicos que se construyen partiendo de movimientos establecidos y cuerpos expresivos que parten de sensaciones y emociones que permiten crear movimientos. Según Hanz Plata Martínez, en el artículo “Bambuco nostálgico, Danza tradicional colombiana”, publicado en la revista Cultura(s). Plata (2013). *La danza, como*

lenguaje se ha constituido desde siempre en una ruta de comunicación entre los sujetos que, desde allí, han creado documentos vivos que dan cuenta de su paso por el universo.”(p.18)

Así se muestra en su pieza coreográfica que relata a través del lenguaje no verbal, una historia de amor que se niega al olvido, mostrando el movimiento como una forma de comunicación, evidenciando una transformación de acuerdo a nuestro tiempo a nivel coreográfico pero que mantiene la esencia tradicional del folclor colombiano.

En las civilizaciones más antiguas, la danza mantuvo su carácter simbólico: en la India tuvo una dimensión eminentemente sacra y ejerció una importante influencia en el resto de Asia; en Mesopotamia y Egipto representaba los cursos de los astros y la armonía de sus movimientos.

En Grecia, la danza alcanzó una perfecta organización técnica, hasta ser considerada una de las seis artes tradicionales (junto con la arquitectura, la literatura, la música, la pintura y la escultura).

Fotografía 4. Representación de “*La flor amazónica*”. Estudiantes de preescolar y primero, niños entre 5 y 6 años de edad. Elaborado por: Guillermo Montt

2.2 Evolución de la danza

Fotografía 5. Representación de “*Los Ticunas pueblan la tierra*”
Estudiantes de quinto A, niños entre años de 9 y 10 edad.
Elaborado por: Guillermo Montt

Los hombres primitivos concibieron la danza como medio de comunicación principalmente. Fue en este momento cuando empezaron a explorar su capacidad corporal, imitando los movimientos de los animales, las alas de las aves, el desplazamiento de las serpientes o la agilidad de los lince para moverse por las rocas, fue en aquel tiempo donde aparecieron las danzas imitativas.

Tiempo después, al no poder explicar los fenómenos naturales se lo atribuían a seres superiores, entonces empezaron a realizar rituales o ceremonias para agradecer por las cosechas, la caza, para alejar o atraer la

lluvia, danzaban por la vida y por la muerte, es aquí donde nace la danza ritual.

Fotografía 6. Representación de *"El bufeo Colorado"*
Estudiantes de cuarto, niños alrededor de los 9 años de edad.
Elaborado por: Guillermo Montt

En este momento la danza era considerada como una actividad cotidiana donde participaba toda la comunidad pero al llegar a Grecia empezó a tener modificaciones donde el cuerpo se vuelve objeto de estudio e instrumento de movimiento, entablando parámetros de belleza. La danza empieza a ser incorporada al teatro, donde hombres y mujeres interpretan sus sentimientos (tristeza, alegría, amor) a través de su agilidad y técnica, iniciando la transformación de la danza en arte y en espectáculo teatral.

Al llegar a Roma se desarrolla otra forma de danza llamada pantomima, donde se cuenta una historia por medio de pasos y acciones expresivas.

Durante la edad media la danza no tuvo mayor relevancia debido a que la iglesia cristiana la consideraba un rito pagano, sin embargo se permitía en procesiones o representaciones de pasajes bíblicos. A finales de la edad media la iglesia incorpora el teatro y la danza como instrumento de educación dando aparición a la danza carnavalesca.

Fotografía 7. Representación de "*El ayaymama*"
Estudiantes de tercero, niñas alrededor de los 9 años de edad.
Elaborado por: Harold Atuesta

En el siglo XV durante el renacimiento el ser humano predomina sobre la religión dándole paso al conocimiento, el saber y el arte, nace entonces en el siglo XVI el ballet. Esta danza llega a Francia desarrollándose bajo influencia aristocrática donde predomina la técnica para

lograr movimientos controlados, alargados y correctos, dignos de la realeza. Empiezan a surgir las escuelas y se concibe la danza como profesión, saliéndose de las cortes para pasar a teatros.

Figura 3. Luis XIV, Rey de Francia,
Uno de los primeros bailarines de ballet
Fuente: <http://amapolacultura.com/el-rey-baila-miedo-y-asco-en-la-tierra-media/>

A finales del siglo XIX aparece Isadora Duncan, bailarina y coreógrafa estadounidense que cansada del rigor de la técnica y las zapatillas de punta propone una danza libre, de movimientos naturales y de pies descalzos, devolviéndole a la danza el principal motivo por el cual los hombres primitivos bailaban, "comunicar", con la danza moderna. Martha Graham bailarina,

coreógrafa y maestra, llega a sintetizar los conocimientos en una técnica conocida como técnica Graham, esta contribución a la danza moderna empieza a considerarse como arte, teniendo influencia hasta nuestros días.

Figura 4. Isadora Duncan. Fuente: <http://baile.about.com/od/Bailarines-famosos/p/Isadora-Duncan-Y-Su-Legado-A-La-Danza-Moderna.htm>

Figura 5. Martha Graham Fuente: <http://www.biografiasyvidas.g/graham.htm>

En la mitad del siglo XX ya no se quería imitar o comunicar sino que se quería hacer de la danza otra vez una actividad cotidiana, donde priorizara el cuerpo, sin historias, sin trajes, música o adornos que distrajeran, saliéndose del teatro a las calles y plazas para hacer partícipes al público. Así la danza contemporánea es una de las expresiones más libres donde predomina el movimiento.

Figura 6. Danza contemporánea. Fuente: <http://www.contemporary-dance.org/historia-de-la-danza-contemporanea.html>

A lo largo del siglo XX fueron apareciendo numerosas modalidades de bailes por parejas: el tango, el charlestón, el fox-trot, la rumba, la samba, el bugui-bugui, el cha-cha-chá, el twist, el merengue, la lambada, etc. Canalias (2014) afirma que *“En los años 80 la idea de que todo el mundo podía bailar había cobrado fuerza en algunos sectores del mundo profesional de la danza. Mientras unos coreógrafos celebraban la diversidad de la danza contemporánea, otros se preguntaban si esta era realmente diversa”*.

En la actualidad la danza se cultiva en su aspecto artístico como espectáculo; se conserva además un repertorio tradicional (danzas populares), muy amplio en Colombia y se practica como diversión con el

nombre de baile de salón, que varía según los gustos y las modas. Markessinis (1995) señala:

Si la historia de la danza es siempre fascinante, en un siglo como el nuestro lo es todavía más, pues el coreógrafo ha emergido, por fin, con toda su personalidad y fuerza. Una coreografía es, hoy más que nunca, un poema en el que se trasluce un hombre, o una mujer, con sus pasiones, temores, triunfos y frustraciones (p. 10).

A su vez, ese sentido mágico primitivo, también fue perdiendo fuerza ante las manifestaciones culturales cada vez más explícitas; pero no nos engañemos, por el sentido práctico y racional de nuestras culturas actuales contemporáneas [sic], aún sigue habiendo algo de espiritual y mágico en el hecho de bailar... de ahí que, (...), sea muchas veces difícil expresar estas experiencias en palabras (p. 26).

2.3 Clasificación de la danza en Colombia

En todos los rincones de Colombia se baila, esta afirmación que habla de un pueblo que encuentra en su cuerpo, en el movimiento, un medio para expresar, para trascender la muerte y doblarla un lugar para la resistencia y para la vida. (Ministerio de cultura, 2009, p.46)

A continuación se clasifican las danzas en género, subgéneros, modalidades y estilos:

- Género: danza folclórica

Modalidades: tradicional, de proyección, ballet folclórico

Fotografía 8. Compañía Danza libre, folclor de proyección

Elaborado por: Billy Cuisman

- Género: danza clásica

Modalidades: Ballet clásico, neoclásico.

Figura 7. Ballet neoclásico. Fuente:
<http://encontrarte.aporrea.org/imagenes/28/certamen%202.jpg>

- Género: Danza moderna:

Figura 8. Danza moderna. Fuente:
http://www.ecured.cu/index.php/Danza_Moderna

Género: Danza contemporánea

Modalidades: Danza teatro, performance

Figura 9. Danza contemporánea. Fuente:
http://www.ecured.cu/index.php/Danza_Contempor%C3%A1nea

- Género: Danza popular

Subgénero: - Salsa

Modalidades: En uno, en dos, cabaret, línea.

Estilo: Caleño, Bogotano, Barranquillero, Paisa.

De salón, de competencia.

Figura 10. Salsa Cabaret. Fuente:
<http://josegutierrez-ift1.blogspot.com.co/>

- Tango

Modalidades: De salón, de competencia.

Figura 11. Tango Fuente: <http://www.lanacion.cl/tango-a-tierra-el-tango-esta-vivo-pero-ya-no-reina-en-buenos-aires/noticias/2012-03-21/173615.html>

- Género: Danza Urbana
Subgénero: -Street Dance
- Breakdance

Figura 11. Breakdance Fuente: <http://www.dance-lessons-boston.com>

Capítulo III

Proceso de creación de la obra dancística “Madre selva”

3.1 Cronograma

Para la realización de la obra dancística “*madre selva*” se trabajó seis horas semanales durante cinco meses. En el presente capítulo se describe con detalle el proceso de creación.

MES	ACTIVIDAD
Mes uno	Contextualización de mitos y leyendas a representar • Lectura y socialización del mitos y leyendas • Relatos de historias familiares • Socialización de audiovisuales relacionados • Representación de las historias a través del dibujo
Mes dos	Trabajo corporal, preparación y acercamiento a la música andina • Motricidad • Lateralidad • Noción espacio temporal • Coordinación motriz • Memoria corporal

	• juegos teatrales • Ejercicios de expresión e improvisación • Juegos coreográficos • Danza folclórica, zoomorfa, ritual y contemporánea.
Mes tres	Creación y montaje de la obra • Creación de personajes • Creación de secuencias a nivel individual • Creación de coreografías a nivel grupal • Planimetrías
Mes cuatro	Ensayo por cursos • Afianzamiento del espacio • Marcación de coreografías • Manejo de diferentes frentes
Mes cinco	Ensayo general • Repaso de las coreografía con vestuario y accesorios
Mes seis	Parafernalia • Elaboración de escenografía • Elaboración de máscaras • Elaboración de vestuario y accesorios • Maquillaje y su simbología • Muestra final

3.2 Investigación para la comprensión y dialogo de conceptos.

La obra “*Madre selva*”, representada por los niños del colegio Instituto Albert Schweitzer en el concurso de danza, es una recopilación de mitos y leyendas de la región amazónica colombiana aunque se conocen diferentes versiones de Perú y Brasil.

El proceso inicio con la socialización de mitos y leyendas traídos por cada estudiante, donde participaron niños de preescolar a quinto, entre los 5 y 11 años de edad, para luego seleccionar el que representarían a través de la danza por curso. Durante este tiempo se hicieron jornadas de lectura para luego manifestar su historia favorita en imágenes o dibujos que fueron expuestos en la galería del colegio. Se trabajaron los conceptos de mito, leyenda y danza tomando como herramientas la lectura, audiovisuales y relatos de familiares, para lograr contextualizarlos y relacionarlos con los conceptos, ampliando su nivel creativo.

Fotografía 9. Galería. Elaborado propia.

3.3 Creación desde el trabajo corporal y la música

En la preparación corporal se incluyó la motricidad, lateralidad, noción espacio temporal, coordinación motriz, memoria corporal mediante secuencias de movimientos, juegos teatrales, ejercicios de expresión e improvisación y juegos coreográficos, haciendo uso también de la danza folclórica, zoomorfa, ritual y contemporánea.

Se adecuaron las piezas de música andina más convenientes como base rítmica y que fueran acorde al gusto de los niños. El paso básico de la obra, “el caballito”, dinámico y apto para la capacidad de movimiento de los

estudiantes surgió de la mayoría de los participantes intuitivamente al escuchar la música.

Fotografía 10. Ensayo Grado cuarto
Elaboración propia

Fotografía 11. Juegos teatrales
Elaboración propia.

Fotografía 12. Danza Zoomorfa
Elaboración propia

Fotografía 13. Danza contemporánea
Elaboración propia

Luego llego el momento para la creación individual y colectiva de personajes y secuencias coreográficas donde se permitían movimientos libres o establecidos para darle cuerpo y movimiento a cada historia dando como resultado el montaje de cada coreografía donde el trabajo no solo se limitó a la reproducción sino a la creación consciente o intuitiva, propiciando espacios donde predominaba la creatividad sobre la técnica. Terminado este trabajo se le dio paso a los ensayos y a la elaboración de la parafernalia como accesorios, máscaras y maquillaje o pintura facial.

Fotografía 14. Felipe Medellín Caracterizando
Un cazador.
Elaboración propia

Fotografía 15. Ensayo del grado quintoB.
Elaboración propia

Fotografía 16. Ejercicio de improvisación.
Elaboración propia

Fotografía 17. Ejercicios de sensibilización.
Elaboración propia

3.4 Parafernalia

La Parafernalia por lo general tiene contenido mágico y simbólico que aportan realismo y sentido a la danza, los accesorios, por ejemplo, los tocados, plumería, collares, pulseras, herramientas de caza y pesca, hacen parte fundamental en la comunidad indígena como medio de distinción o estatus. Igualmente el maquillaje es usado en actividades rituales, para reafirmar su identidad o por pertenencia. Las máscaras también son de gran importancia en danzas y ceremonias. Abadía (1983) afirma:

Las máscaras de animales, principalmente, son alusiones totémicas o alegóricas de leyendas propias de cada tribu; así hallamos gran abundancia de máscaras entre nuestros grupos tribales, lo mismo que en los grupos del mulataje que heredo de África estos elementos, mágicos también. (p.92)

De manera que después de hacer la contextualización se empezó a trabajar en la elaboración de estos elementos según el personaje a representar.

Fotografía 18. Tocado de plumas
Elaboración propia

Fotografía 19. Ensayo con máscaras
Elaboración propia

Fotografía 20. Taller de máscaras
Elaboración propia

Fotografía 21. Caracterización de personajes
Elaboración propia

Fotografía 22. Lanzas elaboradas en el taller De Plásticas.
Elaboración propia

Fotografía 23. Ensayo con parafernalia
Elaboración propia

Fotografía 24. David y Ana María.
Pintura facial. Elaborado por: Liliana Monzón

Fotografía 25. Daniel y Jaslen en escena
Elaboración propia: Harold Atuesta

El vestuario de las comunidades indígenas del amazonas no está determinado por tener bastante influencia de los países fronterizos pero por el clima tropical siempre están semidesnudos. Usan faldas de fibra adornadas con tinta vegetal, placas metálicas, semillas, plumas, dientes de

animales, máscaras de una madera llamada topa, collares, brazaletes, pulseras, tobilleras; esto según la jerarquía o el grupo al que pertenezcan. Se tomo como muestra para la elaboración de los trajes la indumentaria de la comunidad Ticuna.

Figura 12. *Ticunas*. Fuentes: <http://pib.socioambiental.org/es/povo/ticuna/1349>

Como escenografía se pintó un telón de 2 m x 3 m con una imagen alusiva a la selva amazónica, ubicada en el patio del colegio que se e adecuo como escenario ya que era favorable por las dimensiones requeridas para el acto y por su iluminación natural.

Fotografía 26. Espacio para la presentación. Elaboracion propia.

Fotografía 27. Escenografía. Elaboracion propia.

3.5 Planimetrías

Convenciones: Mujer ○
Hombre △

Nombre: Recreación de la leyenda “*Flor del Amazonas*”, *victoria regia*”.

Grado transición y primero, niños entre 5 y 6 años de edad.

Modalidad: Ritual

Forma: Grupal

Ritmo: Tobas

Versión musical: “Amazonas”

Agrupación musical: Kalamarka

Paso básico: Caballito

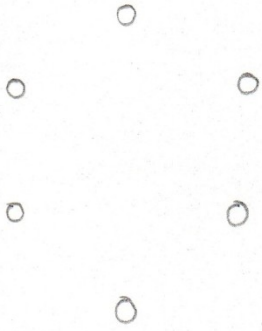
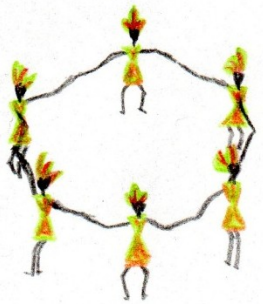
Descripción	Planimetría	Versión frontal
Figura 1 Las niñas entran en fila, forman un círculo y se toman de las manos de espaldas al público.		

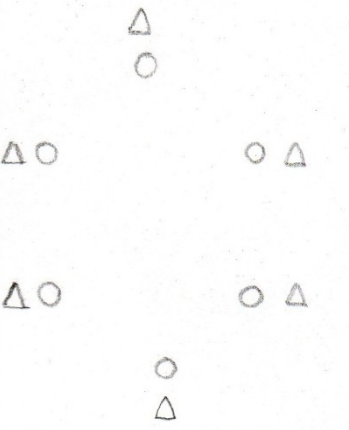
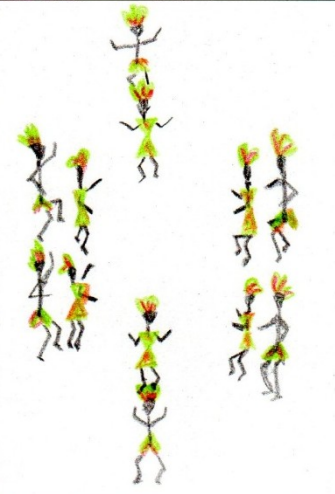
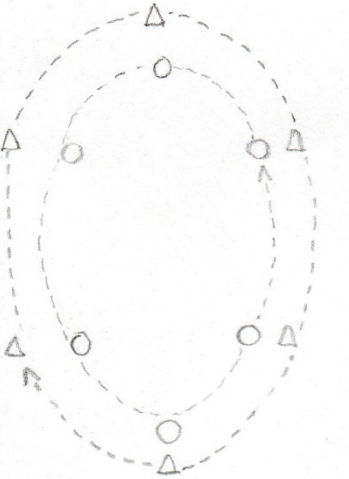
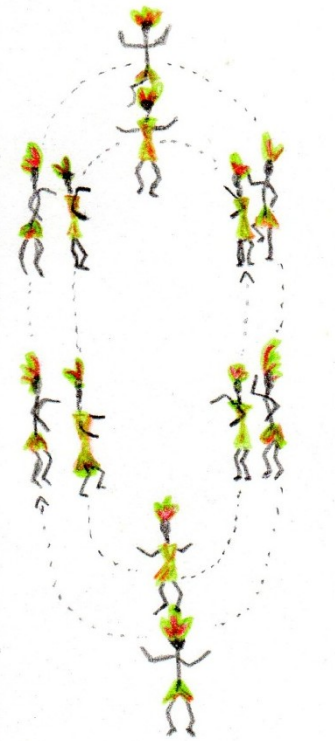
Figura 2 Los niños ingresan en hilera, se ubican alrededor de las niñas mirando a sus compañeras.		
Figura 3 Las niñas giran hacia la derecha y los niños hacia la izquierda para luego arrodillarse mientras ellas se devuelven hacia la izquierda.		

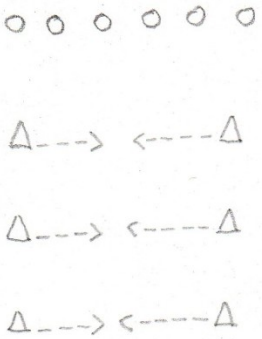
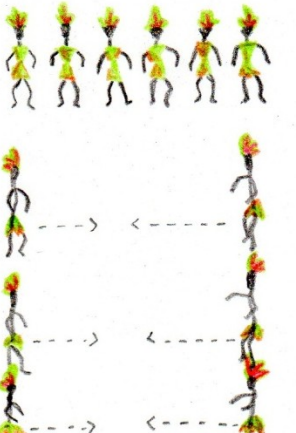
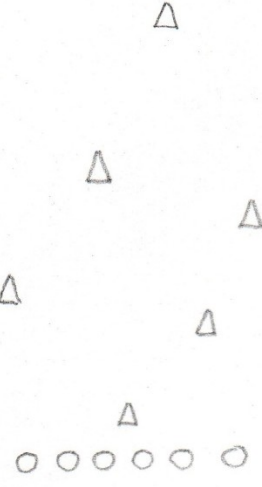
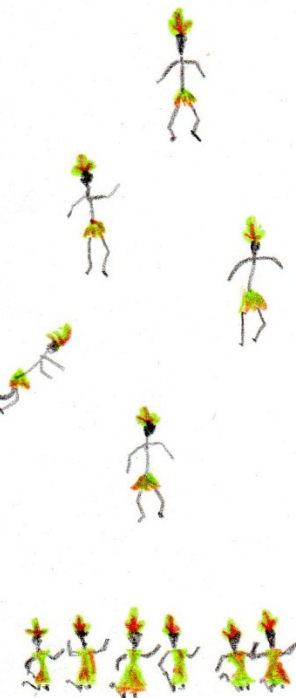
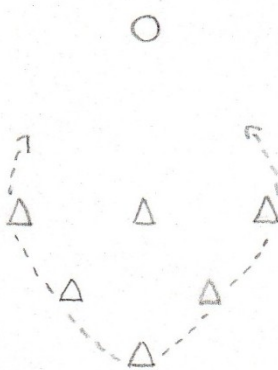
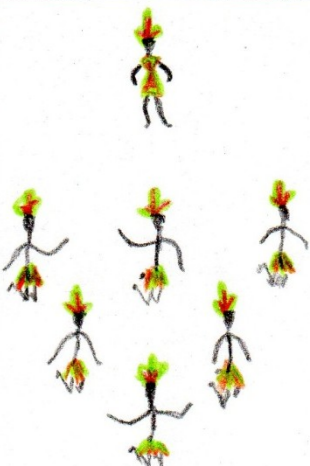
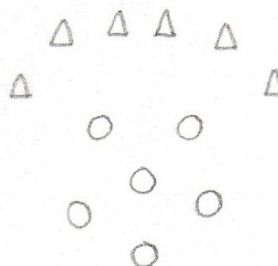
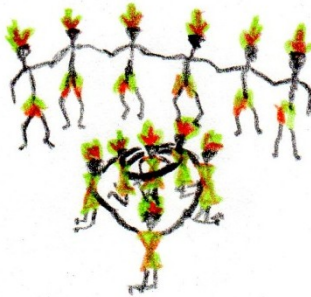
Figura 4 Las niñas se ubican hombro con hombro al fondo del escenario y los niños se ubican en dos filas a los costados, para luego encontrarse.		
Figura 5 Las niñas van hacia el frente y se arrodillan. Mientras los niños se ubican detrás de ellas, espiándolas, para luego salir corriendo de escena. Más tarde las niñas salen también de manera libre dejando tres de sus compañeras. Dos de ellas se devuelven por la que está al frente, la toman de los brazos y se retiran.		

Figura 6 Los niños aparecen en fila y se ubican en punta de flecha. Luego sale una niña para ser rodeada por los hombres saliendo así del escenario.		
Figura 7 Las niñas salen en hilera y realizan dos círculos alrededor de una de sus compañeras. Todas arrodilladas formando una flor de loto.		
Figura 8 Estando las niñas en esta posición salen los hombres, las rodean y terminan en media luna.		

Nombre: Recreación del mito “Árbol de agua grande”. Grado segundo, niños entre 7 y 8 años de edad.

Modalidad: Ritual

Forma: Grupal

Ritmo: Tobas

Versión musical: “Jaguar”

Agrupación musical: Kalamarka

Paso básico: Caballito

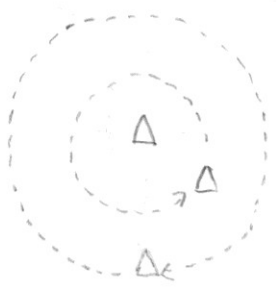
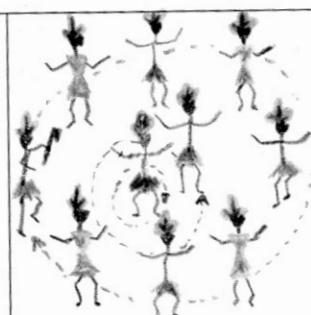
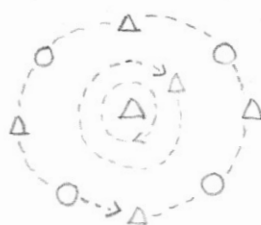
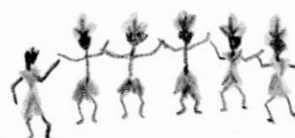
Descripción	Planimetría	Versión frontal
Figura 1 Aparece en escena un niño que gira en su propio eje, entra un segundo niño que lo rodea y finalmente ingresa otro compañero que cerca los dos primeros.		

Figura 2

Entran en fila los demás compañeros y forman un círculo alrededor de los primeros niños.

Figura 3

Se forma una hilera que al desplazarse se convierte en una media luna.

Figura 4

Se realiza una fila adelante con tres niños que se desplazan lateralmente y los demás atrás en otra, estáticos con el paso básico.

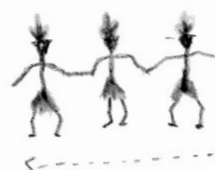
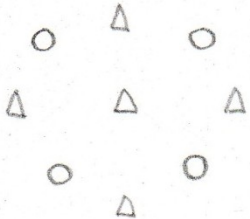
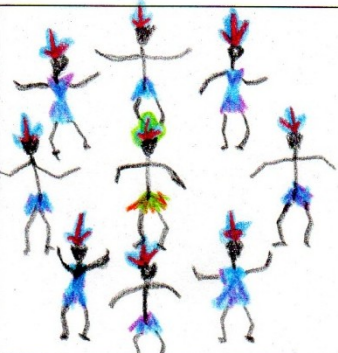
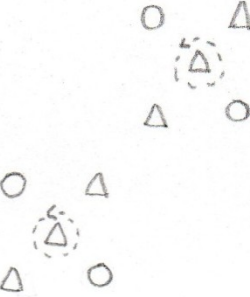
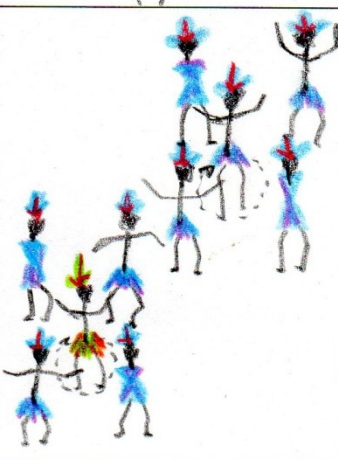
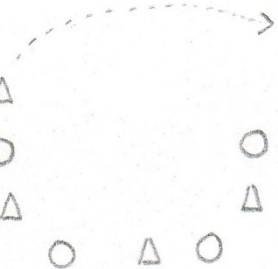
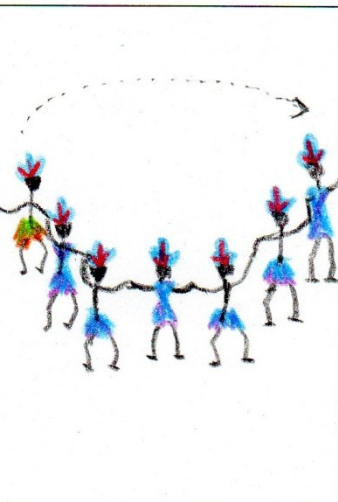

Figura 5 Se forma un círculo alrededor de un niño, después de unos giros él se unirá a la figura.		
Figura 6 Se realizan dos grupos, el niño que está en el centro de cada grupo gira en su eje para luego ser alzado por sus compañeros.		
Figura 7 Se forman en una hilera que después se convierte en una media luna, de esta forma salen del escenario.		

Nombre: Recreación de la leyenda “El Ayaymama”. Grado tercero, niños entre 8 y 9 años de edad.

Modalidad: Ritual

Forma: Grupal

Versión musical: Música instrumental andina

Paso básico: Caballito

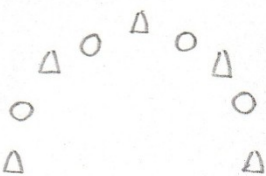
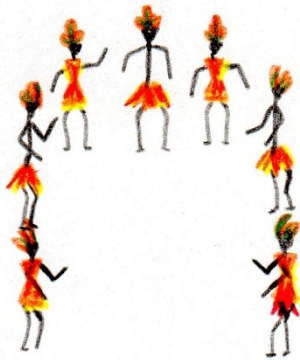
Descripción	Planimetría	Versión frontal
Figura 1 Entran todos en fila para ubicarse en media luna, donde giran en su propio eje, primero para la derecha y luego hacia la izquierda.		

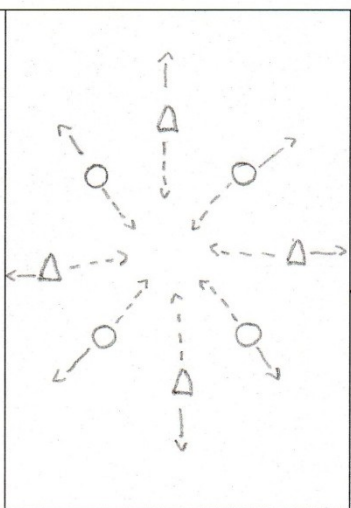
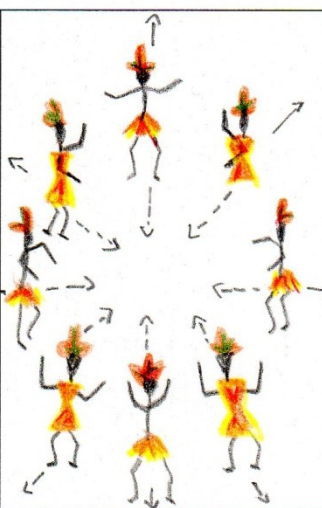
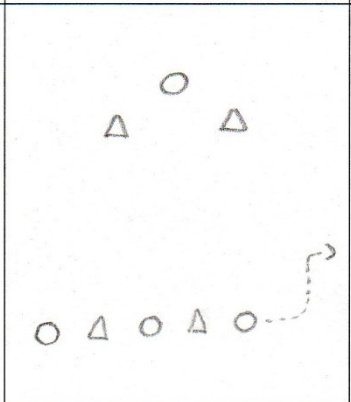
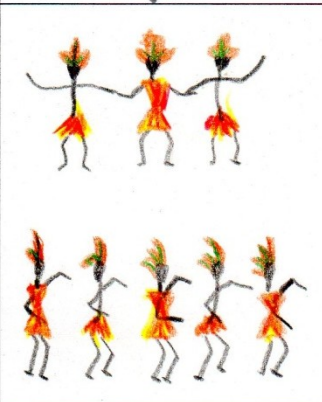
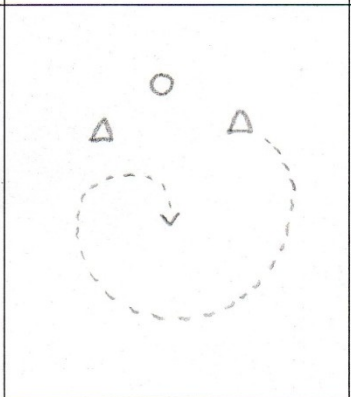
Figura 2 Luego forman un círculo y se disponen a encontrarse en el centro, después retroceden, se dispersan por el espacio y cada uno realiza una actividad como cosechar, pescar, cazar o tejer.		
Figura 3 Todos caen al piso para luego incorporarse, alinearse y salir del escenario, quedando solamente una niña y dos niños.		
Figura 4 Los tres juntos se desplazan en círculo. La niña deja a los dos niños en el centro sentados y sale del escenario de espaldas.		

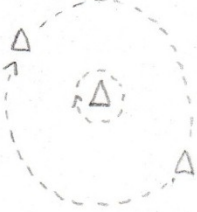
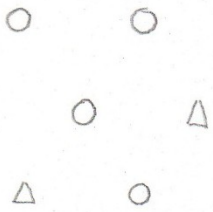
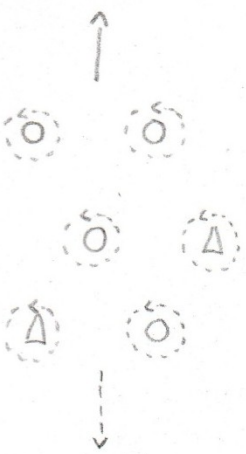
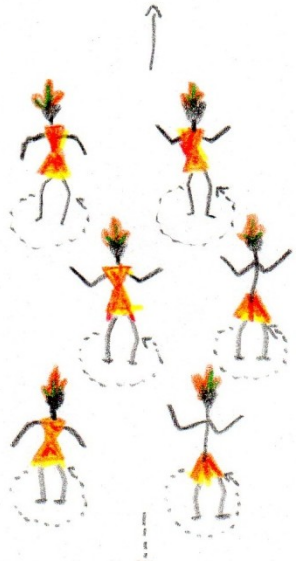
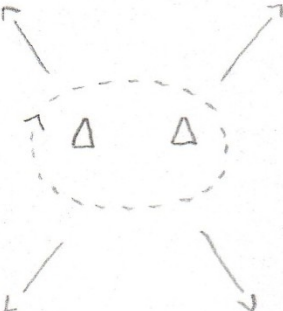
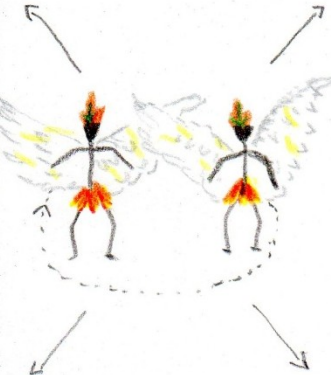
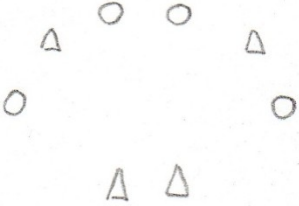
Figura 5 Los dos niños ejecutan la cascada, mientras tanto sale otro niño. Ahora los primeros lo rodean mientras el último gira en su eje.		
Figura 6 Mientras los tres niños salen del escenario, entran los demás ubicándose en tres líneas.		
Figura 7 Se desplazan hacia adelante y hacia atrás, para disponerse a girar en su propio eje. Luego viene una parte actuada donde algunos de los niños se desploman mientras sus compañeros los sostienen, para luego salir de escena.		

Figura 8 Aparecen en escena dos niños, se ubican espalda con espalda y giran sobre un eje, luego se desplazan sobre una diagonal y se dirigen a puntas opuestas, retroceden y se desplazan sobre la otra diagonal haciendo el mismo recorrido.		
Figura 9 Entran los demás y se ubican en medialuna para la posición final		

Nombre: Recreación de la leyenda “El bufeo colorado”. Grado cuarto, niños alrededor de los nueve años.

Modalidad: Ritual

Forma: Grupal

Versión musical: Cordilleras

Agrupación musical: Maya Andina

Paso básico: Caballito

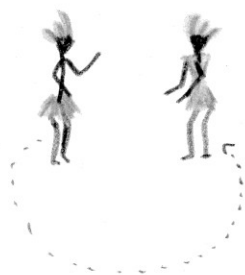
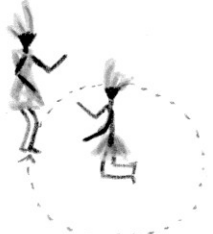
Descripción	Planimetría	Versión frontal
Figura 1 Entran a escena una pareja de niños, el hombre avanza de espalda, dibujando un círculo y ella lo sigue.		
Figura 2 Luego el hombre se arrodilla y la mujer gira alrededor de él.		

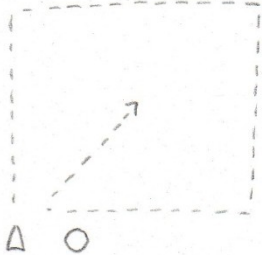
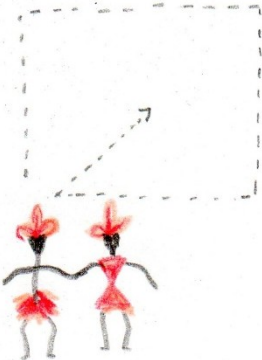
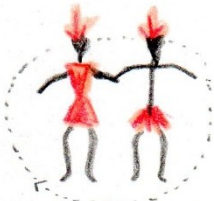
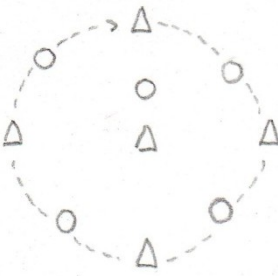
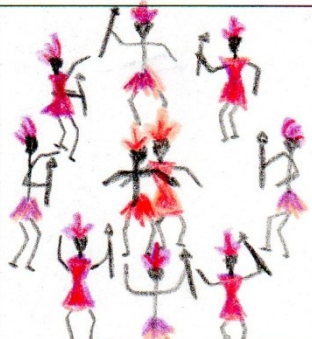
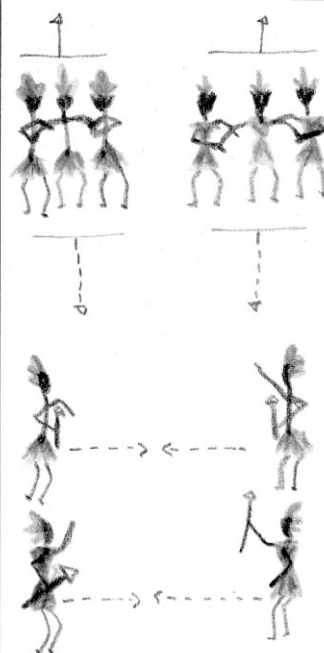
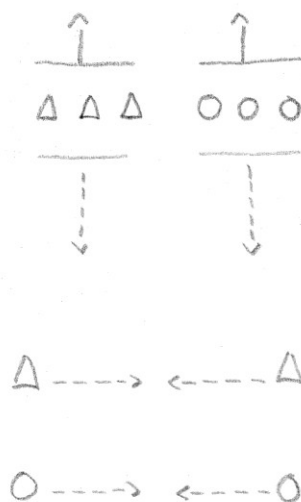
Figura 3 Él se levanta la toma de la mano, se desplazan demarcando un cuadrado para luego ubicarse en el centro.		
Figura 4 Giran en su propio eje y se acuestan de medio lado realizando movimientos ondulares, después se levantan y se desplazan en forma circular por el espacio.		
Figura 5 Ingresa todos los demás rodeando a la pareja mientras él la cubre.		

Figura 6

Viene una parte actuada donde el niño es capturado por un grupo y la niña por otro, los llevan hacia adelante y hacia atrás para luego abandonar el escenario quedando solamente dos filas frente a frente.

Figura 7

Después las filas se enfrentan, mientras que entran a escena los demás niños y se ubican en el centro, el resto del grupo los rodea. Luego caen al piso y los del centro salen del círculo de forma libre.

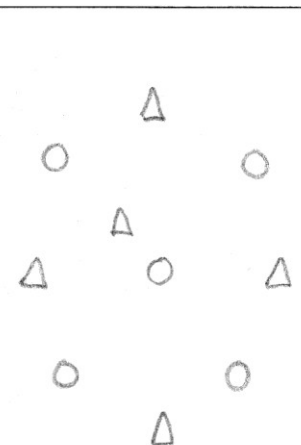
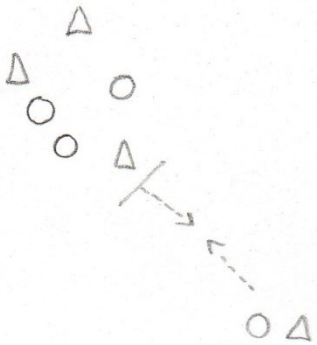
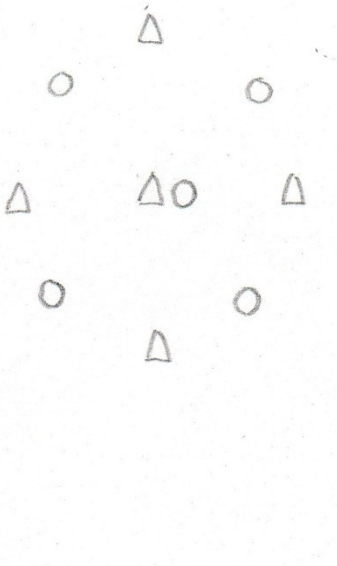

Figura 8 Todos se levantan y entra la pareja al escenario ubicándose frente a frente al grupo.		
Figura 9 La pareja se ubica en el centro mientras el grupo los rodea y se disponen a girar, preparándose para la posición final, todos caen al piso y la pareja queda de pie, espalda con espalda.		

Nombre: Recreación del mito “*Los Ticunas pueblan la tierra*”. Grado Quinto A, niños entre los 9 y 10 años de edad.

Modalidad: Ritual

Forma: Grupal

Versión musical: kusi-huayño

Agrupación musical: Maya andina

Paso básico: Caballito

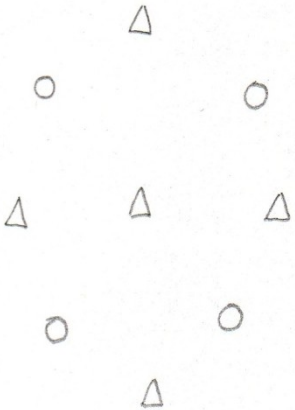
Descripción	Planimetría	Versión frontal
Figura 1 Entran en fila de espaldas al público y luego realizan un círculo alrededor de un compañero.		

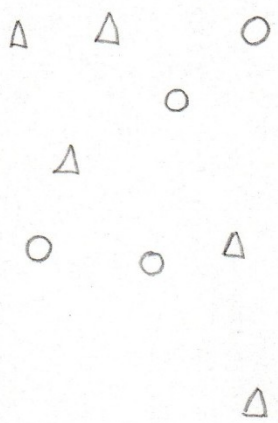
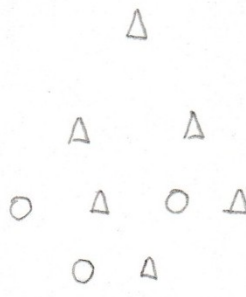
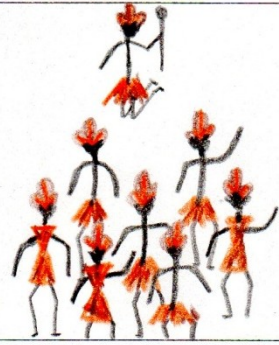
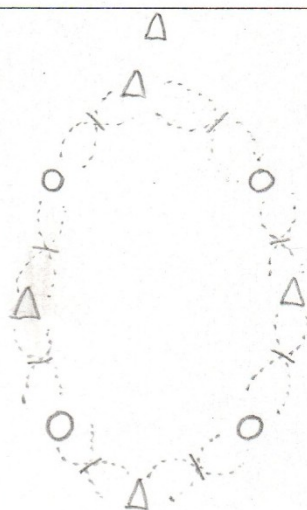
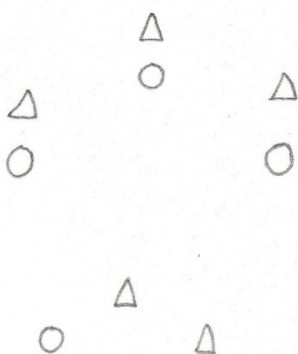
Figura 2 Luego se dispersan por el espacio, uno de los niños se queda al frente en una esquina mientras los demás imitan animales salvajes para luego retirarse de escena.		
Figura 3 El niño avanza y retrocede en repetidas ocasiones, al final se sienta al fondo del escenario esperando la aparición de sus compañeros.		
Figura 4 Entran todos a escena ubicándose en tres filas disponiéndose a formar un círculo.		

Figura 5

Ubicados en circunferencia ejecutan el pasamanos, luego abandonan el escenario dejando a tres de sus compañeros.

Figura 6

Finalmente los tres niños avanzan caminando, uno de ellos se acuesta y los otros dos se sientan a cada lado. Por ultimo entran sus compañeros de manera libre para la pose final. Imitando de forma estática un animal salvaje.

Nombre: Recreación de la leyenda “Anaconda”. Grado Quinto B, niños entre los 9 y 10 años de edad.

Modalidad: Ritual

Forma: Grupal

Versión musical: Yacumama

Paso básico: Caballito

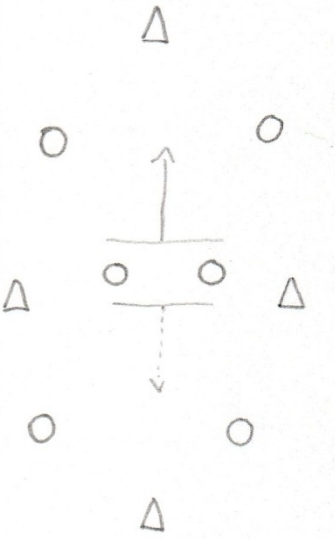
Descripción	Planimetría	Versión frontal
Figura 1 Entran al escenario dos niñas caminando hacia el frente para luego arrodillarse, luego se levantan y vuelven a postrarse en la mitad del escenario, mientras sus compañeros se acercan hacia ellas a rastras como serpientes.		

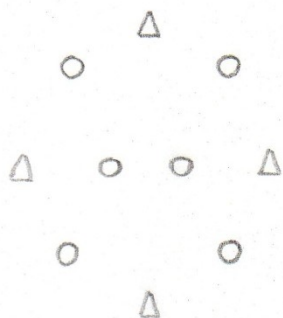
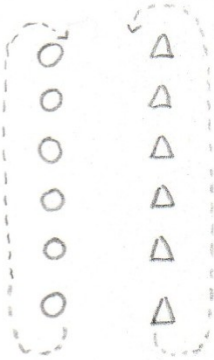
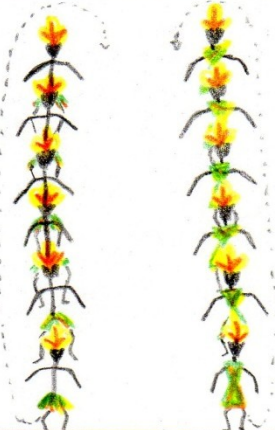
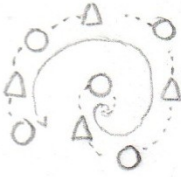
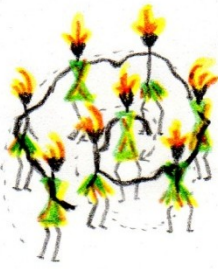
Figura 2 Todos se incorporan lentamente formando un círculo que gira hacia la derecha alrededor de las dos niñas.		
Figura 3 Luego forman dos líneas, ejecutan la cascada y terminan haciendo un túnel.		
Figura 4 Luego se disponen a hacer una media luna que se convierte en caracol que se enrolla y se desenrolla.		

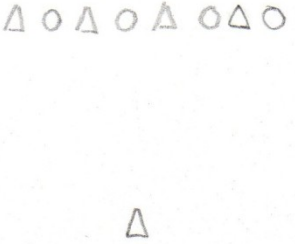
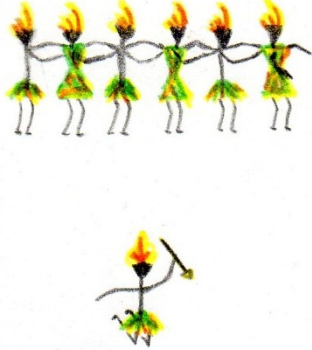
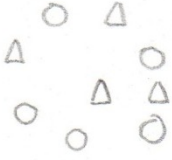
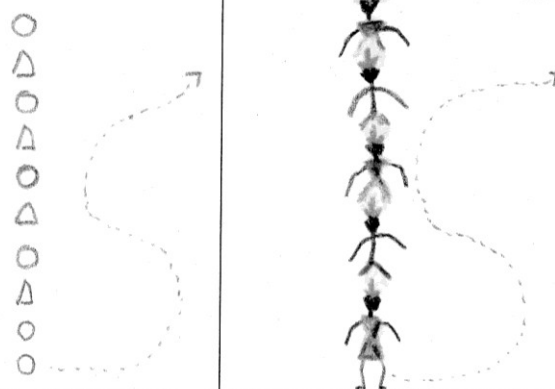
Figura 5 Se forma una fila y luego serpentean hasta el fondo del escenario donde se quedan postrados.		
Figura 6 Uno de los niños irrumpe en escena, camina hacia el frente y se arrodilla mientras la hilera vuelve culebreando y se abalanza sobre él.		
Figura 7 La fila se envuelve a modo de caracol y al desenvolverse forman una media luna.		

Figura 8

Para finalizar serpentean sobre el escenario y se disponen a salir en línea.

Capítulo IV

COMPONENTE PEDAGÓGICO

4.1 Danza en la escuela

“El objetivo de la danza en los niños es hacer mejor a los seres humanos”
(UNESCO, 1982).

La danza como manifestación expresiva, creativa, terapéutica aporta al desarrollo integral del estudiante, al reconocimiento corporal y a la transmisión, inclusión y valoración del patrimonio cultural, adquiriendo respeto hacia la diversidad. En un artículo sobre danza en la escuela, (2011) se afirma que:

Bajo nuestra concepción, la danza dentro del ámbito educativo debe ser planteada como la unión de movimientos naturales (andar, correr, deslizarse sobre el suelo, girar, estirarse, transportar algo o a alguien, etc.) Tradicionalmente, la danza ha estado orientada hacia la repetición y memorización de patrones de movimiento, centrándose en un trabajo de “reproducción” (trabajo memorístico-copia). Personalmente

opinamos que la Danza tiene mucho más que decir y mucho que aportar en el ámbito educativo abriendo campo para el trabajo de la creatividad, la relación entre compañeros, el conocimiento de sí mismo, de otras culturas, etc. (p. 11)

Fotografía 28. Colegio Albert Schweitzer. Elaborado por: Harold Atuesta

La imaginación es el componente primario de todo ser creativo que al entrenarse o desarrollarse facilita la comunicación, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y abstracto. Todos los seres humanos son

potencialmente creativos, siendo la niñez, el campo donde la estimulación adecuada puede determinar su nivel en la etapa adulta.

Fotografía 29. Grado segundo, niños de 7 y 8 años, en ensayo. Elaboración propia.

4.2 Desarrollo de la expresión corporal

La expresión es una necesidad consciente o inconsciente de comunicación y un medio de aprendizaje personal, interpersonal e introspectiva, que se vale de la gestualidad, postura y movimiento para exteriorizar emociones y vivencias, donde la mente y el cuerpo se conectan en su totalidad estimulando el desarrollo cognitivo, físico y sensible. Fuentes (2015) afirma:

Esto de consolidar las técnicas modernas o posmodernas, no solamente desde un lenguaje corporal específico creado por el maestro o de un lenguaje ya establecido, sino precisamente desde la creación, existen estas herramientas compositivas que aplicadas a esas solicitudes del alma y del espíritu que ha sido violentado, hay una transformación, porque hay un reconocimiento de sí mismo y de su interioridad a un punto donde la superación puede llegar a estadios de armonía. (p.20)

Plata (2015) encontró que la danza además de ser la más antigua de las artes, es la más expresiva, una forma de comunicación no verbal que se

constituye como la forma más efectiva para conocer y reconocer los sujetos y su entorno, que valiéndose del movimiento deja entre ver el origen, ritualidad y cultura de pueblo. Para esto es necesario realizar un proceso de investigación que permita diseñar las secuencias coreográficas de acuerdo a los siguientes conceptos: la forma, la temática, la modalidad, la funcionalidad.

Fotografía 30. Ejercicio de improvisación y expresión corporal. Elaboracion propia.

4.3 Proyecto educativo y comunitario

El presente trabajo se presenta como una guía pedagógica donde se contextualiza al lector y posteriormente se explica paso a paso el proceso de creación para la elaboración de la obra dancística. También pretende ofrecer y explorar la danza y su relación con la cultura y la pedagogía.

La danza y los mitos comparten el mismo contenido, mágico y religioso, así mismo este proyecto propone un acercamiento a la literatura a través de la danza, siendo un medio didáctico, dinámico y funcional para la interiorización de una historia a través del movimiento.

Como estudiante de pedagogía, hay interés en la localización de los flujos y movimientos de la danza, su importancia social, así como la de sus ejecutantes. El punto aquí está en el deseo de reconocer la creatividad, la conducción del educador (guía) y la acción en la danza. Este trabajo también es consecuencia de la colección editada de Paul Spencer (1985b) “Sociedad y danza”. El libro de Spencer presenta una excelente gama de análisis antropológicos de la danza, realizada en las sociedades de la Venda de Sudáfrica, la lugbara de Uganda y las tierras altas de Papúa Nueva Guinea. Cada contribución en el volumen de Spencer aborda enfoques teóricos de la antropología de la danza, ya sea bailar como válvula de seguridad, como

vehículo de control social, o como drama ritual. Como escribe Spencer (1985): *"la sociedad crea la danza, y es a la sociedad a la que debemos recurrir para entenderla"* (p. 38). Pero también hay un enfoque en las formas de danza "tradicionales" y en las sociedades de pequeña escala; este trabajo hace hincapié en la interconectividad de estilos (respecto a las representaciones), en el movimiento de los niños en una escala más reducida, y en el papel del profesor en la conformación de las prácticas de baile.

Este proyecto además de estar estructurado partiendo del trabajo investigativo hecho con anterioridad también se basa en la experiencia como docente, estudiante y artista.

Capítulo V

Recopilación de mitos y leyendas

Los siguientes mitos y leyendas dan cuenta de la multiplicidad cultural y la importancia de sus significados para la comunidad indígena del Amazonas, cada personaje trae un contenido cultural trascendental para cada comunidad.

5.1 Flor del Amazonas - Victoria regia

Hace mucho tiempo, jóvenes y bellas indias se reunían a las orillas del río Amazonas, para cantar y vivir sus sueños. Permanecían admirando la belleza de la luna y el misterio de las estrellas. Creían que si pudiesen tocar la luna o las estrellas se transformarían en una de ellas. La más joven y soñadora, Naia, subió a un árbol para intentar tocar la luna, pero no lo consiguió. La noche siguiente, Naia junto con sus amigas fueron hasta las montañas con el mismo propósito, pero no consiguieron el éxito deseado. Naia no desistió. Llegó una nueva noche, y tomó el camino del río y encontró la luna fluctuando en las aguas. La chica pensó que la luna había ido a bañarse al río, y en el intento de tocarla, cayó y desapareció para siempre en medio de la corriente. La luna sintió compasión de la joven y bella india y la

transformó en una flor gigante –la Victoria Regia–, dotándola de perfume y pétalos que se abren en el agua para recibir la luminosidad de la luna.

Fotografía 31. *La flor Amazónica - Victoria regia*. Elaborada por: Harold Atuesta

5.2 El árbol de Agua Grande

(Mito Ticuna)

Esta es la historia del principio del mundo, cuando la creación estaba incompleta, cuando no había agua, ni luz, ni hombre para que al menos cuidara de las cosas del mundo. Solo estaban la tierra, el cielo, algunos animales y frutas por conocer. Era una confusión, la oscuridad sobre la tierra dependía de un árbol inmenso que la cubría.

Así fue que llegó el momento en que Yoí, el primer padre existente en la tierra, reflexionara para dar y poner fin a las cosas. De esta manera habló a su hermano Ipí, pero éste era muy pícaro y todo lo que su hermano mayor decía, lo contradecía a pesar de que fuera su única compañía en la tierra.

El cielo estaba cubierto de oscuridad. Yoí llamó a su hermano y dijo “Vamos a coger todas las frutas existentes en la tierra y llamamos a los animales existentes para convocarles que vamos a tumbar este árbol inmenso llamado Lupuna”.

Entonces todos los animales existentes sobre la tierra comenzaron a picar, morder y raspar el árbol. Toda una multitud de animales que ya existían en la tierra estaban a punto de tumbar el árbol. Sin embargo, Yoí e Ipí se sorprendieron porque aún no lo conseguían. Entonces Yoí mandó a llamar a las dos especies de ardillas que existían en el mundo. Mandó subir a la ardilla golosa hasta el final del árbol para ver por qué no quería caer. La pequeña ardilla no consiguió llegar hasta la cima del árbol, solo pudo llegar hasta la mitad.

Yoí mandó subir a la otra especie de ardilla, que era la ardilla trepadora. Esta ardilla sí pudo trepar hasta la cepa del árbol y descubrió la razón de la sorpresa de Yoí e Ipí. Bajó enseguida y le dijo a Yoí que era un mico perezoso que con las manos tenía agarrado el cielo y con los pies tenía agarrada la copa del árbol y era por eso que no quería caer.

Yoí mandó nuevamente a la ardilla trepadora a la cima del árbol con ají para echarle al mico perezoso. Ella llegó hasta la cepa del árbol, le echó el ají en la boca al mico perezoso pero no le hizo nada. La ardilla volvió a bajar y dijo que el ají no le hacía nada al mico.

Entonces volvió a subir con unas hormigas pequeñas que en la zona se conocen como “twnw”, cuya picadura es muy fuerte. La ardilla llegó y

esparció las hormigas en el cuerpo del mico. El dolor de las picaduras de las hormigas hizo que el mico perezoso fuera soltando el árbol que sostenía hasta que al fin lo hizo.

Este árbol cayó sobre el mundo formando relámpagos, truenos y haciendo brotar aguas. Un inmenso caudal se formó del tronco dando origen al río Amazonas y de las ramas se fueron formando las lagunas y afluentes.

Fue tanta la alegría de Yoí que se metió al agua y a medida que las gotas lo salpicaban fue convirtiéndose en una multitud de peces que llenaron los ríos. Entonces Ipí notó su soledad y vio que sobre el agua flotaba el corazón del árbol. Por curiosidad lo cogió, lo plantó y cuidó con mucho cariño estando siempre pendiente de él. Luego de algún tiempo se lo comió y sintió algo maravilloso, al botar la semilla vino una señorita muy hermosa y le dijo que lo quería mucho. En adelante, Ipí la consideró como su mujer. Esta fue la primera pareja que existió en el mundo.

Fotografía 32. *El árbol de agua grande*. Elaborado por: Harold Atuesta

5.3 El Ayaymama

Dice la leyenda que una epidemia estaba acabando con los habitantes de una comunidad indígena, la primera víctima fue una madre de dos niños la cual empezó a sentirse enferma y de repente decidió llevarse a sus hijos al monte, muy lejos, dejándolos abandonados en una quebrada abundantes en peces y rica en árboles frutos.

Los niños jugaron, comían frutos y se bañaron en la quebradita, pero ya en la noche sintieron la falta de su madre y partieron en su búsqueda de su

casa y como la espesa noche se perdieron, asustados, en su desesperación decían:

Como no ser aves para poder volar donde mamá, así duraron minutos perdidos en selva, hasta que llegó el dueño de la mena y los convirtió en aves para que pudieran volar al pueblo de donde vivían, pero que sorpresa al llegar no encontraron a nadie, el tiempo no había sido los minutos que ellos creyeron haber estado dentro del bosque, en realidad habían pasado años no minutos, tal fue el caso que no encontraron a nadie vivo en aquel pueblo, todos habían muerto... Se dice que desde entonces no dejaron de volar y volar, y cuando se suelen posarse en el alto de un árbol, y cansados de buscar a su madre, hacen oír su canto de dolor, ayaymama, ayaymama.

Fotografía 33. *El ayaymama*. Elaborada por: Harold Atuesta

5.4 El bufeo colorado

Este famoso pez del amazonas es también conocido como tonina o delfín. Las muelas y algunas partes del cuerpo de la hembra se usan como talismanes en la pesca, la cacería y el amor.

Dicen que el animal se transforma en persona y se la presenta a la gente que utiliza partes de su cuerpo, como dientes o que mata su especie para hacer brujería o talismanes para maleficios.

Fotografía 34. *El bufeo colorado*. Elaborada por: Harold Atuesta

5.5 Los Ticunas pueblan la tierra

(Mito Ticuna)

Yuche vivía desde siempre, solo en el mundo. En compañía de las perdices, los paujiles, los monos y los grillos que habían visto envejecer la tierra. A través de ellos se daba cuenta que el mundo vivía y que la vida era tiempo y el tiempo muerte.

No existía en la tierra sitio más bello que aquél donde Yuche vivía: era una pequeña choza en un claro de la selva y muy cerca de un arroyo enmarcado en playas de arena fina. Todo era tibio allí; ni el calor ni la lluvia entorpecían la placidez de aquel lugar. Dicen que nadie ha visto el sitio, pero todos los Ticunas esperan ir allí algún día.

Una vez Yuche fue a bañarse al arroyo, como de costumbre. Llegó a la orilla y se fue introduciendo en el agua hasta que estuvo casi enteramente sumergido. Al lavarse la cara se inclinó hacia adelante mirándose en el espejo del agua y por primera vez notó que había envejecido. El verse viejo le entristeció profundamente.

-Estoy ya viejo y solo. ¡Oh! se muero, la tierra quedará más sola todavía.

Apesadumbrado, despaciosamente emprendió el regreso a su choza. El susurro de la selva y el canto de las aves lo embargaban ahora de infinita melancolía. Yendo en el camino sintió un dolor en la rodilla, como si lo hubiera picado algún insecto; no pudo darse cuenta, pero pensó que había podido ser una avispa. Comenzó a sentir que un pesado sopor lo invadía.

-Es raro cómo me siento. Me acostaré tan pronto llegue.

Siguió caminando con dificultad y al llegar a su choza se recostó, quedando dormido. Tuvo un largo sueño. Soñó que mientras dormía más envejecía y más débil se ponía y que de su cuerpo agónico salían otros seres. Despertó muy tarde, al otro día. Quiso levantarse, pero el dolor se lo impidió. Entonces se miró la inflamada rodilla y notó que la piel se había vuelto transparente. Le pareció que algo en su interior se movía. Al acercarse más los ojos vieron con sorpresa que, allá en el fondo, dos minúsculos seres trabajaban; se puso a observarlos. Las figurillas eran un hombre y una mujer: el hombre templaba un arco y la mujer tejía un chinchorro.

Intrigado, Yuche les preguntó:

-¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron ahí?

Los seres levantaron la cabeza, lo miraron, pero no respondieron y siguieron trabajando. Al no obtener respuesta, hizo un máximo esfuerzo para ponerse de pie, pero cayó sobre la tierra. Al golpearse, la rodilla se reventó y de ella salieron los pequeños seres que empezaron a crecer rápidamente, mientras él moría. Cuando terminaron de crecer, Yuche murió.

Los primeros Ticunas se quedaron por algún tiempo allí, donde tuvieron varios hijos; pero más tarde se marcharon porque querían conocer más tierras y se perdieron. Muchos Ticunas han buscado aquel lugar, pero ninguno lo ha encontrado.

Fotografía 35. *Los Ticunas pueblan la tierra*. Elaborada por: Liliana Monzón.

5.6 Anaconda

Para los indígenas del sur de Colombia, la anaconda o serpiente de agua se identifica con la vía láctea, que al descender a la tierra formó el río Amazonas y sus afluentes, de donde surgen los seres humanos. Se cree que es la protectora del agua y de todos los seres de la selva amazónica.

Fotografía 36. Anaconda. Elaborada por: Harold Atuesta

Conclusiones

La obra dancística “Madre Selva: Representación de mitos y leyendas de la región amazónica colombiana a través de la danza” está enfocada en la reconstrucción de la memoria ancestral y el desarrollo corporal y creativo donde prima la creación sobre la técnica.

Este proceso además del montaje escénico, generó un documento escrito y audiovisual que puede servir como proyecto educativo o comunitario, material didáctico para abordar la literatura a través del movimiento y generar conciencia cultural.

La propuesta permitió abordar temas de interés general y luego transmitirlos al tiempo que se fortalecían los diferentes lenguajes artísticos, la creatividad, la identidad, la tradición oral, el respeto por la interculturalidad, creando lenguaje reflexivo acerca de la importancia de la danza a nivel socio-cultural y de las comunidades indígenas en la prehistoria y en la actualidad.

La preparación para la obra permitió a los participantes la reconstrucción individual y colectiva para finalmente reconocerse como seres creativos capaces de promover cambios positivos para la humanidad.

Referencias

- Abadía G., (1989) *Compendio general de folklore Colombiano*. Bogotá, Colombia: Talleres gráficos banco popular.
- Acha J., (1992) *Introducción a la creatividad artística* .México: Trillas.
- Canalias, N. (2014). *Danza inclusiva*. Barcelona, España: Editorial UOC.
- Barfield, T. (Ed.). (2000). *Diccionario de antropología*. México: Siglo XXI Editores.
- Fuentes A., (2015) *Entrevista por Alberto Motta*. Culturas (s). Bogotá, Colombia: Culturas.
- García, M. y Pérez, V. (2009). *De oriente a occidente -Sabiduría ancestral-*.Madrid, España: visión libros.
- Markessinis, A. (1995). *Historia de la danza desde sus orígenes*. Madrid, España: Librerías Deportivas Esteban Sanz Martier.
- Ministerio de cultura, dirección de artes, área de danzas (2009) *lineamientos del plan nacional de danza para un país que baila 2010 – 2016*. Bogotá, Colombia: Ministerio de cultura.
- Plata H., (2013) *Bambuco nostálgico, danza tradicional contemporánea*. Culturas (s). Bogotá, Colombia: Culturas
- Plata H., (2015) *La composición de coreografías, creación y síntesis de movimientos creativos*. Culturas (s). Bogotá, Colombia: Culturas.

- Tema 45. La danza como manifestación expresiva y de comunicación.
Evolución de la danza tradicional. Danza moderna. Posibles adaptaciones al contexto escolar (s.f.) Recuperado el 16 de febrero de 2015 de,
<https://sportaquusarticulos.files.wordpress.com/2011/02/tema-45-la-danza-en-la-escuela.pdf>

Bibliografías

- Barrera, Y. (2003) *Explorando la danza*. Bogotá, Colombia.
- Castillo y., Mican, S., Valbuena, D., (2002) *El juego coreográfico como estrategia pedagógica fomenta la creación*. (Tesis de pregrado). Corporación universitaria minuto de Dios. Bogotá, Colombia.
- Coedición latinoamericana. (1981) *Cuentos, mitos y leyendas para niños de América latina*. Sao Paulo, Brasil: AIQUE
- Danza, mito y ritual (s.f.) Recuperado el 8 de Enero de 2015, de <http://corporizar.blogspot.com/2008/10/danza-mito-y-ritual.html>
- García H., (1993) *Leyendas de América*. Medellín, Colombia. Everest
- García H., (1993) *Leyendas del mundo*. Medellín, Colombia. Everest
- Parques nacionales de Colombia. (2000) *Parques naturales nacionales cosmogonía indígena*. Bogotá, Colombia: Imprenta nacional de Colombia.
- Koch K., (1973) *Carrera, salto y lanzamiento en la escuela elemental*. Buenosaires, Argentina: Kapelusz.
- Dirección de artes, área de danzas (2009) *Lineamientos del plan nacional De danza para un país que baila 2010 – 2016*. Bogotá, Colombia: Del ministerio de cultura.

- Ministerio de educación, (s.f.) *Magütagü arü yüüe, danzas Ticunas*. Bogotá, Colombia: Ministerio de educación.
- Mitos y leyendas de Colombia, (s.f.) Recuperado el 22 de Junio de 2015, de <http://www.todacolombia.com/folclor/mitosyleyendas.html>.
- Pineda, R. (1989) *Etno – historia amazónica*. Bogotá, Colombia. (s.e.)
- Red de solidaridad social, alcaldía de San José del Guaviare y Comunidades indígenas, (2002) *Palabreando, relatos de abuelos de Comunidades indígenas de san José del Guaviare*. Bogotá, Colombia: Red de solidaridad social.
- Ritmos de Colombia (2012). Recuperado el 4 de Febrero de 2016 de
- Sistema nacional de información cultural. Recuperado el 4 de Febrero de 2016 de Recuperado el 4 de Febrero de 2016 de:
<http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=91&COLTEM=221>
- Solís J., (2010) *Didáctica de la clase de educación física*. México: Trillas.
- Solórzano, L. (1994) *Mitología y creencias populares de Colombia*. Bogotá, Colombia: ECOE
- Stokoe, P. (1967) *La expresión corporal*. Barcelona, España: Paidós.

- Toda Colombia.(s.f.) Recuperado el 19 de Octubre de 2015, de <http://www.todacolombia.com/etnias-de-colombia/grupos-indigenas/region-amazonia.html>