

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE HIDALGO.

INSTITUTO DE ARTES

TESIS

LA DANZA: ARTE Y DISCIPLINA PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL
EN EL ADOLESCENTE

P R E S E N T A N :
G A R C Í A D Í A Z A R A C E L I
H E R N Á N D E Z H E R N Á N D E Z C R U Z D E L C O N S U E L O
V A L E N C I A R A M Í R E Z M A R T H A G A B R I E L A
V I D A L G U I L L E N J E S S I C A J A C Q U E L I N E

REAL DEL MONTE, HGO., NOVIEMBRE DEL 2007

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
CAPITULO I LA EDUCACIÓN.....	7
1.1 Concepto de la Educación	
1.2 Historia de la Educación	
1.3 Historia de la Educación en México	
1.4 Educación secundaria	
CAPITULO II LA DANZA Y LA EDUCACIÓN.....	20
2.1. Función de las Artes en Secundaria	
2.2. Función de la Danza en Secundaria	
2.3 Importancia de la Danza en los adolescentes	
2.4 Metodologías de la enseñanza de la danza	
CAPITULO III LA ADOLESCENCIA.....	39
3.1 Antecedentes y Fundamentación	
3.2 Dimensiones del desarrollo	
3.3 Vida escolar del adolescente	
CAPITULO IV CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS.....	49

ANEXOS

BIBLIOGRAFIA

I N T R O D U C C I Ò N

Nuestro propósito al realizar esta investigación es despertar en los adolescentes el interés y la apreciación de la danza para lograr un acercamiento a ella a partir de su revalorización y su conocimiento.

La danza es una manifestación artística que busca la comunicación entre los hombres, nos permite apreciar y expresar sentimientos, ideas, emociones, formas, creencias, hechos y actitudes por medio de un lenguaje corporal a base de una técnica.

Este proyecto se enfocará en el nivel secundaria, ya que en esta etapa el adolescente se adapta a una nueva forma de vida ,sufriendo cambios físicos y emocionales adquiriendo una nueva forma de pensar y actuar, construyendo una identidad no propia.

Mencionado lo anterior consideramos que la danza es un medio importante para fortalecer el desarrollo individual del adolescente ya que la danza nace con la propia humanidad siendo un fenómeno universal que está presente en todas las culturas, en todas las razas y en todas las civilizaciones.

Es considerada generalmente como la expresión de arte más antigua, a través de ella, se comunican sentimientos de alegría, tristeza, amor, vida y muerte. El hombre, a lo largo de la historia no solo ha utilizado a la danza como liberación de tensiones emocionales, sino también desde otros aspectos, tales como: ritual, mágico, religioso, artístico, etc.

Es evidente que la danza es un fenómeno que ha estado formando parte en todas las culturas, siendo múltiples las formas expresivas y artísticas que ha adoptado a lo largo de la historia. En este sentido, definirla ha sido y es, una tarea compleja, dada la variedad de aproximaciones conceptuales e interrelaciones, que sobre este término se establecen desde diferentes campos: antropológico, psicológico, pedagógico, sociológico, artístico, musical entre otros.

Por todo lo anterior nos pudimos percatar que la danza está tomada como una actividad para eventos festivos, sin saber que es la expresión del ser humano en sí mismo; y que si tomamos en cuenta que el adolescente es una unidad biopsicosocial, constituida por distintos aspectos que presentan grados de desarrollo de acuerdo con sus características físicas, psicológicas, intelectuales y de su interacción con el medio ambiente, entonces debemos tener más atención en aquello que realmente le ayude a ser “un ser feliz e integro”.

La asignatura de artes (danza) se concibe como un espacio donde los alumnos contarán con experiencias cognitivas y afectivas. El desarrollo del pensamiento artístico en la escuela, mediante la observación y la experimentación con los lenguajes, procesos y recursos de las artes, contribuirá a que el estudiante encuentre soluciones propias, creativas y críticas cuando se enfrente a problemas estéticos concretos o bien a problemas de la vida cotidiana y fortaleciendo su capacidad integral en su educación a nivel secundaria.

Por lo tanto en esta investigación se busca que en las escuelas secundarias los alumnos se desarrollen tanto integral, intelectual como socioculturalmente, proponiendo una metodología adecuada y de calidad, logrando que el alumno profundice en el conocimiento del lenguaje dancístico y lo practiquen habitualmente.

Cabe mencionar que no se pretende la formación artística profesional del alumno, sino que emplee el lenguaje de una disciplina, para expresarse y comunicarse de manera personal, buscando fortalecer su desarrollo integral y crear en él una conciencia cultural.

De acuerdo a la “Secretaría de Educación Pública (SEP) una de las modificaciones que ha implantado es que la Expresión y Apreciación Artística deja de ser una actividad de desarrollo y se considera una asignatura dentro del Plan de Estudio de Secundaria, cuya denominación es Artes, en la cual los alumnos durante sus tres años cursan una disciplina artística (danza, teatro, música, artes visuales).”¹

Esta asignatura promueve espacios para la expresión y apreciación de las ideas y los sentimientos de los alumnos.

Por lo anterior y en beneficio de una buena formación de la personalidad y un excelente aprendizaje, dicho trabajo tiene como objetivo:

- Fomentar en el alumno el interés por las manifestaciones artísticas logrando una conciencia cultural en ellos.
- Fortalecer el desarrollo integral del alumno.
- Que los estudiantes desarrollen un pensamiento artístico que los permita expresar sus ideas, sentimientos y emociones.
- Que el alumno aprecie y comprenda el arte como una forma de conocimiento del mundo, en donde los sentidos, la sensibilidad estética y el juicio crítico desempeñen un papel central.

¹ Secretaría de Educación Pública. Educación Básica Secundaria Programa de Estudio 2006. pp.08

Esta investigación será de forma documental y de campo ya que nuestra información sobre la asignatura de artes está basada en los programas de Estudio de la Secretaria de Educación Pública (SEP) a nivel secundaria, apoyándonos con diferentes bibliografías y realizando practicas en la Escuela Secundaria Técnica No. 27 con los alumnos de 2º grado al igual que la Escuela Secundaria Genaro Guzmán Mayer.

CAPITULO I LA EDUCACIÓN

1.1 CONCEPTO DE EDUCACIÓN

“La educación es un proceso que termina con la “madurez” del individuo; es obra de la escuela y de la familia. Para otros, es un proceso permanente, obra de la sociedad, que dura tanto como nuestra existencia, como seres inacabados que somos. Hay quienes la consideran predominantemente como transmisión de conocimientos y valores. Afirman que la educación ejerce poca influencia. “Ni la buena educación hace el carácter, ni la mala lo destruye.”^{1.1} Todos los autores modernos están de acuerdo en que el proceso educativo no consiste en transmisión y adquisición pasiva de conocimientos y de información.

Bloom subraya “la acción de procesamiento y transformación de los datos mediante el análisis, la síntesis, la aplicación y la evaluación constante de la información recibida. Para él, educar consiste en el desarrollo de aquellas características que permiten al hombre vivir eficazmente en una sociedad compleja. Es un proceso que cambia a quienes experimentan el aprendizaje.”²

Otros pensadores definen la educación como una contribución al desarrollo de la persona y de su grupo social, la cual orienta y facilita actividades que operen en ellos cambios positivos en sus comportamientos, actitudes, conocimientos, ideas y habilidades.

1.1 Fontanelle² Enciclopedia Encarta 2004

Edgar Faure entiende por educación “el proceso cultural que busca la eclosión y el desarrollo de todas las virtualidades del ser y su sociedad”³

La entiende no como una formación inicial, sino como una actividad continua; su objeto no es la formación del niño y del adolescente, sino la de todos los hombres durante toda su vida. Su lugar no se limita a la escuela; está constituido por todo el ambiente vital. El educador básico de la sociedad, el sujeto de la educación es el educando mismo. La educación por tanto, ya no se define en función de la adquisición de una serie de conocimientos, sino como un proceso del ser humano y de su grupo social que, a través de la asimilación y orientación de sus experiencias, aprende a ser más, a dominar al mundo, a ser más humano cada vez.

La educación debe ser obra y responsabilidad de la sociedad en su conjunto.

Los medios de comunicación social, el ambiente vital, los hábitos y la praxis de la cultura, así como el entorno familiar, tienen mayor influencia que las escuelas, los educadores y los libros.

Mientras la sociedad no tome conciencia de que todos somos educadores o corruptores, que todo educa o deseduca, que la educación es una empresa común no delegable en manos de unos pocos, no resolveremos el problema educativo. Es, pues, imposible formular una definición válida de educación si no se determinan sus fines y sus medios.

El fin de la educación es generar hombres conscientes de su dignidad y una sociedad digna de seres humanos, mediante el desarrollo de las potencialidades en todos los hombres y grupos humanos.

³ Enciclopedia Encarta 2004

“La educación es un proceso personal y social de permanente crecimiento y aprendizaje para la vida. Lo específico de la educación es el “aprender”, el crecer permanentemente a partir de sí mismo y en relación armoniosa con el entorno natural y social. Se trata de aprender y crecer gratificadamente y de sembrar felicidad en el mundo.

La meta es llegar a ser personal y colectivamente aquello que estamos llamados a ser, es decir, excelentemente humanos, en armonía con el mundo de la vida”⁴

El objetivo de la educación es aprender a vivir en un proceso nunca acabado, desarrollando nuestras potencialidades en vista del bienestar personal y colectivo y en armonía con el mundo.

⁴ Suárez Díaz Reinaldo, La Educación: Teorías Educativas, Estrategias de Enseñanza-enseñanza. Ed. Trillas. pp. 20 - 24

1.2 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

La educación está tan difundida que no falta en ninguna sociedad ni en ningún momento de la historia. En toda sociedad por primitiva que sea, encontramos que el hombre se educa.

“Los pueblos primitivos carecían de maestros, de escuelas y de doctrinas pedagógicas, sin embargo, educaban al hombre, envolviéndolo y presionándolo con la total de las acciones y reacciones de su rudimentaria vida social. En ellos, aunque nadie tuviera idea del esfuerzo educativo que, espontáneamente, la sociedad realizaba en cada momento, la educación existía como hecho. En cualquiera de las sociedades civilizadas contemporáneas encontramos educadores, instituciones educativas y teorías pedagógicas; es decir, hallamos una acción planeada, consciente, sistemática. La importancia fundamental que la historia de la educación tiene para cualquier educador es que permite el conocimiento del pasado educativo de la humanidad.”⁵

El hecho educativo no lo presenta la historia como un hecho aislado, se estudia vinculándolo con las diversas orientaciones filosóficas, religiosas, sociales y políticas que sobre él han influido. Al verlo así, como un conjunto de circunstancias que lo han engendrado, permite apreciar en que medida la educación ha sido un factor en la historia y en que medida una cultura es fuerza determinante de una educación.

⁵ www.monografias.com, Historia de la Educación.

“Los primeros sistemas de educación:

Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos características comunes, enseñaban religión y mantenían las tradiciones de los pueblos. En el antiguo Egipto, las escuelas del templo enseñaban no sólo religión, sino también los principios de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. De forma semejante, en la India la mayor parte de la educación estaba en las manos de los sacerdotes. La India fué la fuente del budismo, doctrina que se enseñaba en las instituciones a los escolares chinos, y que se extendió por los países del Lejano Oriente. La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo con las enseñanzas de Confucio, Lao-tse y otros filósofos. El sistema chino de un exámen civil, iniciado en ese país hace más de 2.000 años, se ha mantenido hasta el presente siglo, pues, en teoría, permite la selección de los mejores estudiantes para los puestos importantes del gobierno.

Los métodos de entrenamiento físico que predominaron en Persia y fueron ensalzados por varios escritores griegos, llegaron a convertirse en el modelo de los sistemas de educación de la antigua Grecia, que valoraban tanto la gimnasia como las matemáticas y la música.

La Biblia y el Talmud son las fuentes básicas de la educación entre los judíos antiguos. Se les enseñaba a los judíos conocimientos profesionales específicos, natación y una lengua extranjera. En la actualidad la religión sienta las bases educativas en la casa, la sinagoga y la escuela. La Torá sigue siendo la base de la educación judía.

Tradiciones básicas del mundo occidental:

Los sistemas de educación en los países occidentales se basaban en la tradición religiosa de los judíos y del cristianismo. Una segunda tradición derivaba de la educación de la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón, Aristóteles e Isócrates fueron los pensadores que influyeron en su concepción educativa. El objetivo griego era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. En los siglos posteriores, los conceptos griegos sirvieron para el desarrollo de las artes, la enseñanza de todas las ramas de la filosofía, el cultivo de la estética ideal y la promoción del entrenamiento gimnástico.

La educación romana, después de un período inicial en el que se siguieron las viejas tradiciones religiosas y culturales, se descartó por el uso de profesores griegos para la juventud, tanto en Roma como en Atenas.

La educación romana transmitió al mundo occidental el estudio de la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y la organización del gobierno. ;

Muchas escuelas monásticas así como municipales y catedráticas se fundaron durante los primeros siglos de la influencia cristiana.”⁶

⁶ www.monografias.com, Historia de la Educación

1.3 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO

“La historia moderna de la educación en México, está estrechamente relacionada con la llegada de las ideas liberales que se gestaron en Europa desde el siglo XVIII, y que en nuestro país encontraron un suelo fértil en el S. XIX.

Sabemos que el siglo XIX marcó para nuestra historia, la lucha entre dos posturas política, social, económica e ideológicamente contrarias, el conservadurismo y el liberalismo. Muchos procesos influyeron para transformar el México que dejaba atrás la época colonial y se incluía en el concierto de naciones con dirigencia liberal.

Van a ser los primeros gobiernos liberales, resultado del proceso independentista, los que crean las instancias encargadas de la educación pública en México. Las leyes liberales de 1883, van a sentar las bases de tal educación: libre, secular y de competencia del Estado.

El primer Ministerio que se encargó de la educación pública fué la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores (1821-1836) le siguió el Ministerio del Interior, que además del ramo de Instrucción Pública se encargaba de los Negocios Eclesiásticos y de Justicia.

Fue en 1841 que se creó el Ministerio de Instrucción Pública e Industria. Dadas los acontecimientos políticos de mediados del siglo XIX, el ramo educativo pasó al Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores. En 1856 forma parte del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública.

El segundo Imperio (1864 -1867) crea sus propias instituciones, la educación estuvo entonces atendida por el Ministerio de Instrucción Pública y Cultos. Al triunfo definitivo del proyecto liberal en 1867, el gobierno de Benito Juárez estructura la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública. Siguiendo el espíritu de las Leyes de Reforma le imprime a la enseñanza pública el carácter de laica, gratuita y obligatoria. Con este nombre, aunque redefiniendo constantemente sus funciones y actividades, este Ministerio se ocupará de la educación en México hasta entrado el siglo XX, (1905).

A pesar de las buenas intenciones, los municipios fueron incapaces de afrontar la problemática educativa y ya para 1919, la educación pública resentía gravemente la falta de una adecuada organización: tan sólo en el Distrito Federal, quedaban abiertas 148 de las 344 escuelas existentes en 1917. Con la llegada de Adolfo de la Huerta al poder, se iniciaron los cambios para poner remedio a esta situación.

En primer término, se le otorgó al Departamento Universitario la función educativa que tenía el gobierno del Distrito Federal.

Para cumplir con la democratización de la administración educativa, y con los postulados del Artículo Tercero Constitucional, era ya necesaria una acción a nivel nacional, pues no bastaba con sólo declarar la educación gratuita, laica y obligatoria: se necesitaba tomar medidas para realizarla.

El proyecto de crear una Secretaría de Educación Pública Federal, requería de una reforma constitucional; en tanto esto ocurría, asume la rectoría de la Universidad Nacional, el Licenciado José Vasconcelos Calderón, quien se había revelado como uno de los más firmes partidarios de dar a la educación carácter federal.

Como rector de la Universidad y titular del Departamento Universitario, el Lic. Vasconcelos inició la formulación práctica del proyecto, emprendiendo diversas medidas con el objeto de reunir a los distintos niveles educativos; depuró las direcciones de los planteles, inició el reparto de desayunos escolares y llevó a cabo su idea fundamental: que la nueva Secretaría de Educación tuviese una estructura departamental.

Los tres departamentos fundamentales fueron:

- El Departamento Escolar en el cual se integraron todos los niveles educativos, desde el jardín de infancia, hasta la Universidad.
- El Departamento de Bibliotecas, con el objeto de garantizar materiales de lectura para apoyar la educación en todos los niveles, y
- El Departamento de Bellas Artes para coordinar las actividades artísticas complementarias de la educación.

Más adelante se crearon otros departamentos para combatir problemas más específicos, tales como la educación indígena, las campañas de alfabetización, etc.

Se creó la Secretaría de Educación Pública el 25 de septiembre de 1921, el 12 de octubre del mismo año, el Lic. José Vasconcelos Calderón asume la titularidad de la naciente Secretaría.

En 1921 existían 35 escuelas preparatorias, 12 de abogados, siete de médicos alópatas, una de médicos homeópatas, cuatro de profesores de obstetricia, una de dentistas, seis de ingenieros, cinco de farmacéuticos, 36 de profesores normalistas, tres de enfermeras, dos de notarios, diez de bellas artes y siete de clérigos”⁷

⁷ www.monografias.com, Historia de la Educación en México

1.4 EDUCACIÓN SECUNDARIA

El concepto 'educación' denota los métodos por los que una sociedad mantiene sus conocimientos, cultura y valores y afecta a los aspectos físicos, mentales, emocionales, morales y sociales de la persona. El trabajo educativo se desarrolla por un profesor individual, la familia, la Iglesia o cualquier otro grupo social. La educación formal es la que se imparte por lo general en una escuela o institución que utiliza hombres y mujeres que están profesionalmente preparados para esta tarea.

“Desde 1993 la Educación Secundaria fue declarada componente fundamental y etapa de cierre de la Educación Básica obligatoria. Mediante ella la sociedad mexicana brinda a todos los habitantes de este país oportunidades formales para adquirir y desarrollar los conocimientos, las habilidades, los valores y las competencias básicas para seguir aprendiendo a lo largo de su vida; enfrentar los retos que imponen una sociedad en permanente cambio, y desempeñarse de manera activa y responsable como miembros de su comunidad y ciudadanos de México y el mundo. (Programas de Estudio de Educación Básica secundaria 2006).

Durante más de una década la Educación Secundaria se ha beneficiado de una reforma curricular que puso el énfasis en el desarrollo de habilidades y competencias básicas para seguir aprendiendo; impulso programas para apoyar la actualización de los maestros; realizó acciones de mejoramiento de la gestión escolar y del equipamiento audiovisual y bibliográfico. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para superar los retos que implica elevar la calidad de los aprendizajes, así como atender con equidad a los alumnos durante su permanencia en la escuela y asegurar el logro de los propósitos formativos plasmados en el currículo nacional.

Con base en el artículo tercero constitucional “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios

III. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

IV. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la Nación.

V.-Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo.

VI.- El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a

fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. “⁸

Y en cumplimiento con las atribuciones que le otorga la Ley General de Educación, la Secretaria de Educación Pública plasmó en el programa nacional de educación 2001-2006 el compromiso de impulsar una reforma de la Educación Secundaria que incluyera, además de una renovación del plan y de los programas de estudio, el apoyo permanente y sistemático a la profesionalización de los maestros y directivos del nivel, el mejoramiento de la infraestructura y del equipamiento escolar, así como el impulso de nuevas formas de organización y gestión que fortalecieran a la escuela como el centro de las decisiones y acciones del sistema educativo.

Para llevar a cabo la renovación del currículo, cuyo resultado se presenta en el plan y en los programas de estudio 2006, se impulsaron diversos mecanismos que promovieran la participación de maestros y directivos de las escuelas secundarias de todo el país; de equipos técnicos estatales responsables de coordinar el nivel, y especialistas en los contenidos en las diversas asignaturas que conforman el plan de estudios.

En este proceso se contó con el apoyo y compromiso decidido de las autoridades educativas estatales. De igual manera y con el propósito de contar con evidencias sobre la pertinencia de los contenidos y de los enfoques para su enseñanza, así como de las implicaciones que tiene aplicar una nueva propuesta curricular en la organización de las escuelas y en las prácticas de los

⁸ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. pp . 12

maestros, durante el ciclo 2005-2006 se desarrollo en las escuelas secundarias de 30 entidades federativas la primera etapa de implementación (PEI) del nuevo currículo. Los resultados del seguimiento a esa experiencia permiten atender con mejores recursos la generalización de la reforma curricular a todas las escuelas del país.

Es innegable el valor que tienen el proceso de construcción curricular arriba expresado. Por ello, y a fin de garantizar que en lo sucesivo se favorezca la participación social en la revisión y el fortalecimiento continuo de este servicio, la Secretaría de Educación Pública instalará Consejos Consultivos Interinstitucionales conformados por representantes de instituciones educativas especializadas en la docencia y la investigación sobre los contenidos de los programas de estudio; de las instituciones responsables de la formación inicial y continua; de asociaciones y colegios tanto de maestros como de padres de familia; así como de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la educación básica. El funcionamiento de los Consejos de evaluación permanente del plan y de los programas de estudio y de sus resultados permitirá atender con oportunidad las necesidades y retos que se presenten, instalar una política de desarrollo curricular apegada a las necesidades formativas de los ciudadanos, así como fortalecer en las escuelas la cultura de la evaluación y la rendición de cuentas.

La Secretaría de Educación Pública reconoce que el currículo es básico en la transformación de la escuela; sin embargo, reconoce también que la emisión de un nuevo plan y programas de estudio es únicamente el primer paso para avanzar hacia la calidad de los servicios. Por ello en coordinación con las autoridades educativas estatales, la Secretaría brindará los apoyos necesarios a fin de que los planteles, así como los profesores y directivos, cuenten con los

recursos y condiciones necesarias para realizar la tarea que tienen encomendada y que constituye la razón de ser de la educación secundaria: asegurar que los jóvenes logren y consoliden las competencias básicas para actuar de manera responsables consigo mismos, con la naturaleza y con la comunidad de la que forman parte, y que participen activamente en la construcción de una sociedad más justa, mas libre y democrática.”⁹

⁹ Secretaria de Educación Pública. Educación básica. Secundaria, programas de Estudio 2006. pp. 05-06

CAPITULO II LA DANZA Y LA EDUCACIÓN

2.1 FUNCIÓN DE LAS ARTES EN SECUNDARIA

“Como parte de la formación integral de niños y adolescentes en la educación básica y debido a que las manifestaciones artísticas movilizan diversos saberes socioculturales, entre los cuales se encuentran los de los pueblos originales de México, la asignatura de Artes se concibe como un espacio en donde los alumnos contarán con experiencias cognitivas y afectivas a través de la danza, la música, el teatro y las artes visuales.

En primer lugar se busca que los estudiantes desarrollen un “pensamiento artístico” que les permite expresar sus ideas, sentimientos y emociones, así como apreciar y comprender el arte como una forma de conocimiento del mundo en donde los sentidos, la sensibilidad estética y el juicio crítico desempeñan un papel central.

El desarrollo del pensamiento artístico en la escuela mediante la observación y la experimentación con los lenguajes, procesos y recursos de las artes, contribuirá a que el estudiante encuentre soluciones propias, creativas y críticas cuando se enfrente a problemas estéticos concretos o bien a problemas de la vida cotidiana.

Lo anterior será posible si se introduce al estudiante en el aprendizaje de los procesos esenciales del trabajo artístico, dándole la oportunidad para que tome sus propias decisiones respecto al trabajo personal y colectivo. En la medida en que el alumno identifique los aspectos cualitativos que caracterizan el trabajo con las artes, observando con detenimiento los procedimientos de la creación artística, resolverá acertadamente los retos que le presente los distintos medios y lenguajes artísticos, reconocerá sus límites expresivos, asumirá una actitud abierta ante los cambios y disfrutará del trabajo con las artes, el cual integra la sensibilidad y la reflexión.

Las artes representan un medio privilegiado para desarrollar las competencias relacionadas con el aprendizaje permanente, el manejo de la información y de situaciones problemáticas, la convivencia y la vida en sociedad. Como durante su formación primaria los alumnos participaron en diversas experiencias y obtuvieron conocimientos generales relativos a la danza, la música, el teatro y las artes plásticas en la escuela secundaria se buscara que se concentren en algunos de los lenguajes artísticos; gracias a esto los alumnos contarán con una experiencia de calidad, donde el arte habrá de constituirse en un campo de conocimiento autónomo, en una manifestación de la cultura que ayuda a comprender e interpretar el mundo y apropiarse de él de manera sensible.

La función de la asignatura de Artes en la escuela secundaria es que los alumnos profundicen en el conocimiento de un lenguaje artístico y lo practiquen habitualmente con el fin de integrar los conocimientos, las habilidades y las aptitudes relacionadas con el pensamiento artístico”¹⁰

Se pretende que los alumnos empleen intencionalmente el lenguaje de una disciplina artística para expresarse y comunicarse de una manera personal; para establecer relaciones entre los elementos simbólicos que constituyen una manifestación artística, propia y colectiva, y para emitir juicios críticos desde una perspectiva que conjugue lo estético, lo social y lo cultural.”

¹⁰ Secretaría de Educación Pública. Programas de Estudio 2006, pp. 21

2.2 FUNCIÓN DE LA DANZA EN SECUNDARIA

Podría decirse que la danza es una actividad humana; universal, porque se extiende a lo largo de toda la historia de la humanidad, a través de todo el planeta, se contempla en ambos sexos y se extiende a lo largo de todas las edades; motora, porque utiliza el cuerpo humano a través de técnicas corporales específicas para expresar ideas, emociones y sentimientos siendo condicionada por una estructura rítmica; polimórfica, porque se presenta de múltiples formas, pudiendo ser clasificadas en: arcaicas, clásicas, modernas, populares y popularizadas; polivalente, porque tiene diferentes dimensiones: el arte, la educación, el ocio y la terapia; compleja, porque conjuga e interrelaciona varios factores: biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos, estéticos, morales, políticos, técnicos, geográficos, y además porque conjuga la expresión y la técnica y es simultáneamente una actividad individual y de grupo, colectiva.

La danza está presente en la historia de la humanidad, así como en la de cada hombre y cada mujer, nos sirve como un medio para expresar y comunicar lo que sentimos, pensamos, creemos y soñamos.

En su sentido pedagógico la danza, en conjunto con otras disciplinas contribuye a la formación integral del estudiante, por lo cual es necesario abordarla a partir de sus dimensiones artística y cultural, evitando la idea de que este tipo de expresión es solo para unos cuantos.

“La enseñanza de la danza en la educación básica no aspira al estudio exhaustivo de la disciplina más bien ofrece a los alumnos experiencias de aprendizaje que les permite desarrollar un modo de pensar que involucra su mundo interior así como una forma sensible y flexible de conocer y relacionarse con el mundo exterior.

Su función principal es acercar a los estudiantes al reconocimiento del cuerpo y del movimiento como un medio personal y social de expresión y comunicación, y como una forma estética que les permitirá conocer y comprender diversas formas de ver e interpretar el mundo”¹¹

Despertar en los adolescentes la curiosidad por observar el cuerpo y el movimiento como parte de la actividad humana en diferentes contextos históricos y culturales; brindar a los estudiantes elementos propios del lenguaje de la danza que les permita reconocer las formas corporales, así como proporcionarles los conocimientos que favorezcan la comunicación de sus ideas, pensamientos, sentimientos y emociones personales. Se busca constituir una forma de sentir actuar y pensar que ponga en juego habilidades cognitivas, motrices y sensibles, con el fin de que los estudiantes se adentren en el conocimiento de sí mismo y de los otros a través de la danza sin perder de vista el respeto y la comprensión de formas similares y diferentes de representar la realidad, tanto de personas como de grupos sociales.

¹¹ Secretaría de Educación Pública. Programas de Estudio 2006, pp. 23-24

2.3 LA IMPORTANCIA DE LA DANZA EN LOS ADOLESCENTES.

La expresión corporal, así como la danza, la música y las otras artes, es una manera más de exteriorizar estados anímicos, y como ellos contribuyen a la vez a una mejor comunicación entre los seres humanos. Con esta doble finalidad, es decir la expresión y la comunicación, los adolescentes puedan llegar a la máxima capacidad expresiva sin tener que alcanzar previamente una destreza que para muchos está más allá de sus posibilidades físicas.

No se propone desarrollar una vocación con ella sino contribuir a una formación o educación global. El hecho de que ésta disciplina utilice como vehículo expresivo al cuerpo humano mismo, implica la necesidad de su preparación para posibilitarlo como tal y evitar su frustración.

La danza proporciona hábitos de postura, desarrolla destreza y habilidades en los movimientos de nuestro cuerpo, de modo que lo conozcamos mejor.

La danza al practicarse en grupo nos ayuda a mejorar la convivencia y el trabajo en equipo. Brinda riqueza y crecimiento individual y social.

“El trabajo de la danza en las aulas escolares lleva a potencializar el desarrollo de los siguientes valores en los adolescentes:

- Convivencia el trabajo de la danza es un hecho social, el cuál proporciona el desarrollo de este valor a través de la fraternidad, el desprendimiento, la gentileza, la dadivosidad y el obsequio
- Virtud este valor esta dado en el recato, la honestidad, la sencillez, la mansedumbre, la dulzura, la ternura, la ingenuidad y el pudor.

- Paz la organización que se da en el montaje y presentación de la obra dancística, aporta el desarrollo de este valor: el control, la moderación, el orden, la obediencia, la tranquilidad, el acatamiento y el diálogo.
- Comprensión trabajar con otros a fin de cumplir un propósito común y aceptar sus diferencias lleva el desarrollo de este valor a través de: la amabilidad, la prudencia, la tolerancia, el respeto, el aprecio, la consideración, la estimación y la gratitud.
- Pulcritud en el trabajo de la danza con tantas personas y diferentes objetos, lleva a aportar a este valor: La limpieza, el aseo, el esmero, el cuidado, la transparencia y la delicadeza.
- Comunicación este valor se potencia a través de: el cariño, la amistad, la cooperación, el compañerismo, la confianza, la simpatía, la aceptación y la cortesía.
- Salud a los adolescentes que están involucrados en este proceso lo lleva a: una buena respiración, una adecuada alimentación y a tener un buen estado físico.
- Deber este valor lleva a la responsabilidad, puntualidad, la precisión y puntualidad
- Superación este valor le permite al alumno afirmar su competencia, audacia, lucha, entusiasmo y optimismo.
- Estética este valor se trabaja a través de la belleza, la gracia, la elegancia, el encanto, el refinamiento, el estilo y la perspicacia

- Personalidad se manifiesta con alegría, sencillez, sinceridad, inteligencia, honorabilidad, nobleza, sabiduría, fortaleza, sensatez y discusión,¹²

¹² García Franco Clara Inés., Valencia Ceballos Alba Ruth. Teatro Infantil Escolar. Ed. Trillas. pp.47-48

2.4 METODOLOGIAS DE LA ENSEÑANZA DE LA DANZA

2.4.1.- METODOLOGIA 1

En la actualidad la educación trata de poner mayor atención a las artes en general, incluyendo el arte del movimiento, pues se ha comprendido que la danza es el arte básico del hombre.

En la enseñanza de la danza la idea básica es que las acciones en todo tipo de actividad humana consista en sucesiones de movimientos en las que un esfuerzo definido del sujeto acentúa cada uno de ellos, el aprendizaje de la danza alienta el desarrollo de una conciencia clara y precisa de los diferentes esfuerzos del movimiento, garantizando la apreciación y el goce de cualquiera de los movimientos de acción, incluso los más simples.

“Todas las formas de danza social constituyen parte del arte del movimiento, nuestra conducta diaria esta reglada por ciertos aspectos del arte del movimiento, y lo mismo ocurre con la gran parte del comportamiento y de la actividad de los adolescentes en la escuela. Los juegos entrañan el conocimiento y la experiencia de los movimientos que en ellos se utilizan, lo cual requiere de una técnica de movimiento.

La técnica del movimiento tiene diversos aspectos uno de los cuales es el que se cultiva en la enseñanza de la danza; se ocupa del dominio de los movimientos individuales requeridos para determinados estilos de danza.”¹³

¹³ Laban Rudolf. Danza Educativa Moderna. Paidós, Técnicas y Lenguajes Corporales. pp 19-23

“La técnica de danza ofrece la posibilidad de enseñar sistemáticamente las nuevas formas de movimiento proponiendo al mismo tiempo su dominio consciente. En las escuelas donde se fomenta la educación artística lo que se procura no es la perfección, la creación y ejecución de danzas sensacionales, sino el efecto benéfico que la actividad creativa del baile tiene sobre el alumno. El instrumento esencial que se puede ofrecer en la danza es la perspectiva universal sobre los principios del movimiento.

La tarea de la escuela es hacer que los alumnos tomen conciencia de algunos de los principios que gobiernan el movimiento, preservar la espontaneidad y fomentar la expresión artística en el ámbito del arte del movimiento.

Antes de embarcarse en cualquier sistema de enseñanza de danza en las escuelas, es conveniente tratar de comprender los esfuerzos instintivos del adolescente por su autodesarrollo.

El aprendizaje de la danza en los adolescentes concierne al enfoque mental del movimiento, puede aprender a reconocer las disposiciones de ánimo hacia los movimientos sostenidos o súbitos, firmes o ligeros, flexibles o directos.

Las acciones básicas deben ser ya un hábito que permita comprender con mayor claridad los matices más delicados de los estados de ánimos, sienten la necesidad de danzas más perfectas y experimentan la sensación de trabajar para algo más definido.

La danza tiene en común con las acciones de trabajo cotidianas la utilización de los movimientos corporales, los movimientos de la vida cotidiana están dirigidos hacia la realización de tareas relacionadas con las necesidades prácticas de la existencia.

El aprendizaje de la danza ha de basarse en el conocimiento del poder estimulante que ejercita en movimiento sobre las actividades mentales.

Los movimientos de la danza son básicamente los mismos que se utilizan en las actividades diarias, el aprendizaje debe otorgar en el alumno la capacidad y la agilidad necesarias para seguir cualquier impulso voluntario o involuntario de moverse con desenvoltura y seguridad.

Al enseñar se debe estimular los impulsos del movimiento del estudiante, también estudiar el orden sistemático de los diferentes tipos de acción que resultan de las variadas cualidades del esfuerzo interno y así se hace posible su control.

La idea es que se debe encontrar una propia manera de estimular el movimiento, y posteriormente la danza, eligiendo entre una colección de temas de movimientos básicos a aquellas variantes adecuadas a la etapa y al estado de desarrollo de un alumno o la mayoría de la clase.

Cada tema de movimiento contiene variaciones posibles y sus variantes pueden servir de material para el desarrollo de estudios, de movimientos y danzas de valor educativo.

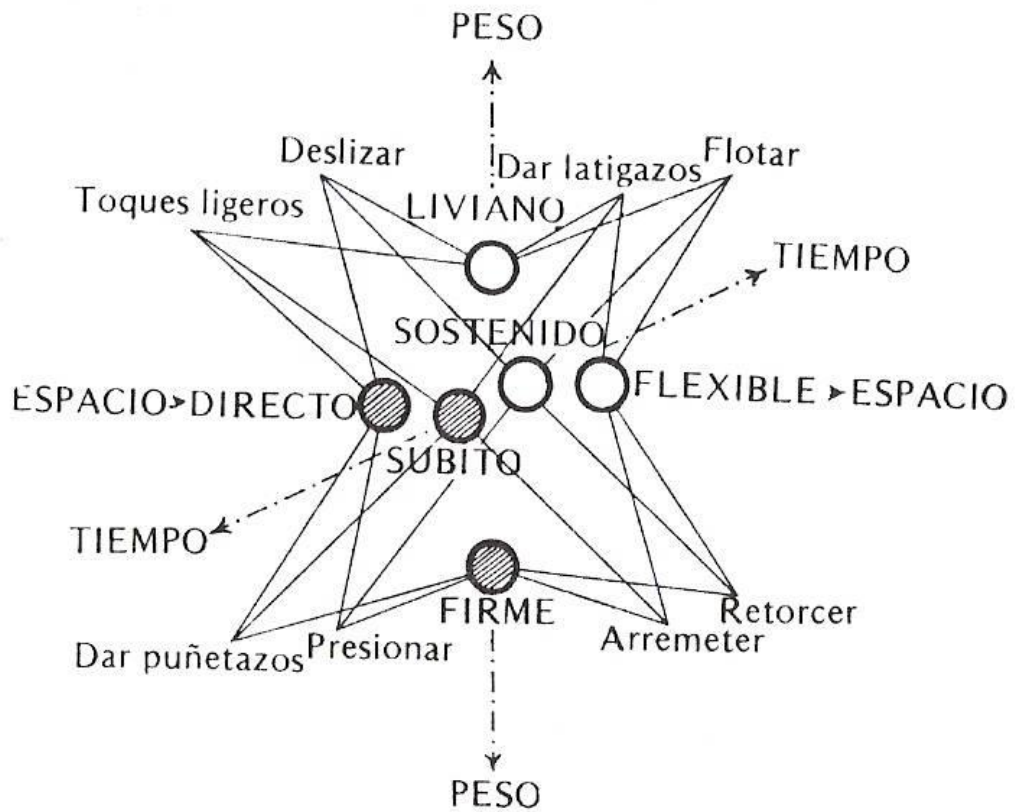
TEMAS DE MOVIMIENTO

➤ Temas relacionados con las formas del movimiento

El dibujo o la escritura en el aire de diseños grandes o pequeños se puede estimular aun más escribiendo números o letras en todas las direcciones de la esfera en movimiento.

- Temas relacionados con las combinaciones de las ocho acciones básicas de esfuerzo.

Los ocho esfuerzos básicos son: retorcerse, presionar, deslizarse, flotar, dar latigazos leves, hendir el aire, dar puñetazos, dar toquecitos. Cada uno de estos esfuerzos.

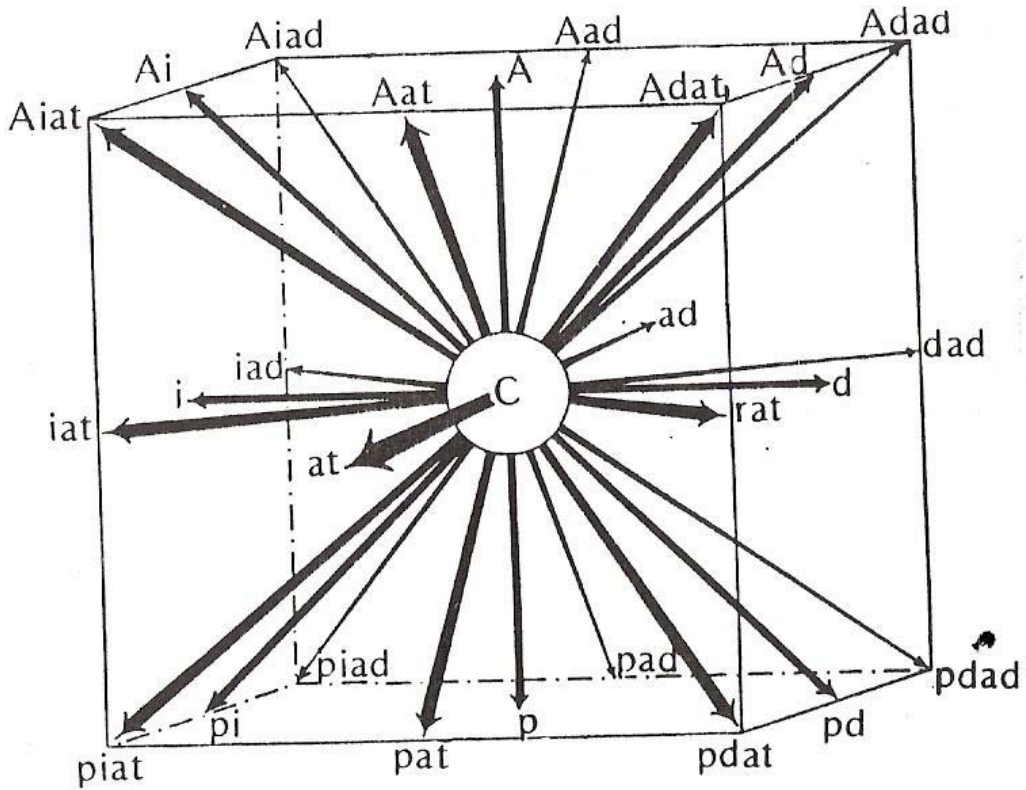
LOS SEIS ELEMENTOS DE ESFUERZO Y LAS OCHO ACCIONES BÁSICAS DE ESFUERZO.

Los círculos grisados muestran los elementos que luchan en contra, los círculos blancos muestran los elementos que se entregan al peso, el espacio o el tiempo.

➤ Temas relacionados con la orientación en el espacio

Se pueden realizar secuencias de movimientos de tal forma que cada uno se dirija hacia un cierto punto en el espacio que rodea al cuerpo y el cambio de un punto a otro sea armónico y fluido, formando diseños definidos.

ORIENTACION ESPACIAL

<i>A</i> = alto	<i>Ad</i> = alto derecha	<i>Adad</i> = alto derecha adelante
<i>p</i> = profundo	<i>pat</i> = profundo atrás	<i>piat</i> = profundo izquierda atrás
<i>i</i> = izquierda	<i>iad</i> = izquierda adelante	<i>Aiad</i> = alto izquierda adelante
<i>d</i> = derecha	<i>pd</i> = profundo derecha	<i>pdad</i> = profundo derecha adelante
<i>at</i> = atrás	<i>Aat</i> = alto atrás	<i>Aiat</i> = alto izquierda atrás
<i>ad</i> = adelante	<i>dad</i> = derecha adelante	<i>pdad</i> = profundo derecha adelante
<i>c</i> = centro	<i>pi</i> = profundo izquierda	<i>Adat</i> = alto derecha atrás
	<i>Aad</i> = alto adelante	<i>piad</i> = profundo izquierda adelante
	<i>dat</i> = derecha atrás	
	<i>Ai</i> = alto izquierda	
	<i>pad</i> = profundo adelante	
	<i>iat</i> = izquierda atrás	

- Temas relacionados con las figuras y los esfuerzos usando diferentes partes del cuerpo.

Toda figura o diseño regular puede realizarse junto con cualquier esfuerzo o puede contener cualquier sucesión de esfuerzos.

- Temas relacionados con la elevación desde el suelo.

Se considera que todas las actividades corporales los brincos y los saltos son las acciones mas características de la danza, porque a menudo constituyen su contenido principal.

En la vida diaria podemos saltar sobre un obstáculo, pero este sigue siendo una acción aislada, en la danza sin embargo el estado de suspensión puede repetirse continuamente como tema principal.

- Temas relacionados con el despertar de la sensación en grupo.

Multitudes de bailarines sin una formación de grupo definida pueden desplazarse como un solo cuerpo, al comienzo lo percibirán con mayor fuerza al levantarse o sumergirse en conjunto, o al precipitarse de manera mancomunada, a remolinándose alrededor de un grupo central y en evoluciones parecidas. La observación de un grupo por otro es útil para el desarrollo y discernimiento consciente de la coordinación del grupo.

- Temas relacionados con las formaciones grupales.

Las formaciones grupales más sencilla (fila y circulo) pueden sufrir variaciones. Una fila puede alargarse o acortarse, toda vez que las distancias que entre los individuos aumenten o disminuyan, al principio los individuos deberán realizar todos juntos los mismos movimientos salvo los pasos que deberán diferir en extensión y numero cuando lleven a los cambios de una formación.

- Temas relacionados con las cualidades expresivas o modos de los movimientos.

Así como las letras del alfabeto forman palabras y las palabras se disponen en oraciones, los elementos simples de movimiento se integran en otros más complejos y finalmente en frases de danza.”¹⁴

¹⁴ Laban Rudolf, Danza Educativa Moderna. Paidós, Técnicas y Lenguajes Corporales. pp.24-56

2.4.2.- METODOLOGIA 2

“La enseñanza de la danza se desarrolla siguiendo una metodología que indica un camino, una forma, para trabajar con los contenidos de la danza y crear estrategias propias y actividades para enseñar la danza, estas son:

➤ **Problematización.**

En lecciones de improvisación y composición por ejemplo, problematizar significa intentar la misma propuesta de diversas maneras (con distintos trajes, cambiando la música, cambiando la dinámica), con otras personas (jugando con el genero, la edad, los vestidos) y con diferentes propósitos.

El proceso de problematización llama a un constante dialogo verbal y corporal entre el maestro y los estudiantes y entre los estudiantes mismos. Se convierte en la base de articular, transformar y criticar el trípode danza-educación-sociedad.

➤ **Articulación**

El segundo punto para la enseñanza de la danza es la articulación o la creación de una red de relación que permita al estudiante pensar y bailar “en conexión”, en lugar de hacerlo “aislado en”. En otras palabras esta aproximación metodológica que se enfoca en las varias capas de relaciones y conexiones inscritas en la enseñanza de la danza.

Conexión con el cuerpo: la enseñanza tradicional de la danza ignora frecuentemente las relaciones entre el bailarín y su propio cuerpo. Para ir más allá de comprender, experimentar y sentir el cuerpo en si mismos el maestro debe incentivar las narrativas propias, el pensamiento critico, estableciendo relaciones claras y directas entre el ser y el cuerpo.

Conexión con el otro: las clases de danza son un lugar privilegiado para encontrarse con la gente, establecer relaciones, llegar a conocer a los demás. La conexión con las personas hace de por sí parte de la danza, se ejecuta en grupo, se presentan las obras al público pero también podría esto ser parte de la vida.

Conexión con la danza: podría sonar extraño y muy obvio el decir que la metodología de la enseñanza de la danza debe prestar atención a la conexión con la danza misma, con la danza como arte. En la historia de la educación en la danza es como un escuchar que la danza en las escuelas no se enfoca hacia la educación de futuros artistas sino que también lo que verdaderamente importa es que los estudiantes puedan expresarse a través de la danza

Conexión con los contenidos de la danza: la primera conexión básica en la que se piensa en los cursos de entrenamiento de los maestros al igual que en las clases de danza en la escuela, es la necesidad de unir teoría y práctica en la misma lección que ayude al estudiante a comprender la danza de manera más global.

Conexión con la sociedad: necesitamos, reconocer en las clases de danza, que nuestros cuerpos, al igual que nuestras danzas, no están separadas del mundo en el cual existen. Ambos están vinculados con la cultura, por tanto necesitan ser comprendidos y problematizados en la clase a fin de hacer elecciones responsables y vivir vidas éticas en sociedad.

Asuntos relativos a la globalización y la comunicación también pueden ser problematizados al aprender danzas populares. Bailando y discutiendo podemos preguntarnos: ¿están las danzas populares perdiéndose en la sociedad global? ¿Debería de ser esto así? ¿Podemos transformarlo? Y así sucesivamente.

➤ Transformando

La transformación esta implícita en cualquier proceso artístico. Es la posibilidad de crear algo nuevo a partir de lo ya conocido.

Trabajar con el proceso de transformación implica una voluntad de apreciar lo desconocido, lo imprevisible. Como metodología de enseñanza, transformar significa no enfocarse en el futuro sino seguir el proceso mientras ocurre a fin de llegar a alguna parte. Implica planeación compromiso y humildad para ser guiada por el presente y no por el futuro.

➤ Siendo críticos

Ser crítico no implica siempre decir no. Criticas provee una posibilidad para tomar distancia, para no verse involucrado ciegamente ni estar condicionado por prejuicios, gustos, afectos personales y sensaciones.

Ser critico respecto al cuerpo en la danza y en la sociedad, respecto a la producción dancística en el aula, y respecto a las múltiples relaciones en la que nos vemos involucrados nos permite ejercitar nuestra ciudadanía, es una manera posible de participar y hacer una diferencia en la sociedad.”¹⁵

¹⁵ Secretaria de Educación Pública, Antología Artes Danza, pp. 10-12

CAPITULO III LA ADOLESCENCIA

3.1 ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN

A partir de los diez-once años el niño entra en una nueva situación escolar y en una nueva situación vital que le planteen también nuevas dificultades. Con una inteligencia madura a nivel de posibilidades de razonamiento, con posibilidades de comprender y razonar y analizar la realidad externa de la que ha ido extrayendo importante información durante la época anterior, el niño está preparado para aprovecharse adecuadamente de los contenidos progresivamente teóricos y generales que la escuela les va a brindar.

No obstante el niño esta en una difícil situación emocional que puede perturbar sus intereses intelectuales; la pubertad y sus importantes cambios se avecinan o aparecen ya, y les sitúan ante una distinta forma de vivir su cuerpo, ante importantes emociones que no logra comprender y ante una reestructuración profunda de los vínculos afectivos que había mantenido hasta aquel momento.

En este aspecto, sus intereses más inmediatos se han transferido desde el ámbito familiar al grupo. Grupo que, por otra parte, no se limita como en el periodo anterior, al de la escuela sino que va progresivamente ampliándose al barrio y al conjunto de la vida comunitaria. Y, junto a esto, aparece la búsqueda de relación más íntima e individualizada que le reaseguren ante tanto cambio.

La escuela exige en esta época, una disponibilidad intelectual importante para dar cabida a la gran cantidad de contenido que los programas asignan a este periodo.

Piénsese, por ejemplo, en las dificultades que muchos niños sienten oscuramente durante sus primeras reglas, y en los desequilibrios físicos y emocionales que éste hecho comporta. Y también que es entonces, justamente, cuando el pensamiento y la facilidad de razonar debe hallarse más libre para enfrentarse con la gran cantidad de materias que se le imponen.

El niño, que en el periodo anterior ha logrado encajar en la escuela y con el grupo de compañeros tendrá muchas posibilidades de mantener con la vida escolar vínculos que le reaseguren ante el grupo y el mundo exterior. Por el contrario, aquel que no ha logrado incorporarse a la dinámica general de la escuela se hallara cada vez marginado, y posiblemente tendrá dificultades para dar con una conducta adecuada que le permita ser aceptado; tendera a protegerse mediante conductas agresivas individuales o de pequeños grupos o buscara salidas en un mundo paralelo que le permita lograr su valoración individual por otros canales.

De la capacidad de la escuela para comprender y dar salida a estos fenómenos tan complejos depende el hecho de que los alumnos pueden resolver con soltura esta difícil época de su vida y afrontar sanamente la enseñanza secundaria que, simultáneamente, van a iniciar con la entrada completa en la adolescencia.

A partir de los catorce años, el niño entra en una etapa decisiva de su vida. Los cambios fisiológicos lentamente iniciados van tomando cuerpo, y, con ello, los profundos cambios en el mundo del pensamiento y de los afectos. En este ultimo terreno, las pulsaciones sexuales se ponen al rojo vivo y los intereses por las personas del sexo opuesto cobran enorme fuerza.

Todo ello acompañado por un aumento de la extrañeza respecto al propio cuerpo visible ya en la etapa anterior, y con una inseguridad fundamental ante él; el cuerpo se ha convertido en un desconocido con el que hay que convivir.

Intelectualmente, la capacidad para realizar abstracciones y generalizaciones representa un instrumento de análisis del fenómeno muy nuevo y privilegiado. Pero a su vez, la falta de posibilidades de contraste con la práctica da un aspecto extraordinariamente idealista y fantasioso al pensamiento. La curiosidad es enorme y los intereses se multiplican tendiendo a la dispersión o, como contrapartida, tendiendo a mantener en control excesivo sobre ellos y si mismos.

La vida en grupo es ahora decisiva y se compensa con varias relaciones, o con una extraordinariamente íntima, que marca el camino de las futuras afecciones más profundas.

Con este bagaje se entra en la enseñanza secundaria. En ella se adquiere prioridad claramente al mundo de los contenidos y la acumulación de conocimientos, y, en general, los intereses afectivos y vitales se canalizan fuera de la escuela. Las corrientes que atraviesa la vida del o de la adolescente quedan al margen de la institución escolar. La vida extraescolar pasa a ser el centro del interés profundo de la vida de este adulto.

Por lo cual, la Educación, el maestro y la sociedad, tienen la labor más importante de la vida; por un lado la educación proporcionada por el docente; elemento clave para dar paso a un excelente desarrollo integral, y la sociedad que lleva consigo la familia, amigos etc., que también contribuyen en gran medida para el óptimo logro de un ser pleno.

3.2 DIMENSIONES DEL DESARROLLO

A) Desarrollo Físico

“El comienzo de la pubertad está asociado con cambios drásticos en la estatura y en los rasgos físicos. En este momento, la actividad de la hipófisis supone un incremento en la secreción de determinadas hormonas con un efecto fisiológico general. La hormona del crecimiento produce una aceleración del crecimiento que lleva al cuerpo hasta casi su altura y peso adulto en unos dos años. Este rápido crecimiento se produce antes en las mujeres que en los varones, indicando también que las primeras maduran sexualmente antes que los segundos. La madurez sexual en las mujeres viene marcada por el comienzo de la menstruación y en los varones por la producción de semen. Las principales hormonas que dirigen estos cambios son los andrógenos masculinos y los estrógenos femeninos. Estas sustancias están también asociadas con la aparición de las características sexuales secundarias. En los varones aparece el vello facial, corporal y púbico, y la voz se hace más profunda. En las mujeres aparece el vello corporal y púbico, los senos aumentan y las caderas se ensanchan. Estos cambios físicos pueden estar relacionados con las modificaciones psicológicas; de hecho, algunos estudios sugieren que los individuos que maduran antes están mejor adaptados que sus contemporáneos que maduran más tarde.

B) Desarrollo Intelectual

Durante la adolescencia no se producen cambios radicales en las funciones intelectuales, sino que la capacidad para entender problemas complejos se desarrolla gradualmente.

El psicólogo francés Jean Piaget determinó que la adolescencia es el inicio de la etapa del pensamiento de las operaciones formales, que puede definirse como el pensamiento que implica una lógica deductiva. Piaget asumió que esta etapa ocurría en todos los individuos sin tener en cuenta las experiencias educativas o ambientales de cada uno. Sin embargo, los datos de las investigaciones posteriores no apoyan esta hipótesis y muestran que la capacidad de los adolescentes para resolver problemas complejos está en función del aprendizaje acumulado y de la educación recibida.

C) Desarrollo Emocional

El psicólogo estadounidense G. Stanley Hall afirmó “que la adolescencia es un periodo de estrés emocional producido por los cambios psicológicos importantes y rápidos que se producen en la pubertad”^{16.1}. Sin embargo, los estudios de la antropóloga estadounidense Margaret Mead mostraron “que el estrés emocional es evitable, aunque está determinado por motivos culturales. Sus conclusiones se basan en la variación existente en distintas culturas respecto a las dificultades en la etapa de transición desde la niñez hasta la condición de adulto”^{16.2}. El psicólogo estadounidense de origen alemán Erikson entiende “el desarrollo como un proceso psicosocial que continúa a lo largo de toda la vida.”^{16.3}

El objetivo psicosocial del adolescente es la evolución desde una persona dependiente hasta otra independiente, cuya identidad le permita relacionarse con otros de un modo autónomo. La aparición de problemas emocionales es muy frecuente entre los adolescentes.

D) Desarrollo Social

Este desarrollo se refiere a la transmisión, adquisición y acrecentamiento de la cultura del grupo que pertenece, a través de las interacciones con los integrantes de su grupo, convirtiéndose en integrante del grupo.

También se da en las interrelaciones, el aprendizaje de valores aprobados por la sociedad así como también la adquisición y la consolidación de hábitos encaminados a la preservación de la salud física y mental; dichos aprendizajes se dan por medio de vivencia.

También gracias a la interacción aprenden normas, hábitos, habilidades y actitudes para convivir y formar parte del grupo a que pertenece.

Los aspectos que se dan en este desarrollo son:

- Pertenencia al grupo.
- Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad.”¹⁶

¹⁶ Enciclopedia Encarta 2004 El Adolescente. 16.1 G. Stanley Hall . 16.2 Margaret Mead. 16.3 Erikson

3.3. VIDA ESCOLAR DEL ADOLESCENTE

A medida de que la niñez se transforma en adolescencia, la escuela se convierte también en un taller cultural de poder inigualable.

En una democracia, este poderío es de vasto alcance porque la escuela, ya sea pública o privada, tiene sobre si la doble responsabilidad de educar a los niños a la vez como individuos y como futuros ciudadanos. El sistema educacional se convierte, de este modo, en el principal instrumento por el cual la sociedad se perpetua y renueva. Las maestras y profesores son los agentes encargados de transmitir nuestro patrimonio cultural y definir los deberes de la ciudadanía. Los adolescentes de ambos sexos que reciben su enseñanza, a la vez que se benefician con ella, participan de la misma. Tratase de una magna empresa mutua que tanto el individuo como la nación toda, toman parte.

El aprendizaje y el crecimiento se hallan íntimamente asociados por la naturaleza misma de las cosas, las fuerzas evolutivas impregnan todo el proceso educacional.

A continuación daremos una reseña de los patrones de conducta de los adolescentes a partir de los 10 años.

“10 años.- esta zona cronológica nos representa un instructivo cuadro evolutivo, porque 10 es una edad nodal. Ella señala la culminación de la niñez. En esta edad es educacionalmente tratable y sensible por lo común le gusta la maestra y la clase (tiene un vago sentimiento de hallarse como en su propia casa y es posible que, sin darse cuenta se dirija a ella como si se tratara de mami o de algún amigo adulto).

Aspira a que la maestra trace el plan de sus actividades, le gusta ajustarse a un plan detallado. Le gusta hablar, leer y que le lean, especialmente sobre otros niños como el. Disfruta y necesita la actividad de las grandes masas musculares. Desea libertad de movimiento y comunicación dentro del aula escolar. Le gusta cantar.

11 años.- constituye una activa transición del desarrollo que contrasta con el equilibrio relativo del año anterior. Su conducta en clase es inquieta de efervescente y explosiva. Se mueve en el asiento. Tiene arranques de gran actividad y con intervalos de marcada fatiga. Fluctúa de los estados de ánimo apáticos a los de la viva exuberancia. Frecuentemente lo excita, literalmente el acto de aprender, y en estas ocasiones los maestros descubren que tiene en el aun ávido alumno. Atraviesa por una fase del crecimiento que le crea dificultades tanto a el como a la maestra, también son de importancia sus compañeros y por igual razón tiene mucho que aprender de ellos. Este aprendizaje tiene lugar a través del contando directo: persecuciones, codazos, juegos de manos entre otros. Tiene un extraordinario amor propio y es necesario vigilarlo cuando juega. Necesita el estímulo y el desahogo de actividades extraacadémicas que den salida a su espontaneidad natural y creatividad latente (taller, música, pintura, danza).

12 años.- se adapta con mayor facilidad y es capaz de mantener la atención durante periodos más prolongados se muestra menos inquieto, sin embargo todavía suele sentirse nervioso y fatigado. A menudo califica a su maestra de maravillosa y manifiesta una amplia gama de intereses en sus estudios escolares. En efecto, a esta edad el adolescente tiende a perder fácilmente su propia identidad, confundiéndose con el grupo, existe una buena relación de reciprocidad entre maestra y alumno, revela celo y curiosidad en el aprendizaje. Y sobre todas las cosas, desea que su maestra sepa enseñar.

13 años.- a esta edad se halla más focalizado en sus procesos intelectuales y emocionales, sus experiencias son de carácter más introvertido; su pensamiento es más profundo. Puede necesitar bastante tiempo para poner en actividad su atención y fijarla en un objeto dado también es capaz de reunir sus fuerzas y concentrarlas eficazmente. Tiene fama de pasar por periodos de indiferencia y hastío cuando no se aplica quiere sentirse mas bien independiente de la maestra, aunque en realidad necesita su ayuda. Su curiosidad es aguda y polifacética.

14 años.- ingresa a una nueva fase de entusiasmo expansivo, es más extravertido y menos conciente de sí mismo se mezcla con sus compañeros y se adapta mejor a los mayores, al tiempo que los respeta mas es más conciente de su carácter, sus intereses por las tareas académicas parecen haber pasado a un segundo plano, bajo su propensión a la sociabilidad le gusta asociarse a sus compañeros de colegio; y se desempeña con éxito en las actividades educativas ansia aprender mas de sí mismo y de la naturaleza en general, a esta edad necesita regularmente ser comprendido.

15 años.- suele ser una edad de lucha y desaliento, especialmente en la esfera intelectual de los estudios. Una mala guía a los 14 años puede conducir a la incertidumbre, la confusión y hasta la franca hostilidad. Así, si el año anterior parecía de interés por el colegio, ahora puede abandonarlo definitivamente se identifica definitivamente con sus compañeros y con lo que estos hacen, los imita, tiende a respetar a aquel profesor que le ayuda a ver las cosas con claridad.

Las tendencias de madurez confirman la sugerencia de que los años comprendidos entre los 10 y los 15 constituyen un ciclo distintivo del desarrollo.

Cada año trae consigo sus propios acentos y rasgos de madurez, que inciden inevitablemente sobre los complejos procesos y métodos educacionales. Pese a las diferencias individuales, es posible caracterizar estos rasgos y considerar la forma en que pueden afectar la vida escolar del adolescente y la tarea profesional del maestro. Cuando se miran las tendencias de madurez con la adecuada perspectiva, pasa a primer plano la relación profesor-alumno como factor decisivo en los problemas cotidianos de la educación escolar.

Analizando la información anterior hacemos mención de un interrogante que consideramos vital para su desarrollo intelectual y al mismo tiempo crearles un amplio criterio cultural¹⁷

¿De que manera la danza puede ser un apoyo para el fortalecimiento del desarrollo integral del adolescente?

¹⁷ Gesell Arnold, L. Ilg Frances, Bates Ames Louise. El Adolescentes de 10 a 16 años. Ed. Paidós. pp.70-78

CAPITULO IV CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

4.1 CONCLUSIÓN

En esta investigación hemos tratado de destacar la importancia de la danza en la Educación Secundaria subrayando el desarrollo integral del adolescente.

De acuerdo al análisis de la investigación documental y de campo realizada, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

La danza además de ser un excelente medio de comunicación para el adolescente, es una manera de fortalecer su desarrollo integral a través de todas sus herramientas.

La escuela es el principal centro socializante; es el espacio donde se dan las grandes transformaciones del ser tanto a nivel individual como grupal. Es bueno tener presente el hecho de que la escuela es un espacio para aprender y formarse, y no para acumular conocimientos.

Las escuelas secundarias deben dar a los alumnos la oportunidad del descubrimiento, la creatividad, el asombro, a partir de su sensibilidad y madurez, y permitir nuevas alternativas exploradoras e innovadoras. El recurso de trabajar la danza en el ámbito educativo como una estrategia de aprendizaje, hace posible la auto exploración, el progreso en los entornos escolar, familiar, y social, conocerse y conocer a los demás.

El espacio que proporciona la escuela para la danza brinda a los estudiantes la posibilidad de que sean más activos y responsables de las actividades de su aprendizaje, dándole mas vida a este, respecto a los de su mismo genero y a las personas mayores que él.

Así mismo, crea nuevas estrategias para enfrentar la vida. Con la orientación del maestro, el alumno piensa, discute, ejercita y trabaja.

El maestro es un facilitador; su papel es orientar las ideas y la energía de sus alumnos. Debe saber llevar a los adolescentes a que realicen un todo que parta de ideas de movimientos realizados por ellos, y a buscar alternativas de participación y compromiso entre los diferentes miembros del aula, como: juegos activos, pasivos, de concentración entre muchos otros.

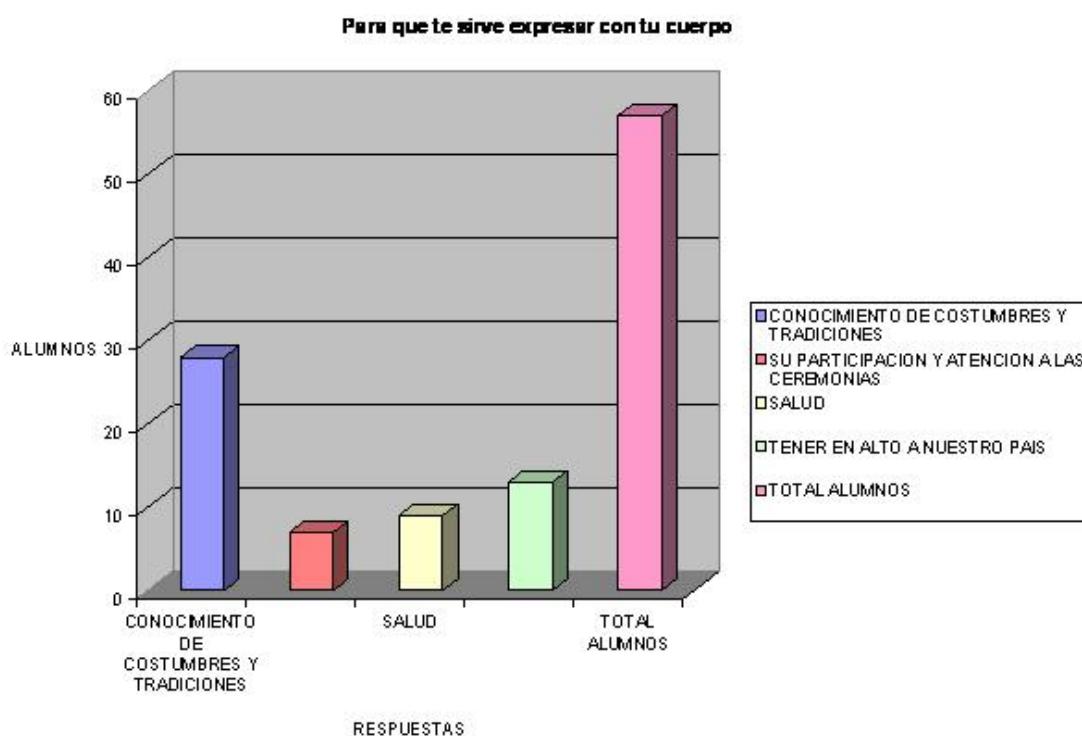
Uno de los mayores aportes del trabajo de la danza en las aulas escolares, es enfrentar al adolescente con su propia vida, acercándolo a su autenticidad y aprender a vivir críticamente.

La práctica de la danza lleva a los adolescentes principalmente a:

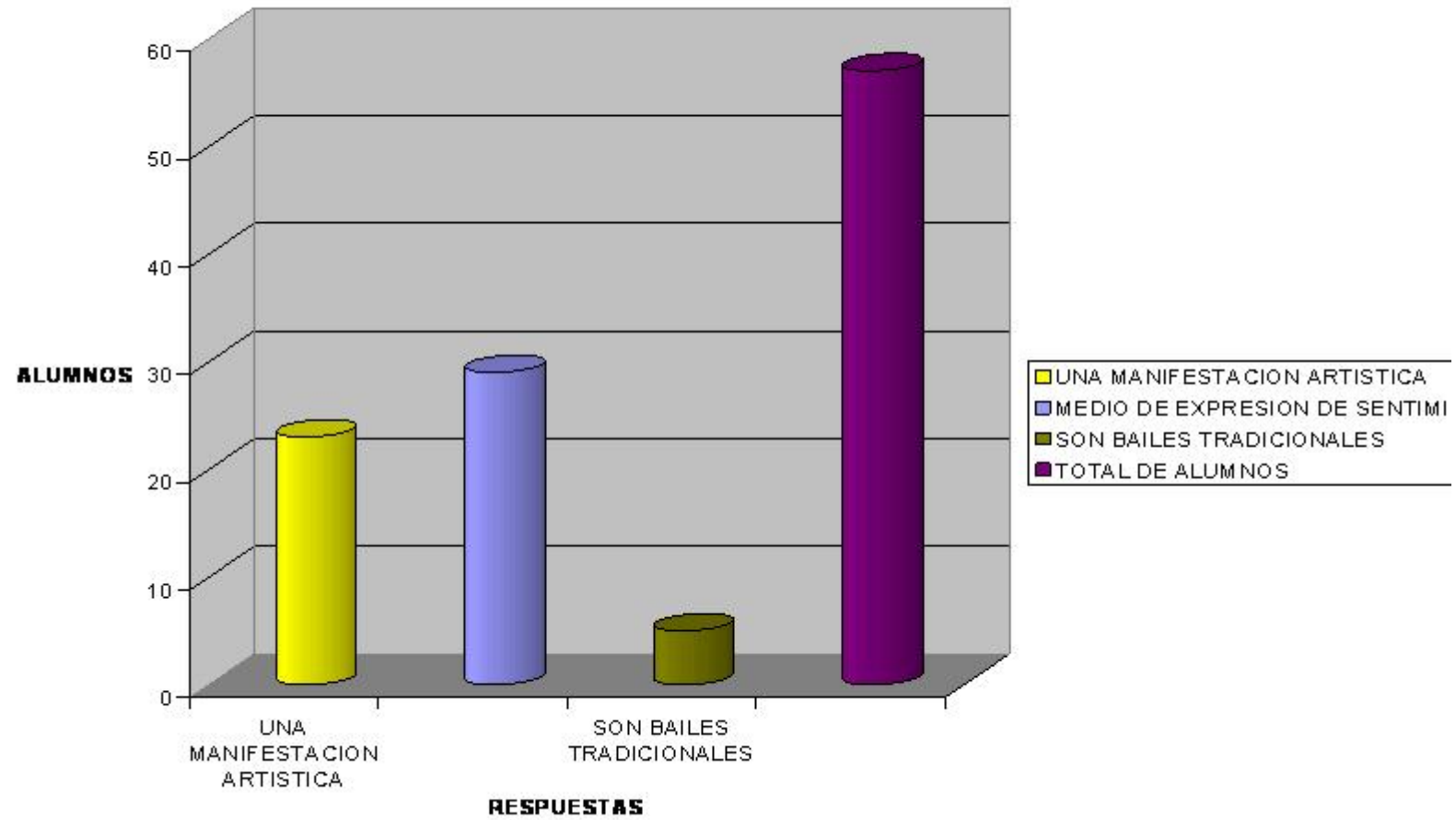
- Explorar
- Aprender a trabajar en grupo
- Integrar el ser
- Tener un espacio donde expresarse
- Desarrollar el pensamiento creativo
- Enfrentar retos de superación

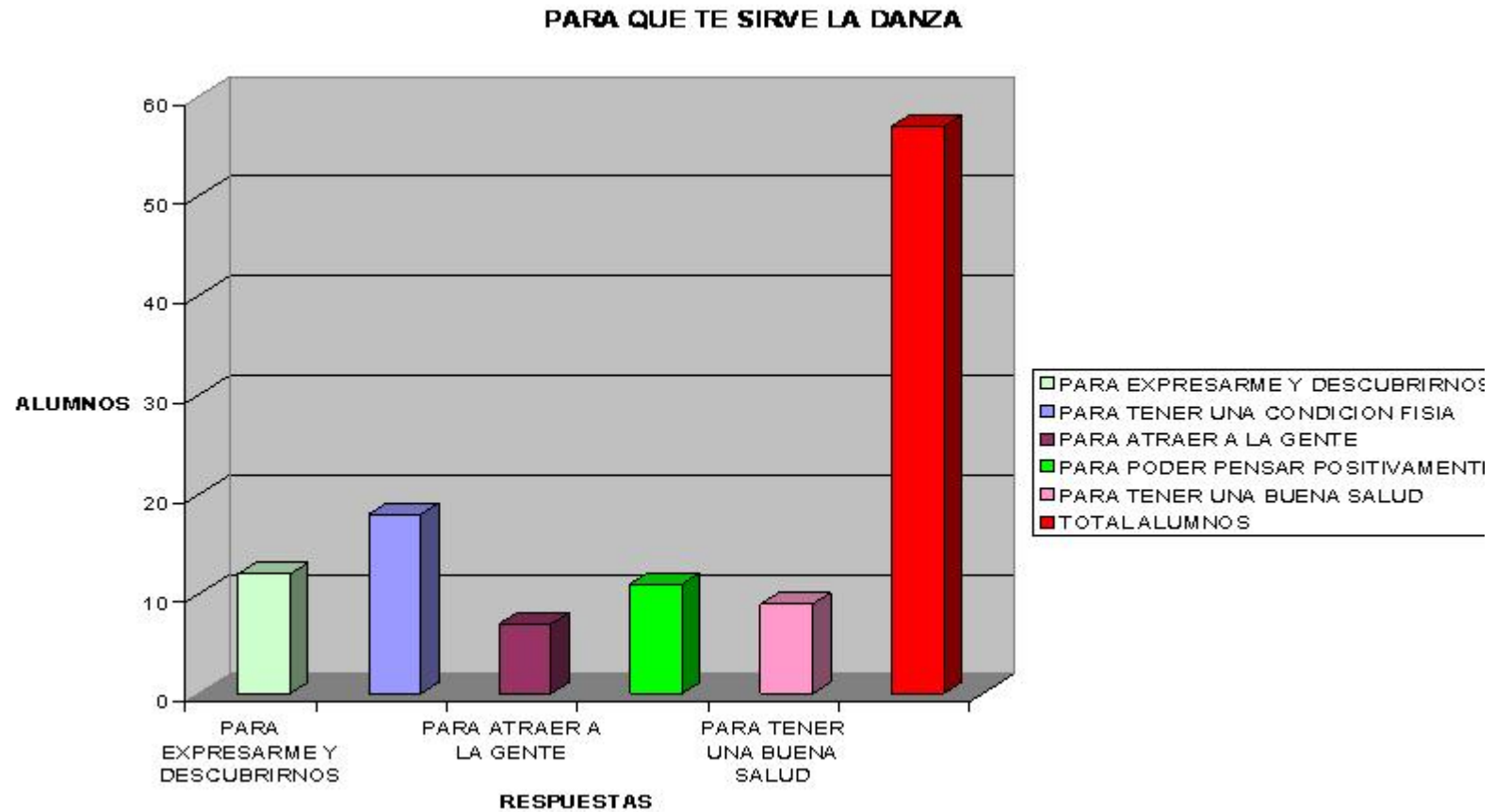
De acuerdo a los resultados aplicados a los alumnos de la Esc. Sec. Tèc. 27 de 2º grado, nos pudimos percatar que los estudiantes tienen un gran interés por la danza ya que la consideran como una forma de expresión, un medio para conocer costumbres y tradiciones de nuestro país, así como también están consientes que es un beneficio para su desarrollo integral y físico mental.

GRÀFICA DE RESULTADOS DE LOS EXAMENES APLICADOS

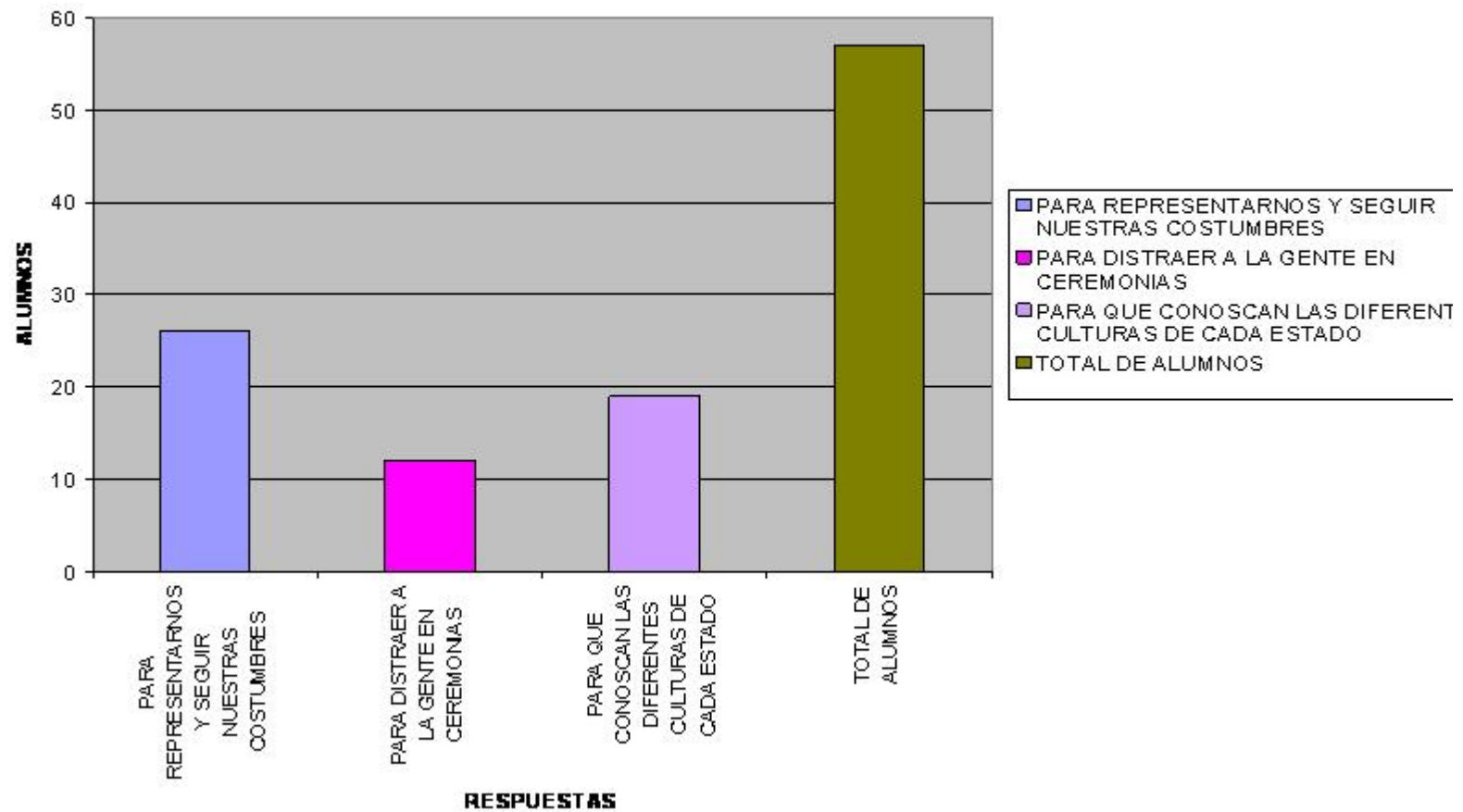

QUÈ ES LA DANZA

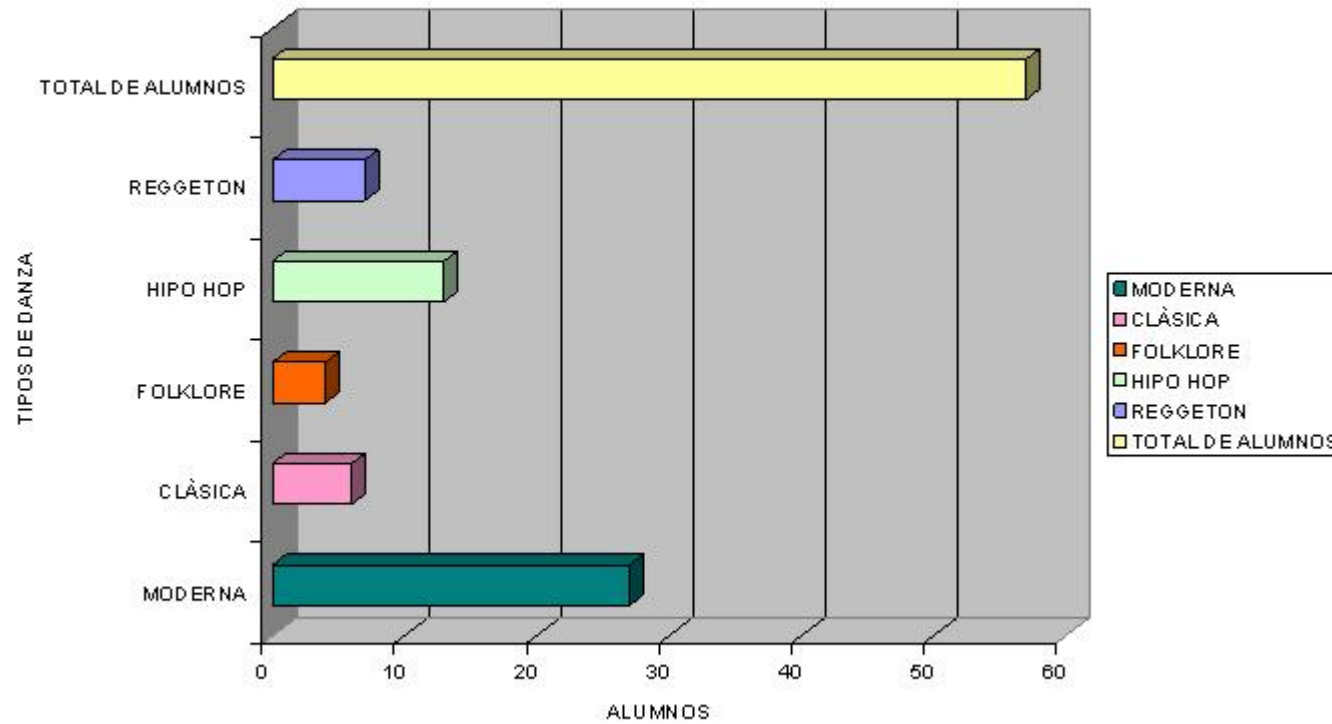

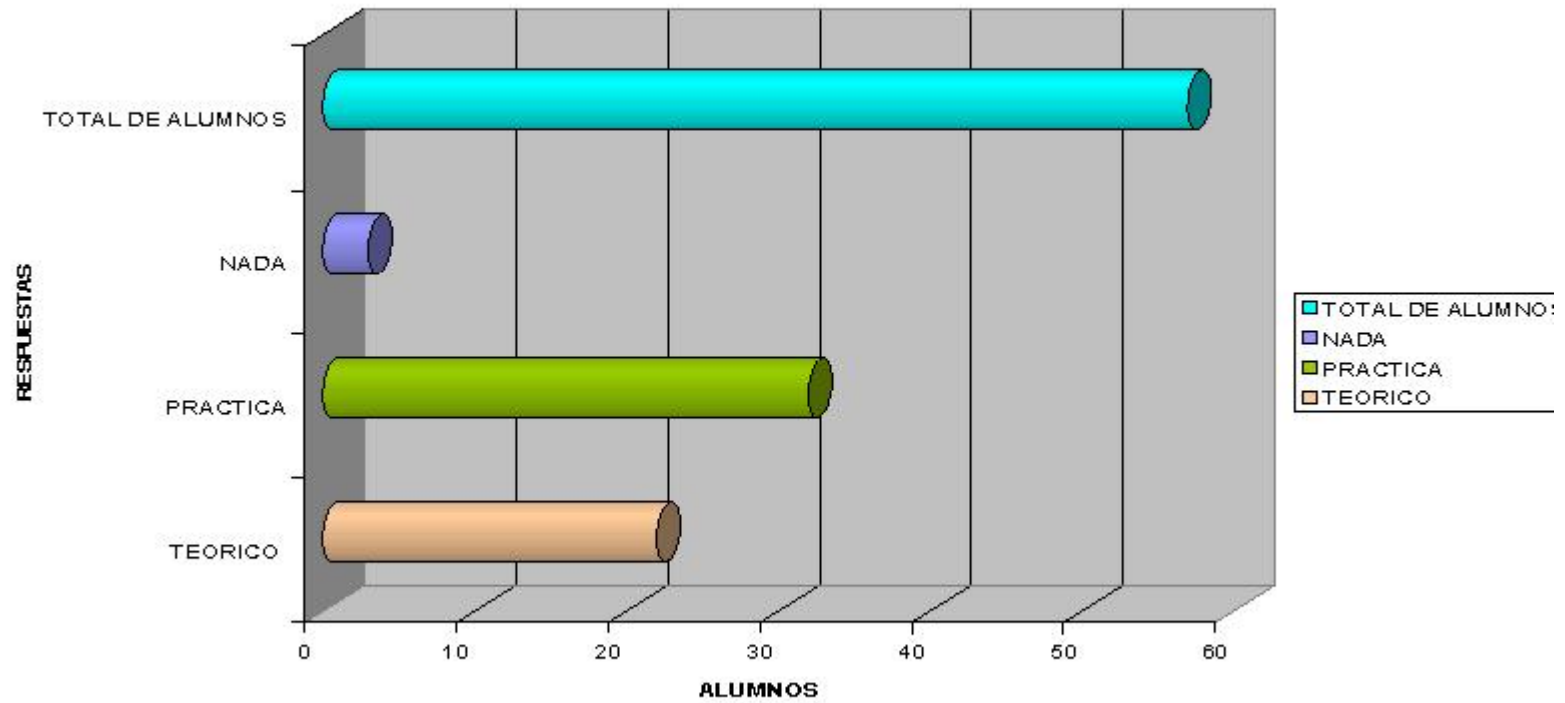
COMO CONSIDERAS QUE LA DANZA AYUDA EN TU COMUNIDAD

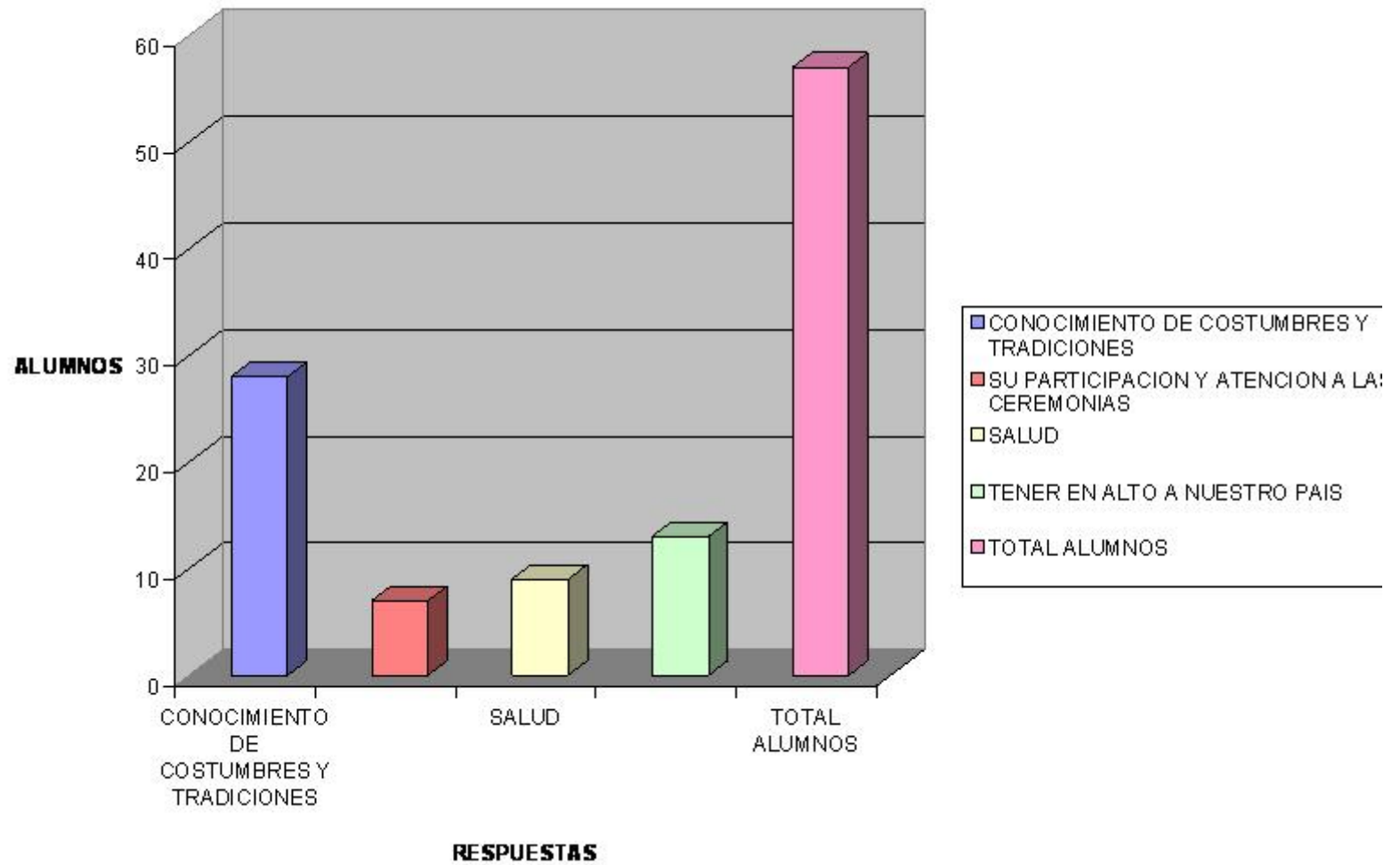
QUE TIPO DE DANZA TE GUSTARIA APRENDER

TE INTERESA APRENDER TEORIA O PRACTICA

QUE APORTA LA DANZA A LA SOCIEDAD

4.2. SUGERENCIAS

La danza como método pedagógico aporta una ayuda considerable, porque se basa en el desarrollo físico, emocional, intelectual y social.

Es por ello que a continuación presentamos las siguientes sugerencias para el óptimo desarrollo de la asignatura de Artes “Danza”:

Primeramente sensibilizar al adolescente a conocer su propio cuerpo como un instrumento de aprendizaje; mediante los siguientes temas:

CONOCE TU CUERPO

El cuerpo humano es la maquina más perfecta creada por la naturaleza, pero posiblemente como siempre la tenemos con nosotros no la valoramos ni conocemos bien, ya que solemos ignorar hasta donde podemos llegar en el dominio de nuestros movimientos, de su manejo. Para ello requerimos de una autoexploración y un recordatorio breve:

El cuerpo humano se compone de cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores; de seis sistemas conformados por órganos.

¿Cuál es la función de cada una de las partes del cuerpo, los sistemas y órganos en la danza?

Nuestro cuerpo esta dotado para su funcionamiento de órganos que forman seis sistemas: Esquelético, Muscular, Nervioso, Circulatorio, Respiratorio y Digestivo.

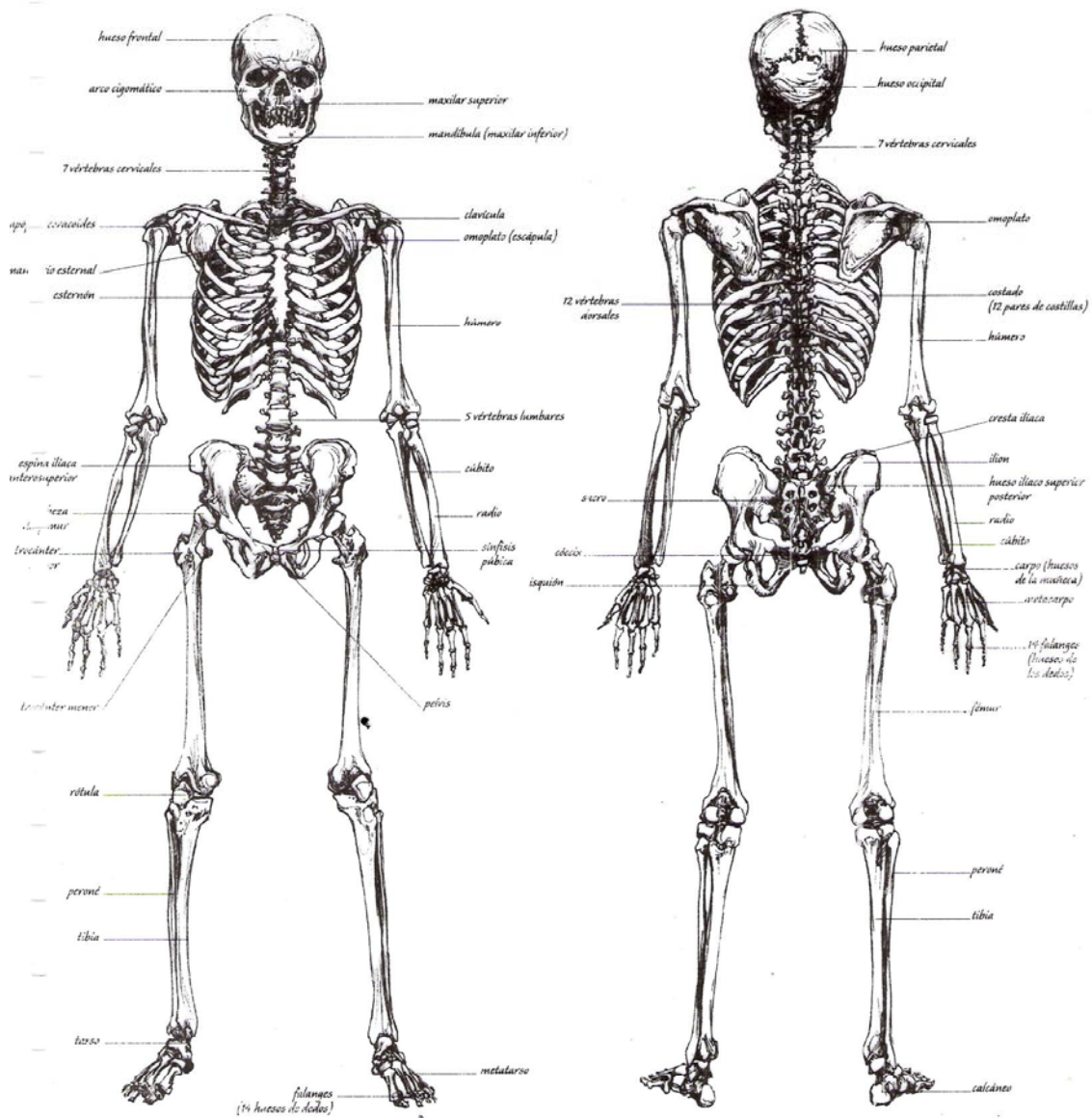
Sistema Esquelético

“Función Biológica

- Protege órganos vitales (las costillas protegen al corazón y los pulmones)
- Sostiene el peso del cuerpo
- Proporciona el equilibrio
- Es el soporte de los músculos

Función en la Danza

En la danza se debe tomar en cuenta que este sistema proporciona el equilibrio permite tener toda la amplitud del movimiento con las articulaciones, y cambiar la redistribución del peso del cuerpo de una parte a otra. Permite realizar todos los ejercicios que en la danza se requieran.

Sistema Muscular

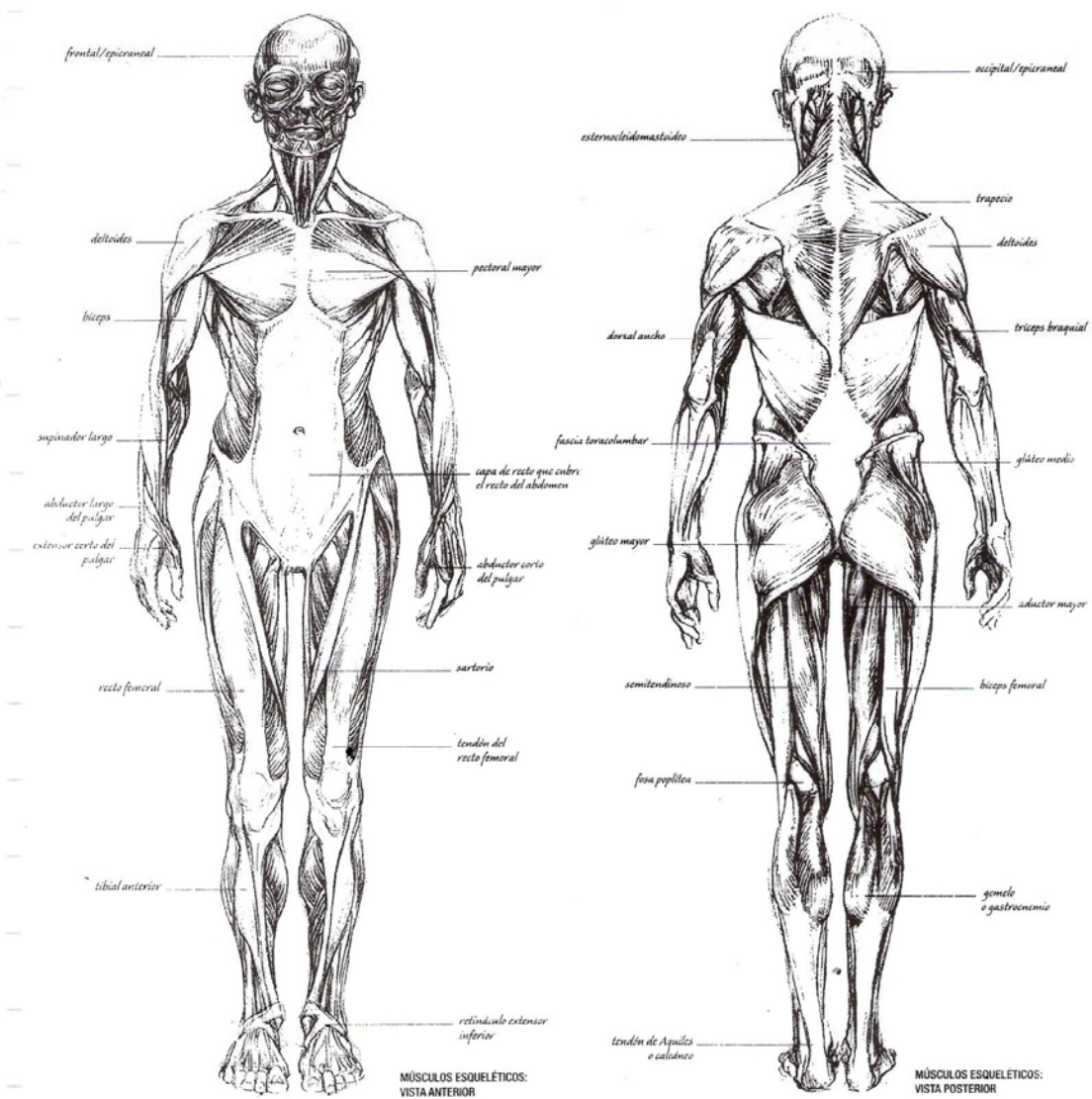
Función Biológica

Su función es realizar con los sistemas esquelético y nervioso la producción del movimiento:

- Los músculos son tejidos que se contraen al ser estimulados
- Los músculos están provistos de nervios sangre y linfa
- Producen y mantienen el calor
- Ayuda a la respiración
- Dan forma al cuerpo
- Tenemos 650 músculos

Función en la danza

Este sistema preparado técnicamente con los ejercicios adecuados, dará forma estética y armónica a tu cuerpo. Los bailarines de danza clásica o ballet, de danza moderna y contemporánea muestran sus cuerpos esbeltos y casi perfectos, especialmente cuando bailan, ya que su indumentaria suele requerir de mallas que ayudan a delinear muy bien la belleza física. Pero también en la danza y el baile folklórico de la manera como se desarrolla el cuerpo.

Sistema Nervioso

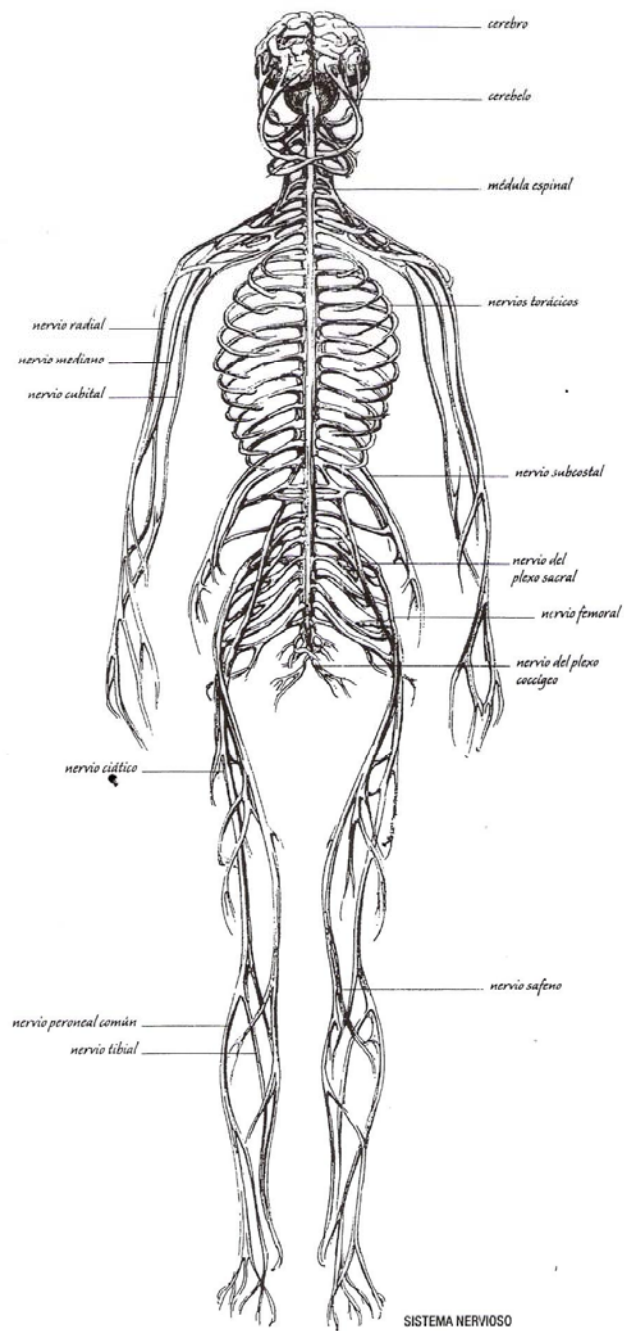
Función Biológica

Està compuesto de dos sistemas interconectados que dependen uno de otro. Su función es la comunicación con los órganos sentidos y cerebro:

- El sistema central nervioso controla el proceso voluntario del cuerpo, consta de cerebro y medula espinal
- El sistema autónomo nervioso controla la función involuntaria como los latidos del corazón y los relativos a la digestión, que dependen del cerebro.

Función en la danza

En la danza es importante este sistema, ya que en él se incluye la memoria indispensable para recordar el movimiento, los pasos, coreografías, la música entre otras cosas.

Sistema Circulatorio

Función Biológica

Su función es llevar alimento y oxígeno a todas las partes del cuerpo. Ayuda a eliminar desperdicios, se compone de:

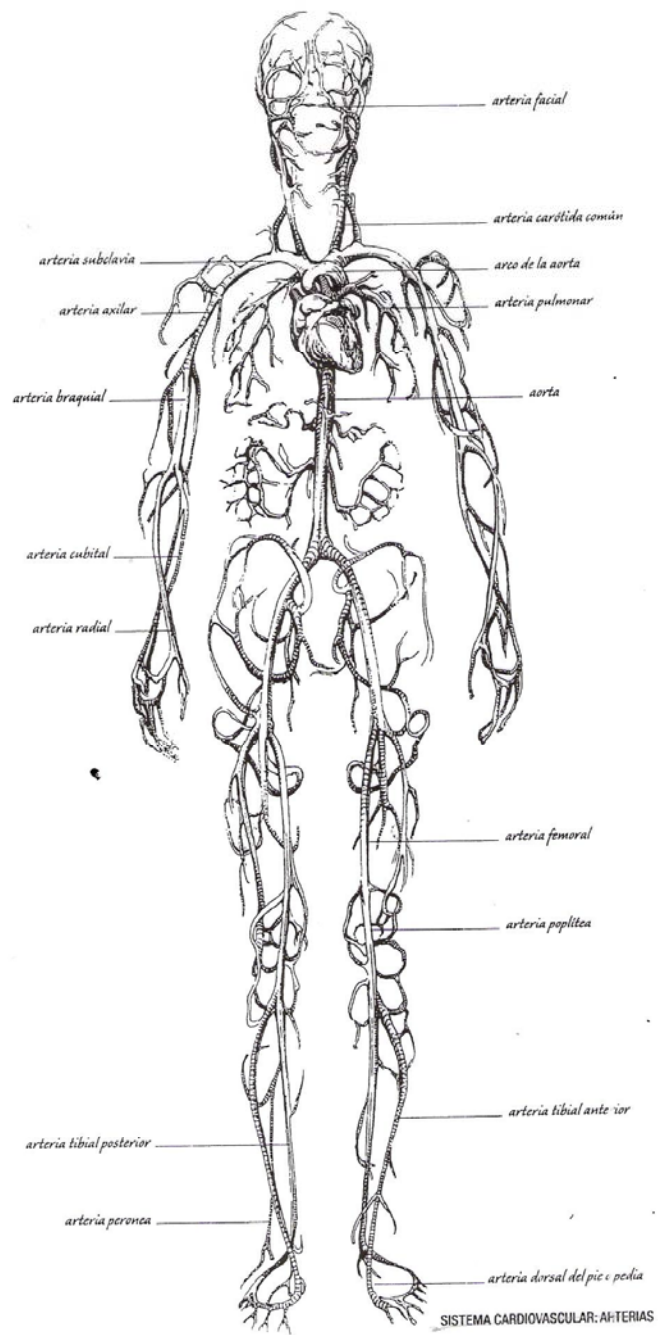
- Corazón, centro del sistema circulatorio

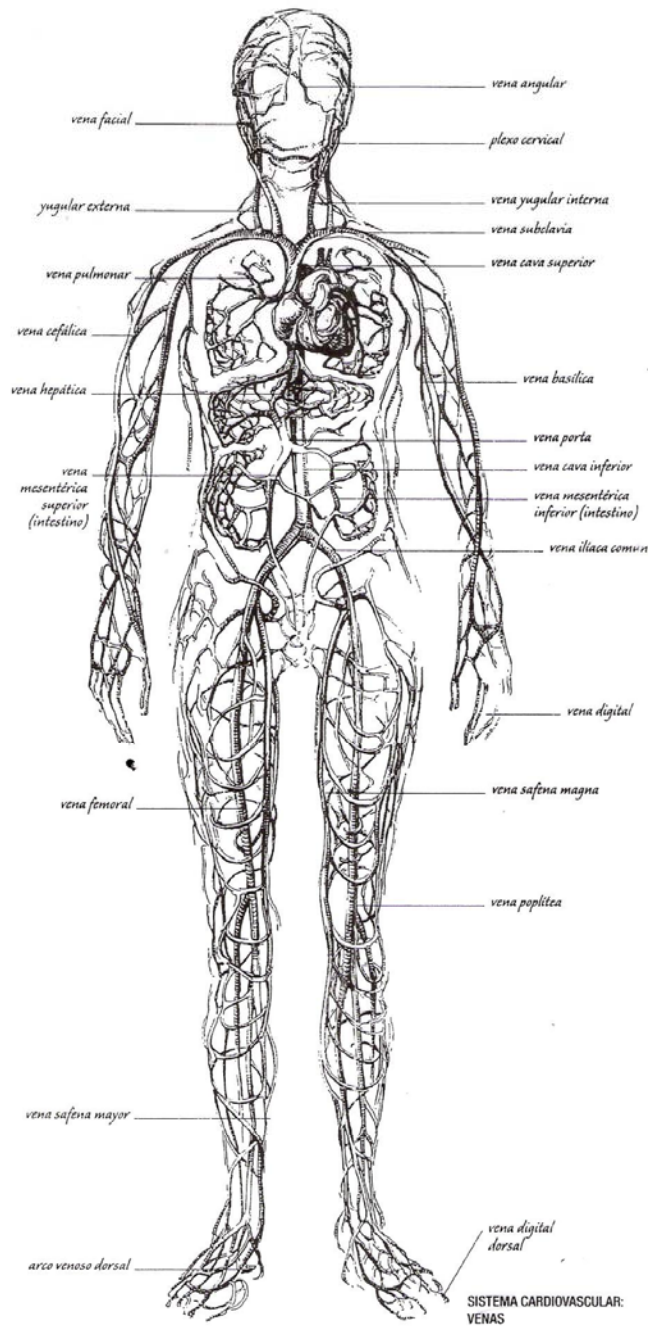
- Las arterias, que llevan sangre del corazón a los tejidos

- Las venas, que llevan sangre de los tejidos al corazón

Función en la danza

El corazón regula la emoción, a fatiga. En la danza nos hace sentir lo extraordinario de la interpretación del personaje, animal o cosa, ya que todos los movimientos que se hacen al bailar necesitan de toda tu emoción para llegar al clímax de lo ejecutado, para comunicarle al espectador todo lo que con palabras no podrías decirle. Si esto no se logra, se dice que la interpretación fue fría, sin sentimiento. Al oxigenar los músculos se logra una mayor resistencia a la ejecución.

Sistema Respiratorio

Función Biológica

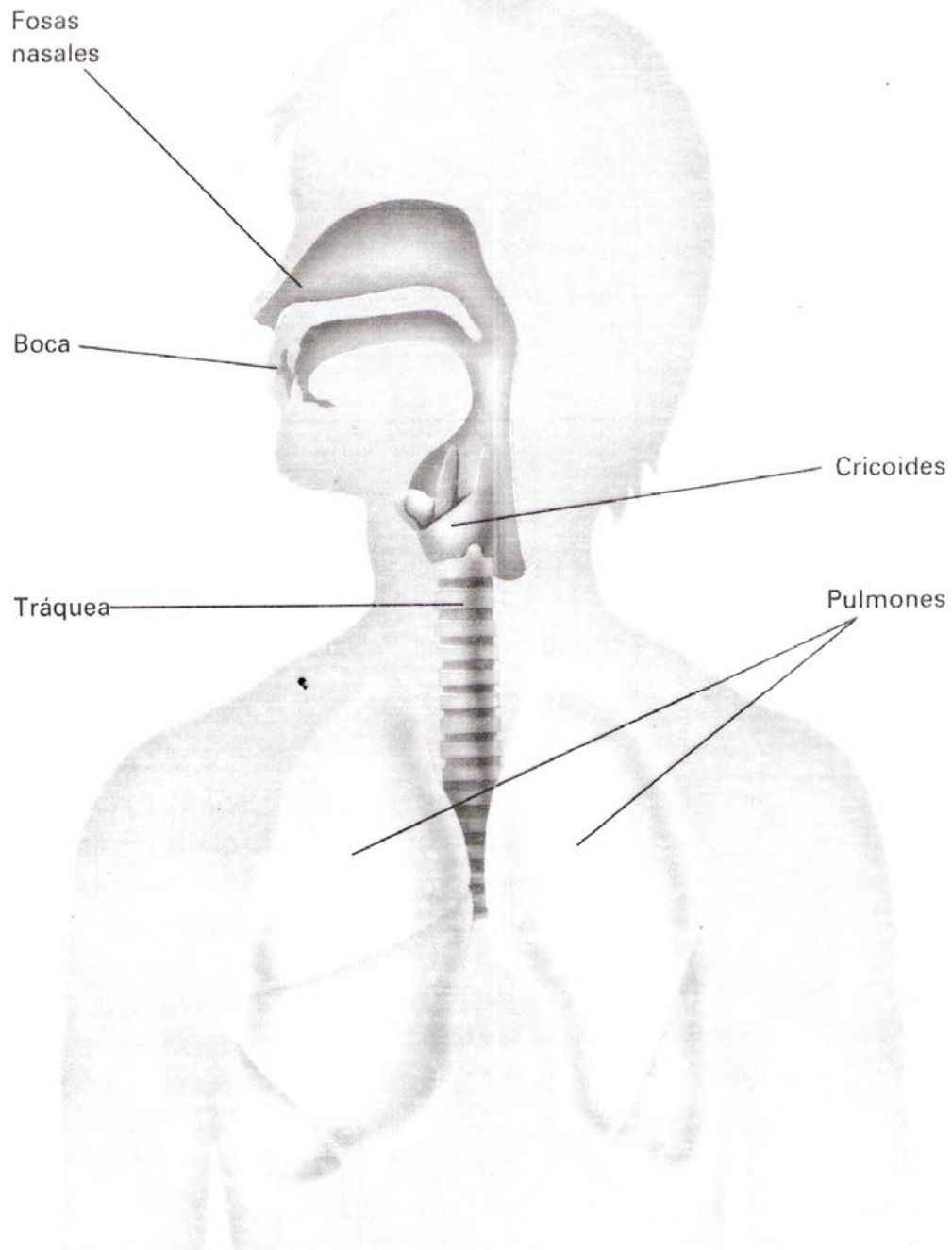
Esta formado por los conductos nasales, los bronquios y los pulmones. Tiene la función de:

- Tomar oxígeno del aire y procesarlo
- Oxigenar las células
- Desechar el bióxido de carbono y vapor de agua

Función en la danza

Cuando empiezas a realizar la preparación de tu cuerpo con los ejercicios dancísticos, uno de los principales factores es respirar debidamente. Es importante saber inhalar, exhalar y retener el aire para la ejecución de ejercicios, según la velocidad del movimiento para evitar la fatiga y dolores.

Aparato respiratorio y de fonación

Sistema Digestivo

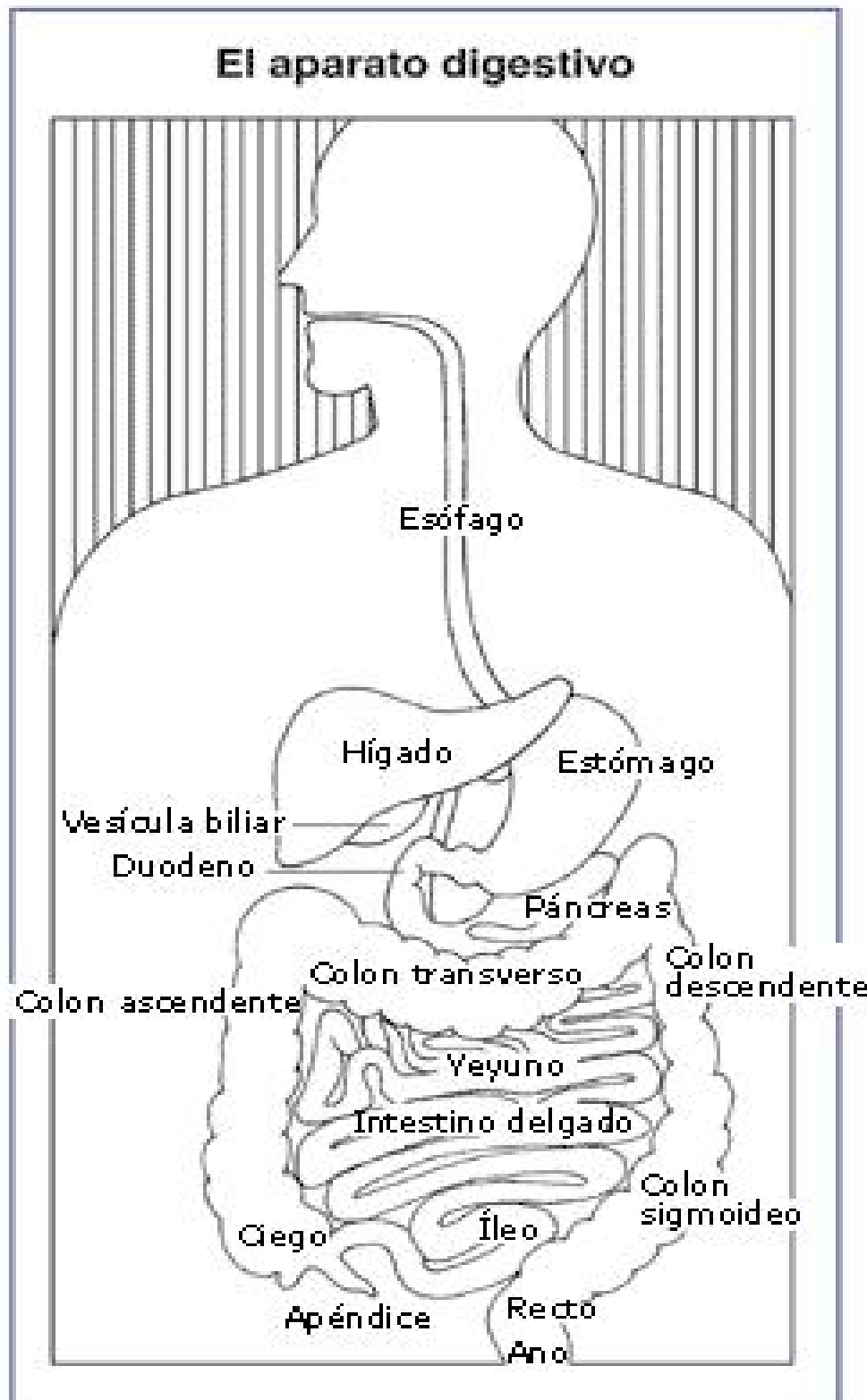
Función biológica

Su función es procesar los alimentos de manera que se aprovechen de la mejor forma para ser utilizados por las células del cuerpo.

Función en la danza

Al tomar los alimentos que contienen proteínas, carbohidratos, minerales vitaminas, los selecciona y procesa para mantenernos con salud, esbeltos y fuertes. Por eso es importante el balance alimenticio por el tipo de ejercicio y el exceso de sudoración, en la danza se hace necesario una dieta rica en líquidos y alimentos energéticos sin descuidar proteínas y minerales.”¹⁸

¹⁸ Barcenaz Alcaraz Patricia, Zavala González Julio, El hombre y la Danza. Ed. Patria. pp.36-39

EL CUERPO EN RELACIÓN CON LA DANZA

La enseñanza tradicional de la danza ignora frecuentemente las relaciones entre el bailarín y su propio cuerpo. El cuerpo es visto, comúnmente, como una herramienta para el baile, en vez de ser visto y como el ser mismo de quien baila- un ser que expresa y comunica en su corporalidad.

Con una disciplina del cuerpo y la mente se logrará con el tiempo aprender a moverlo con precisión.

Mediante el movimiento nos comunicamos con el exterior y es por eso que en la danza se utiliza el movimiento como un lenguaje para comunicarse.

“Las acciones o movimientos corporales pueden realizarse de muy distintas formas y generalmente involucran al cuerpo entero. El cuerpo humano constituye la “materia prima” de la danza; los miembros, partes y habilidades que lo conforman resultan los principales protagonistas de ésta actividad.

La danza es campo idóneo para el desarrollo corporal y espiritual de los seres humanos. Son ellos quienes la practican y quienes le adjudican los méritos y cualidades de “obra de arte” porque la danza, no importa qué tan primitiva resulte o aparezca, se produce en términos de acción cultural: avanza, va más allá de los límites que la naturalidad y la necesidad, la utilidad y la supervivencia imponen.

El entrenamiento conduce a los cuerpos humanos a manipular la expresividad deseada; el cuerpo humano – a partir de sus características naturales— constituye el indicador de las habilidades, actuales y posibles, para hacer “significativos” los movimientos en el espacio.

La detección y el estudio del cuerpo humano como materia prima de la danza es el reconocimiento de que su constitución y su ser mismo están conformados por partes y miembros que aparentemente no intervienen “para la danza”, para producir movimientos que éste arte puede aprovechar. En efecto, los ojos y párpados, la boca y otras partes del rostro, los músculos de la espalda, los dedos de pies y manos pueden muy bien convertirse en piezas móviles –aún minúsculas o casi imperceptibles—y producir momentos dancísticos.

El cuerpo del bailarín va acostumbrándose, adaptándose a una rutina disciplinada, a un conjunto de ejercicios que lo moldean, lo preparan y acaban por construirlo. El cuerpo del buen ejecutante dancístico es distinto, tras la preparación al cuerpo que poseen los demás mortales. Concretas son la técnicas de adaptación al espacio y al ser que el bailarín recibe.

El cuerpo humano del bailarín, mediante el estudio debe dar de sí hasta alcanzar sus últimas consecuencias físicas; es decir, debe aprovechar los ejercicios para detectar con sabiduría y esmero sus filamentos más finos, sus más sutiles movimientos, sus consecuencias más firmes. En el cuerpo del bailarín según su constitución, no debe faltar ni sobrar nada: estado, situación o circunstancia que acaba por hacerse evidente en el escenario”¹⁹

“El cuerpo es el instrumento del que se vale el hombre para expresar sentimientos, ideas y formas es la herramienta del trabajo del bailarín.

¹⁹ Dallal Alberto. El aura del cuerpo. Universidad Nacional de México. Instituto de investigaciones Estéticas

Las artes plásticas se valen de los pinceles, colores, soportes, papel. La música del pentagrama, sonidos, silencios, notas, instrumentos de cuerda y viento. En la danza empleamos primordialmente el cuerpo.

Para poder preparar el cuerpo como herramienta para la interpretación de la danza, se requiere de un entrenamiento continuo de ejercicios y técnicas, de una disciplina que nos ayuda a desarrollar hábitos y habilidades, fortaleciendo la capacidad corporal, ya que ello facilitará la flexibilidad, agilidad, equilibrio y fuerza que son necesarias para logra la coordinación de todos los movimientos que se requieren en la danza.

Esta preparación sé ira desarrollando gradualmente, y con ello se podrá lograr el dominio del cuerpo.

Para ir mas allá de comprender, experimentar y sentir el cuerpo en si mismo el docente debe incentivar las narrativas propias, el pensamiento crítico, estableciendo relaciones claras y directas entre el ser y el cuerpo social.”²⁰

²⁰ Barcenás Alcaraz Patricia, Zavala González Julio. El hombre y la danza. Ed. Patria. pp. 35

Una de las formas donde el adolescente puede desarrollar sus sentimientos, ideas y emociones son a través del movimiento del cuerpo. La expresión corporal es una posibilidad dentro de la danza y del teatro pero no debemos confundirlos, puesto que en la expresión corporal lo importante es reconocer e identificar los mensajes del movimiento. La expresión corporal no necesariamente es danza, pero la danza se vale de la expresión corporal. Es necesario que el alumno aprenda los conceptos, contenidos y técnica de la expresión corporal, llevando a la práctica dichos conocimientos.

EXPRESION CORPORAL

“La expresión corporal es una conducta espontánea existente desde siempre, es un lenguaje por medio del cual el ser humano expresa sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos con su cuerpo, integrando de esta manera a sus otros lenguajes expresivos como el habla, el dibujo y la escritura.

El objetivo de esta actividad es multifacético: engloba la sensibilización y concientización de nosotros mismos tanto para nuestras posturas, actitudes, gestos y acciones cotidianas para nuestras necesidades de expresión-comunicar, crear, compartir e interactuar en la sociedad en la cual vivimos. Sin el cuerpo el hombre no existe como tal; valoramos el cuerpo en la medida en la que contemplamos al ser humano con identidad que debe desarrollarse como una estructura integrada en movimiento, y cuestionamos la progresiva dicotomización que nuestra sociedad tiende a fomentar entre nuestras áreas psíquicas y corporal.

Lo que intentamos decir con esto es que desde un primer momento el individuo es su propio instrumento. El es el mismo y a la vez es el instrumento con el que se expresa.

La expresión corporal esta integrada al concepto de la danza. Entendemos por danza una respuesta corporal a determinadas motivaciones.

Por lo tanto, vemos que cualquier acción funcional puede convertirse en danza cambiando su objetivo y agregando una organización témporo – espacial – energética. Con esto ultimo nos referimos a lo siguiente: al aspecto temporal da cuenta de las variaciones en la velocidad del movimiento; el aspecto espacial contempla las variaciones en el tamaño y forma del movimiento y del lugar donde este se realiza, y el nivel energético engloba las variaciones en la fuerza con que se efectúa.

El objetivo puede ser transmitir a otro un determinado estado de ánimo, un ritmo interno, o crear nuevos movimientos.

La danza no es solo copia o imitación de creaciones ajenas, sino que damos también el nombre de danza a esta creación personal, que no esta alejada de las posibilidades de ninguna persona, ya que como lo hemos demostrado se basa en lo que todos tenemos, nuestro cuerpo y sus movimientos funcionales, pero con una categoría más: la creatividad.

Hasta aquí nos hemos referido a la posibilidad de convertir una acción funcional en danza, pero la danza encierra también la posibilidad de dar cuerpo a imágenes, fantasías, ideas, pensamientos y sentimientos, y por lo tanto no se agota en lo dicho anteriormente. La danza es la expresión corporal de la poesía latente en todo ser humano.

A la actividad organizada bajo el nombre de expresión corporal dotada de objetivos específicos, la consideramos una actividad artística, si por artístico se entiende aquello que desarrolla la posibilidad, la imaginación, la creatividad y la comunicación humana.

Es un lenguaje por medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. Es un aprendizaje de sí mismo: qué es lo que el individuo siente, qué quiere decir y cómo quiere decirlo. Aprendizaje de sí mismo: con este concepto no intentamos decir que los actos del adolescente pierdan espontaneidad sino que, por el contrario, el ser humano es por naturaleza un ser espontáneo que pone en juego a cada instante su capacidad creativa.

En este aprendizaje de sí mismo apelamos a su posibilidad de cambio y al aprovechamiento de su propia espontaneidad y creatividad con el objetivo de lograr una mayor profundización y enriquecimiento de su actividad natural

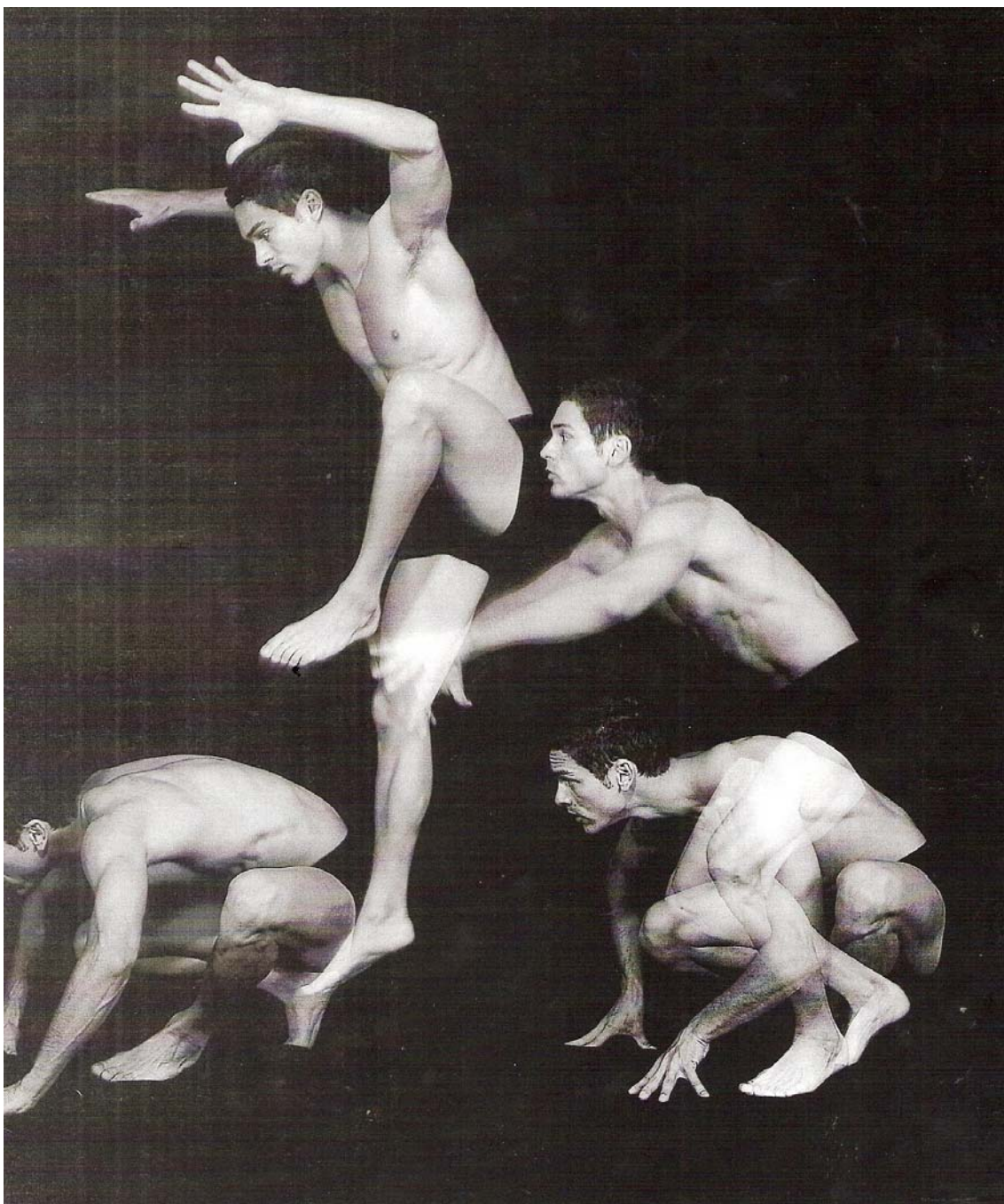
La expresión corporal es, así, una suerte de estilo personal de cada individuo, manifestado a través de sus movimientos, posiciones y actitudes.

Es la profundización de si mismo pero no queda allí, puesto que esta profundización es para un fin: el de comunicarse es la profundización de la manera de interactuar con otros. Esto implica que, si bien no es necesariamente un aprendizaje de una serie de pasos o gestos preestablecidos, se llegara a la concreción de ciertos patrones de conducta compartido. Existe en cada individuo la necesidad básica de poder expresarse tal como es, y el deseo de que esta expresión, aún si no es compartida, sea comprendida por él o por los otros.

Describiremos la expresión corporal como un quehacer específicamente organizado relativo a un aspecto de la conducta humana. Es precisamente mediante esta actividad planificada que el lenguaje corporal se enriquece gracias a un proceso de aprendizaje que abarca el ámbito de la sensación, la percepción y las practicas motoras.

La expresión corporal se manifiesta en cuatro niveles fundamentales. Dicho en forma esquemática:

- La persona en relación con sí misma
- La persona en relación con otras personas
- La persona en relación con otros seres vivos
- La persona en relación con los objeto

CONTENIDOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL

Todo trabajo en expresión corporal tiene una metodología y, por esa misma razón, una serie de pasos o acciones que se han de tomar en cuenta, ya sea en forma sucesiva, alternada o integrada, y una serie de elementos y procedimientos que conducen al logro de sus fines.

Estos aspectos son los siguientes:

- Investigación
- Expresión
- Creación
- Comunicación

INVESTIGACIÓN

Investigar para nuestros fines, es investigar para conocer y transformar; Es ir más allá del mero actuar automático, es tratar de averiguar el “cómo”, el “por qué” de nuestro cuerpo y sus acciones.

Por ejemplo: Si investigamos nuestros pies podemos conocer mejor cual es su forma, tamaño, consistencia, puntos y áreas de apoyo, articulaciones y movilidad. De esta manera intentaremos mejorar no solo su uso funcional como pie, sino enriquecer sus posibilidades de expresión, pues es este justamente el objetivo de nuestra actividad.

Podemos dividir este proceso de investigación en dos grandes rubros:

1.- *Las cualidades* que se pueden descubrir en un objeto (el “cómo es”).

Forma, tamaño, consistencia, textura, superficie, peso, temperatura, color y características específicas.

2.- *Las acciones* que se pueden realizar sobre su cuerpo, otros cuerpos o cosas (el “qué puede hacer”).

Amasar, prensar, golpear, estirar, torcer, sacudir, acariciar, pellizcar, apretar, latiguar, palpar, etc.

EXPRESIÓN

En nuestra tarea la expresión sería la capacidad de exteriorizar sensaciones, emociones o pensamientos por medio del cuerpo.

Cuando nos referimos a la expresión mediante el cuerpo no hacemos hincapié en una liberación de tipo catártico, en la cual el cuerpo sería un mero instrumento de descarga de impulsos, sino que nos referimos al aprendizaje de la exteriorización de contenidos en acciones significativas para el individuo, encauzadas creativamente, teniendo en cuenta que el hombre no existe para sí mismo sino que también para los demás, lo cual entraña procesos de comunicación e interacción. El individuo que se expresa con su cuerpo debe aprender que vive en una sociedad con otros individuos que también se expresan con sus cuerpos. Deseamos llegar tanto a la adquisición de un lenguaje propio, como a la posibilidad de comunicar este lenguaje al otro y comprender el suyo.

CREACION

Si bien nuestro objetivo, puede decirse que fundamental, es estimular la creatividad latente del individuo, no podemos dejar de señalar que existe un contenido de creatividad en todas sus acciones.

La improvisación puede asemejarse a la creación original o ser enriquecida por nuevos agregados, ya sean éstos nuevas ideas o movimientos, o el uso de objetos nuevos.

Al repetir una improvisación podemos tener no solo el objetivo de profundizarla y enriquecerla sino de realizar un verdadero aprendizaje en cuanto a nuevas posibilidades de utilización de nuestro cuerpo dentro y fuera del contexto de la clase de expresión corporal. Cabe señalar sin embargo que también puede haber aprendizaje en el primer momento de la improvisación. Por ejemplo el adolescente tímido que se suelta lo suficiente como para atreverse a improvisar, ya con ello nos demuestra que han producido cambios en su conducta.

Al concepto de creación agregamos así los de repetición, enriquecimiento y aprendizaje.

COMUNICACIÓN

Con respecto a este tema nos sucede lo mismo que en el caso de los anteriores: no lo podemos extrapolar, pues esta íntimamente relacionado con toda la actividad de la expresión corporal, ya que ésta, por su condición de lenguaje, es un medio de comunicación. Por lo tanto resulta difícil referirse en forma separada a un “momento de comunicación” en nuestra tarea.

Hay varios niveles de comunicación: el comunicarse consigo mismo (intercomunicación individual), con otro (intercomunicación interindividual) o con otros (intercomunicación grupal) que pueden ser participantes u observadores de la actividad.

DIVERSAS TECNICAS DEL MOVIMIENTO CORPORAL

A) El cuerpo: sensopercepción, motricidad y tono.

Al referirnos al sensopercepción tiene como objetivo el desarrollo de los sentidos, tanto de los exteroceptivos (vista, oído, tacto y olfato), como de los interoceptivos, que nos aportan información sobre el interior de nuestro cuerpo.

Motricidad se refiere al movimiento corporal. Tono, indica el grado de tensión y relajación muscular y el equilibrio establecido entre ambas en momento de acción y de reposo.

B) El cuerpo en el espacio

La persona es un ser amasado en tiempo y espacio. En primer lugar el espacio personal que es el que ocupa nuestro cuerpo y además los espacios interiores del mismo. En segundo lugar tenemos el espacio parcial constituido por el espacio inmediato que circunda nuestro cuerpo. Luego esta el espacio total, que es el espacio abarcado por el desplazamiento de nuestro cuerpo. A esta le podemos agregar un cuarto aspecto que es el espacio social aquel que compartimos con otros.

C) El cuerpo y sus calidades de movimiento.

Todo movimiento del cuerpo es definible cualitativamente. Golpear es una acción rápida, fuerte y directa. Al analizar esto observamos que “rápido” se refiere al tiempo y velocidad; “fuerte”, a la energía implicada, “directa”, al elemento espacial. Esto nos remite a nuestra definición de transformación de acciones cotidianas en danza, cuando hicimos referencia a la organización témporo – espacial – energética de las acciones.

LAS OCHO ACCIONES BÁSICAS Y SUS CARACTERÍSTICAS TÉMPORO – ESPACIAL – ENERGÉTICAS

Trompear (golpear)	Rápida	Directa	Fuerte
Flotar	Sostenida	Indirecta	Suave
Latiguar	Rápida	Indirecta	Fuerte
Fluir	Sostenida	Directa	Suave
Torcer	Sostenida	Indirecta	Fuerte
Palpar	Sostenida	Directa	Suave
Presionar	Sostenida	Directa	Fuerte
Sacudir	Rápida	Indirecta	Suave

FINALIDAD DE LA EXPRESIÓN CORPORAL:

La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado sirve como base de aprendizajes específicos y por otro, fundamentalmente tiene un valor en sí misma ya que colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño.

Objetivos Generales de la Expresión Corporal:

- Desarrollo personal, búsqueda del bienestar psico-corporal con uno mismo.
- Aprendizaje de códigos y significados corporales.

Objetivos Específicos de la Expresión Corporal:

Las tareas deberán pretender alguno de estos tres objetivos:

- Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos, etc.
- Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos
- Desarrollo del sentido o intención estética (artística, plástica) del movimiento.

LENGUAJE CORPORAL

Definición:

El lenguaje corporal humano es una forma de expresión que abarca múltiples planos. Es comunicación espontánea e instintiva, pero al mismo tiempo calculada. El lenguaje corporal es un paralenguaje y acompaña a toda expresión verbal.

El lenguaje del cuerpo puede ser independiente del lenguaje de las palabras cuando actúa conscientemente con gestos mímicos en la vida cotidiana o en el ámbito artístico; también puede hacer las veces de acción intencionada o movimientos que hace abstracción del gesto mímico, como en la danza.

En la vida diaria a veces se utilizan los gestos mímicos esquemáticos, técnicos, codificados o simbólicos. El lenguaje corporal es material informativo real y ficticio, al mismo tiempo. Por una parte, es físicamente concreto, pero también puede desprenderse del cuerpo.

Los elementos fundamentales del lenguaje corporal: espacio, tiempo, energía, comunicación, se efectúa en un momento determinado y no es recuperable con un gasto energético en el espacio.

En cada uno, aunque sea la misma, consiguen que el gesto sea diferente, ya que, cada persona es distinta. A través de lo que vemos (gesto, expresión) nosotros lo juzgamos. A través del lenguaje personal sacamos conclusiones. El lenguaje a través del cuerpo tiene un gran significado. Este lenguaje expresa lo que cada uno lleva dentro. El cuerpo tiene un lenguaje que tiene su vocabulario, su gramática etc. Tiene unas características. Es un lenguaje por el que estamos muy influidos pero que desconocemos mucho

Todos estos gestos son utilizados, en la expresión corporal lo que busca es trascender la expresión cotidiana, lo que trata la expresión corporal es que cada uno a través del estudio en profundidad del cuerpo encuentre un lenguaje propio y establezca bases para la expresión y comunicación con los demás.

MEMORIA CORPORAL

La memoria corporal se basa en el contacto que es comunicación, es un vínculo que establecemos con otros seres u objetos, forma parte de la condición humana, es un don adquirido e incorporado que desarrollamos de modo inconsciente o natural, resulta un patrimonio habitual. Nuestra piel recibe permanentemente el contacto de la ropa y demás objetos que la rozan, pero es solamente a través de hacerlo consciente que se modifica la sensación y la cualidad del mismo, pudiendo captar texturas, temperaturas, sensación de peso, etc.

La danza no sólo es placentera físicamente, ya que también otorga tranquilidad a la mente porque se expresan sentimientos e ideas abiertamente. El ritmo y el movimiento entrega unidad al grupo. Incluso, en algunas sociedades la danza puede llevar a estados de trance u otras formas que alteran la conciencia.

Estas emociones se interpretan como muestras de posesiones de espíritus, o como una forma de liberar emociones. El estado de trance a veces puede llevar a resistir el peligro o a hacer hazañas de fuerza extraordinarias, como el bailar sobre las brasas. En algunas tribus los chamanes bailan en estado de trance para curar a otros física o emocionalmente. Incluso, en la actualidad, la danza se utiliza para ayudar a la expresión y la comunicación con los demás.

El enfoque de dicha asignatura es conocer la danza a través de sus elementos, dimensiones y formas.

Así como también despertar el interés en los alumnos en el arte y la cultura ya que esta nos pone en contacto con las creencias y costumbres de otros lugares, descubriendo los beneficios que esta nos proporciona.”²¹

²¹ Secretaria de Educación Pública. Antología Artes Danza, pp. 13-17.
Stokoe, Patricia y Harf Ruth. La Expresión Corporal en el Jardín de Infantes. Buenos Aires, Ed. Pardos, 1980. pp. 13-25

¿QUÉ ES LA DANZA?

La danza, el primer impulso de comunicar, de expresar, existe mucho antes del lenguaje hablado; relaciona al ser humano con la naturaleza en donde animales, mamíferos, aves, insectos, peces... danzan con finalidades específicas de cortejo, de señalización de peligros, de ubicación de alimento, de luchas territoriales... y danzan con coreografías y códigos transmitidos por generaciones.

“Podría decirse que la danza es una actividad humana; universal, porque se extiende a lo largo de toda la historia de la humanidad, a través de todo el planeta, se contempla en ambos sexos y se extiende a lo largo de todas las edades; motora, porque utiliza el cuerpo humano a través de técnicas corporales específicas para expresar ideas, emociones y sentimientos siendo condicionada por una estructura rítmica; polimorfa, porque se presenta de múltiples formas, pudiendo ser clasificadas en: arcaicas, clásicas, modernas, populares y popularizadas; polivalente, porque tiene diferentes dimensiones: el arte, la educación, el ocio y la terapia; compleja, porque conjuga e interrelaciona varios factores: biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos, estéticos, morales, políticos, técnicos, geográficos, y además porque conjuga la expresión y la técnica y es simultáneamente una actividad individual y de grupo, colectiva.

La danza son movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente de música y que sirven como forma de comunicación o expresión.

Todo ser humano tiene la cualidad de expresarse a través del movimiento. La danza es la transformación de funciones normales y expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios, por ejemplo, una acción tan normal como el caminar, al realizarse en la danza de una forma establecida, en círculos o en un ritmo concreto y dentro de una situación específica.

La danza puede incluir un vocabulario preestablecido de movimientos, como el ballet y la danza folklórica, o pueden utilizarse gestos simbólicos o efectuar determinadas acciones comunes como mímica, es decir, sin hablar, sólo con el lenguaje del cuerpo, un ejemplo de esta es la danza proveniente de lugares tan lejanos como China o Japón. Asimismo, la danza se manifiesta de diferentes maneras de acuerdo al lugar de donde proviene, y es por eso que usualmente revelan mucho sobre su forma de vivir.

De manera natural solemos estar siempre cerca de la danza, en los festejos y festividades más importante de nuestra vida familiar y de la comunidad en donde vivimos.”²²

Podemos desempeñarnos en el arte del movimiento con mayor o menor destreza. Al practicarlo lo gozamos; mas casi nunca nos ponemos a pensar que pasaría si lo conociéramos o estudiáramos a fondo. Seguramente lo podríamos apreciar, gozar, expresar y vivir con mayor intensidad.

Podríamos decir de manera muy general que la danza es la belleza del movimiento. En la naturaleza es fácilmente observable el movimiento rítmico. El

²² Secretaria de Educación Pública. Antología Artes Danza. pp. 19-20

Un universo mismo tiene su propio ritmo. Nuestro interior corporal también responde a ritmos, como el cardíaco y el respiratorio, de carácter más bien automático, aun cuando la intervención del hombre puedan en ocasiones modificarse. Pero en la danza se sigue un ritmo específico de modo voluntario.

Para bailar empleamos en forma organizada los músculos, que se mueven según dedicciones de nuestra mente.

Podríamos decir en un concepto tradicional, que la danza es la coordinación de movimientos corporales sujetos a un ritmo sonoro. Pero también que la danza consiste en mover el cuerpo guardando una relación con el espacio y buscando siempre expresar y comunicar ideas, estados de ánimo, sentimientos.

“La danza es una serie de movimientos, ejecutados con el fin de ajustarlos a un ritmo cuando se realiza acompañado de la música, o en una forma determinada cuando con la ausencia de música se busca resaltar secuencias corporales o ritmos visuales como sucede en la danza moderna.”²³

²³ Barcena Alcaraz Patricia, Zavala González Julio. El hombre y la danza. Ed. Patria. pp. 13-14

BREVE HISTORIA DE LA DANZA

La danza ha formado parte de la Historia de la Humanidad desde el principio de los tiempos. Las pinturas rupestres encontradas en España y Francia, con una antigüedad de más de 10.000 años, muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con ilustraciones rituales y escenas de caza. Esto nos da una idea de la importancia de la danza en la primitiva sociedad humana.

Muchos pueblos alrededor del mundo ven la vida como una danza, desde el movimiento de las nubes a los cambios de estación. La historia de la danza refleja los cambios en la forma en que el pueblo conoce el mundo, relaciona sus cuerpos y experiencias con los ciclos de la vida.

“En la India, entre los hindúes, el Creador es un bailarín, Siva Nataraj hace bailar el mundo a través de los ciclos del nacimiento, la muerte y la reencarnación. En los primeros tiempos de la Iglesia en Europa, el culto incluía la danza mientras que en otras épocas la danza fue proscrita en el mundo occidental. Esta breve historia de la danza se centra en el mundo occidental.

LA DANZA EN LA ANTIGÜEDAD

Desde el Egipto de los Faraones hasta Dionisio, los legados escritos, los bajorrelieves, mosaicos, nos permiten conocer el mundo de la danza en las antiguas civilizaciones egipcia, griega y romana. En el antiguo Egipto, las danzas ceremoniales fueron instituidas por los faraones. Estas danzas, que culminaban en ceremonias representando la muerte y la reencarnación del dios Osiris se fueron haciendo cada vez más complejas hasta el punto de que solo podían ser ejecutadas por profesionales altamente cualificados. En la Grecia antigua, la influencia de la danza egipcia fue propiciada por los filósofos que habían viajado a Egipto para ampliar sus conocimientos. El filósofo Platón, catalizador de estas influencias, fue un importante teórico y valedor de la danza griega. Los rituales de la danza de los Dioses y Diosas del Panteón Griego han sido reconocidos como los orígenes del teatro contemporáneo occidental.

Alrededor de Dionisio, el dios griego del vino y la embriaguez (conocido también como Baco), grupos de mujeres llamadas ménades iban de noche a las montañas donde, bajo los efectos del vino, celebraban sus orgías con danzas extásicas. Estas danzas incluían, eventualmente, música y mitos que eran representados por actores y bailarines entrenados. A finales de siglo V antes de Cristo estas danzas comenzaron a formar parte de la escena social y política de la antigua Grecia.

Entre los romanos, la aceptación de la danza por parte de los poderes públicos fue decayendo. Hasta el 200 a.c. la danza formó parte de las procesiones romanas, festivales y celebraciones. Sin embargo, a partir del 150 a.c. todas las escuelas romanas de baile cerraron sus puertas porque la nobleza romana consideró que la danza era una actividad sospechosa e incluso peligrosa.

De todos modos, la fuerza del movimiento no se detuvo y bajo el mandato del emperador Augusto (63 a.c. 14 d.c.) surgió una forma de danza conocida actualmente como pantomima ó mímica en la que la comunicación se establece sin palabras, a través de estilizados gestos y movimientos y se convirtió en un lenguaje no verbal en la multicultural Roma. La cristianización del Imperio Romano introdujo una nueva era en la que el cuerpo, la sexualidad y la danza resultaron unidas y fueron objeto de controversia y conflictos.

LA DANZA EN LA EDAD MEDIA

La actitud de la Iglesia Cristiana hacia la danza, a partir del S IV y durante toda la Edad Media fue ambivalente. Por un lado encontramos el rechazo de la danza como catalizadora de la permisividad sexual, lascivia y éxtasis por líderes de la Iglesia como S. Agustín (354-430) cuya influencia continuó durante toda la Edad Media. Por otro lado, antiguos Padres de la Iglesia intentaron incorporar las danzas propias de las tribus del norte, Celtas, Anglosajones, Galos.. en los cultos cristianos. Las danzas de celebración estacional fueron a menudo incorporadas a las fiestas cristianas que coincidían con antiguos ritos de fin del Invierno y celebración de la fertilidad con la llegada de la Primavera. A principios del siglo IX Carlomagno prohibió la danza, pero el bando no fue respetado. La danza continuó como parte de los ritos religiosos de los pueblos europeos aunque camuflados con nuevos nombres y nuevos propósitos.

Durante esta época surgió una danza secreta llamada la danza de la muerte, propiciada por la prohibición de la iglesia y la aparición de la Peste Negra.

Nacida como danza secreta y extásica durante los siglos XI y XII la danza de la muerte comenzó como respuesta a la Peste Negra que mató a mas de 50 millones de personas en 200 años. Esta danza se extendió desde Alemania a Italia en los siglos XIV y XV y ha sido descrita como una danza a base de saltos en la que se grita y convulsiona con furia para arrojar la enfermedad del cuerpo.

EL RENACIMIENTO Y EL NACIMIENTO DEL BALLE

El advenimiento del Renacimiento trajo una nueva actitud hacia el cuerpo, las artes y la danza. Las cortes de Italia y Francia se convirtieron en el centro de nuevos desarrollos en la danza gracias a los mecenazgos a los maestros de la danza y a los músicos que crearon grandes danzas a escala social que permitieron la proliferación de las celebraciones y festividades. Al mismo tiempo la danza se convirtió en objeto de estudios serios y un grupo de intelectuales autodenominados la Pléyade trabajaron para recuperar el teatro de los antiguos griegos, combinando la música, el sonido y la danza. En la corte de Catalina de Medici (1519-1589), la esposa italiana de Enrique II, nacieron las primeras formas de Ballet de la mano del genial maestro Baltasar de Beauyeulx. En 1581, Baltasar dirigió el primer ballet de corte, una danza idealizada que cuenta la historia de una leyenda mítica combinando textos hablados, montaje y vestuarios elaborados y una estilizada danza de grupo. En 1661, Luís XIV de Francia autorizó el establecimiento de la primera Real

Academia de Danza. En los siglos siguientes el ballet se convirtió en una disciplina artística reglada y fue adaptándose a los cambios políticos y estéticos de cada época. Las danzas sociales de pareja como el Minuté y el Vals comenzaron a emerger como espectáculos dinámicos de mayor libertad y expresión.

En el siglo XIX, la era del ballet romántico refleja el culto de la bailarina y la lucha entre el mundo terrenal y el mundo espiritual que trasciende la tierra, ejemplarizado en obras tales como Giselle (1841), Swan Lake (1895), y Cascanueces (1892). Al mismo tiempo, los poderes políticos de Europa colonizaron África, Asia y Polinesia donde prohibieron y persiguieron las danzas y los tambores por considerarlos bastos y sexuales.

LA DANZA EN EL SIGLO XX

Después de la I Guerra Mundial, las artes en general hacen un serio cuestionamiento de valores y buscan nuevas formas de reflejar la expresión individual y un camino de la vida más dinámico. En Rusia surge un renacimiento del ballet propiciado por los más brillantes coreógrafos, compositores, artistas visuales y diseñadores. En esta empresa colaboraron gentes como: Ana Pavlov, Claude Debussy, Stravinsky, Pablo Picasso... Paralelamente a la revolución del Ballet surgieron las primeras manifestaciones de las danzas modernas. Como reacción a los estilizados movimientos del ballet y al progresivo emancipamiento de la mujer surgió una nueva forma de bailar que potenciaba la libre expresión. Una de las pioneras de este movimiento fue Isadora Duncan. A medida que la danza fue ganando terreno, fue rompiendo todas las reglas.

Desde los años 20 hasta nuestros días nuevas libertades en el movimiento del cuerpo fueron los detonantes del cambio de las actitudes hacia el cuerpo. La música con influencias latinas, africanas y caribeñas inspiraron la proliferación de las salas de baile y de las danzas como la rumba, la samba, el tango ó el cha cha. El renacer del Harlem propició la aparición de otras danzas como el lindy-hop ó el jitterbug. A partir de la década de los 50 tomaron el relevo otras danzas más individualistas como el rock and roll, el twist y el llamado free-style; luego apareció el disco dancing, el breakdancing...

La Danza, con mayúsculas, sigue formando parte de nuestras vidas al igual que lo hizo en la de nuestros antepasados. Es algo vivo que evoluciona con los tiempos pero es consustancial con la naturaleza humana.”²⁴

²⁴ www.members.tripod.com. Historia de la Danza

LA DANZA COMO ARTE Y CULTURA

La danza puede ser recreativa, ritual o artística y como todo arte, siempre va más allá que una actividad normal como el trabajar, por ejemplo; ya que mediante el cuerpo, el hombre puede expresar sentimientos, estados de ánimo, sugerir una idea, contar una historia, servir a los dioses, o bien solamente por el mero placer de la estética.

“La danza ha formado parte de la Historia de la Humanidad desde el principio de los tiempos. Las pinturas rupestres encontradas en España y Francia, con una antigüedad de mas de 10.000 años, muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con ilustraciones rituales y escenas de caza. Esto nos da una idea de la importancia de la danza en la primitiva sociedad humana.

Muchos pueblos alrededor del mundo ven la vida como una danza, desde el movimiento de las nubes a los cambios de estación. La historia de la danza refleja los cambios en la forma en que el pueblo conoce el mundo, relaciona sus cuerpos y experiencias con los ciclos de la vida.”²⁵

Cada lenguaje artístico emplea sus propios medios y materiales para lograr la expresión, buscando mejorar la convivencia y comunicación. Así por ejemplo, las artes plásticas utilizan colores, formas, espacios y la música, el sonido y los silencios.

El principal material o instrumento de la danza es el cuerpo humano, que a través del movimiento busca la expresión. Probablemente es la forma del arte más antigua.

²⁵ Barcenás Alcaraz Patricia, Zavala González Julio. El hombre y la danza. Ed. Patria. pp. 11-12

Al danzar, nuestros antepasados deseaban unirse a la naturaleza, armonizar con las fuerzas del cosmos, comunicarse con los dioses para lograr buenas cosechas, tener mayor bienestar, ahuyentar enfermedades. La danza era un factor indispensable en sus ceremonias. Poco a poco la finalidad de la danza se fue modificando, fue pasando de lo sagrado a lo pagano, y de allí a lo festivo y en ocasiones e incluso a lo meramente comercial. Pero sus servicios siguen siendo muy rico y en la actualidad nos permite expresar ideas, creencia, religiones, leyendas, o llanamente proporcionarnos diversión, relajación y esparcimiento.

Puesto que al apreciar una danza lo hacemos sobre todo por la vista y el oído, esta considerada como un arte mixto o audiovisual.

CLASIFICACIÓN DE LA DANZA

Para facilitar el estudio y observación de la danza se mencionaran algunas clasificaciones, según los diferentes puntos de vista.

Por la forma de transmitirse o enseñarse se puede clasificar en académica y tradicional.

“Se denomina académica cuando es enseñada por un maestro. El estudio puede durar poco tiempo o llevarse años según el grado de perfeccionamiento que se quiera alcanzar. La mayor parte de los profesionales de la danza la estudian y practican toda la vida.

En la danza académica se encuentran la clásica, la moderna, la contemporánea y la folklórica de escenario.

La danza tradicional se trasmite de generación en generación por familiares y amigos y otras personas como mayordomos, chamanes, etc. En ella encontramos la danza autóctona, ejecutada generalmente en los grupos étnicos, es decir, grupos indígenas que han tratado de conservar sus tradiciones y costumbres (en nuestro país algunas de estas danzas se realizaban estas danzas desde la época prehispánica). También aquí esta considerado el baile regional.

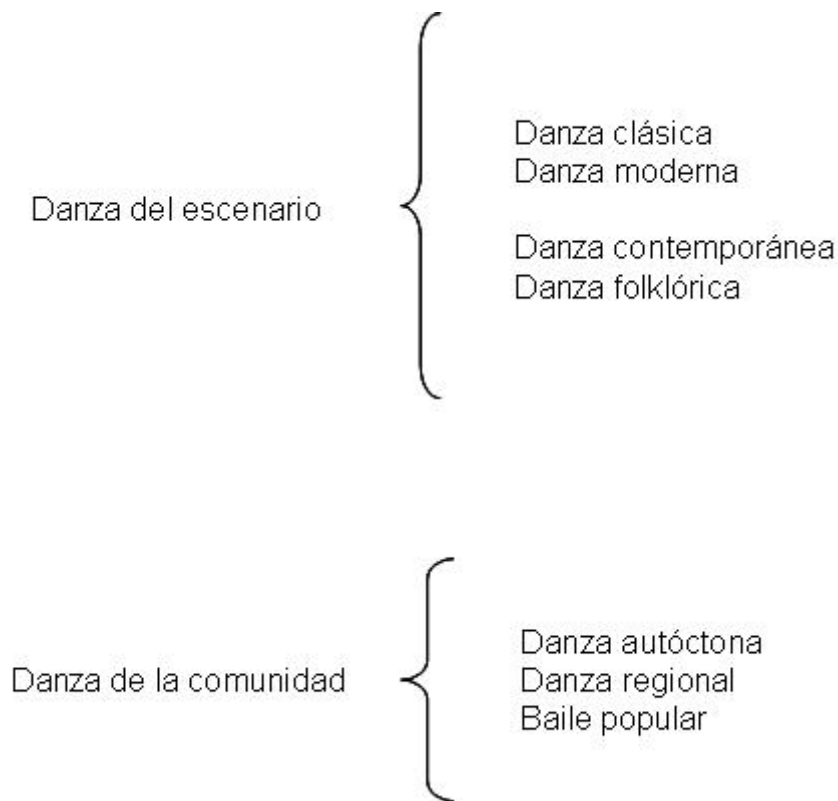
Existe otro tipo de baile, el popular, en el que se ejecutan ritmos de moda, que generalmente se desarrolla en las zonas urbanas y rurales

Otra forma de clasificación es la que podemos hacer según el lugar donde se ejecuta. Así, tenemos la danza de escenario, que es aquella que busca para su realización un espacio físico específico para su presentación (foro, teatro, explanada, etc.)

La danza que se desarrolla en la comunidad es aquella que se ejecuta sin escenario especial, como parte de la vida diaria, en festividades y acontecimientos sociales, o de eventos religiosos. En ella se agrupan danzas

autéctonas, ejecutadas en ceremonias por los indígenas; bailes regionales, interpretados por mestizos en días festivos, y la danza popular, que se emplea en cualquier fiesta, en afán de diversión, esparcimiento o galanteo. Este tipo de baile generalmente muere por desuso o desplazado por una nueva moda.

En México a los grupos de danza folklórica se les reconoce dos tipos de interpretación. La autóctona, con danzas prehispánicas y el baile regional, que pretende mostrar características de una región determinada.”²⁶

²⁶ Dallal Alberto. Como acercarse a la danza. Ed. Plaza y Valdez. pp. 25-30

ELEMENTOS DE LA DANZA

Los elementos básicos de la danza son muy necesarios ya que estos les permiten a los ejecutantes valerse de ellos para dar mayor entendimiento a un baile, danza o ballet que tenga un argumento determinado.

“Ritmo: Su función es el orden y proporción de los cambios y transformaciones de fenómenos naturales de seres humanos, fauna y flora.

En la Danza: Es esencial para ordenar la función del movimiento y llevar los impulsos vitales proporcionados a la intensidad de la cadencia del movimiento sincronizado de los ejercicios con la música en forma precisa, suave o rápida.

Espacio: Es el lugar específico que ocupan los cuerpos en la naturaleza en espacios abiertos o cerrados amplios o reducidos.

En la Danza: Su función es limitar y definir con movimientos del cuerpo los espacios que se van ocupando en el baile; teniendo con ello dos tipos de espacios, el parcial, donde no hay desplazamientos o el total, donde se tomara conciencia de ocupar todo el espacio con desplazamientos grandes y pequeños.

Tiempo: Es la duración de acontecimientos naturales, artificiales y las transformaciones de los seres humanos, fauna y flora durante los diferentes periodos de la vida o épocas.

En la Danza: Su función es la duración del movimiento, pasos, coreografía, bailes o danzas, y se manifiesta también en cada uno de los ejercicios o rutinas que van desarrollando los bailarines en cada una de sus ejecuciones.

Movimiento: Es el cambio de las posiciones de los objetos y cosas provocado por los impulsos, ya sea natural y artificial.

En la Danza: Es importante ya que de él depende mucho la expresión corporal, pues el bailarín se vale de todas sus articulaciones para hacer extensiones o flexiones que le permitirán que el movimiento exprese un lenguaje al platicar las cualidades del movimiento en ejecución.

	Las cualidades del movimiento
FLEXIBILIDAD	Aumenta la extensión de determinado movimiento. Es necesario en todas las articulaciones. Determina una dirección y extensión.
EQUILIBRIO	Es la capacidad de sostener cualquier posición en que se encuentra el cuerpo. Dominio de los músculos y recuperación del equilibrio.
AGILIDAD	Es la habilidad que tiene el cuerpo para moverse
FUERZA	Es la cualidad para mover en contra o para aguantar la resistencia. Es la acción muscular fortalecida y el esfuerzo suplementario del poder muscular a su máxima potencia.
VELOCIDAD	Es la aceleración del movimiento para desafiar el tiempo.

Forma: Son las figuras estructurales de los seres humanos, las cosas y objetos, en su forma natural y microscópica, también se encuentra en la arquitectura.

En la Danza: Este elemento se ocupa para dar el diseño corporal, la forma gráfica de la coreografía, en la escenografía, en los pasos, rutinas, vestuario, utilería.

Color: Es la impresión lumínica que refleja la luz y la sombra a la retina, según la energía con que se recibe. Es la combinación de propiedades de los pigmentos.

En la Danza: Se ocupa para acentuar o enfatizar el carácter de la obra, danza o baile. Como un elemento complementario al movimiento en el faldeo o giros para dar mayor lucidez al vestuario y accesorios.

Sonido: Es el efecto que causa en nuestros oídos el conjunto de las vibraciones producidas por los cuerpos sonoros.

En la Danza: Es el acompañamiento musical o de percusión para imprimir el ritmo al movimiento y crear el ambiente de la obra, baile o danza que se está ejecutando.”²⁷

²⁷ Barcenaz Alcaraz Patricia, Zavala González Julio. El hombre y la danza. Ed. Patria. pp. 48-51

	CUALIDADES DEL SONIDO
INTENSIDAD	Mayor o menor fuerza con que se produce el sonido
ALTURA O TONO	Lo grave, agudo, fuerte o débil del sonido
TIMBRE	Es la diferencia de la voz humana a la de los instrumentos
DURACIÓN	Lo largo o corto del sonido

DIMENSIONES DE LA DANZA

“La danza ha tenido a lo largo de la historia de su existencia distintos campos de acción. En este sentido, el termino dimensión hace referencia a las grandes esferas de intervención en las que la danza actúa con la finalidad de conseguir unos objetivos específicos.

- La dimensión de ocio se enfoca como actividad de ocio, de mantenimiento físico de ocupar el tiempo libre de bienestar, de relación. Se practica en asociaciones culturales, y vecinales, clubes recreativos, por la población en general y el profesor es en este caso, un monitor.
- La dimensión artística se plantea como una forma de arte y debe cumplir para ser considerada como tal, los principios y las normas que orientan las actividades artísticas, concretándose en obras coreográficas, autores, medios de producción, escenarios, público, etc.
- La dimensión terapéutica orientada hacia fines formativos y terapéuticos con niños que tienen necesidades educativas especiales, y con adultos que presentan alteraciones en sus comportamientos sociales.
- La dimensión educativa se centra en el logro de diversas intenciones educativas dentro del ámbito escolar. Los contenidos conceptuales, procedimentales, y las actitudes, valores y normas relacionadas con la danza educativa, serán apropiados para la enseñanza, siempre y cuando cumplan ciertas funciones que permitan el desarrollo integral del alumno.”²⁸

²⁸ Secretaria de Educación Pública. Antología Artes Danza. pp. 22-23

LA DANZA Y SU VINCULACIÓN CON OTRAS ARTES

Las manifestaciones artísticas son lenguajes que a través de los tiempos, hombres y mujeres hemos empleado para comunicarnos.

La poesía, arquitectura, música, pintura, escultura, teatro y danza son formas artísticas que se vinculan entre sí; guardan similitudes y a la par diferencias que les dan su propia identidad.

Algunos los percibimos por el oído, otros por la vista, y otras, como la danza y el teatro, por ambos sentidos, lo que hace que se les defina como audiovisuales o mixtas. La relación existente entre las diferentes manifestaciones enriquece el arte, y nos ayuda a lograr nuevas creaciones.

“Todas las manifestaciones del arte son importantes por si mismas, cada quien puede sentir mayor inclinación o preferencia por alguna o algunas de ellas, pero desde luego todas son importantes para la sociedad.

➤ Danza y Música

Para un bailarín la relación de la música con la danza es de gran importancia; aunque se han hecho experimentos de danza sin música en todas las épocas, siempre se vuelven a conjuntar o reunir.

Es necesario entender que la danza y la música están unidas en el arte conformando un solo núcleo, y se complementan en la práctica escénica: el resultado es un lenguaje original y único.

Danzar exige una educación de la atención. La música no espera. Las frases musicales se suceden y los movimientos de la danza se van modificando. Es necesario lograr una perfecta simultaneidad del ritmo, del gesto, de las secuencias de los diseños coreográficos de la música. Un momento de distracción, un retraso en el paso o ejercicio, una falta de memoria en el encadenamiento de los pasos, y se pierde la armonía del trabajo.

La danza coexiste con la música y esta ligada inevitablemente con ella.

➤ Danza y teatro.

El teatro es una acción social que en su globalidad se apropia de técnicas, diferentes expresiones, comunicaciones y procesos de sentido; se expresa mediante los lenguajes: corporal, gestual y de palabra, en un espacio total o parcial.

Estas manifestaciones se enriquecen mutuamente y a veces incluso se funden una con otra. Esto último ocurre, por ejemplo, en la interpretación de los argumentos que son razón de ser para algunas danzas y bailes, en los cuales los ejecutantes deben con gran detalle expresar corporalmente la temática a representar. El teatro es la herramienta de la improvisación

➤ Danza y artes plásticas

Esta relación se da en coreografía, vestuario, escenografía, utilería y maquillaje.

En la coreografía, ya que a través de símbolos gráficos se describen movimientos de los participantes en el escenario y diferentes formas corporales representados por dibujos: elemento básico de la plástica.

En el vestuario, por la riqueza de formas, colorido y símbolos utilizados en su diseño y confección, por ejemplo; faldas con mucho vuelo, que al bailar imprimen un efecto visual grandioso, por la combinación de colores y efectos. Los trajes son variados y ricos en texturas. Muestra de ello son los bordados, deshilados, tocados de plumas, penachos.

La escenografía procura imprimir al espacio o escenario en el que se danza o baila una atmósfera que nos ayuda a ubicarnos en la región y época de la representación; y a tener una idea del contexto y ambiente originario. Se recurre para ello a la pintura, la escultura y diferentes técnicas artesanales.

En la utilería, para complementar esta atmósfera, se hecha mano de la artesanía típica del lugar de procedencia de la danza o baile a interpretar. El maquillaje debe ser adecuado para que luzcan las expresiones del rostro. Esto requiere del conocimiento del color, matices y contrastes.

En la composición que se realiza de todos estos elementos, entran en juego la luz y la sombra: en los movimientos, escenario y vestuario, permiten hacer más espectacular la danza o baile. Los escenarios actuales se enriquecen con los adelantos de la tecnología, como el manejo del juego de luces por medio de computadora, entre otros recursos. También se emplea la luz negra, los seguidores para solistas, los reflectores que cambian la tonalidad del vestuario”²⁹

²⁹ Barcenás Alcaraz Patricia, Zavala González Julio. El hombre y la danza. Ed. Patria. pp. 73-75

¿PARA QUE NOS SIRVE LA DANZA?

La danza es una manifestación artística que busca la comunicación entre los hombres. Nos permite apreciar y expresar sentimientos, ideas, emociones, creencias.

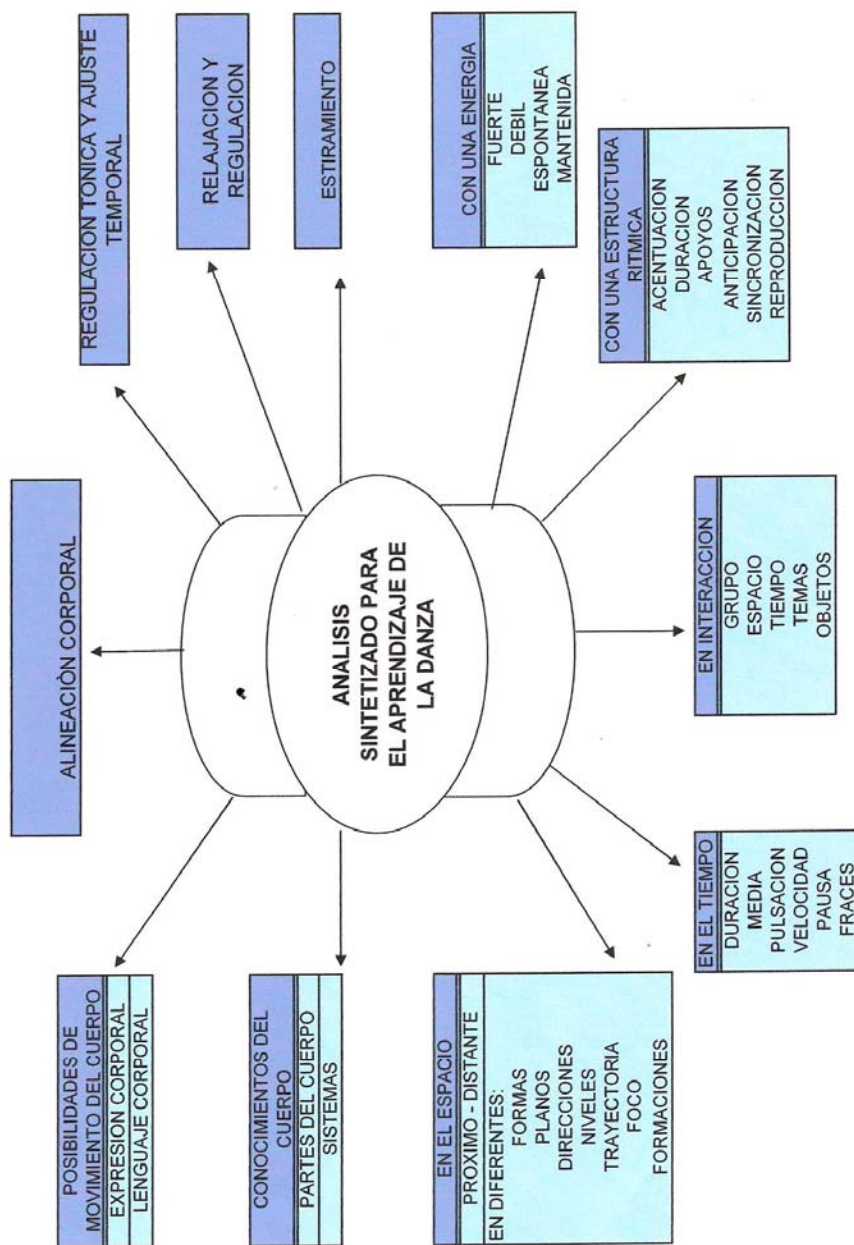
La danza es como una ventana que nos permite “ver” o tener idea de la forma de vida y costumbres de otras culturas y de comparar estas con la riqueza de nuestro país. Mediante ella podemos valorar con mayor facilidad todo lo que es nuestro, nuestras raíces, grupos étnicos, acrecentando de esta manera el aprecio por nuestros valores nacionales.

Al ejecutarla nos invita a seguir una disciplina que nos llevará al desarrollo equilibrado de nuestro cuerpo, nos ayuda a mejorar formas, hábitos de postura, a desarrollar destrezas y habilidades en los movimientos de nuestro cuerpo de modo que los conozcamos mejor.

Se darán cuenta de que existimos gracias a que tenemos un cuerpo al que difícilmente conocemos de manera suficiente. El ejercicio dancístico nos permitirá su aprecio y valoración.

La danza al practicarse en grupo nos ayuda a mejorar la convivencia y el trabajo en grupo.

La danza no solo es mover el cuerpo siguiendo un ritmo, sino mucho más que eso, y la variedad y posibilidades que brinda son una invitación a la riqueza y crecimiento individual y social.

La teoría es primordial para el aprendizaje cognoscitivo del alumno, pero es fundamental y de vital importancia llevar todos esos conocimientos a la práctica. Brindar a los estudiantes un proceso de desarrollo de aprendizaje y disciplina mediante una serie de ejercicios y movimientos basados en la técnica clásica (académica) preparándolos para la ejecución de un baile o el montaje de una danza, para poder despertar en el alumno su potencialidad de movimiento, memoria, fuerza, energía y creatividad.

- Ejercicios preliminares: que tienen por objeto ubicar al alumno en un ambiente de trabajo colectivo y proporcionarle los lineamientos que debe seguir.
- Ejercicios preparatorios: encaminados a desarrollar las facultades físicas del alumno.
- Ejercicios de alineación y postura: adquirir consciencia para la alineación del cuerpo y obtener una buena postura.
- Ejercicios de acondicionamiento físico: fortalecimiento muscular, resistencia y flexibilidad del cuerpo.
- Ejercicios de coordinación y concentración: desarrollar la psicomotricidad y memoria corporal introduciéndolos a las técnicas de zapateado.

Dentro de las actividades a desarrollar se propone:

- Que los estudiantes asistan a eventos culturales para fomentar su pensamiento artístico.
- Mediante dinámicas de expresión corporal sensibilizar a los alumnos a conocer su cuerpo,

- Partiendo de la creatividad de los alumnos montar coreografías con el fin de motivarlos.

- Puestas en escena de lo aprendido en el desarrollo de las clases, creando utilería, vestuario y lo necesario para la misma.

- Intercambios y convivencia con otros planteles educativos (concursos).

Lo que hemos presentado, constituye una pequeña guía de cómo puede ser impartida la asignatura de Artes “Danza”, por lo cuál cada uno podrá crear, e inventar formas, ejercicios y situaciones según el contexto y las circunstancias propias.

En conclusión la danza aporta una ayuda considerable para el desarrollo integral del adolescente, pues se basa en funciones vitales del cuerpo, emociones, sentimientos e ideas, considerados en un contexto de convivencia social.

ANEXOS 1

QUE REPRESENTA LA DANZA PARA LOS ADOLESCENTES

1.- ¿Para que te sirve expresar con tu cuerpo?

2.- ¿Qué es la danza?

3.- ¿Para que te sirve la danza?

4.- ¿Cómo consideras que ayuda la danza a tu comunidad?

5.- ¿Qué tipo de danza te gustaría aprender?

6.- ¿Qué aporta la danza en la sociedad?

7.- ¿Te interesa aprender teoría o practica sobre la danza?

ANEXO 2

ESTADOS DE ARTE

- 1.- Educación Artística I, II y III. Programas y materiales de apoyo para el estudio. Cuaderno/ SEP.
- 2.- Rebeca Reynoso Angulo; Libro para el maestro, Educación Artística. SEP.
- 3.- Dr. José Luis Rivas Mardegan, Psicología Médica, 1982.
- 4.- Patricia Barcena Alcaraz, Julio Zavala González, Graciela Vellido Peralta; El Hombre y la Danza, Editorial Patria.
- 5.- Antología, Artes, Danza. SEP
- 6.- Programas de Estudio, Artes, Danza. SEP
- 7.- Fernando Tamayo, Maestro del Estilo, Editorial Miguel Angel Porrua.
- 8.- David Alfaro Siqueiros. Temas Selectos de Psicología II
- 9.- Alberto Dallal, La Danza contra la Muerte, UNAM
- 10.- Mitchell Willson, El Cuerpo Humano, Editorial Novaro

11.- Clara Inés García Franco, Alba Ruth Valencia Ceballos, Teatro Infantil Escolar, Editorial Trillas.

12.- Alberto Dallal, La Danza en México, UNAM 1995.

13.- Alberto Dallal, Como Acercarse a la Danza, Editorial Plaza y Valdés.

14.- David Perkins, La Escuela Inteligente, SEP.

15.- Mauro Rodríguez Estrada, Creatividad en la Educación Escolar. Editorial Trillas.

16.- Antonio Miranda y Joel Lara González, programa Nacional de Educación Artística, CONACULTA, INBA

17.- Doris Humphrey, El arte de hacer danzas. Editorial Ríos y Raíces. CONACULTA

18.- Reinaldo Suárez Díaz, La educación, Teorías educativas, Estrategias de enseñanza – enseñanza. Editorial Trillas.

19.- Enciclopedia didáctica Siglo XXI, Anatomía Humana. Edición 1998.

20.- Sarash Simblet, Anatomía para el artista. Editorial Blume.

21.-Arnold Gesell, Frances L. Llg, Louise Bates Ames, El adolescente de 10 a 16 años. Editorial Paidos.

22.- Diane E. Papalia, Sall y Wendkos Olds, Ruth Duskain Feldman, Psicología del desarrollo. Editorial Mc Graw Hill.

23.- Silvia Sussarrey Ríos, Practicas escénicas de Danza Clásica, CONACULTA.

24.- Stokoe, Patricia y Ruth Harf, La expresión corporal en el Jardín de Infantes, Buenos Aires, Paidos, 1980.

WEB

www.monografias.com

www.members.tipod.com