

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

CUERPO E IMAGEN

Didáctica pedagógica para la plástica en movimiento

Johnny Alexander Martínez Jiménez

Universidad Santo Tomás
Facultad de Educación
Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales
Bogotá, Colombia
2021

CUERPO E IMAGEN
DIDÁCTICA PEDAGÓGICA PARA LA PLÁSTICA EN MOVIMIENTO

Johnny Alexander Martínez Jiménez

Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de:
Licenciado en Artes Plásticas y Visuales

Directora:
Diana Carolina Godoy Acosta

Línea de Investigación III:
Pedagogía y Prácticas en Comunidad

Universidad Santo Tomás
Facultad de Educación
Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales
Bogotá, Colombia
2021

*Ser creativo significa estar enamorado de la vida.
Puedes ser creativo solo si amas la vida lo suficiente
como para querer realzar su belleza, quieres
llevarle un poco más de música, un poquito más de
poesía, un poco más de baile.*

Osho

*A través de la sinergia del intelecto, el arte y la
gracia surgió la bendición de un bailarín.*

Shah Asad Rizvi

*Cualquier forma de arte es una forma de poder;
causa impacto, puede influir en los cambios: no sólo
puede cambiarnos, sino que nos hace cambiar.*

Ossie Davis

Agradecimientos

A la danza y al arte, que me permiten vivir día a día, mi propia existencia con confianza y curiosidad en constante movimiento y cambio, absorbiendo todo el conocimiento para poder convertir mi devenir por vida, en la más conmovedora obra de arte.

A Juan Terol Goikoetxea, mi compañero de vida, mi esposo. Por los días y noches que me acompañó durante el proceso creativo, por sus palabras de aliento y motivación, su incondicional generosidad y brindarme sus conocimientos para ser siempre mejor. Por su amor.

A Natalia Martín Melero, por abrir siempre esa ventana a la imaginación para que yo entrara y navegara en su mundo de ideas, tejiendo colectivamente las mías con aquel hilo rojo del destino. Por su magia, sabiduría y absoluta inmensidad.

A la Maestra Diana Carolina Godoy por su labor como docente, directora y guía incansable en el desarrollo de este trabajo de investigación y todos aquellos que me brindaron un apoyo incondicional durante mi proceso universitario, que con sus palabras de motivación he logrado llegar a presentar este trabajo.

A la vida propia, que me arroja en un viaje vital, millones de aventuras vividas y por vivir, que me hacen mejor persona, mejor artista, comprometido conmigo mismo y con los demás, con una actitud positiva orientada al beneficio de toda la humanidad.

RESUMEN

El mito de la danza de Salomé ha fascinado a lo largo de la historia a artistas de muy distintas disciplinas. Salomé se ha reinterpretado hasta la saciedad y cambiado su discurso dependiendo de la época histórica en la que se representara. En un principio, en la versión bíblica, la figura de Salomé era prácticamente exculpada y la culpa recaía sobre su madre; verdadera conspiradora y artífice de la decapitación de San Juan Bautista. Más adelante, escritores, pintores, escultores y compositores de extraordinaria importancia se encargarían de ir transformando el mito de Salomé, llevándolo hasta lo más alto gracias a la interconexión de las distintas expresiones artísticas; transmutándolo en un símbolo universal de “femme fatale”; cuna del erotismo, sensualidad, empoderamiento de la mujer...

Es innegable el papel de la danza en la creación del mito y cómo ha influido incansable y concluyentemente en las artes plásticas. Y por ende esta investigación aborda la importancia de la puesta en práctica de proyectos pedagógicos que traten de llevar a cabo el aprendizaje de las artes plásticas a través del cuerpo. El cuerpo, no solo como un canal, sino como una obra artística en sí misma. En definitiva “nuestro cuerpo y lo que representa, es lo que el mundo representa para nosotros, cómo lo vivimos y cómo lo sentimos”.

Un planteamiento valiente en el que se concibe el cuerpo como un instrumento que, conociéndolo a fondo y realizando un trabajo de introspección profundo, tiene la capacidad de actuar como catalizador de emociones y soporte artístico, capaz de modificar y transformar la sociedad creado un mundo mejor para todos.

Para que esto ocurra es de vital importancia conocer a fondo los secretos del lenguaje corporal, imprescindible para poder acceder al conocimiento de manera más orgánica, intuitiva y directa. Primero de manera simbólica para después poder pasar al pensamiento abstracto. De ahí, la urgencia de que la danza sea una asignatura troncal ya que se trabaja con el alumnado desde su corporalidad; un cuerpo que piensa, siente y reacciona. Desarrollando no solo un área concreta de la inteligencia, sino múltiples: lógica, kinestésica, musical, espacial, interpersonal e intrapersonal; Favoreciendo así un aprendizaje holístico de la persona.

Tras un análisis exhaustivo sobre todos los procesos y métodos que han sido implementados en educación hasta nuestros días, que se han basado únicamente en focalizar y desarrollar ciertas aptitudes marcadas para satisfacer la demanda intransigente y voraz de los mercados que tratan de coartar a una sociedad futura para que se adapte como un guante al sistema sin rechistar. Por tanto, es indispensable que se despierte del letargo la comunidad educativa, desarrollando nuevos enfoques y propuestas educativas que doten al alumnado de una formación multidisciplinar y universal que potencie al máximo las aptitudes individuales y colectivas. Una pedagogía renovadora para cambiar el mundo.

Aunando los criterios anteriormente expuestos se ha desarrollado e implementado en el colegio San Bernardino de Bogotá una propuesta didáctica interdisciplinar que consiste a grandes rasgos en crear una obra plástica a partir de la exploración del movimiento y la experiencia corporal. Una fusión de danza y artes plásticas donde se le dota al alumno de las herramientas necesarias para la creación de una obra artística desde la introspección íntima de sus emociones y cualidades motoras dando lugar así a un aprendizaje orgánico y creativo que les permite

profundizar en el tema propuesto y acceder a la información con seguridad y coraje, siendo capaces de crear y expresar sus proyectos con un contenido conceptual extraordinario, difícilmente alcanzable en un modelo educativo obsoleto y caduco.

Palabras clave: didáctica; danza; educación integral; movimiento; cuerpo; método educativo; plástica; arte; pedagogía.

ABSTRACT

The myth of Salome's dance has fascinated artists from many different disciplines throughout history. Salomé has reinterpreted herself ad nauseam and changed her discourse depending on the historical period in which it was performed. At first, in the biblical version, the figure of Salome was practically exculpated and the blame fell on her mother; a true conspirator and architect of the beheading of St. John the Baptist. Later on, writers, painters, sculptors and composers of extraordinary importance would be in charge of transforming the myth of Salome, taking it to the top thanks to the interconnection of the different artistic expressions; transmuting it into a universal symbol of "femme fatale"; cradle of eroticism, sensuality, empowerment of women...

The role of dance in the creation of the myth and how it has untiringly and conclusively influenced the plastic arts is undeniable. And therefore this research addresses the importance of the implementation of pedagogical projects that try to carry out the learning of the plastic arts through the body. The body, not only as a channel, but as an artistic work in itself. In short, "our body and what it represents, is what the world represents for us, how we live it and how we feel it".

A courageous approach in which the body is conceived as an instrument that, knowing it in depth and doing a work of deep introspection, has the capacity to act as a catalyst of emotions and artistic support, capable of modifying and transforming society by creating a better world for everyone. For this to happen it is of vital importance to know in depth the secrets of body

language, which is essential to be able to access knowledge in a more organic, intuitive and direct way. First in a symbolic way and then to be able to move on to abstract thinking.

Hence, the urgency of dance being a core subject since we work with students from their corporeality; a body that thinks, feels and reacts. Developing not only a specific area of intelligence, but multiple ones: logic, kinesthetic, musical, spatial, interpersonal and intrapersonal; thus promoting a holistic learning of the person. After an exhaustive analysis of all the processes and methods that have been implemented in education up to the present day, which have been based solely on focusing and developing certain marked aptitudes to satisfy the intransigent and voracious demand of the markets that try to coerce a future society to adapt like a glove to the system without complaining.

Therefore, it is essential that the educational community awaken from its lethargy, developing new approaches and educational proposals that provide students with multidisciplinary and universal training that maximizes individual and collective skills. A renovating pedagogy to change the world.

Combining the above criteria, an interdisciplinary didactic proposal has been developed and implemented in the San Bernardino School in Bogota, which consists, broadly speaking, of creating a plastic work based on the exploration of movement and body experience. A fusion of dance and plastic arts where the student is provided with the necessary tools for the creation of an artistic work from the intimate introspection of their emotions and motor qualities giving rise to an organic and creative learning that allows them to go deeper into the proposed subject and

access information with security and courage, being able to create and express their projects with an extraordinary conceptual content, difficult to achieve in an obsolete and outdated educational model.

Key words: didactics; dance; fundamental education; movement; body; methods of education; plastic; art; pedagogy.

Tabla de Contenido

Resumen	4
Introducción	12
Preliminares	20
Planteamiento del problema	20
Pregunta de investigación	21
Objetivos	22
Objetivo General	22
Objetivos Específicos	22
Justificación	23
Antecedentes - Estado del arte	28
Capítulo 1 EL CUERPO Y SU LUGAR EN EL ARTE	35
1.1 Daza inspiradora. Salomé, su danza y su influencia en el arte	37
1.2 El cuerpo y la danza. Una visión desde la Contemporaneidad	44
1.3 Re-significación del cuerpo	50
Capítulo 2 PEDAGOGÍA-ARTE Y CUERPO DANZANTE	56
2.1 El lenguaje corporal y la expresión del movimiento en la escuela y la sociedad	58
2.2 Didácticas interdisciplinarias: artes plásticas – danza	69
2.3 La importancia de la danza en la educación	73
Capítulo 3 ACERCAMIENTO PRÁCTICO	84
3.1 Danza en acción, plástica en creación	86
3.2 El movimiento como elemento entre el arte y la danza	87

3.3 Propuesta didáctica “Cuerpo e Imagen. Didáctica pedagógica para la plástica en movimiento	92
3.4 (Tabla 1) Estrategia lúdica y pedagógica para promover la creatividad artística en las artes plásticas, a través de la práctica de la danza y el movimiento.....	95
Resultados	123
Conclusiones	131
Anexos	134
Bibliografía	135

CUERPO E IMAGEN

DIDÁCTICA PEDAGÓGICA PARA LA PLÁSTICA EN MOVIMIENTO

INTRODUCCIÓN

La iniciativa para dar rienda suelta a este trabajo de investigación nace de la necesidad de poder proponer y crear arte mediante los dos pilares disciplinares que han acompañado el camino artístico y profesional del investigador: la danza y las artes plásticas. La primera de ellas, haciendo parte de su formación profesional desde temprana edad; la segunda, por motivación propia para seguir indagando en este maravilloso mundo de las artes plásticas y visuales. Y aunque juntas hacen parte del círculo de las bellas artes, parece que ahondan en el campo de la enseñanza por caminos individuales.

Es por eso que la necesidad es lograr un punto de congruencia entre estas dos eminentes disciplinas para que con su amalgame permitan a los docentes de artes plásticas tener una mejor herramienta de investigación a la hora de proponer o crear una obra, una didáctica lúdica o simplemente usarla para el desarrollo de la clase en el aula.

Otros autores han afirmado lo siguiente:

La conciencia del propio cuerpo en todos los momentos y situaciones se consigue en la danza a través de la educación del sexto sentido o sentido cenestésico, que proporciona información del cuerpo en reposo o movimiento. La sinestesia se define como la

percepción total que proporcionan determinados sistemas de información del cuerpo en reposo o en movimiento. (Martínez, 2012, p. 11)

Uno de los más primarios ecos que ahondan las inquietudes del investigador antes de iniciar esta propuesta, era tener la certeza de que entre estos dos pilares mencionados existían puntos en común, llámense paralelismos, puntos de conexión, congruencias o simplemente evidencias de que estas dos áreas artísticas transitaban por un camino una al lado de la otra y que en su recorrido se encuentran importantes estrategias pedagógicas aplicables entre sí para el desarrollo del quehacer de la educación artística.

Durante el proceso de formación artística como intérprete de la danza se evidencian propuestas expuestas por bailarines o coreógrafos que han usado las herramientas de las artes plásticas para llevar a los bailarines a un punto de creación más concreto y óptimo en pro de lo que la pieza coreográfica pretendía expresar. Estas didácticas que se empleaban transcurrían en el tiempo en que los ensayos se ejecutaban, sumándole un estímulo externo como podría ser la pintura, el color, las texturas, los sonidos, o la expresión de un movimiento contado desde el uso de un pincel sin pintura delineando por el suelo del salón de danza. Una vez inicia la formación en la Licenciatura en artes plásticas y visuales, estos encuentros artísticos espontáneos hacen que surja la pregunta del porqué no hacer de estas dos disciplinas un recurso colaborativo para la creación artística.

Así, se empezó a dilucidar que trabajar con estímulos de color, de texturas o con cualquier herramienta vinculada a las artes plásticas en un proceso creativo de danza era

sumamente necesario y a su vez eficaz. Entonces, crear una pieza artística plástica usando las herramientas pedagógicas, didácticas, lúdicas y espontaneas de la danza o el movimiento, pueden ser eficientes a la hora de proponer, desarrollar, expresar y crear una pieza de arte plástica. Es por esto que la presente investigación propone una interdisciplinariedad en estas dos áreas de las artes visuales.

A partir de ello, se inicia el camino en la experimentación como docente en formación de las áreas plásticas y visuales (danza y plástica) en las que empieza a desarrollar una serie de didácticas pedagógicas y lúdicas en las que la danza y el movimiento contribuyen como estímulo en la creación de una propuesta artística plástica, notando y evidenciando que existen aquellos paralelismos en la forma en la que se enseña en las dos disciplinas, permitiendo que sean estudiadas desde la misma práctica en proceso y dando un paso al desarrollo de un recurso dinámico, colaborativo, lúdico, flexible, espontaneo y creativo que apoya el quehacer educativo.

Este proyecto de investigación es una propuesta fundamental que tiene como objetivo de estudio el analizar los elementos en común que tienen estas dos disciplinas, así como su forma de complementarse en pro de la enseñanza artística y a su vez poder proponer y desarrollar didácticas pedagógicas y espacio de transformación colectiva integrando el cuerpo en movimiento y la imagen, sensibilizando al educando a través del arte y la consciencia corporal, usando elementos de la danza y el arte para estimular la creatividad. Naturalmente, lo que se aspira con este trabajo, es a encontrar, exponer y enlazar todos los elementos comunes encontrados entre la danza y las artes plásticas, construyendo un andamiaje sólido y eficaz para

impulsar el diseño de propuestas de prácticas didácticas, lúdicas y pedagógicas valiosas en el quehacer de la educación mediante esta investigación.

La investigación en este proyecto está vista desde dos perspectivas: una, desde la importancia del arte en la educación, y otra desde la generada con las experiencias didácticas que la danza contribuye a la formación artística. Con la primera visión y desde la experiencia del investigador como docente se puede evidenciar cómo el quehacer educativo en el ámbito artístico es más eficiente cuando se explora desde lo sensorial y emocional, atribuyendo méritos a la vinculación de la expresión corporal dentro de las prácticas artísticas y transformándolas en estrategias de suma importancia en los procesos cognitivos y personales cuando se involucra una experiencia a través del movimiento corporal, a través de la danza. Tomando como referencia la concepción de la danza y su importancia en los procesos educativos expuesta en la investigación de la Dr. Raquel Hernández García y la Dr. Gema Torres Luque titulada “La danza y su valor educativo”, se puede afirmar que el vínculo que la danza y el movimiento debe tener en los procesos educativos y formativos son de gran importancia para una formación integrada y en palabras de Hernández y Torres (2009) cuando afirman que:

El movimiento corporal en el individuo es un acto natural que forma parte de cualquier proceso de aprendizaje, sea de desarrollo psicomotriz, desarrollo físico o incluso intelectual. Si a este movimiento natural del niño le incluimos melodías y sonidos, este movimiento natural se enriquece con el ritmo musical y se transforma en movimiento rítmico o movimiento musical. Con el cual se expresan sensaciones y emociones a los demás. (p. 1)

La siguiente perspectiva involucra el mágico mundo disciplinar de la danza, en la que la educación que se desarrolla a través de la expresión corporal y del movimiento se puede enseñar, a su vez, usando herramientas de las artes plásticas en procesos formativos, de creación y sensibilización para estimular el cognitivo creativo; “el proceso de enseñanza de cualquier baile, permite al profesorado plantear propuestas de actividades que desarrollen la creatividad, favoreciendo la participación e implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje” (Martínez, 2012, p. 16).

Por último y no menos importante, es la mediación y visibilización del arte. Con el previo estudio de las estrategias que el arte plástico y la danza ofrecen para la dinámica de las prácticas didácticas donde se estimula la creatividad, la colaboración, la espontaneidad, el movimiento y la danza, se propone crear obras de arte que construidas bajo las condiciones de la práctica de la danza y sus estímulos corporales y sensoriales, evidenciando un trabajo en común entre estas dos disciplinas y que para el observador de dicha obra plástica es de gran ayuda para entender el proceso creativo de ésta. Es por eso que a este trabajo se vincula el uso de la tecnología, que es la herramienta que actualmente acerca los mundos, las culturas y claramente el arte. Con ayuda de la TIC's, las obras que se crean para dar soporte a esta investigación se median y visibilizan a través del uso de las nuevas tecnologías. Compartir con el espectador los procesos creativos de la obra hace que el espíritu creativo trascienda y se comprendan desde un punto de vista personal los conceptos expuestos por la obra de arte y su creador. Así, en este proyecto, docente, alumno, creador y espectador se unen para ver y apreciar una obra de arte.

Hoy en día, los cambios que la tecnología ha desencadenado en el mundo no son una novedad. Los constantes avances hacen que todas las disciplinas deban adaptarse a estos cambios para seguir ofreciendo al desarrollo un mejor propósito, es más, la educación es una de las más impactadas con estos agigantados pasos que la tecnología ha venido dando.

Durante la introducción de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) a los procesos de la educación, formación y aprendizaje, se ha visto que su desarrollo ha sido de una manera acelerada y en sus procesos marca diferentes recorridos, por lo que se puede decir que es un cambio a manera heterogénea. La causa radicaría en la forma como los diferentes soportes y elementos tecnológicos se introducen en las escuelas y el interés de éstas en que se desarrollen proyectos que contribuyan a este avance. No obstante, también se establece que las resistencias naturales que se generan en algunas disciplinas, sin llegar a ser extremadamente relevantes, forman parte de estos recorridos de implementación de las nuevas tecnologías. Por supuesto, conforme se avanza a lo largo del periodo de adaptación de las mismas, cualquier posible actitud en contra de ellas termina por disiparse al reconocerse la ayuda que suponen en términos de información, comunicación y aprendizaje.

Es necesario hablar también de la importancia y el papel que desempeñan las Artes Plásticas en este proceso evolutivo y transformador, dándole su apropiado lugar como “el canal de comunicación que logra generar mensajes para transmitir cultura”, “El arte es de suma relevancia en el proceso educativo ya que promueve el desarrollo de la creatividad que todo ser tiene en potencia, estimula valores sociales, desarrolla todas las operaciones básicas del pensamiento y contribuye a la construcción de una autoestima positiva.” (web: portal.educ.ar).

Es así como podemos observar que el arte es un canal de comunicación que trasmite por medio de sus obras, que son las que se encargan de llevar siempre implícito el margen y legado cultural y social donde fue creada al resto del mundo, además de contar con significado propio al poder ser interpretada por el público al momento de analizar el mensaje plasmado por el autor creador.

Por otro lado, en el desarrollo de la investigación se propone un principal ítem que pretende extender la visión de la investigación histórica, viendo la evolución de estas dos disciplinas y/o lenguajes artísticos enmarcadas en las herramientas precisas para un mejor desempeño en las competencias y en la educación artística. En el primer capítulo se abordan aspectos históricos en el campo del arte. Estos revelan la importancia que la danza y su influencia tienen en los procesos creativos y en la inspiración de exponentes del arte. Dejando ver como el cuerpo y su concepción, a lo largo la historia, ha despertado la curiosidad de múltiples artistas en diferentes disciplinas y que gracias a su exposición y visibilización el cuerpo ha cobrado importancia apoyándose de la danza y el movimiento. Para esto se cita la majestuosa obra “La Danza de Salomé” y sus múltiples interpretaciones en el arte, contribuyendo en la resignificación del cuerpo como templo sagrado.

Seguido a este capítulo, se abordan consultas en las prácticas dinámicas y pedagógicas que conllevan estas dos disciplinas, específicamente: las artes plásticas y la danza, vinculadas a la enseñanza y a todas las proposiciones planteadas desde el ámbito artístico y creativo.

Por último, en el tercer capítulo se propone también un acercamiento a la práctica. Dar a conocer las dinámicas prácticas, lúdicas y pedagógicas que se incorporan a una propuesta curricular interdisciplinaria, a través de la cual, se pretende la vinculación de las artes (danza y

plástica) y que soporte la estructura de este proyecto. Para así clarificar los objetivos, los métodos, los contenidos y los resultados en pro de las practicas pedagógicas e ideales educativos.

PRELIMINARES

Planteamiento del Problema

En el desarrollo cognitivo, el arte es esencial para potenciar cualidades y aptitudes del individuo puesto que fortalece las herramientas para seleccionar, proponer y crear de manera sustancial sus más altos niveles de expresión dentro de los procesos de enseñanza. En aquellos en los que se involucran las artes plásticas, se observa cómo se enriquece el aprendizaje y se posibilita el crecimiento y entendimiento de los contenidos y los conceptos referidos. Así lo afirma De Benito (2007) en su investigación sobre la importancia de las artes en la educación.

El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en el que el individuo reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reafirmar esos elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve. (p. 2)

Ahora, al integrar las dinámicas o didácticas que generan un proceso creativo con las experiencias que abarcan las sensaciones del movimiento y la exploración de la corporeidad por medio de la danza, con el fin de buscar un mayor desempeño en la participación creativa, se posibilita la apertura sensorial que permite un mejor resultado en los procesos cognitivos desarrollados en la enseñanza de las artes plásticas, logrando una herramienta eficaz que contribuye a la estimulación de la creatividad. Tomando la afirmación de Ferreira (2007) como una acertada visión de la importancia de la danza en la educación donde dice:

Considerando que “el ser humano es y se vive solo a través de su corporeidad”, la Danza en un enfoque pedagógico, es una actividad curricular relevante para la formación integral de los estudiantes, que influye especialmente en la transversalidad, y que por su naturaleza, propicia la interdisciplinariedad. (p. 9)

Así que por qué no proponer la asimilación de conceptos de ambas disciplinas mediante un proceso cognitivo, lúdico, sensible y creativo que conecten el cuerpo, la expresión artística y plástica y el movimiento.

Pregunta de Investigación:

¿Cómo generar estrategias creativas que enriquezcan las posibilidades de creación en las artes plásticas mediante la práctica de la danza para la promoción de una plástica en movimiento?

OBJETIVOS

Objetivo General:

Generar, a través de la práctica de la danza y el movimiento, una estrategia lúdica y pedagógica para promover la creatividad artística en las artes plásticas.

Objetivos Específicos:

- Identificar la evolución histórica que contemplan las disciplinas artísticas de la danza y las artes plásticas en el marco vanguardista del arte.
- Indagar sobre la danza y el movimiento como motor de inspiración para la creación de obras de arte.
- Evidenciar la contribución de la práctica de la danza a los procesos pedagógicos para la enseñanza de las artes plásticas.

JUSTIFICACIÓN

Las prácticas artísticas y culturales no solo ofrecen un espacio privilegiado para el desarrollo de la capacidad sensitiva, reflexiva, expresiva y creativa, sino que a la vez agudizan la percepción y la sensibilidad, dando paso también a la evolución del hombre en la sociedad. Son precisamente las manifestaciones del arte las que contribuyen a la formación y desarrollo del conocimiento artístico entendiendo el arte como una manifestación exclusiva de la actividad humana, con el fin de poder expresar la manera en que simbólicamente se percibe el mundo y el conocimiento científico para entender y explicar con objetividad el porqué de las cosas y reafirmar la posición humana. En palabras de Eisner (1995) donde afirma que:

Las fuentes de la actividad artística no emanan exclusivamente del sueño y de la visión, ni del deseo de cambiar el sentido, ni del esfuerzo por capturar el momento y hacerlo mágico; el artista también está afectado por el carácter social de la sociedad y del mundo en el que vive. A través de las distintas épocas, los artistas han utilizado el arte para expresar los valores que les resultaban más apreciados y para ofrecer agudas afirmaciones sobre la condición del hombre, de la nación o del mundo. (p. 89)

Entonces, estas prácticas o actividades artísticas desarrollan también la voluntad, la imaginación, la concentración, la intuición, el cuidado del cuerpo, los valores culturales y la preservación de nuestro patrimonio cultural, pues éstas son las capacidades especialmente relevantes e idóneas que los individuos deben aplicar día a día para desenvolverse en un mundo complejo e interactivo, donde prevalecen y circundan la multifuncionalidad de los lenguajes y la

información que en la mayoría de las ocasiones cercan y limitan su capacidad de expresión, opinión y libre pensamiento. También existen conclusiones dónde se afirma que: “trabajar con el arte agudiza los sentidos, refinándolos al trabajar sobre todo con la percepción, la imaginación y la elaboración. Se considera que el arte promueve, por excelencia, un continuo proceso de invención” (Ribeiro, 2009, p. 73).

Todas las experiencias educativas en las que se establece un legado conjunto entre las artes plásticas y la danza logran contribuir y enriquecer las dimensiones del aprendizaje y otorgan mayores posibilidades de asimilar conceptos, contenidos y didácticas relacionados con ambas disciplinas. Y esto, mediante un proceso que logra unir, conectar y comprender las ventajas congruentes del cuerpo con la mente y la emoción.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede entender la colosal importancia de la formación artística integral en los seres humanos, la danza como eje educativo y herramienta creativa que contribuye al desarrollo del área artística en la construcción cognitiva, corporal y social de cualquier persona. Ferreira (2007), en su legado investigativo postula su interés en darle un lugar relevante a la danza en la educación y afirma que:

El objetivo de la Danza en el campo de la Educación se asocia al concepto de Expresión Corpórea y se centra en un propósito desarrollador, para que el niño se reconozca, se relacione con los demás, desarrolle sus capacidades motoras, sociales, afectivas y cognitivas, en un acercamiento a los lenguajes artísticos. (p. 10)

Así mismo, se recalca que la danza, vinculada como herramienta para la educación artística, genera un mejor desarrollo creativo y experimental permitiendo la espontaneidad y la libre expresión de las sensaciones y emociones corporales y la conexión con las imágenes y las expresiones artísticas visuales dentro de las artes plásticas, construyendo un acercamiento al concepto del cuerpo y el movimiento como un territorio para la explotación de capacidades constructivas que favorecen la exposición de ideas, sensaciones y emociones para transformarlas en obras visibles y tangibles en un espacio dentro de las artes plásticas.

Referente a lo propuesto, es importante decir que las experiencias educativas en las que se ven vinculadas las artes plásticas y las artes corporales (danza) permiten comprender de manera más concreta las diferencias y las semejanzas en los conceptos y los lenguajes expresivos de ambas disciplinas, y así, interiorizar, proponer y desarrollar las capacidades creativas, propositivas o expositivas y potenciar y premiar el pensamiento crítico y divergente.

Partiendo de la indagación de textos se determina el propósito general de la investigación: indagar, proponer, crear y reflexionar sobre la importancia de las relaciones y paralelismos que han existido entre la danza y las artes plásticas en el desarrollo de la cultura y la educación en los últimos tiempos. Evidenciar las ventajas de la exploración y la práctica de la danza en el proceso creativo, es fundamental para un mejor aprendizaje y la manera de expresión. Existen afirmaciones precedentes que afirman que “la danza como educación es insustituible. Es la única actividad en la que el movimiento corporal se efectúa, no en razón de la destreza física, sino como medio de expresión y comunicación” (Durán, 1991, p. 66).

Durante años las experiencias educativas que conllevan la vinculación de la creatividad relacionada con las artes plásticas y las proposiciones corporales desde la danza se han visto segregadas y estudiadas de manera individual. Según Ferreira (2007) “Actualmente, en el ámbito de la Educación Artística, y también en el de la Educación Física y el Deporte, la cultura relativa al cuerpo y al movimiento ha sido confinada a un espacio marginal en el currículum escolar” (p. 12). Entonces, es aquí donde este proyecto propone que, la manera para contribuir a una educación integral es generar el proceso contrario y unir estos dos ámbitos para que se dé un acercamiento más profundo. Por lo cual, esta propuesta aborda las distintas características de cómo estas disciplinas se aproximan para finalmente proponer y desarrollar una aplicación en las experiencias educativas y en el desarrollo pedagógico para lograr una educación integral e integradora.

Una de las principales necesidades ha sido establecer un marco teórico en el cual enraizar el acercamiento didáctico, pedagógico y práctico del tema. Este marco teórico se sustenta en los procesos de investigación de los antecedentes de estudio y los procesos pedagógicos analizados, con el fin de construir un punto de partida adecuado para la elaboración de una propuesta que contribuya a la integración de las artes como propósito de una educación integral en el ámbito artístico y dejar en claro que la danza y su práctica en la educación como herramienta de integración en el desarrollo creativo, desempeña un papel relevante para contribuir en una mejor formación, una formación integral y humana. En congruencia con el planteamiento de Ferreira (2007), cuando afirma que:

El interés de la Educación por medio de los lenguajes artísticos, de la danza en este caso, está puesto en la esencia humana, su intencionalidad y conciencia, su motricidad, en el sentido de su acción. Interés que explica la necesidad de abordar la educación del ser humano desde una perspectiva también compleja, sistémica, que aborde todas las dimensiones y áreas de desarrollo de la persona. (p. 13)

ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE

A. FICHA NÚMERO UNO

TÍTULO: “LA DANZA COMO RECURSO DIDÁCTICO-PEDAGÓGICO EN LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS”

AUTOR: Martínez Espejel, Evelyn

AÑO: 2005

UNIVERSIDAD: Universidad Pedagógica Nacional- México D.F.

RESUMEN: En este trabajo la autora busca recopilar elementos teóricos que contribuyan a las didácticas y dinámicas para los profesores que imparten la asignatura de danza en comunidades que estudian la etapa de la primaria escolar. Indagando en la historia de la danza y su pedagogía soporta su propuesta que va vinculada a mejorar y nutrir las dinámicas para la enseñanza de la danza enfocándose en la danza tradicional.

PALABRAS CLAVE: Danza; Pedagogía; didáctica; Educación.

INSTRUMENTOS: Se cuenta con la pieza digital que contiene toda la tesis.

METODOLOGÍA: La metodología utilizada por la autora, consiste en analizar estudios que anteceden la pedagogía de la danza haciendo uso de la investigación histórica y su funcionalidad en la educación escolar, indagando y comparando procesos que contribuyen a la construcción de una propuesta didáctica y pedagógica para la enseñanza de la danza en la escuela.

Capítulo 1: Se presenta una contextualización en la evolución de la danza y su repercusión en las actividades pedagógicas y culturales desde sus inicios hasta la actualidad.

Capítulo 2: Ofrece una serie de elementos teóricos que abordan temas relacionados con la dialéctica de la danza y plantea en este capítulo la elaboración de una propuesta de concientizar el cuerpo y el movimiento por medio de la danza.

Capítulo 3: En este capítulo la autora hace una relación entre la persona y la danza. Expone la dimensión ético-axiológica de la danza para realizar un paralelismo entre las capacidades que la danza tiene en la formación ética y de valores en la persona.

Capítulo 4: La autora aborda el concepto de la didáctica de la danza y ahonda en las ventajas que estas tienen en el proceso de aprendizaje en el quehacer de la educación. La relación enseñanza-aprendizaje y su efecto en la relación maestro-alumno-programa didáctico.

PLANTEAMIENTOS PRINCIPALES: Determinar la importancia de la danza como herramienta didáctica de aprendizaje en comunidades escolares. Indagar en la historia de la danza y la educación para encontrar semejanzas y aplicaciones de estas entre sí para el quehacer educativo y así proponer una didáctica pedagógica que facilite la enseñanza de las artes danzarias.

B. FICHA NÚMERO DOS

TÍTULO: “LA DANZA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA DE FORMACIÓN”

AUTOR: Vasco Peña, Guillermo F / Pineda Díaz Rey S

AÑO: 2015

UNIVERSIDAD: Universidad Libre. Bogotá-Colombia. Facultad de ciencias de la educación

RESUMEN: En este trabajo los autores plantean una propuesta investigativa con el objetivo de emplear las dinámicas o actividades de la danza en los procesos de desarrollo relacionados con la integración y relaciones interpersonales entre alumnos de un colegio. Así, logra que los estudiantes adquieran herramientas para desarrollar una mejor forma de expresar sus ideas, su

integración y comportamiento, formando así un aprendizaje cooperativo y fortalecer las relaciones con su entorno. Así mismo, alcanzar un significativo conocimiento y respeto de su cuerpo.

PALABRAS CLAVE: Danza; Comportamiento; Pedagogía; didáctica; Educación.

INSTRUMENTOS: Se cuenta con la pieza digital que contiene toda la tesis.

METODOLOGÍA: La metodología que los autores implantan en su proyecto se basa en la investigación cualitativa con un enfoque descriptivo. Indagando en el desarrollo de las habilidades y comportamientos de los estudiantes del colegio Francisco José de Caldas sede C de la ciudad de Bogotá y así diagnosticar el estado de conductas motrices que poseen los estudiantes. Evaluándolas bajo la implementación y práctica de actividades que desarrollen habilidades motoras mediante los conceptos de la danza y el movimiento corporal, contribuyendo así a la mejoría de habilidades sociales y del aprendizaje cooperativo. El modelo pedagógico que usan en el proyecto se basa en el constructivismo, fundamentado en un aprendizaje del ser con otros seres y su entorno ya que para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es un cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir su propio saber.

MARCO TEÓRICO: Los autores plantean su marco teórico indagando los conceptos relacionados con la danza, la enseñanza, el aprendizaje y el comportamiento. Con relación a la danza se hace una breve exploración en la historia de la danza y su funcionalidad en el desarrollo del ser, la posición de la danza en el ámbito de la escuela y su importancia en los procesos de aprendizaje. Exponen diferentes experiencias en las que se vincula la danza y el movimiento en la educación y como esta se constituye en una herramienta fundamental de enseñanza y

aprendizaje. Indagan en la influencia de la música y la danza en el comportamiento y desarrollo cognitivo del estudiante. La expresión corporal también juega un papel fundamental en la propuesta ya que colabora en el crecimiento teórico y práctico del proyecto, demostrando la efectividad de las prácticas relacionadas con la danza en unión con las artes, la sociedad y el comportamiento del ser en la sociedad.

PLANTEAMIENTOS PRINCIPALES: Determinar la importancia de la danza como herramienta didáctica de aprendizaje en comunidades escolares para demostrar una mejoría en el desarrollo del comportamiento social y las relaciones interpersonales de los estudiantes.

C. FICHA NÚMERO TRES

TÍTULO: “EL VALOR PEDAGÓGICO DE LA DANZA”

AUTOR: Fuentes Serrano, Ángel Luis

AÑO: 2006

UNIVERSIDAD: Universidad de Valencia - España. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de ciencias de la actividad física y el deporte.

RESUMEN: El autor, partiendo de su experiencia personal con el encuentro de la danza en el proceso de su propia formación como licenciado de educación física, propone una tesis en la que explora las posibilidades que la danza como herramienta pedagógica aporta a los procesos de la educación desde una visión mucho mas relacionada con las destrezas del cuerpo, las capacidades motoras y las ventajas que la danza o el movimiento otorga a la captación y desarrollo de múltiples aptitudes en la formación de un individuo.

El análisis de su propuesta esta basada en la necesidad de evidenciar los aportes de las experiencias en las que la danza genera diversos caminos para el desarrollo cognitivo y corporal. Así, por medio de la experimentación, la composición corporal y las capacidades creativas se fortalecen y se garantizan las apropiación conceptual y corporal con mayor amplitud.

PALABRAS CLAVE: Danza, Pedagogía, Deporte, Educación.

INSTRUMENTOS: Se cuenta con la pieza digital que contiene toda la tesis.

PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN: En este apartado el autor hace una breve introducción a la experiencia personal que ha generado la práctica de la danza como herramienta presente en su formación como licenciado de educación física y que alcanzó un gran interés por trabajar por medio de las prácticas de movimiento para así entender con más certeza las posibilidades para comprender aspectos de la educación a través de la danza. La intensión que el autor tiene por revelar su experiencia personal y los aportes que su investigación ofrece y propone en una educación integrada a través de la danza, así como las posibilidades que ésta puede generar haciendo de la danza una herramienta que fomenta la creatividad, la consciencia, el trabajo en equipo y las destrezas para afrontar el ciclo de enseñanza.

Realiza un recorrido por varios ítems que soportan su investigación, estos temas a desarrollar están vinculados directamente con las prácticas en las que la danza esta presente para fomentar el desarrollo y la capacidad de aprendizaje en los procesos educativos. Para ello indaga en los métodos que la danza utiliza para su enseñanza, la evolución de ésta en la historia de la educación y de la cultura física y también un breve recorrido por la historia de la educación y la enseñanza.

Capítulo 2: En este capítulo el autor plantea los objetivos y método que ha utilizado para el desarrollo de la investigación.

Capítulo 3: LA EDUCACIÓN: En este capítulo el autor aborda el quehacer de la educación con el propósito de enfocar su propuesta investigativa basándose en los estudios relacionados en el ámbito de la interdisciplinariedad y la integración de la danza en diferentes prácticas de aprendizaje como herramienta clave para el desarrollo integral de los estudiantes.

Capítulo 4: LA DANZA: El autor construye una base en la que soporta su propuesta investigativa relacionada con la implementación de la danza como herramienta pedagógica y didáctica en función de la educación física. Aborda el tema desde su propia experiencia logrando un paralelismo que incluye las dinámicas que la formación en danza desarrolla en el proceso de aprendizaje y el cómo vincular estas dinámicas a la formación de la educación física. La danza, en este capítulo es la herramienta con la que ensambla la propuesta de investigación, dejando claro que el estudio del cuerpo, el movimiento, las emociones, sensaciones y el trabajo en el desarrollo de la exploración motriz, contribuye a una formación integral del ser y permite que la danza se reconozca como camino reconstructivo en el desarrollo y práctica del aprendizaje.

D. FICHA NÚMERO CUATRO

TÍTULO: “LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA”

AUTOR: Marín Viadel, Ricardo

AÑO: 2011

UNIVERSIDAD: Universidad de Granada y University of Lapland (2010): “The INSEA European Congress 2011. Traces: sustainable art education

RESUMEN: El objetivo del autor con este artículo es ofrecer una descripción de algunos problemas y teorías, hallazgos y resultados de las investigaciones que se están llevando a cabo actualmente en el campo de la Educación Artística.

PALABRAS CLAVE: Educación Artística, Investigación, Artes Visuales, Metodologías Artísticas de Investigación.

INSTRUMENTOS: Se cuenta con la pieza digital que contiene toda la tesis.

METODOLOGÍA: La metodología de esta investigación se desarrolla indagando en la historia.

La investigación se desarrolla con un enfoque dividido en cuatro puntos donde se relaciona el paso a paso de la investigación. Primero presenta una síntesis de los temas de investigación que con mayor asiduidad figuran en los principales manuales de investigación publicados sobre Educación Artística. Segundo, señala los temas de investigación más urgentes y emergentes, sobre los que se ha insistido durante los últimos años por parte de las asociaciones profesionales de mayor relevancia internacional. Tercero, destaca algunas de las principales revistas de investigación especializadas en Educación Artística. Por último, presenta un nuevo y muy polémico enfoque de investigación surgido en el territorio de la Educación Artística: las metodologías artísticas de investigación en educación.

Capítulo 1

EL CUERPO Y SU LUGAR EN EL ARTE

De la mano de la increíble danza, en este capítulo se trata de hacer un análisis fehaciente de cómo evoluciona a lo largo de la historia, el tratamiento que se le da al cuerpo en el campo histórico del arte y más concretamente su vínculo con la disciplina de la danza y su evolución artística. Desde sus orígenes la icónica historia de Salomé ha sido objeto de controversia, infundiendo admiración y rechazo a partes iguales, ya que trata temas tan sensibles como las relaciones endogámicas entre Herodes y Heredia. La actitud claramente, lujuriosa y pederasta de Herodes hacia Salomé. El deseo enfermizo e incontrolado de Salomé hacía San Juan que le lleva a provocar su decapitación y a un abominable acto necrófilo, representado hasta la saciedad en la escena del beso de Salomé a la cabeza decapitada de San Juan puesta en una bandeja de plata.

De la misma manera que el mito, ha ido creciendo y transformándose hasta nuestros días, lo mismo ha ocurrido en su representaciones y adaptaciones para la danza y el ballet, y por ende con su principal vehículo, el cuerpo. Éste ha sido tratado como un simple recipiente para contar una historia, una máquina perfecta técnicamente, carente de emociones identidad propia y voluntad. Un cuerpo deshumanizado acorralado y agonizante casi hasta su extinción tuvo que involucionar durante muchas décadas, esperando pacientemente a recobrar el protagonismo que se merecía.

Hoy en día, artistas de muy distintas corrientes artísticas, cansados del encorsetamiento de una sociedad hedonista simplista y ultra tecnológica que se empeña en seguir fragmentando el cuerpo de su propia corporalidad, presentan asombrosas y deslumbrantes propuestas donde apuestan por dotar al cuerpo de su irrefutable significado.

Artista y cuerpo son sólo uno, fusionándose para convertirse en una obra de arte absoluta y sin límites. Una transformación total donde cuerpo físico, mental, emocional y energético, finalmente se aúnan dando paso a una expresión artística coral y transgresora capaz de insuflar un aliento de cambio a una sociedad más empática abierta al diálogo muy crítica con sí misma optimista y rehumanizada.

1.1 Danza Inspiradora. Salomé, su Danza y su Influencia en el Arte

Una de las historias más sugerentes para muchos artistas durante siglos ha sido la majestuosa obra de la danza de Salomé. Artistas de todos los géneros inspirados con esta historia creaban sus obras y daban vida a sus ideas de la mano de Salomé. Múltiples interpretaciones existen de esta obra, las más antiguas datan en los textos bíblicos, donde el protagonismo de las obras muchas veces dejaba de recaer en ella. Sin embargo, siempre estaba presente en las interpretaciones artísticas. La influencia que esta historia ha tenido es de carácter importante, por ejemplo, los artistas del medievo representaban a una Salomé que poseía una gran flexibilidad, un cuerpo contorsionado que lograba equilibrar y dar formas corporales curvas y arqueadas. Y esto visto por la forma en que los artistas concebían el movimiento y la danza ejecutada por cuerpos femeninos de mujeres juglares.

Algunas de estas obras medievales relatan sucesos de la historia, como si de una escaleta de cine se tratara. Cuadro a cuadro se ven manifestados dichos sucesos. Algunas de estas representaciones son custodiadas en museos como el Musée des Augustins de Toulouse. Obras como en las que se ve a Salomé entregando la cabeza cortada de Bautista a su madre, ella lamentándose ante la escena llora inconsolable. Para entonces la danza estaba permitida como

un acto social y colectivo o como rito para ofrecer y manifestar alguna celebración. Pero la danza de Salomé, una danza individual ejecutada por una casta y pura adolescente, no era aceptada con buenos ojos; más aún porque este tipo de acto en la danza era ejecutado por bailarinas que en muchos casos se prostituían. Así pues, los pensamientos de la iglesia condenaban estos actos y no presentaban estas escenas en sus textos evangelistas a no ser que se contara de otra forma.

El protagonismo de Salomé que venía siendo eclipsado por su madre, asciende durante la era del Renacimiento, dando a los artistas una mayor libertad en el acto creativo, ya que la poca información que se tenía sobre Salomé permitía que los autores artistas se proclamaran dichosos a su imaginación y plasmaran sin límites sus ideas. Por lo tanto, un número importante de las representaciones que a esta época se refiere son precedidas por Salomé convirtiéndose en un eslabón personaje en la composición de las obras.

Luego, en la etapa histórica del Barroco, esta danza representada por Salomé dejaría de tener la importancia que venía atribuyéndosele a la decapitación del Bautista, ya que en esta etapa del arte se exigía mayor intención en el dramatismo escénico. Salomé aparecerá ahora como un personaje de segundo plano y su interpretación la limita a sujetar el soporte donde yacía la cabeza seccionada del Bautista. La aparición de algunos personajes dentro de la escena hace que su protagonismo cesara. Sin embargo, la intención del mensaje seguía siendo escandaloso, centrándose en la victimización del profeta decapitado.

Contemplado lo anterior, existen múltiples ejemplos que interpretan la escena; algunos como los creados por Andrea Solario, Tiziano Vicellio, Michelangelo Merisi, o la de Alberto

Duerero. Estas representaciones muestran a una Salomé con una mirada indirecta hacia su víctima, evidenciando una faceta de arrepentimiento y sin esperanzas de que su acto sea absuelto y libre de consecuencias, cuando realmente el engaño por parte de su madre es sumamente relevante en la interpretación artística.

Cabe preguntarse entonces si esta forma espeluznante en que es representada Salomé, gracias a su danza erótica, sensual y provocadora, es la causante de atraer la atención de múltiples artistas que se han inspirado en ella para crear sus obras. No obstante, la fascinación e inspiración de esta obra cautiva a numerosos artistas por su carga significativa y destreza para introducirse en las manifestaciones artísticas del mundo, gracias a su legado erótico y fatídico, según Morales (2015) cuando afirma:

La fuerte carga erótica, con la que se representa a Salomé en los textos finiseculares europeos y latinoamericanos, representa la fascinación y el terror que despiertan en el hombre todas las mujeres: las evocadoras, las sensuales, las que despiertan la lujuria interminable. (p. 176)

Tal vez sea así. Lo que sí es verídico es que su baile no ha dejado de impresionar ni de danzar desde su remoto surgir en su forma más moderna. Su encantadora y atemporal forma de interpretar la danza permite realizar un recorrido paso a paso de la evolución del arte, desde su aparición hasta los tiempos de hoy.

Esta seductora danza galardona la figura de Salomé ante los ojos creativos de artistas en Francia. Precursores y representantes del decadentismo o el simbolismo a mediados del siglo XIX son atraídos por la atractiva Salomé y la ubican en un importante lugar en la cultura francesa. Esta categorización de la danza de Salomé generó un gran impacto en la productividad artística en ciudades como París, llegando a registrar numerosos escritos poéticos que relatan esta majestuosa danza. En citas realizadas por Peluffo (2006) en su investigación sobre la influencia de Salomé en la narrativa “Alegorías de la Bella Bestia: Salomé en Rubén Darío” se afirma que:

Bram Dijkstra y Stephanie Bentley han trazado para el caso europeo la genealogía iconográfica de un *tropo* cuya mutabilidad semántica traspasó las fronteras entre las artes. Lo que Bentley llama la “Salomé-manía” de fin-de-siècle tuvo lugar principalmente en Francia y encontró representantes en los escritores europeos que actuaban como musas masculinas de los productores culturales latinoamericanos. Gustave Flaubert, Stephan Mallarmé, Jori-Karl Huysmans y Oscar Wilde (que escribe su Salomé en francés) son algunos de los referentes indispensables a la hora de trazar la cartografía de este mito. (p. 293)

No obstante, cautiva también el interés de pintores, artistas plásticos, literatos, actores y bailarines de ambos géneros y hasta escenógrafos del arte francés. Y hacia 1870 el protagonismo que emana Salomé tiene un extraordinario auge gracias a la propuesta gráfica del artista pictórico Moreau. Este fenómeno artístico llamado Salomé permite que los artistas y sus obras transformen la visión horrorosa y fatídica de una Salomé sangrienta y empiece a verse con una

figura de mujer provocadora que usa su seductora danza y su belleza para cautivar y llevar al sometimiento los deseos de los hombres. Así como lo describe Tertre (2018) en su trabajo relacionado con la Danza de Salomé y su influencia en la obra de Moreau:

Joven y bella, Salomé es, a pesar de sí misma, una fuente de muerte. En el siglo XIX, escritores y artistas cada vez más obsesionado que se imaginan no incorporada, la bruja y astucia. Ven en ella el mismo tipo de femme fatale, aquella cuya belleza inevitablemente lleva al hombre a su pérdida. De hecho, en una sociedad donde la libertad de las mujeres está restringida, la sexualidad femenina, un espacio íntimo de libertad, asusta: es por eso que se demoniza. (Tertre, C. *Salomé dansant Salomé tatouée*. Recuperado de <https://www.panoramadelart.com/gustave-moreau-salome-dansant>)

Este acto se empieza a desligar del concepto y la visión bíblica que se venía leyendo de la obra y su danza. Así, la influencia que el arte y las inspiraciones o musas artísticas tienen en los pensamientos de los artistas se replican bajo la influencia de estos mismos. Así pues, como hoy en día artistas se referencian de otros, en los tiempos en que esta obra inspiradora cautivaba a múltiples corrientes artísticas y creadores, existían representantes de la pintura y la escultura que se inspiraban en la obra de Salomé, pero también acudían a referenciarse de otros artistas y no sólo en estas disciplinas nombradas anteriormente, sino que las repercusiones artísticas abordan campos de la danza, la música y las artes plásticas y escénicas. Sólo por nombrar algunos de estos representantes artísticos, ya que la lista de ellos es extensa, se encuentran, por ejemplo, Alexander Archipenko, Aubrey Bearsdsley, Boris Korolyov, Edvard Munch, Ella Ferris Pell,

Emil Filla, Henri Regnault, Hermenegild Anglada-Camarasa, Juana Romaní, Lovis Corinth, Max Slevogt, Odilon Redon, Pablo Picasso, Salvador Dalí.

La danza de Salomé, además de llamar la atención de numerosos artistas en el campo de las artes musicales, la literatura, la plástica o la escultura, llega también al campo de la danza y las artes escénicas. Aquella imagen que trasciende en la inspiración de grandes artistas ahora llena de emoción y motivación creativa a bailarines, bailarinas, actores y actrices, que se apropian de la figura provocativa que caracteriza a Salomé y que ha sido parte importante en el camino para desarrollar las propuestas artísticas de escritores y pintores en la modernidad. Ahora, acompaña la figura corpórea de bailarinas que acogen su carácter incisivo y salvaje para formar parte de las propuestas interpretativas de profesionales de la danza en esta época. Aprovechando la incommensurable popularidad de Salomé entre el ámbito artístico, las artistas formadas en la danza se apropian de su carácter y su forma para darle un alto vuelo a sus carreras profesionales y proponer interpretaciones en la escena, que antes no podrían ser representadas por ellas, pues no era permitido usar un lenguaje seductor, salvaje y empoderado, en espectáculos interpretados por mujeres.

Estas valientes intérpretes de la danza rompen con las normativas y conceptos característicos de la danza académica. Gracias a su iniciativa y curiosa necesidad de buscar nuevos caminos para que la danza evolucione, rompen con el tradicional y rígido carácter interpretativo del ballet y las formas académicas de enseñarlo, pretendiendo avanzar paso a paso y dejando atrás las antiguas y constreñidas normativas académicas de la enseñanza de la danza clásica. Es así como la danza, dentro de las disciplinas de las artes escénicas, es la única que se

enlista y entra de forma consistente a la etapa moderna del arte, dando paso a una nueva forma de pensar, proponer, crear e interpretar de forma libre, gracias a la iniciativa de mujeres que bailan y reinventan la danza, contribuyendo a la creación de una danza moderna, comunicativa y libre.

Las innumerables imágenes sobre la majestuosa danza de Salomé que se conservan en el marco del arte están enmarcadas en las nuevas corrientes de la danza, la danza libre y nueva. Teniendo en cuenta la concepción de “libre” que nos ofrece Baril (1987) cuando afirma:

Durante algún tiempo, el calificativo de «libre» se da a todo tipo de formas de danza distintas a la danza teatral conocida hasta aquel entonces, lo cual se fundamenta sobre unas bases elaboradas y después codificadas a partir del siglo XVII. Los pasos, los gestos y las posturas de esta danza teatral se inscriben siempre en el férreo marco de los principios inmutables de la técnica clásica. (p. 9)

Estas expresiones resultan ser demasiado provocativas para encajar en la denominada danza clásica y la narrativa de la danza romántica o ballet romántico que enfoca sus temas en un contexto que prevalece en la moral religiosa occidental.

En este campo de la danza existe una primera interpretación que da vida al personaje de Salomé y la encargada de esto es la bailarina Loïe Fuller quien representara su danza en el año 1895 en París, acompañada de una orquesta dirigida por Florent Schmitt. Pero esta representación fue interpretada por muchas más bailarinas años después, entre ellas cabe

nombrar a Maud Allan en el año 1906 y siendo un éxito en toda Europa por su majestuosa interpretación. Más adelante bailarinas Norte Americanas debutan en New York interpretando el personaje que se había convertido en un legado para la danza. Múltiples compañías de ballet profesionales buscaban hilar una historia con la mitológica figura salvaje que enmarca la decapitación de Bautista. Así mismo, la ola artística que se genera en las compañías de danza hace que un importante número de intérpretes se sumen a dar vida a esta danza llegando a ser una de las interpretaciones más aclamadas por las bailarinas de la época.

Es así, como Salomé, icono referente, ha sido una clara manera de dar inicio a esta investigación pues es capaz de introducirse y mantenerse viva entre los diferentes géneros artísticos además de situarse en los inicios de las nuevas propuestas artísticas a finales del siglo XIX en donde la danza inicia una nueva colaboración de la mano de las artes plásticas. Por otro lado, este icono se convierte en un motor que impulsar la participación creativa de las artes danzarias. Bailarinas que asumen un poder para renovar la danza y proporcionar una “danza libre” que se desligue de la estricta disciplina técnica de la danza clásica.

1.2 El Cuerpo como Imagen y la Danza. Una Visión desde la Contemporaneidad.

La fuerza que toma la simbología de Salomé en tiempos de modernidad no se le atribuye a la casualidad, pues se ha perpetuado su esencia durante siglos y ha trascendido su intensión artística en diversos campos del arte. Mónica Ann Walker Vadillo en su investigación titulada “Salomé. La joven que baila” hace una recopilación de las obras influenciadas por la danza de Salomé. Walker (2016) afirma que:

Su imagen continuó decorando los lienzos de los artistas a lo largo de los siglos cobrando nueva vida a partir del siglo XIX. Salomé aparece como tema central en las obras de Dante Gabriel Rossetti, Gustave Moreau, Maurice Denis, Alphonse Mucha, Gustave Klimt, Fernand Khnopff, o Edvard Munch. Representada con una mirada penetrante y una cabellera suelta, parecía a la vez divina y demoníaca. Los simbolistas se hicieron eco de las tendencias cristianas, donde la mujer aparece o bien idealizada como la Virgen María, o como un monstruo seductor capaz de destruir al hombre como Eva. Así Salomé aparece como símbolo del mal y la perversidad, el símbolo de la lujuria. Existen más de tres mil obras de arte creadas en el siglo XIX sobre Salomé, lo que demuestra que durante esa época existía un miedo a las mujeres que tal vez se pueda asociar a la entrada de las mujeres en el ámbito laboral y su nuevo papel en la esfera pública donde los hombres las podrían percibir como sus competidoras. (pp. 99-100)

Así, su imagen de mujer fatal pero exquisitamente atractiva se transforma en un símbolo de absoluto carácter moderno, ya que la escena inspiradora de la segregación de la cabeza del Bautista hace parte de los fundamentos de la modernidad. Un mito que cobra fuerza como emblema de la era moderna.

Dos escenarios conceptuales nos enseñan Salomé al apreciarla como obra de arte y como obra universal. Por un lado, la cadencia de un cuerpo mutilado y una cabeza ofrecida como trofeo en bandeja de plata, que simboliza paradójicamente el concepto de cuerpo-mente. Por otro lado, la danza, que atraviesa la carnosidad de un cuerpo femenino con atisbes de hombre o con pinceladas muy definidas y a la vez sutiles de una energía masculina. La danza que deja florecer

y apreciar los deseos y pasiones de un cuerpo femenino contenido en la represión y que al bailar despierta y libera sus más profundas perversiones y deseos. Así, este acto danzario simboliza un reencuentro con el cuerpo, un cuerpo como medio para expresar, sentir o simplemente conducir las emociones catárticas y dirigir las a un estado de verdad absoluta.

La concepción del cuerpo a lo largo de la historia ha sido transformada y reconstruida en múltiples ocasiones bajo los parámetros culturales y sociales en cada época, pero también influenciada por la perspectiva estética e ideológica a lo largo de los tiempos. Scharagrodsky (2015) en su publicación, en el que indaga sobre el cuerpo y su objeto en la escuela, hace una descripción de la concepción del cuerpo afirmando que:

La visión moderna del cuerpo en las sociedades occidentales ha naturalizado la visión corporal como fuera de la historia. Sin embargo, parafraseando a Foucault, cualquier análisis político-pedagógico y escolar debe identificar la articulación del cuerpo y de la historia: "debe mostrar al cuerpo impregnado de historia, y a la historia como destructora del cuerpo. El cuerpo es la superficie de inscripción de los sucesos (mientras que el lenguaje los marca y las ideas los disuelven), lugar de disociación del Yo (al cual intenta prestar la quimera de una unidad substancial), volumen en perpetuo derrumbamiento. Sobre el cuerpo, se encuentra el estigma de los sucesos pasados, de él nacen los deseos, los desfallecimientos, los errores; en él se entrelazan y de pronto se expresan, pero también en él se desatan, entran en lucha, se borran unos a otros y continúan su inagotable conflicto" (pp. 2-3)

Es así como el cuerpo es ese elemento representativo de cada una de las manifestaciones artísticas, pues su invención y transformación marcan un antes y un después en cada época de la historia y de sus manifestaciones en el arte. Son estas manifestaciones las que denotan la imagen del cuerpo como un campo de estudio y estado, un elemento cualitativo que posee la capacidad de reinventarse y re-significarse. Pero sin duda, dentro de las manifestaciones artísticas con mayor interés por indagar, son las del ámbito de la danza y las artes plásticas, especialmente en las propuestas modernas, pues es en esta etapa del arte donde se manifiesta una nueva concepción del cuerpo y el trabajo de la danza contribuye para la conjunción entre estos dos pilares disciplinares del arte.

El ser humano a lo largo de su historia y su desarrollo se ha preocupado por representarse o mostrarse; pero ante todo dará un significado diferencial y perteneciente a su esencia y naturaleza a través de su cuerpo. A lo largo de la historia el cuerpo ha sido un instrumento de uso iconográfico que representa las diferentes etapas sociales, culturales y políticas dentro de una realidad donde la imposición de valores e intereses socioculturales permean un modelo estereotipado del cuerpo que ha dejado una reseña en cada época referente a la belleza del cuerpo; belleza con la que el ser humano se identifica; belleza como un instrumento impositivo dentro de la sociedad.

El concepto del cuerpo, un concepto de naturalidad, no se puede desligar de la condición natural que el ser humano concibe para la existencia. Esta condición corpórea hace parte de la primera necesidad del ser humano para existir. Ruggio (2011) sugiere que “la existencia humana es corporal y percibimos el mundo desde nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y lo que él representa,

es lo que el mundo representa para nosotros, como lo vivimos y lo sentimos” (p.1), por lo tanto, la relación de ser y existir hace parte de la identidad con la que nos sentimos afines, el cuerpo con el que vivimos y convivimos desde la primera instancia de vida y configura el desarrollo de la existencia y la relación del contexto que nos rodea. Las sensaciones que el cuerpo ofrece permiten que el individuo se exprese, sienta y se defina a través de su estructura corpórea, ya que no es viable manifestarse fuera de él. Haciendo énfasis en la concepción del cuerpo de Ruggio (2011) se puede afirmar que:

Al mundo lo vivimos, lo sentimos. Nos identificamos con él antes de nacer, ya en forma corporal, en el útero materno. Desde la concepción del ser, desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide y el huevo cigoto comienza a desarrollarse en el útero materno, comenzamos a sentir al mundo a través de la interacción de la madre con la sociedad, siendo esta la primera socialización primitiva del nuevo ser con el mundo. (p. 1)

Todas las emociones que nuestro cuerpo experimenta como los pensamientos, las dudas, los miedos, los gustos, son expresadas por el cuerpo antes que por las palabras. Sin embargo, el ser humano está condicionado a través de los tiempos por la importancia que se le ha dado a la mente; el ser humano no es consciente de la materia física que lo acompaña desde su nacimiento y esto hace que no sea consciente de su corporalidad: La carencia de consciencia hacia lo que el cuerpo en sí conlleva en las dinámicas sociales y culturales, como la necesidad comunicativa que el cuerpo proyecta al someterse a diferentes experiencias culturales y sociales; pues en esta carencia corpórea la mente ha sido la protagonista y el cuerpo ha sufrido discriminación frente a

la evocación prevalente de la mente que traspone los procesos cognitivos e intelectuales por encima de las manifestaciones corporales.

Con respecto a lo anterior, es preciso indicar que en el siglo XVII el concepto ilustrativo del pensamiento cartesiano logra el desgarró de una concepción entre cuerpo y mente, espíritu y materia, una división entre el pensamiento intelectual y el sentimiento emocional. Gómez (2007) ahonda en el pensamiento filosófico de Descartes y afirma que:

A partir de Descartes la conciencia se reduce al pensamiento y el pensamiento a la llamada conciencia. En otras palabras, el pensamiento y la conciencia son atributos exclusivos de la mente. Para Descartes como para la llamada filosofía de la mente que se práctica en nuestros días el cuerpo es objeto de duda, la premisa que lanza Descartes y que es adoptada por la ciencia moderna, el positivismo lógico y el racionalismo en general es que si podemos dudar de nuestro cuerpo y no de nuestra mente debemos concluir que no somos cuerpo sino mente. (p. 1)

Así, el cuerpo es tan solo un instrumento de conexión de la mente sin ninguna función adherida, sólo es un recipiente que si se guía por las emociones oscurecerá la capacidad de razón de la mente.

El cuerpo busca manifestarse, busca ser escuchado y ser visto. En la modernidad el cuerpo se encuentra encerrado y estereotipado, dejándolo sin un mecanismo de defensa para

exponer sus virtudes. Un cuerpo reprimido, tímido e invisible que anhela recuperar su importancia, su unidad y su instancia presente en el mundo.

Existen numerosas interpretaciones de la importancia del cuerpo y su necesario vínculo en las artes. Es por eso que en esta investigación se precisa abordar las propuestas en las que el cuerpo interrelaciona su interés con la danza y el arte en la modernidad, rescatando la importancia de la enseñanza de las artes por medio del cuerpo y por ende del movimiento.

1.3 Re-significación del Cuerpo

En la evolución del hombre y el transcurrir de la historia, el cuerpo ha tenido múltiples transformaciones y representaciones, además de ser un canal dispuesto a los cambios generados por la influencia cultural y social. Foucault (2002) describe en su libro *Vigilar y Castigar* como la disciplina es una fórmula generalizada para la dominación del individuo para así manipular la condición del ser humano a través de su cuerpo y afirma que:

El momento histórico de la disciplina es el momento en que nace un arte del cuerpo humano, que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer más pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el mismo mecanismo, lo hace tanto más obediente cuanto más útil, y al revés. Fórmase entonces una política de las coerciones que constituyen un trabajo sobre el cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus comportamientos. (p. 134)

En el arte, por ejemplo, el cuerpo humano ha recorrido su historia transmitiendo mensajes que han contribuido en los desarrollos políticos, filosóficos, sociales, culturales y cognitivos del individuo, permitiéndole expresar también las emociones del ser humano.

El uso de la tecnología en tiempos actuales, donde los ordenadores y las máquinas de la nueva era digital dejan a un lado la vinculación de lo corpóreo y real en sus expresiones de arte. Sin embargo, da una nueva versión de éste, una versión en la que el cuerpo está presente, pero de una manera nuevamente fragmentada. Una era donde existe una realidad virtual y donde el cuerpo es obligado a re-significarse una y otra vez. Y según conclusiones por parte de Sánchez (2010) en su propuesta investigativa “Cuerpo y tecnología. La virtualidad como espacio de acción contemporánea”, dónde afirma que:

Una de las disciplinas artísticas que marcó la inmersión del cuerpo en la tecnología es la ciencia-ficción. Ningún género cinematográfico había llevado al cuerpo a una exploración semejante con la tecnología, a una relación de alteridad igual. Al mismo tiempo, es relevante porque ahí aparecen en escena nuevas formas de comunicación. La ciencia-ficción es una literatura que muestra el cuerpo en su fragmentación, es decir, a veces separado de su misma corporalidad, como el caso de los cyborgs, o como autómatas robóticos, y en casos como avatar. (p. 1)

Por lo tanto, es evidente que el cuerpo ha sobrevivido a todos los cambios que le exigía la sociedad, transformando la manera en que le representaba durante la historia y también a la crisis artística por mostrarlo, presentándose ahora como un inagotable objeto de inspiración para la

creación y producción del arte. En este sentido, y atendiendo a las aportaciones de Montoya (2009) sobre el cuerpo en la historia, se puede ver la transformación conceptual del cuerpo durante su recorrido histórico. Así lo describe en su análisis “El cuerpo en la modernidad” cuando afirma que:

Durante la Edad Media, el cuerpo se puede definir de acuerdo a su íntima relación con la naturaleza, el cuerpo moderno es separado de la mente, convirtiendo a la razón en una facultad que permite al sujeto explicarse a sí mismo y a su realidad desde un lugar que no es su cuerpo; el cuerpo moderno está escindido de su alma, así como la razón está separada de la naturaleza. (p. 1)

De una u otra forma, el cuerpo, desde su concepción moderna, fue sometido a silenciarse, a mutilarse, a desmembrarse, a perder la cabeza. El cuerpo fragmentado, el cuerpo máquina o el cuerpo muñeca, fueron la forma en que se representó el cuerpo en el arte moderno y así lo expone Roxana Rodríguez en su trabajo de investigación “El cuerpo como objeto de arte” cuando se refiere a la representación del cuerpo en el arte. Rodríguez (2009) afirma:

El cuerpo como representación artística tiene tanta historia como las pinturas del Altamira; sin embargo, el cuerpo como objeto de arte, como protagonista, como ente que experimenta mutaciones y metamorfosis, incluso transgrediendo la realidad, tiene su origen a mediados del siglo pasado —aunque en literatura fantástica estos temas se abordan en Frankenstein (1818), de Mary Shelly—; tiempo en el que, además, se han

generado una cantidad de movimientos que veneran al cuerpo en tanto medio de expresión, como en el caso del Body Art, la Nueva Carne y el Cyborg. (p. 1)

Asimismo, la fragmentación en las propuestas artísticas sería la responsable de direccionar al artista a la búsqueda reorganizativa y reconstructiva del elemento intervenido para brindarle una forma representativa diferente. Construir y deconstruir, montar y desmontar; esta acción siempre conlleva a una nueva creación. No obstante, esta fragmentación también se ve reflejada en la relación del cuerpo frente al poder de la sociedad, así como lo expresa Foucault (2002) afirmando que:

El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Una "anatomía política", que es igualmente una "mecánica del poder", está naciendo; define cómo se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se desea, sino para que operen como se quiere, con las técnicas, según la rapidez y la eficacia que se determina. (p. 135)

Por lo tanto, el cuerpo llegó a desaparecer tras su aparición concebido como máquina y fue desde entonces recordado como un objeto que ha desaparecido, que ya no está, del que tan sólo quedan fragmentos de algo que formó parte de un todo y que ahora apenas son huellas de su existencia.

La aparición de una serie de movimientos artísticos que tenían como eje central desarrollar y potenciar la expresividad del cuerpo pretenden dar un paso más allá en la

representación de éste y en la manera en que puede ser vista. De forma más íntima, más cómplice y más profunda con el ser humano, tanto en la representación del cuerpo como objeto y como sujeto que interviene la obra. Estas propuestas artísticas que aparecen en la mitad del siglo XX despiertan un nuevo y amplio interés por la integración de las artes y por darle un lugar privilegiado al cuerpo dentro de éstas. Estos fenómenos artísticos de impacto mundial como: la performance, la video danza, el body-art, el accionismo vienen junto con el Fluxus, hacen parte de esta serie de manifestaciones que pretenden re-significar la concepción del cuerpo en el arte.

Las obras de arte y representaciones artísticas dejan de ser objetos creados para ser mirados atemporalmente y pasan a convertirse en acciones, movimiento o performances que se apropian del cuerpo humano para dar soporte artístico a las propuestas.

Con relación a la performance otros autores han afirmado lo siguiente:

En la performance se privilegia el proceso creativo frente al objeto terminado. Este camino acerca el arte a la vida cotidiana y hace de su propio cuerpo la materia prima de su trabajo. Es un arte híbrido, la pluralidad de estrategias y enfoques que adoptan los artistas para abordar temáticas amplias y heterogéneas como la discriminación, la sexualidad, el cuestionamiento de la religión, lo político, el análisis de lo público y lo privado, la marginalidad, el dolor, la identidad, sueños, racismo, la muerte, el arte mismo, el arte en la calle y los nuevos espacios de circulación. Temas significativos del performer autobiográficos e intimistas. (Cárdenas, 2016, pp. 108-110)

El artista posmoderno continúa usando del cuerpo como material o soporte artístico para su obra de arte, hace uso de cuerpos reales bajo una visión moderna y fragmentada; es decir, crea su obra trabajando con un cuerpo real, tan real como frágil. Entonces las acciones artísticas que abordan el cuerpo son aún más frecuentes, representando a un cuerpo vulnerable, mutilado en muchos casos y en el más extremo, creadas, desarrolladas e intervenidas en el arista creador usando como lienzo su propio cuerpo, logrando una obra performática en la que obra y creador son uno solo, una sola pieza.

Estos artistas también reaccionan ante las normativas y modelos uniformadores que son impuestos por la sociedad al cuerpo, planteando nuevas propuestas y modelos para el desarrollo social e individual y re-significando su visión. Es pertinente retomar las reflexiones de Roxana Rodríguez publicadas en su blog acerca de la concepción del cuerpo y su posición como objeto de arte. En palabras de Rodríguez (2009), “con la visión científica y objetiva del cuerpo humano, las representaciones del mismo toman matices diversos e incluso contrastantes entre las diferentes manifestaciones artísticas donde el cuerpo humano ha sido imitado, representado y, desde hace algunos años, objeto de arte.” (Rodríguez, R. El cuerpo como objeto de arte. Recuperado de <https://roxanarodriguezortiz.com/2009/08/31/el-cuerpo-como-objeto-de-arte/>)

Es así como el cuerpo se reconstruye y se presenta como herramienta para el campo de la investigación, actuación, reflexión, y experimentación. El cuerpo se plantea como instrumento capaz de modificar los ideales y valores de la sociedad para transformarla y desarrollar otras posibilidades para crear un mundo mejor para el individuo.

Capítulo 2

PEDAGOGÍA-ARTE Y CUERPO DANZANTE

En este capítulo se abordan temas relacionados con lenguaje del cuerpo, la expresión de la danza y su vínculo necesario en los procesos pedagógicos. El lenguaje corporal y la expresión del movimiento siempre han estado sujetos a la tiranía y rigidez en las normas de los modelos educativos, que han ido sucediéndose a lo largo de la historia.

El arquetipo de una educación basada en una enseñanza vertical y autoritaria cuyo fundamento es transmitir el conocimiento solo a través de la lógica y el razonamiento, con el fin último de organizar, clasificar y almacenar información, y así poder calificar su conocimiento de una forma sencilla pero evidentemente incompleta y engañosa, dejando siempre relegada a segundo plano, la educación artística en cualquiera de sus vertientes.

Históricamente el cuerpo ha sido considerado como un mero recipiente o en el mejor de los casos como una máquina que da soporte material al cerebro. Ante tanto oscurantismo surge un pensamiento pedagógico que pone en jaque el anterior modelo, claramente obsoleto fragmentario y defectuoso que se empeña en someter al ser humano imponiendo una dominación corporal y motriz del individuo.

Se comienza a poner en práctica un inédito método psicomotriz en la educación que consiste a grandes rasgos, en alcanzar el conocimiento de una forma más dinámica y orgánica. Asimilando en primera instancia de forma simbólica para después hacerlo a un nivel cognitivo de forma abstracta.

Y que mejor herramienta que el arte y en concreto la danza y el movimiento como canal para una formación global e integrada. Es incuestionable las innumerables aportaciones que la danza ofrece; impulsa y fomenta el pensamiento creativo; ayuda a desarrollar las distintas áreas de la inteligencia desde la infancia; promueve la inclusión social; permite darle forma a los sentimientos y emociones exteriorizándolos en forma de expresión artística.

No debemos valorar su vital importancia a nivel individual de cada niño y niña, sino también a nivel global, constituye los cimientos que consolidan una sociedad fuerte, tolerante abierta al dialogo y a la tolerancia muy apta para enfrentarse a nuevos retos y resolver problemas de forma creativa, eficiente e inclusiva. Orgullosa de aunar distintas sensibilidades y con el firme propósito de ser felices.

2.1 El Lenguaje Corporal y la Expresión del Movimiento en la Escuela y la Sociedad.

En este capítulo se abordarán temas relacionados con el tratamiento que se le ha dado a la danza y a su lenguaje dentro del quehacer educativo escolar y social, con el propósito de dimensionar su influencia en la educación actual y la visión del cuerpo y la danza en el ámbito educativo y en el desarrollo de la sociedad.

Cada período de la historia se ve marcado por la forma en que se desarrollan las prácticas que influyen en la formación del individuo. Las normas que controlan el ámbito educativo de las diferentes épocas de la historia responden a la manera en que se desempeña la labor educativa, dependiendo de las expectativas y la influencia social y cultural que rige en el momento, así se

deciden las diferentes áreas del conocimiento que afectará el desarrollo y crecimiento cognitivo del individuo en la sociedad. Sin embargo, es necesario indaga el punto de inicio, en el ámbito social y cultural, del cuerpo para comprender su posición en el ámbito educativo. Pablo Scharagrodsky, magistrado y autor del libro *El cuerpo en la Escuela* comparte la opinión que tienen otros autores en referencia a la concepción del cuerpo, afirmando lo siguiente:

Como han señalado distintos autores, el cuerpo siempre ha quedado prendido en el interior de poderes muy ceñidos que le han impuesto coacciones, interdicciones, autorizaciones y obligaciones permanentes. Ninguna cultura ni ninguna organización social y política –con independencia del período histórico y del lugar geográfico–, ha ignorado al cuerpo. (Scharagrodsky, 2015, p. 2)

La concepción del cuerpo es un elemento que se encuentra en constante cambio y evolución a lo largo de la historia, así como lo vimos expresado en la primera parte de la investigación. El cuerpo y el movimiento son un producto influido por los desarrollos culturales y sociales y permanece en un constante cambio evolutivo, así como la sociedad cambia, la concepción del cuerpo y el movimiento también lo hace. Ruggio (2011) afirmó lo siguiente:

El movimiento siempre ha servido como método para que las distintas sociedades moldeen el cuerpo humano, está presente en los currículos escolares, las ideologías imperantes y reinantes de cada momento histórico, reduciendo al hombre a disciplina o descubrimiento, en busca de un control social absoluto. (p. 1)

De igual manera que en la evolución de la historia se presentan cambios significativos en los ámbitos sociales, culturales, políticos e incluso científicos también estos cambios afectan el tratamiento que la sociedad le da a la concepción del cuerpo en contribución a la construcción de una sociedad moderna y este a su vez se paralela en el desarrollo y evolución del arte, de la danza y como se expresará en este capítulo, en la educación.

En relación a lo descrito en el transcurso de esta investigación y la relación que al cuerpo concierne durante su evolución conceptual en el campo social y artístico relacionados también con el ámbito de la danza, es entendible como la manera en que el concepción del cuerpo en la educación carece de importancia suficiente dentro de las áreas del conocimiento consideradas de intelecto y se percibe una marcada discriminación en el desarrollo de los modelos educativos planteados en la sociedad occidental. Así lo confirma Tocco (2004) cuando argumenta que:

El concepto de cuerpo, a lo largo de la historia, ha sido objeto de una gran desvalorización en relación con otros aspectos del ser humano. En la filosofía clásica, por ejemplo, el alma era el elemento central, tal como se refleja en la mayoría de los escritos.
(p. 5)

Por otro lado, la Educación y las Artes son dos herramientas fundamentales en la construcción de un modelo de sociedad. Cualquiera que sea su enfoque metodológico o modelo pedagógico, son un medio efectivo para implementar cualquier acción que incida en el comportamiento y en la percepción de los habitantes de una sociedad. Están comprendidas en el arte diversas formas de expresión y representación, mediante las cuales se aprenden y se

expresan diferentes aspectos de la realidad y se pueden comunicar a otros las relaciones personales que se establecen sobre la misma. En relación a lo anterior Rojas (2016) afirma:

La educación artística con enfoque ciudadano promueve una reflexión en torno a los conceptos dominantes de persona, cultura y sociedad, y sobre los modos en qué los relatos, las visualidades y los sonidos que los componen influyen en la construcción de nuestra identidad sociocultural. Además, desde una mirada crítica, reflexiva y creativa, permite modificar estos conceptos cuando no promueven el respeto, la libertad y la valoración de los/as demás y de su cultura y patrimonio. (p. 19)

Pues así, su campo de acción se extiende al conjunto del mundo circundante. Toma como referencia las producciones artísticas del pasado y del presente, las experiencias de los actores del proceso educativo, las imágenes aportadas por los medios de comunicación de masas, los objetos, la arquitectura, el urbanismo, la artesanía, textos, historias y juegos, así como técnicas productoras de imágenes y sonidos, todo canalizado a través de las Artes Escénicas, Las Artes Visuales y Corporales. Retomando las reflexiones de Rojas (2016) se comprende que el arte trasciende, al afirmar que:

Así, el arte contemporáneo, ha dado lugar a producciones que van más allá de la intervención del espacio público o de la utilización del arte para reflexionar sobre la realidad, sino que actúan sobre ella para generar cambios. Las artes poseen una cualidad prospectiva de la realidad, es decir, son capaces de crear nuevas miradas. (p. 22)

Es por esto que las artes constituyen un modo único de producir el conocimiento y de aproximarse a la realidad. Mediante diversos procesos, lenguajes y símbolos estéticos, evidencian aspectos fundamentales de la experiencia humana que difícilmente se podrían comprender a través de otras experiencias y formas. En este sentido, las artes en la sociedad son un escenario insuperable para el desarrollo emocional, corporal, de pensamiento y de la vida espiritual, en tanto permiten el despliegue de dimensiones humanas descuidadas en el ejercicio educativo.

Ahora, partiendo de la importancia del cuerpo y del lenguaje corporal en la enseñanza y desarrollo del ser humano es necesario trazar algunas aproximaciones en el tratamiento este lenguaje y su articulación en la escuela, pretendiendo analizar la labor que el cuerpo y la danza desempeñan en la formación educativa en la actualidad. Tal y como lo afirma Akoschky (1998) ... “es indispensable, por lo tanto, reflexionar sobre la valoración social del cuerpo. Remitirnos a la historia del cuerpo en la escuela. ¿Es casual que la Danza y el Teatro sean las disciplinas que entran en los niveles curriculares en último término?” (p. 239).

Las diversas políticas que enmarcan la educación en diferentes periodos de la historia responden a una variedad de expectativas, condiciones sociales, religiosas y culturales acerca de lo que se piensa del individuo en formación y a la vez en la importancia que se les da a otras áreas de conocimiento. Es indispensable sumergirse en la visión y perspectiva del cuerpo desde su apreciación social, estética y cultural para conocer cuál ha sido su componente e importancia en el desarrollo social y escolar. El cuerpo es más que sólo materia, es más que un sistema organizado con funciones fisiológicas determinadas, el cuerpo es expresión, emoción y

evolución, una constante evolución. Así como para Scharagrodsky, el cuerpo no es solo un recipiente dotado de múltiples funcionalidades tampoco puede ser determinado como “estado natural”, pues el cuerpo es una constante evolución desde el inicio de los tiempos, Scharagrodsky (2015) afirma que:

El cuerpo no puede ser considerado sólo como un conjunto de huesos, articulaciones, músculos, tendones, aponeurosis, órganos, fluidos o tejidos. Más bien es un fenómeno social, cultural e histórico. El cuerpo no existe en "estado natural"; siempre está inserto en una trama de sentido y significación. Vale decir, es materia simbólica, objeto de representación y producto de imaginarios sociales. (p. 2)

A decir verdad, en cada momento de la historia el cuerpo es una herramienta con una finalidad en constante cambio y elaboración de su aportación social y cultural; una transformación que simboliza un paralelismo entre las construcciones conceptuales de tratamiento del cuerpo en la historia de la danza, la visión de éste en la sociedad moderna y en la formación escolar y educación primaria.

Entonces, el concepto mente-cuerpo no solo tuvo trascendencia en el ámbito artístico, social o espiritual sino en el educativo también. Y como resultado se obtiene la exclusión que desde hace muchos años han llevado consigo las disciplinas que alimentan el arte en la escuela. Para poder abordarlas de una manera eficiente es necesario remitirse a las enseñanzas platónicas que consideraban las artes liberales en las que se vinculan la geometría, las ciencias aritméticas, la retórica o el cálculo; pero las bellas artes o la educación artística no eran consideradas dentro

de éstas porque se contemplaban como artes vulgares, es decir, que requieren esforzar el cuerpo. Según las aportaciones de Ruano (2015) sobre la concepción de la educación en Platón cuando afirma que:

Para Platón la educación consiste en orientar la inteligencia hacia el verdadero objeto de conocimiento que es la comprensión de la idea de Bien. No se trata de memorizar discursos o artimañas retóricas para triunfar en las discusiones, como hacían los sofistas. Para despertar la inteligencia es necesario desarrollar las virtudes y controlar los deseos irracionales. Platón busca mediante la educación liberar al alma respecto del cuerpo. (p. 1)

Platón, en sus grandes obras, tiene una concepción del cuerpo como una herramienta que limita la expansión del alma, el intelecto y la reflexión, aunque salva la música y la gimnasia pues las considera enseñanzas con fin de educar el alma. Éstas eran, en inicio, disciplinas de introducción al estudio de la belleza y la forma.

Entonces, partiendo de esta concepción intelectual de lo que es el ser humano, se conoce un pensamiento formativo que contempla el cuerpo como herramienta o materia menor, tal cual como se considera la educación física en la actualidad. Se trata de una disciplina que tiene lugar de inicio en la antigua Grecia y que su interés principal era velar por la salud del cuerpo, y que se ha mantenido en esta misma línea a lo largo de la evolución de la historia, velando por el desarrollo espiritual y físico de superación que se manifiesta en los juegos deportivos. La inclusión de la disciplina física como asignatura escolar ha sufrido un enorme retraso en

comparación a otras materias de estudio, pues se ha considerado puro entrenamiento destinado a la competición física, a la lucha, el entretenimiento e incluso a la guerra.

Una de las herencias educativas que aún persisten en la actualidad para la elaboración de un programa educativo es la tradicional concepción que se tiene, a nivel cognitivo, entre lo que es cuerpo y mente, y percepción y conocimiento, puesto que en los siglos XVII Y XVIII el cuerpo se consideraba herramienta de trabajo que solo proporcionaba conocimientos ilusorios y dudosos y, por esto, era necesario que interviniera la lógica y el razonamiento del intelecto para desarrollarlo, organizarlo y clasificarlo.

Por consiguiente, el cuerpo pierde su valor y utilidad, la mente se ciega gracias a los impulsos y deseos irracionales y emocionales que los sentidos envían. No obstante, filósofos y pensadores inician un proceso de defensa hacia el trabajo corporal dentro de la formación educativa. Uno de estos propone renovaciones en la educación en cuanto a la inclusión de lo corporal como asignatura en el currículo institucional enfocando la importancia de los cuidados del cuerpo en aspectos higiénicos y médicos. Este pensamiento de John Locke argumentada en su investigación “Pensamientos sobre la Escuela” fue publicado en 1693 y considerado como la semilla de lenta vinculación a la inclusión del estudio del cuerpo y las innumerables posibilidades en el ámbito educativo que tenían en dicha época.

Jean Jacques Rousseau difundió y amplió el legado intelectual de Locke en 1762. Articuló pensamientos en los que relacionaba los cuidados del cuerpo en la escuela, pero sus

intervenciones no llegarían a ser útiles hasta después de mucho tiempo, logrando marcar históricamente los modelos educativos.

En su libro *Vigilar y castigar*, Foucault (2002) indaga en la transformación que se dio en el siglo XVII donde la vigilancia, el control y la disciplina que se tiene sobre el manejo del cuerpo y su carácter de movimiento se veía cada vez más depurado a nivel de las instituciones sociales y afirma que:

Ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder. Podrían encontrarse fácilmente signos de esta gran atención dedicada entonces al cuerpo, al cuerpo que se manipula, al que se le da forma, que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican. El gran libro del hombre-máquina ha sido escrito simultáneamente sobre dos registros: el anatómico-metafísico, del que Descartes había compuesto las primeras páginas y que los médicos y filósofos continuaron, y el técnico-político, que estuvo constituido por todo un conjunto de reglamentos militares, escolares, hospitalarios, y por procedimientos empíricos y reflexivos para controlar o corregir las operaciones del cuerpo. Dos registros muy distintos ya que se trataba aquí de sumisión y de utilización, allá de funcionamiento y de explicación: cuerpo útil, cuerpo inteligible. (p. 133)

Ahora, a lo largo de la historia de la humanidad, varios sistemas han intentado someter al ser humano por medio de su tiempo, sus movimientos y, según Foucault, hasta su espacio, imponiendo deliberadamente una dominación corporal y motriz; tales casos son la

domesticación, la esclavitud, o los sistemas herméticos militares o religiosos. “El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone” (Foucault, 2002, p. 135).

Otro importante referente para la investigación en este proyecto es el método desarrollado por Lapierre y Aucouturier (1987) y la visión abierta que proponen en su pensamiento pedagógico:

Nuestra práctica pedagógica es una búsqueda incesante permanece constantemente abierta: abierta a la creatividad de los niños, abierta a la observación y el análisis de su comportamiento, abierta asimismo a nuestra propia creatividad que nos incita a proponerles (no hay imponerles) nuevas direcciones de búsqueda que nos permitan sondear su verdadero interés. (p. 20)

Es un método psicomotriz que emplea la acción de educar en una exploración libre de la motricidad, un movimiento natural y espontáneo a través de la intuición y la capacidad de sorprenderse en referencia a la creatividad, la espontaneidad, la expresión, la comunicación corporal general de un niño o niña y además su relación con la expresión y experiencia en la creatividad plástica, usando como herramienta las actividades vinculadas con las artes gráficas conectadas y exploradas desde la experiencia de lo corporal. Entonces, se puede decir que la actividad motriz es un eje fundamental e importante en la formación y educación del individuo dejando en claro su relevante función en los procesos creativos y constrictivos, así lo afirman estos investigadores.

La actividad motriz es vivenciada en el presente, un presente que evoluciona y se modifica sin cesar, remitiéndose al pasado y preparando un futuro, que es asimismo evolución constante a través de una continuidad de presentes. Este es por qué nosotros creemos que esta actividad es la base misma de la creatividad de esa búsqueda constante en donde nada es fijo jamás en donde nada se repite. (Lapierre y Aucoeur, 1987, p. 108)

Esta espontaneidad del individuo, sumándole toda la emotividad y las sensaciones afectivas, logra transformarse en una experiencia simbólica que radica su formación en el inconsciente. Estas primitivas pero vitales pulsaciones son expresadas de manera simbólica, liberadas y expuestas a través del movimiento experimentado, vivido, que a su vez evoluciona desde la espontaneidad, desde esa acción del cuerpo cuando se ve relacionado con el espacio, los objetos, los otros cuerpos, dirigiéndose a conocimientos más intelectuales y abstractos, como lo son las expresiones pictóricas, las impresiones y expresiones artísticas y plásticas y la expresión verbal.

De este modo, se logra la interiorización de los conocimientos de una forma dinámica, que al no ser manipulados e impuestos racionalmente, pueden ser descubiertos, explorados y asimilados, primero, de manera corporal de forma simbólica y, posteriormente, a un nivel cognitivo de manera más abstracta.

El objetivo de esta propuesta pedagógica que hace Lapierre y Aucouturier centra su finalidad en descubrir y desarrollar un amalgama simbólico entre las percepciones que parecen racionales y su acción en la vivencia, vinculadas a las pulsaciones del inconsciente cognitivo. Existen también conclusiones dónde se afirma que "[...] Las artes se descuidan porque se basan en la percepción, y la percepción se desdeña porque, según se supone, no incluye el pensamiento" (Arnheim, 2001, pp. 16-17). Así, su pedagogía se presenta en constante búsqueda, evolución y cambio, abierta a la creatividad de alumnos, alumnas, profesores y profesoras.

2.2 Didácticas Interdisciplinares: Artes Plásticas - Danza

Quizá dentro de las instituciones que trabajaban por el desarrollo de las artes y que se preocuparan por dar vida y voz a las manifestaciones de los artistas y sus propuestas, sea las Bauhaus la que se lleve el primer lugar en esta búsqueda. Sin duda alguna esta escuela de origen alemán promovió el desarrollo artístico de números artistas para que sus obras y manifestaciones dieran un vuelco notable, tan importante fueron sus aportaciones artísticas en la pedagogía que hoy en día sus propuestas investigativas en el campo del arte son un eje temático fundamental en las dinámicas pedagógicas en el camino del artista. Fue creada para cambiar pensamientos y revolucionar emociones mediante el arte. Así lo expone Deangelis (2014) en su propuesta investigativa que aborda temas relacionados con Schlemmer y su vida en las Bauhaus afirmando que “por un lado, la Bauhaus fue creada para formar artistas, diseñadores y arquitectos más responsables socialmente; por otra, no aspiraba a nada más que mejorar la cultura del país y la sociedad.” (p. 118). A pesar de que su enfoque formativo en el campo de las artes fue direccionado hacia la formación profesional prioritariamente, esta escuela constituyó un hito en el desarrollo de la pedagogía artística y en el avance de la educación en arte y sus variantes.

Asimismo, esta pedagogía mantuvo y defendió la unión de todas las artes bajo los lineamientos visionarios de la interdisciplinariedad en el arte, poniendo principal atención al proceso creativo mediante la motricidad del cuerpo, experimentando a través de la improvisación de movimiento y enriqueciendo tanto la existencia como la creatividad. En referencia a lo anterior, el pintor y director del taller de las Bauhaus Oskar Schlemmer hace de una de sus obras un icono de arte y un referente en el que se aprecia la fusión de diferentes expresiones artísticas como la pintura, la música, el vestuario y la danza. Para ello, sólo es necesario contemplar su Ballet Triádico, así como lo contempla García (2019) en su investigación acerca de las Bauhaus, dónde afirma que “el ballet de Schlemmer se convirtió en el símbolo de la reforma teatral, fusionando música, danza y vestuario” (p. 1). Así se puede comprender que, si esta honorable escuela tuvo una visión de cambiar las artes, la disciplina de la danza no era apartada a un lado, por el contrario, se integraba a todas las artes y no se quedaría atrás.

La Bauhaus es un mito, la fuerza y magia de aquella escuela de arte llega a nuestros días, apenas fue un breve lapso de tiempo, pero el mundo contemporáneo no sería igual sin la Bauhaus. Una nueva pedagogía, arquitectura, pintura, danza, diseño, todo se experimentó, aprendió enseñó y disfrutó en este lugar. El código Bauhaus una exitosa formula global desarrollada en una pequeña escuela alemana de artes, un código clave de la modernidad. Una nueva pedagogía radical en una escuela interdisciplinaria en la que se fomentaba la libertad y la experimentación en la que el arte y la artesanía se fusionaban en una poderosa unidad.

Por otra parte, a mediados del siglo XX, un grupo de mujeres argentinas, que ejercen la danza profesionalmente bajo la influencia de la metodología de la danza moderna - que fue desarrollada bajo el legado de las pioneras de la danza nueva y libre -, se proponen desarrollar una labor de gran importancia dentro de la danza contemporánea en Argentina, tanto en el ámbito pedagógico como profesional, otorgándole a la entonces llamada Danza Libre un nuevo concepto que recibe la denominación de “Expresión corporal”. Así lo expone Sánchez (2015) en su investigación titulada *-La expresión corporal-danza en Patricia Stokoe-* donde explora los aportes de Stokoe en la evolución de la danza, afirmando que “en aquella época, no existía en Argentina ninguna actividad bajo ese nombre y hay que conceder a Patricia la capacidad para ir dándole el contenido que actualmente tiene, no exento de dificultades para su asimilación por la población en general” (p. 17). Es así cómo se concibe la danza como motor de comunicación para expresar todas las sensaciones estimuladas por el mundo que nos rodea, lo que despierta un gran interés por trabajar de la mano de las artes plásticas y su interacción que contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la creatividad. De esta manera lo precisa la misma Patricia Stokoe en uno de sus aportes dedicados a la evolución de la danza y la educación; en palabras de Stokoe y Harf (1992) afirmando lo siguiente:

La expresión corporal es una conducta espontánea existente desde siempre, tanto en sentido ontogenético como filogenético; es un lenguaje por medio del cual el ser humano expresa sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos con su cuerpo, integrándolo de esta manera a sus otros lenguajes expresivos como el habla, el dibujo y la escritura. (p.13)

Así, las experiencias educativas y múltiples investigaciones aportadas por el grupo de bailarinas argentinas, llegan a ser conocidas a nivel mundial, postulándose entre el ámbito de la expresión del movimiento corporal en un lugar de suma importancia, pues es la expresión viva del movimiento corporal el arma u herramienta que empuja a un mejor desarrollo en la formación de la danza, explorando las dinámicas de la danza formativa moderna y dejando poco a poco atrás los métodos antiguos desarrollados desde la perspectiva de la formación clásica de la danza. Cabe citar en este instante una de las reflexiones que expone Patricia Stokoe en la obra del Doctor Galo Sánchez e inspirada en la vida y obra de Stokoe, y que le da carácter, propiedad y cuerpo a la enseñanza de la Expresión Corporal para lograr una formación integrada. En sus propias conclusiones Sánchez (2015) afirma lo siguiente:

Aquí no se trata de ser o no bailarín, sino de aceptar y abrazar tu mundo corporal sensible y afectivo, de entrar en comunión contigo mismo, y desde allí despertar tus propias imágenes, metáforas y creatividad corporal. Todo esto por el simple placer de hacerlo como se dice en la filosofía de educación por el arte: “Hacer de tu propia vida una obra de arte”. Es decir: tenemos el derecho, o incluso el deber, de conocer y vivenciar todos nuestros lenguajes, y la danza está incluida (no excluida) de entre ellos. (p.1)

Es importante reconocer que las prácticas donde existe una interrelación artística posibilitan las destrezas creativas en lo corporal al igual que en la expresión plástica, consiguiendo que exista una exploración en distintos canales en los que transitan la proposición, creación, transmisión y comunicación, mejorando así la expresión creativa y crítica, y permitiendo a la vez que la experiencia interdisciplinar brinde al individuo la posibilidad de

disfrutar de ambas disciplinas. De igual modo, dichas prácticas facilitan llevarse consigo herramientas para ponerlas en práctica tanto en la danza como en la plástica y en todas experiencias educativas y formativas.

2.3 La Importancia de la Danza en la Educación

Los instintos forman parte de la vidas y una de las experiencias instintivas del hombre ha sido la danza. Ninguna cultura o civilización ha existido sin expresiones de movimiento y danza, ya que ésta hace parte de los orígenes de la humanidad con las danzas prehistóricas. En palabras de Martínez (2012) cuando hace referencia a la danza y su inseparable relación con la historia del hombre y dice que “la danza ha formado parte de la Historia de la Humanidad desde el principio de los tiempos. Es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, como una forma de expresión y de interacción social” (p. 5). Además, por medio del movimiento y la forma de bailar de las personas, se puede relacionar su entorno social, comprendiendo el significado y la utilidad de sus danzas.

Asimismo, la danza genera diversos canales comunicativos habilitando mejores destrezas en el aprendizaje y permitiendo el descubrimiento de nuestras capacidades corpóreas. En efecto, el cuerpo es la herramienta primaria que se nos otorga para abordar las experiencias de la vida a través de su propio lenguaje, que es uno de los medios expresivos más importantes. Con respecto a lo anterior cabe mencionar la concepción de la danza para Martínez (2012) pues afirma que:

Por encima de otras artes la danza reúne diversos componentes: el tiempo y el espacio, mientras que la música solo está en el tiempo, y la arquitectura solo en el espacio. La

danza exige que se funcione en tres planos al mismo tiempo: físico, intelectual y emotivo. Sócrates decía que la música y el baile son dos artes que se complementan y forman la belleza y la fuerza que son la base de la felicidad. (p. 19)

En el ámbito educativo, la danza debería ser vista como una herramienta que aporta posibilidades al desarrollo de las habilidades cognitivas relacionadas con el lenguaje corporal, el pensamiento artístico y la noción de expresión y no como una asignatura que enfoca sus objetivos a desarrollar sólo las competencias físicas. Asimismo, lo postula Martínez (2012) en su investigación donde expone su pensamiento frente al tratamiento de la danza en la escuela y afirma lo siguiente:

La danza es una forma de comunicación artística y de expresión de emociones, sentimientos, pensamientos, imágenes y estados de ánimo, con un valor educativo doble, con la práctica del movimiento, por un lado, y facilitando el perfeccionamiento de la armonía personal y social por otro. (p. 6)

En las primeras etapas escolares es necesario destacar la importancia de explorar la dimensión corporal, pues son los niños y niñas los mejores receptores de información gracias a la manera integrada en que perciben el mundo y su cuerpo. Compartiendo las aportaciones de Ramírez (2007) acerca de su investigación sobre el manejo y la postura de la danza, como estrategia pedagógica para desarrollar el lenguaje corporal en el preescolar se puede apreciar la importancia de esta disciplina en la práctica y el quehacer educativo desde la etapa preescolar, en sus propias palabras afirma lo siguiente:

El ser humano es uno solo, cualquier educador que éste trabajando desde cualquier asignatura, tiene que tratar al ser humano como lo es: un cuerpo que piensa, siente y actúa. Entonces, tiene que preocuparse del desarrollo desde todas sus dimensiones. El educador que trabaja con el niño debe comenzar a mirarlo desde su corporalidad con el fin de partir del cuerpo de educando en busca que este tenga un reconocimiento de sí mismo para comenzar a hacer interactuar sus movimientos con su interioridad, en cualquier actividad el educando debe ser visto como totalidad, como una unidad tal que no es posible afectar una de sus dimensiones sin que afecten las demás.

Con base en lo expuesto y desde el punto de vista de la Educación con danza comprende la experiencia, significaciones y conceptos de la realidad corporal del ser humano, a partir de las acciones motrices y sus relaciones con diversos aspectos individuales y colectivos de la existencia.

Será por esta razón que la danza es quizás el único contexto y el único pretexto que el hombre posee, en su proximidad e intimidad con el espacio y el tiempo, para experimentarlo, para someterlo y para entregarse a él y que éste a su vez se entre. Ningún otro género artístico exige la realización de tan increíble y sencilla experiencia. Todos: la pintura, la música, la literatura, la arquitectura, el teatro, el cine, etc., incorporan lenguajes, elementos e instrumentos diferentes a la auténtica y genuina expresión de la naturaleza biológica y espiritual del ser humano. La danza es la manera más elemental de ser hombre. (p. 24)

Este reconocimiento corporal supone su principal herramienta para explorar, descubrir, conocer y reconocer su entorno para interactuar con él y consigo mismo. Retomando las aportaciones de Raquel Martínez frente a su visión de la importancia de la psicomotricidad, la danza y el movimiento en la escuela y comprendiéndola como una herramienta fundamental para el aprendizaje, Martínez (2012) afirma que:

En las aulas de educación infantil, el trabajo psicomotriz ocupa un lugar preponderante.

La psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer, por el dominio del movimiento corporal, la relación y la comunicación que el niño va a establecer con el mundo que le rodea. (p. 5)

Gracias a esta interacción con el medio, se desarrollan las capacidades del niño o niña, tanto las del descubrimiento del propio cuerpo como la de la relación con el espacio personal, el de los demás y el que les rodea.

Por otra parte, es necesario plantear las múltiples inteligencias aportadas por Howard Gardner, la que precisa relacionarse con la exploración e investigación del cuerpo, la danza y el movimiento en general. Aquella en la que su accionar se vincula a la danza, la denominada como la inteligencia kinestésica o corporal-cinética. Gardner realizó un gran aporte al desarrollo investigativo relacionado con *la inteligencia*, aportando un abanico de posibilidades para explorarla y trazar un método que amplié las herramientas para abordar las infinitas capacidades que conforman al ser humano en torno a su desarrollo personal, conformando y agrupándolas en ocho inteligencias diferentes pero necesariamente vinculadas entre sí. En diversas aportaciones e

investigaciones se extiende el tema de estudio relacionado a las inteligencias múltiples y su importancia en la formación, la educación y sin duda en el aula. Siendo este tema relevante en la formación del ser y su funcionamiento cognitivo, Armstrong (2006) en sus aportaciones relacionadas al estudio de las inteligencias múltiples planteadas por Gardner afirma lo siguiente:

Todos poseemos las ocho inteligencias. La teoría de las IM no es una «teoría tipo» para determinar la única inteligencia adecuada. Es una teoría sobre funcionamiento cognitivo, y propone que toda persona posee capacidades en las ocho inteligencias. Por supuesto, las inteligencias funcionan juntas de un modo único para cada persona. (p. 32)

Retomando la inteligencia kinestésica, cuya acción prioriza su enfoque en poder reconocer las cualidades que el individuo posee al verse en la necesidad de relacionarse con la forma de su corporalidad y la manera de interactuar o posicionar su cuerpo en el espacio que le rodea, construyendo con este ejercicio herramientas para fortalecer la memoria motriz en el cuerpo, las sensaciones con el espacio y el entorno. Ahondando en ello y tomando como referencia la investigación de Martínez (2012), conviene destacar sus aportaciones con respecto al poder de la danza en la formación, además de hacer referencia a las inteligencias de Gardner desarrolladas por medio de la danza, afirma lo siguiente:

La danza engloba los más diversos aspectos y desarrolla varias de las inteligencias descritas por Gardner. Estas son:

- La lingüística: La transmisión y aprendizaje de la danza se realiza a través del lenguaje hablado, ya que todo el aprendizaje de la técnica de la danza se realiza vía oral y a través de la imitación.
- La lógica-matemática: El niño al bailar tiene que emplear nociones matemáticas, tiene que conjugar el baile con el ritmo y esto son operaciones matemáticas: sumas y divisiones. Una forma coreográfica, por sencilla que parezca, requiere de un proceso de acomodación de unos pasos a un ritmo y para ello se utiliza procesos mentales como la suma y la división.
- La corporal y quinesésica: Esta inteligencia permite conocer la técnica de la danza a través de nuestros sentidos y sensaciones corporales, tanto a nivel individual, cada parte de nuestro cuerpo, como a nivel general. Por ejemplo, tener dominada la postura y saber nuestra posición y colocación en cada momento, exige procesar las sensaciones corporales e interiorizarlas.
- La visual y espacial: El movimiento dancístico requiere de una organización espacial, ya que nuestros pasos se producen en un espacio y a nivel coreográfico dentro de unas formas y dibujos. La danza es un claro ejemplo en el que las ideas se visualizan.
- La musical: Para interpretar cualquier baile, el niño tiene que desarrollar la capacidad de escuchar música.
- La interpersonal: Cuando los niños realizan un pequeño trabajo coreográfico siempre hay algún miembro del grupo que tiene más facilidad para comunicarse y ejerce de líder sobre los demás ayudándoles en la ejecución de la coreografía. Ellos mismos establecen una comunicación y un sistema de organización para que se lleve a cabo el trabajo con éxito.

- La intrapersonal: Los niños cuando trabajan en las clases de danza, de una forma menos dirigida y más libre, dan rienda suelta a su imaginación interpretando verdaderas historias, en las cuales plasman todo un despliegue de sentimientos e imaginación. (p. 8)

En consecuencia, según Gardner (1995), y priorizando el desarrollo de las habilidades referentes a la inteligencia enfocada al reconocimiento de la estructura del cuerpo, se puede dar inicio en el aprendizaje de la danza, pues éstas ofrecen información acerca de la estructura y funcionamiento del cuerpo ya que convergen en ellas las funcionalidades del cerebelo y el córtex motor en cuanto a las implicaciones motoras se refiere. Facilita la unión del cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Teniendo esto en cuenta se puede definir como cenestesia a la capacidad que tiene el individuo de tomar consciencia de sus sensaciones corporales y de su cuerpo en sí. Apoyando esta postura frente a la importancia de los aportes de Gardner y su investigación dentro de estas inteligencias que contribuyen en el desarrollo integral de la persona y haciendo especial enfoque a la inteligencia que a lo corporal se refiere, los investigadores Gutiérrez y Urueta (2018) afirman en su investigación relacionada con la educación artística y su relación con el desarrollo de la inteligencia corporal, que:

A través de la inteligencia corporal kinestésica se generan ideas y sentimientos que emplean los movimientos corporales como medio de autoexpresión que posibilitan el desarrollo de circuitos cerebrales que sustentan el resto de inteligencias para la construcción del conocimiento. Aunque muchas definiciones describen esta inteligencia y la relacionan como propia de bailarines y deportistas, la inteligencia corporal no es

exclusiva de estos colectivos como tampoco toda actividad física necesariamente desarrollan y despiertan de manera profunda e integral la inteligencia kinestésica. (p. 75)

Por otro lado, no se puede obviar que la danza también ofrece posibilidades para el aprendizaje y desarrollo del lenguaje visual, actividad referida primordialmente a la enseñanza de la educación plástica. Cualquier trabajo que se relacione con la danza necesita una excelente captación de la imagen y un arduo entrenamiento que enriquezca la capacidad de interpretar lo visualmente captado. En este proceso de intercomunicación Martínez (2012) afirma que:

El niño que se introduce en el mundo de la danza tiene que aprender una técnica que le llevara años interiorizarla. Al principio esta técnica será aprendida a través de la observación e imitación. Este proceso de aprendizaje visual y comunicativo con constante interrelación entre alumno-profesor, profesor-alumnos y alumnos con alumnos estará marcado por una constante intercomunicación de todos ellos. (p. 13)

Así, será posible reproducir por medio de la expresión corporal estructuras, formas, líneas o figuras de forma correcta y con éxito. Para ello, es importante conocer y reconocer dichas estructuras, tener una clara imagen de éstas o simplemente, saberlas ver, desarrollando así habilidades perceptivas que constituyan una mejor comprensión visual.

El quehacer educativo a través de la danza es aquella que por medio de la exploración de todos los sentidos logra desarrollar una conexión entre lo que se siente y lo que se quiere representar, dándole especial importancia a todas aquellas cualidades que permiten reconocer el

movimiento del cuerpo y la relación que éste desarrolla en el espacio cuando se mueve, logrando una mejor concepción de la estructura corporal y un concomimiento más profundo de las habilidades y capacidades perceptivas y receptivas. Asimismo lo exponen Padilla y Hermoso (2003) en su reflexión sobre el papel que desempeña la danza en el quehacer educativo:

“Personalmente opinamos que la Danza tiene mucho más que decir y mucho que aportar en el ámbito educativo abriendo campo para el trabajo de la creatividad, la relación entre compañeros, el conocimiento de sí mismo, de otras culturas, etc.” (p. 4).

En el ámbito de la formación relacionada con el área artística, sea plástica o visual y trabajada desde las experiencias propias de la educación artística o la que logra intervenir por medio de la experiencia de la danza o el movimiento, se hace necesario reconocer e identificar algunos puntos de vista que conforman esta herramienta educativa con las artes plásticas o desde la danza. Una de ellas es el conocimiento del legado histórico cultural que permite reconocer las raíces y tradiciones que otorgan identidad al individuo y otra es la contribución personal en relación de esta tradición como seres creativos. Por otra parte, gracias al desarrollo de la danza como una herramienta educativa se potencia la evolución en otras disciplinas artísticas. Entre ellas, la expresión plástica, pues el correcto manejo de la expresión corporal estimula la percepción del espacio y la precisión en la expresión gráfica.

La labor educativa a través de la danza debe brindar un aprendizaje continuo y favorecer su integración con otras áreas y contenidos educativos, logrando una educación global e integrada. Por ello, es de suma importancia entender que la danza no solo ofrece un reconocimiento enfocado al desarrollo y perfeccionamiento de una serie de movimientos. Para

dar validez a lo anterior es pertinente exponer el pensamiento de Martínez (2012) en referencia a la importancia de la danza en la educación. Ella afirma que:

El niño a través de la danza realizará un ejercicio físico, pero con un componente cognoscitivo y sensorial que se puede convertir con su aprendizaje en una forma de expresión y comunicación muy creativa y enriquecedora para su personalidad. A través de la danza irán adquiriendo confianza en ellos mismos, autonomía y una forma distinta de lenguaje corporal y comunicación. De esta forma ayudaremos a desarrollar su creatividad y potenciaremos distintas capacidades cognitivas y motrices. (p. 7)

Así pues, durante el ciclo escolar la danza debe relacionar su quehacer educativo incorporando en sus dinámicas tanto la psicomotricidad, la expresión y lenguaje corporal como los principios en los que se asienta: la historia, la danza, el cuerpo y el arte.

Por lo tanto, uno de los principales objetivos de la danza en el ámbito educativo es potenciar y nutrir el movimiento natural del cuerpo que le otorga identidad personal a los alumnos y alumnas y a su vez enriquecer los movimientos espontáneos para así desarrollar con mayor aprovechamiento su sensibilidad, su potencial motor, su capacidad de expresión y su personalidad. Sin embargo, bajo esta nueva perspectiva de la danza como herramienta educativa es preciso recalcar la importancia de mantener siempre presente la aportación de la danza autóctona y tradicional y las danzas infantiles, ya que son un referente con el que se puede trabajar la independencia corporal, las dinámicas en grupo, la consciencia de cuerpo y espacio a través de la imitación y observación. Estos aspectos fortalecen también las raíces que dan

identidad al alumno y alumna y a su vez desarrolla y fortalece los aspectos trabajados mediante esta disciplina, como la psicomotricidad, que se encarga de desarrollar y mejorar la información que el cuerpo posee en relación al movimiento, destacando el equilibrio, la fuerza, el control postural, la escucha individual y grupal, la espacialidad, la estructura del cuerpo, la memoria, la respiración, la concentración, o la creatividad, por poner algunos ejemplos de entre muchos otros que contribuyen a una formación global e integrada.

Capítulo 3 ACERCAMIENTO PRÁCTICO

Todo lo expuesto y analizado hasta ahora, trata de reflexionar sobre los distintos procesos y metodologías que han sido implementados a lo largo de la historia, arrojando un enfoque crítico y analítico de lo documentado.

A estas alturas, no cabe la menor duda de la importancia de incluir el arte en la educación, pero no como una asignatura más, sino como asignaturas troncales. Ya que solo desarrollando y fomentando la intuición artística estética que es común a todas las artes, se adquiere la capacidad de movilizar el entendimiento, la memoria los sentimientos y la voluntad del ser humano.

No se puede mirar para otro lado. Cuando la tendencia de la educación sigue direccionando a los niñas y niños a enfocar su atención y a desarrollar sólo ciertas aptitudes, marcado por los intereses generales de los mercados, coartándoles en su formación para que se adapten al sistema como un guante.

Es urgente que como educadores se posibilite a las nuevas generaciones una formación integral transversal multidisciplinar, en definitiva, holística. El principal cometido debe ser observar investigar y desarrollar nuevas propuestas que abran nuevas rutas hacia el conocimiento donde los niños y niñas pueden entablar un dialogo íntimo consigo mismos y encontrar respuestas imaginativas y sorprendentes. Gracias al pensamiento creativo puedan crear, innovar, experimentar con autonomía y seguridad de forma plena, compartiendo con ilusión, expresándose a través de creaciones artísticas, motivados a un continuo aprendizaje y evolución, capaces de hacer un mundo mejor para todos. Cambiar la educación para cambiar el mundo.

3.1 Danza en Acción; Plástica en Creación

El estudio que representa este proyecto se inserta en el género de la investigación educativa combinando dos tipos de investigación: histórica y educativa pedagógica, y, por consiguiente, su alcance integra el ámbito de la historia del arte y de la educación artística. Sin embargo, se aclara que cada una de estas líneas tipológicas investigativas tienen en su estudio una serie de modelos, estrategias y métodos a seguir propios en relación con sus propósitos y a sus características generales.

Es preciso aclarar que la investigación histórica, ha permitido que los diferentes procesos metodológicos que se desarrollarán se determinen por su carácter específico y propio, y a su vez, cada uno de los objetivos propuestos dentro de esta investigación se encargará de evidenciar un modelo de investigación con un enfoque analítico crítico y descriptivo de todos los textos y documentación. No obstante, se precisa matizar que dicho desarrollo investigativo es un ejercicio que toma apartes de la metodología histórica pero no es investigación histórica como tal. Teniendo en cuenta la aportación de Giannina Fusco (2009) en su propuesta de investigación donde enfoca su análisis en la investigación histórica y su evolución y donde afirma que:

La investigación histórica tiene carácter científico, porque para conocer su objeto de estudio lo realiza a través de reglas y procedimientos propios del método científico; es una disciplina Humanística ya que los historiadores analizan y registran los acontecimientos individuales y grupales de la sociedad, el papel que los individuos desempeñan en las instituciones y fundamentalmente el significado de los acontecimientos en el contexto donde surgieron. (p. 233)

Por lo tanto, dichos análisis se complementarán posteriormente bajo un proceso sintético y relacional de cada una de las conclusiones e ideas que se exploren como resultados, estableciendo las diferencias y similitudes o posibles relaciones entre las conclusiones obtenidas. Además, se evidenciarán las ventajas en las prácticas educativas donde se vincula la didáctica de la danza como herramienta para estimular la creatividad en las prácticas relacionadas con las artes plásticas. Asimismo, la investigación educativa y pedagógica facilita primordialmente el desarrollo de la propuesta práctica, lúdica y experimental sin desligarse del proceso de investigación.

Contemplando que la educación es la ruta adecuada para desarrollar las diferentes cualidades y campos del conocimiento en el desarrollo cognitivo de cualquier persona, es necesario precisar, que las artes en general, al ser inmersas en este proceso de la educación permiten la apertura de nuevas herramientas que mejoran las oportunidades para explorar con mayor potencial y efectividad no solo aquellas cualidades de aprendizaje sino que se logran conectar con la emoción, la creatividad y las sensaciones que estimulan la capacidad propositiva, constructiva y creativa.

3.2 El Movimiento como Elemento entre el Arte y la Danza.

Por otra parte, existe un vínculo en común entre las artes, que se puede definir como la necesidad que tiene el ser humano de descubrir caminos que le lleven a desarrollar una mejor expresión de la creatividad y una mejor forma de comunicación. Sin esta necesidad de expresar y sin la posibilidad de comunicar no se crearía ese canal que permite crecer como ser humano y ser

creativo y comunicador para que como individuo pueda potenciarse de manera íntegra. No obstante, el camino o la tendencia a seguir en la actual educación, direccionan al individuo a centrar su atención y camino en los intereses generalizados por la competencia del mercado y sesgándose a una educación uniformada, dejando de lado y con poca atención las necesidades primarias que cada uno como individuo requiere. Teniendo esto en cuenta, Acaso y Megías (2017) en una de sus más recientes investigaciones titulada *Art Thinking*, retoman la importancia del arte en la educación y valorizan el vínculo que la expresión artística ha tenido en la formación del individuo y la relación que existe en el desarrollo de la sociedad, aclarando que el poder del arte hace que la educación sea potencialmente explorada y abordada desde múltiples campos y lenguaje que, para su fin, son fundamentales y afirman lo siguiente:

No se trata de ver quién tuvo la idea primero, sino de cómo se normalizan ciertos criterios dentro del colectivo cultural en el que funcionamos. Si queremos ser famosos, hay millones de posibilidades, tanto buenas como malas, para lograrlo. Pero en el acto de tratar de mejorar la sociedad, no importa quién es quién en el origen, sino cómo serán los demás “quiénes” después del proceso. Como autores individuales totalmente enfocados en una pedagogía renovadora, para mencionar a unos pocos, tenemos a Johann Pestalozzi (muerto en 1827), Johann Fröbel (muerto en 1852), Simón Rodríguez (muerto en 1854), Francisco Ferrer (muerto en 1929), John Dewey y María Montessori (muertos en 1952), Loris Malaguzzi (muerto en 1994) y Paulo Freire (muerto en 1997). En otras palabras, tenemos un cementerio que cubre más de dos siglos con héroes famosos que sugirieron quiebres fundamentales en beneficio del alumno. Y, sin embargo, la educación general

sigue tal cual, y no hablemos de cambios radicales. Salvo quizás que, por el momento los castigos corporales se han suspendido.

Si bien utiliza la palabra *educación*, el entrenamiento meritocrático para servir al mercado laboral continúa usando el espacio designado para el desarrollo y maduración, tanto del individuo como de la comunidad. La jerarquización de la funcionalidad económica en el proceso educativo confinó el juego dentro del espacio del jardín de infantes -la gran conquista de Fröbel- y definió al arte como una actividad psicomotriz lúdica. E incluso allí, ese lugar donde los niños todavía pueden ser niños, se está tratando de adelantar la alfabetización para que el preescolar se pueda destacar rápidamente y logre, así, asegurarse el ingreso en ciclos posteriores de prestigio que conducirán al buen empleo y a un excelente salario. Cuando en esto se incluye el arte, se hace como una disciplina más y no como una espina dorsal. (p. 8)

Es cierto que, como educadores, y a través del quehacer educativo, se debe facilitar y dar paso a que el educando desarrolle su personalidad de manera integral, sin dejar de lado la necesidad para desarrollar la habilidad expresiva y cognitiva, que por medio de la educación estética estos niños y niñas, puedan crecer siendo unos seres con capacidades comunicativas y sensibles llevándolos a ser seres creativos y expresivos. Pero también, que por medio de su lenguaje verbal y corporal puedan dar rienda suelta a interpretar esa necesidad de comunicar y de transmitir y para lograrlo contemplen la posibilidad de abordar el lenguaje que las actividades artísticas brindan como herramienta de comunicación. Asimismo, entender que las artes son como esa barita mágica que permite abrir un mundo donde las pasiones, las emociones, los

pensamientos, las acciones y la capacidad de sorprenderse bailan al ritmo de un mismo vals creando un espectacular ballet donde los artistas interpretes juegan con sus creaciones.

Retomando los aportes que Acaso y Megías (2017) divulgan en su investigación se percibe la innegable necesidad de pintar de arte el quehacer educativo. Las autoras afirman que:

Lo que los profesionales que nos dedicamos a la educación debemos aprender que las artes tienen que ver con cuatro elementos claves: un tipo de pensamiento diferente al pensamiento lógico, que visualizamos bajo la etiqueta general del pensamiento divergente; un tipo de experiencia estética basada en el placer; una re-concepción del estatus de la pedagogía para empezar a entenderla como una producción cultural, y una forma de trabajo dónde lo proyectual y lo cooperativo trascienden el simulacro pedagógico. (p. 33)

Las herramientas y ventajas que las artes proporcionan en el desarrollo de la creatividad y en potenciar las habilidades para expresar hacen que las artes se conviertan en ese espacio ideal para crecer integralmente. Es claro que en el campo de las artes existen muchas formas de emplear y desarrollar la creatividad; existen diferentes técnicas y características, cada una de ellas tiene su propia historia y desarrollo, pero todas se han dispuesto a integrar la sabiduría humana para canalizar las emociones y poder expresar de manera libre las necesidades de comunicación. Sin embargo, no todas se caracterizan por ser diferentes, entre ellas también se posibilitan semejanzas que hacen que afloren características como la interdisciplinariedad que permite que se vinculen sus semejanzas para crear y generar nuevas herramientas que hacen que

se estimule la creatividad y por qué no construir caminos paralelos para fomentar el potencial expresivo y creativo.

La relación existente entre los caminos comunes desarrollados entre la música, la danza, la expresión escénica, entre otras artes, a lo largo de la historia, no debería ser desestimado en los procesos de la educación actual, como tampoco en el campo de la educación artística, pues estos caminos han conllevado a muchos artistas a desarrollar de manera exponencial la capacidad creativa y es claro que llevando esta dinámica interdisciplinar de las artes al estadio de la educación, se estimula no solo el desarrollo cognitivo si no que potencia la capacidad propositiva, creativa y divulgativa de la persona. Por ello, la necesidad de que todo individuo pueda experimentar y disfrutar de manera óptima la intensidad de explorar y crear usando diferentes lenguajes y así lograr abordar desde su propia identidad la que mejor se adapte a sus necesidades comunicativas, a su sensibilidad y múltiples cualidades artísticas de manera sorprendente y excelente.

Todas las experiencias educativas en las que se establece un legado conjuntivo entre las asignaturas logran contribuir y enriquecer las dimensiones del aprendizaje y otorga mayores posibilidades de asimilar conceptos, contenidos y didácticas relacionados con todas las disciplinas, esto mediante un proceso que logra unir, conectar y comprender las ventajas congruentes de las mismas.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede entender la importancia imprescindible de la formación integral en los seres humanos, el arte, por ejemplo, como eje educativo y herramienta

creativa contribuye al desarrollo del área artística en la construcción cognitiva, corporal y social de cualquier persona permitiendo la espontaneidad y la libre expresión de las sensaciones y emociones corporales y la conexión con las imágenes y las expresiones artísticas visuales dentro de las artes plásticas, construyendo un acercamiento al concepto del cuerpo como un territorio para la re-significación como templo sagrado que favorece la inclusión a nivel social y cultural.

Entonces, referente a lo propuesto, es importante decir que las experiencias educativas en las que se ven vinculados artes danzarias y plásticas permiten comprender de manera más concreta las diferencias y las semejanzas en los conceptos y los lenguajes expresivos y así interiorizar, proponer y desarrollar las capacidades creativas, propositivas y potenciar el pensamiento crítico y divergente.

La Educación y las Artes son dos herramientas fundamentales en la construcción de un modelo de sociedad, cualquiera que sea su enfoque metodológico o modelo pedagógico son un medio efectivo para implementar cualquier acción que incida en el comportamiento y en la percepción de los habitantes de una sociedad.

3.3 Propuesta Didáctica “Cuerpo e Imagen. Didáctica Pedagógica para la Plástica en Movimiento”

Es importante y necesario poner de manifiesto los enormes beneficios que tiene la puesta en práctica de un aprendizaje multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar para desarrollo cognitivo, físico, emocional, social e intelectual del alumnado. Permitiéndole formarse en

distintas áreas del conocimiento como lo pueden ser las bellas artes y artes escénicas, a priori tan ajenas, pero a la vez íntimamente relacionadas.

En esencia, consiste en lograr que tenga la capacidad de construir una imagen corporal adecuada generando esa mirada introspectiva que explora las cualidades sensoriales, emocionales, motoras y creativas para construir ese pensamiento propositivo y creativo desde donde cada individuo, pueda expresar ideas y llegar a elaborar sus propias conclusiones de una manera más orgánica, libre e íntima adquiriendo así un conocimiento profundo de los temas que se le propongan.

Haciendo especial hincapié en lo anteriormente expresado, se precisa decir que el punto de partida de la propuesta didáctica siempre nacerá desde la experiencia corporal y del movimiento y ésta la llevará a la creación y expresión plástica, pasando por infinidad de caminos distintos para estimular e incitar la exploración del movimiento.

Es por ello de vital importancia para alumnado dotarlos de las pautas y herramientas idóneas que le faciliten, a través de la experiencia corporal, el camino hacia un correcto conocimiento de forma práctica. Un aprendizaje que se traduzca en una codificación sinóptica que les sirva de guía para organizar el conocimiento complejo de forma eficaz y sana. A continuación se presenta la propuesta y plan de trabajo.

Tabla 1

Estrategia lúdica y pedagógica para promover la creatividad artística en las artes plásticas, a través de la práctica de la danza y el movimiento.

Nombre actividad		Institución	Responsable actividad		
Cuerpo e Imagen pedagógica para la	"Didáctica para la plástica en movimiento"	IED San Bernardino	Johnny Alexander Martínez Jiménez		
Tópicos Generadores					
Palabras clave: Didáctica; danza; educación integral; movimiento; tecnología; método educativo; plástica.					
Área de formación		Artes plásticas y formación humanística			
Descripción general		La presente estrategia didáctica, lúdica y pedagógica está diseñada para ser empleada como medio para promover y mejorar la creatividad artística en las artes plásticas explorando el camino creativo por medio de la práctica de la danza, la expresión corporal y el movimiento a través de la integración de estas dos disciplinas.			
Diagnóstico		Es de mi interés resaltar la importancia del material humano y educativo que la institución ofrece para el desarrollo de la práctica pedagógica, pues éste contribuye al ejercicio que el			

docente hace frente a las actividades dentro de las programaciones académicas que tienen diseñadas según su proyecto educativo, éstas son actividades que representan un conjunto de acciones que se articulan para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Son éstas herramientas las que finalmente organizan en su totalidad los trabajos y temas específicos en los contenidos de los currículos institucionales.

Ahora, en referencia al ejercicio de la práctica, observo que los estudiante, se ven enfrentados a descubrir y desarrollar diversas competencias y estructuras mentales, que son importantes para desempeñar una mejor labor en su proceso académico.

No obstante, en el proceso de observación y análisis durante ésta práctica diagnóstica, destaco algunas competencias pedagógicas, dentro de éstas las que comprenden una relación entre el manejo de la teoría y la práctica, las didácticas que incluyen la creatividad, la socialización de los conocimientos adquiridos, la investigación en el espacio de enseñanza, la posibilidad de reflexionar ante diversos problemas en el diario vivir y una serie de competencias que aportan a solucionar y mejorar cada vez más el diseño del currículo y del proyecto educativo institucional,

competencias de saber, competencias participativas, competencias de inclusión, competencias de comunicación y reflexión, competencias que integran la multiculturalidad, competencias que abren puertas a nuevas y mejores opciones y necesidades frente a la práctica pedagógica.

Para finalizar, he observado y reflexionado frente a esta práctica de diagnóstico institucional, la educación no es solo insertar conocimientos y conceptos, sino que las estrategias y diseños pedagógicos son un fuerte eslabón que forja la intención de formar integralmente al alumnado, que la relación socio-afectiva entre maestro-estudiante e institución son de suma importancia para que el quehacer de la enseñanza trascienda verdaderamente con un claro objetivo, formar desde las posibilidades sociales, estudiantes que conciban.

Justificación

La propuesta didáctica, lúdica y pedagógica denominada “Cuerpo e Imagen” tiene como propósito la búsqueda de la creatividad partiendo de la estimulación de los sentidos, del movimiento del cuerpo y el desarrollo de todas aquellas cualidades que contribuyen a incentivar la creatividad artística del individuo.

Asimismo, durante la exploración y desarrollo de esta

práctica creativa, sea el propio lenguaje del movimiento corporal el motor para incentivar la creatividad en las artes plásticas, que sea la propia danza y la expresión corporal los principales pilares encargados de buscar, explorar, sensibilizar y potenciar las expresiones artísticas en la práctica de las artes plásticas.

Modalidad	Virtual
Sesiones	12
Objetivo General	Promover y mejorar la creatividad artística en las artes plásticas explorando el camino creativo a través de la práctica de la danza y el movimiento corporal, dejando como evidencia un trabajo creativo expuesto desde lo imaginario, lo representativo, lo creativo, lo expresado e interpretado y lo transmitido corporalmente.
Objetivos Específicos	Explorar el movimiento del cuerpo desde una estimulación de los sentidos, las formas, las figuras, el espacio y el propio cuerpo. Potenciar las cualidades artísticas y creativas haciendo uso

de la danza, la expresión y lenguaje del cuerpo y la exploración del movimiento.

Construir y desarrollar experiencias lúdicas y pedagógicas desde la exploración del movimiento que permita al individuo una mejor consciencia corporal, emocional y creativa para resolver con mayor destreza las actividades en artes plásticas.

Comprender que las expresiones artísticas son un canal de comunicación y un medio de expresión donde cualquier tipo de lenguaje puede ser explorado a través de las emociones y sensaciones del cuerpo y del movimiento y representado por medio de las artes plásticas.

Evidenciar las experiencias adquiridas por medio de la bitácora del estudiante/artista que se desarrolla durante el proceso de las actividades.

Metodología

Se realizarán encuentros telemáticos con los estudiantes. Se desarrollaran los encuentros bajo una mediación didáctica que emplea el seguimiento de instrucciones, la investigación acción participativa y un enfoque pedagógico constructivista.

Criterios de seguimiento y

Evaluación continua.

evaluación

Se evaluarán aspectos como: Aportes al taller y a cada

actividad en clase, iniciativa, capacidad de resolución de problemas, bitácora del estudiante/artista, relación con el docente y con los compañeros.

Técnicas evaluación

Mediante: Dictamen del experto

Instrumentos evaluación

Técnicas de valoración: Muestras de trabajo, portafolios, diarios de los estudiantes, observaciones críticas. Autoevaluación. Se trabajará la creación de una bitácora del artista para su evaluación del proceso.

Requerimientos de infraestructura y tecnología

de Conexión telemática para encuentro por Meet, computador, internet.

Plan de Trabajo

Titulo/sesión	Sesión	Actividades (materiales y recursos didácticos)
Cuerpo e Imagen	1	Actividad de inicio: Se presentará de forma detallada el contenido de todo el taller-sesión, así mismo se explicará cuáles son los objetivos del curso y cómo se cumplirán. se realiza una breve explicación acerca de lo que significa el arte para la identidad cultural cómo el lenguaje del cuerpo y

el movimiento contribuyen a la construcción de un lenguaje visual.

Desarrollo: En primer lugar se realiza la presentación oficial del docente practicante por parte de la docente acompañante para que los estudiantes conozcan al docente y quien explica en qué consiste el taller y cuáles son los propósitos del mismo. Seguidamente una breve presentación de los estudiantes participantes para poder conocerlos uno a uno. Después de las presentaciones se procede a realizar algunos ejercicios donde la exploración corporal del movimiento dará un diagnóstico del nivel motriz de los estudiantes.

Posteriormente se desarrollara un ejercicio de dibujo donde se representan la sensación adquirida durante la exploración del movimiento. Se les explica a los estudiantes la realización de la bitácora del artista como trabajo final para el cierre del periodo académico.

Cierre: Socializar las sensaciones adquiridas durante la actividad creativa en referencia a la exploración, experimentación y construcción de la pieza artística y a las cualidades motoras del cuerpo trabajadas.

Cada uno de los participantes indaga sobre las múltiples posibilidades de movimiento que tiene su propio cuerpo para fomentar el estímulo motriz y desarrollarlo en próximas

clases.

Los estudiantes participantes expondrán sus trabajos y sus impresiones sobre el tema visto y desarrollado. agradecimiento por parte del docente.

**Explorando el 2
movimiento de mi
creatividad**

Actividad de inicio: Se presenta de manera general el temario de la actividad desarrollada en la sesión, explicando los objetivos que se quieren abordar durante la practica y desarrollo del taller.

Se da continuidad a la exploración del movimiento y nuevas experiencias frente a calidad e intensidad de las cualidades motoras, realizando siempre un calentamiento articular para cuidar las condiciones corporales. así mismo se realiza un breve recorrido sobre la técnica de arte plástico que se abordará en el desarrollo de la sesión.

Desarrollo: Después de la introducción teórica, los estudiantes participantes se dispondrán a realizar varios ejercicios. Desplazamientos libres por el espacio para sensibilizar el cuerpo y los sentidos con el entorno y la música. intervención motriz de articulaciones para permitir mayor fluidez en cada movimiento, calentamiento de cuello, brazos, hombros, rodillas, pies, todas las articulaciones, con ejercicios circulares y rotativos. Desplazamientos por el

espacio buscando posturas que dificulten la estabilidad corporal, como en media punta y en cambios de pesos laterales y paralelos.

Desplazamiento por el espacio con intervención de flexiones de rodilla para seguir en la búsqueda de sensaciones nuevas en la articulación de la cadera. Finalmente, variaciones de pequeños saltos para buscar sensaciones de elevación, donde intervengan también movimientos de brazos y cabeza.

Cierre: Socializar las sensaciones adquiridas durante la actividad creativa en referencia a la exploración, experimentación y construcción de la pieza artística y a las cualidades motoras del cuerpo trabajadas. cada uno de los participantes indaga sobre las múltiples posibilidades de movimiento que tiene su propio cuerpo para fomentar el estímulo motriz y desarrollarlo en próximas clases.

Los estudiantes participantes expondrán sus trabajos y sus impresiones sobre el tema visto y desarrollado.

Agradecimiento por parte del docente.

**Crea tu bitácora 3
moviendo tu
creatividad**

Actividad de inicio: Se presenta de manera general el temario de la actividad desarrollada en la sesión, explicando los objetivos que se quieren abordar durante la práctica y desarrollo del taller.

Se da continuidad a la exploración del movimiento y nuevas experiencias frente a calidad e intensidad de las cualidades motoras, realizando siempre un calentamiento articular para cuidar las condiciones corporales.

Así mismo se realiza un breve recorrido sobre la técnica de arte plástico que se abordará en el desarrollo de la sesión.

Se exponen ideas sobre el desarrollo de la bitácora para que el estudiante contemple múltiples opciones para su creación.

Desarrollo: Después de la introducción teórica, los estudiantes participantes se dispondrán a realizar varios ejercicios.

Se realiza un calentamiento articular del cuerpo para continuar con la exploración del movimiento y tener más herramientas para desarrollar la actividad de manera creativa.

Se introduce a los estudiantes a las características de una bitácora del artista para su desarrollo.

Cierre: Socializar las sensaciones adquiridas durante la actividad creativa en referencia a la exploración, experimentación y construcción de la pieza artística y a las cualidades motoras del cuerpo trabajadas.

Cada uno de los participantes indaga sobre las múltiples posibilidades de movimiento que tiene su propio cuerpo para fomentar el estímulo motriz y desarrollarlo en próximas

clases.

Los estudiantes participantes expondrán sus trabajos y sus impresiones sobre el tema visto y desarrollado.

Agradecimiento por parte del docente.

Mi tradición, mi danza y el arte

Actividad de inicio: Se presenta de manera general el temario de la actividad desarrollada en la sesión, explicando los objetivos que se quieren abordar durante la práctica y desarrollo del taller.

Se da continuidad a la exploración del movimiento y nuevas experiencias frente a calidad e intensidad de las cualidades motoras, realizando siempre un calentamiento articular para cuidar las condiciones corporales.

Así mismo se realiza un breve recorrido sobre la técnica de arte plástico que se abordará en el desarrollo de la sesión.

Desarrollo: Se realiza un calentamiento articular del cuerpo. Se indaga sobre los diferentes bailes típicos de Colombia para poder identificarse con el de su región.

A través de la pintura se realiza un ejercicio creativo donde se busca representar por un lado la música tradicional usando los colores cálidos y la representación de la danza con colores fríos, estas representaciones se trabajaran desde la sensación adquirida por la intervención dirigida del movimiento y

representada por medio de técnicas de pintura.

Cierre: Socializar las sensaciones adquiridas durante la actividad creativa en referencia a la exploración, experimentación y construcción de la pieza artística y a las cualidades motoras del cuerpo trabajadas.

Cada uno de los participantes indaga sobre las múltiples posibilidades de movimiento que tiene su propio cuerpo para fomentar el estímulo motriz y desarrollarlo en próximas clases.

Los estudiantes participantes expondrán sus trabajos y sus impresiones sobre el tema visto y desarrollado.

Agradecimiento por parte del docente.

Representando movimiento Dripping	mi 5 con	Actividad de inicio: Se presenta de manera general el temario de la actividad desarrollada en la sesión, explicando los objetivos que se quieren abordar durante la práctica y desarrollo del taller. Se da continuidad a la exploración del movimiento y nuevas experiencias frente a calidad e intensidad de las cualidades motoras, realizando siempre un calentamiento articular para cuidar las condiciones corporales. Así mismo se realiza un breve recorrido sobre la técnica de arte plástico que se abordará en el desarrollo de la sesión.
--	---------------------	---

Desarrollo: Después de la introducción teórica, los estudiantes participantes se dispondrán a realizar varios ejercicios. Se indaga en la danza y la música tradicional de la región natal de cada estudiante enfocando con claridad los movimientos y los pasos.

Se inicia un trabajo de exploración creativa para desarrollar una pieza artística usando un pliego de cartulina blanca se crea un tapiz de fondo usando colores, crayolas o temperas o acrílicos de colores.

Una vez se desarrollado el tapiz se realiza una intervención usando imágenes o dibujos que representen a la región natal. Se puedes dibujar o pegar imágenes, la idea es realizar una intervención estilo collage.

Para terminar la intervención artística se hace uso de la técnica del dripping para representar la música y la danza de la región natal. Usarán un color para representar la danza y otro diferente para representar la música.

Se emplea la técnica del dripping para intervenir creativamente el tapiz y las imágenes, así se creara una unificación de todos los elementos para que se convierta en tu obra de arte que representa la tradición.

Cierre: Socializar las sensaciones adquiridas durante la actividad creativa en referencia a la exploración,

experimentación y construcción de la pieza artística y a las cualidades motoras del cuerpo trabajadas.

Cada uno de los participantes indaga sobre las múltiples posibilidades de movimiento que tiene su propio cuerpo para fomentar el estímulo motriz y desarrollarlo en próximas clases.

Los estudiantes participantes expondrán sus trabajos y sus impresiones sobre el tema visto y desarrollado.

Agradecimiento por parte del docente.

**Traza con tu cuerpo 6
para comunicarte**

Actividad de inicio: Se presenta de manera general el temario de la actividad desarrollada en la sesión, explicando los objetivos que se quieren abordar durante la práctica y desarrollo del taller.

Se da continuidad a la exploración del movimiento y nuevas experiencias frente a calidad e intensidad de las cualidades motoras, realizando siempre un calentamiento articular para cuidar las condiciones corporales.

Así mismo se realiza un breve recorrido sobre la técnica de arte plástico que se abordará en el desarrollo de la sesión.

Se propone crear un mensaje oculto haciendo uso de un abecedario creativo que permite crear las letras de una forma creativa y usando el cuerpo para imprimirlas en el material

de soporte pintando pates del cuerpo según las instrucciones del abecedario.

Desarrollo: Después de la introducción teórica, los estudiantes participantes se dispondrán a realizar varios ejercicios.

Calentamiento e intervención motriz de articulaciones para permitir mayor fluidez en cada movimiento, calentamiento de cuello, brazos, hombros, rodillas, pies, todas las articulaciones, con ejercicios circulares y rotativos. Se inicia un trabajo de exploración creativa para desarrollar una pieza artística.

Para crear el mensaje se debe seguir las siguientes instrucciones:

- Buscar inspiración para crear el mensaje, se puede basar en alguna canción, poesía, cuento, literatura, etc.
 - Una vez se tenga el mensaje elegido se transcribe letra por letra usando el abecedario creativo.
 - Cada letra del abecedario debe ser creada siguiendo las instrucciones dadas.
 - Durante el proceso creativo de tu mensaje debes tomar fotos que evidencien tu trabajo y su proceso. (mínimo 5 fotos del proceso creativo)
 - Cuando tengas tu mensaje oculto totalmente transcrito con el
-

abecedario creativo tómale una foto donde se observe tu mensaje. Se explica la forma de entrega del trabajo de clase. Subirás y compartirás tus fotos de proceso y tu foto final del mensaje oculto en las redes sociales del colegio (Facebook). Los compañeros deberán traducir tu mensaje, dejaran un comentario en tu publicación con la traducción.

Cierre: Socializar las sensaciones adquiridas durante la actividad creativa en referencia a la exploración, experimentación y construcción de la pieza artística y a las cualidades motoras del cuerpo trabajadas.

Cada uno de los participantes indaga sobre las múltiples posibilidades de movimiento que tiene su propio cuerpo para fomentar el estímulo motriz y desarrollarlo en próximas clases.

Los estudiantes participantes expondrán sus trabajos y sus impresiones sobre el tema visto y desarrollado. Agradecimiento por parte del docente.

Trazando el cuerpo 7
Pacífico

Actividad de inicio: Se presenta de manera general el temario de la actividad desarrollada en la sesión, explicando los objetivos que se quieren abordar durante la práctica y desarrollo del taller.

Se da continuidad a la exploración del movimiento y nuevas

experiencias frente a calidad e intensidad de las cualidades motoras, realizando siempre un calentamiento articular para cuidar las condiciones corporales.

Así mismo se realiza un breve recorrido sobre la técnica de arte plástico que se abordará en el desarrollo de la sesión.

Se realiza un reconocimiento de la figura corporal, la perspectiva, el espacio, la composición artística y el valor del territorio geográfico del pacífico colombiano.

Desarrollo: Se introduce en la importancia del Pacífico colombiano para el desarrollo de la actividad por medio de la siguiente información: "La región del Pacífico es una de las seis regiones naturales de Colombia. comprende casi la totalidad del departamento del Chocó, y las zonas costeras de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Es una región con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal en la cual se encuentran parques nacionales naturales.

Es además considerada una de las regiones de mayor biodiversidad y pluviosidad del planeta. El litoral pone a Colombia de frente al océano más grande del mundo y con ello un campo de encuentro internacional vital para su desarrollo".

Después de la breve introducción sobre la importancia del

territorio del pacífico se da inicio a la explicación y desarrollo de la pieza artística.

Se creará una serie de composiciones artísticas, estilo instalación, tomando como referencia el terreno geográfico de esta región. La instalación consta de un croquis que se traza en el suelo usando cinta de enmascara, éste será a escala con referencia a las dimensiones corporales de cada estudiante.

Posteriormente, se interviene esta instalación con elementos que representen la importancia de la región que se esta representando teniendo en cuenta la tradición folclórica de la zona. Estos elementos hacen parte de la instalación y los estudiantes deben realizar varias composiciones artísticas usando dichos elementos y haciendo parte de la obra también ya que se incorporan como elemento sujeto.

Cierre: Socializar las sensaciones adquiridas durante la actividad creativa en referencia a la exploración, experimentación y construcción de la pieza artística y a las cualidades motoras del cuerpo trabajadas.

Cada uno de los participantes indaga sobre las múltiples posibilidades de movimiento que tiene su propio cuerpo para fomentar el estímulo motriz y desarrollarlo en próximas clases.

Los estudiantes participantes expondrán sus trabajos y sus impresiones sobre el tema visto y desarrollado.
Agradecimiento por parte del docente.

**Baila y crea al ritmo 8
del Pacífico**

Actividad de inicio: Se presenta de manera general el temario de la actividad desarrollada en la sesión, explicando los objetivos que se quieren abordar durante la práctica y desarrollo del taller.

Se da continuidad a la exploración del movimiento y nuevas experiencias frente a calidad e intensidad de las cualidades motoras, realizando siempre un calentamiento articular para cuidar las condiciones corporales.

Así mismo se realiza un breve recorrido sobre la técnica de arte plástico que se abordará en el desarrollo de la sesión.

Desarrollo: Basándose en el trabajo que se ha realizado en sesiones anteriores con el tema que genera la importancia de la tradición del Pacífico colombiano, se introduce a las indicaciones de desarrollo de la actividad.

Después de la introducción teórica, los estudiantes participantes se dispondrán a realizar varios ejercicios. Calentamiento e intervención motriz de articulaciones para permitir mayor fluidez en cada movimiento.

Se inicia un trabajo de exploración creativa para desarrollar

una pieza artística estimulando las sensaciones y emociones a través de la música y la danza y posteriormente se inicia la intervención creativa de la pieza que se desarrolla teniendo en cuenta la técnica del estampado o grabado con pintura, usando partes del cuerpo para realizar dichas estampaciones sobre papel e intentando representar la música y la danza del Pacífico colombiano.

Cierre: Socializar las sensaciones adquiridas durante la actividad creativa en referencia a la exploración, experimentación y construcción de la pieza artística y a las cualidades motoras del cuerpo trabajadas.

Cada uno de los participantes indaga sobre las múltiples posibilidades de movimiento que tiene su propio cuerpo para fomentar el estímulo motriz y desarrollarlo en próximas clases.

Los estudiantes participantes expondrán sus trabajos y sus impresiones sobre el tema visto y desarrollado.

Agradecimiento por parte del docente.

Retrata las 9 dimensiones de tu movimiento y construye la portada	Actividad de inicio: Se presenta de manera general el temario de la actividad desarrollada en la sesión, explicando los objetivos que se quieren abordar durante la práctica y desarrollo del taller.
--	--

de tu bitácora

Se da continuidad a la exploración del movimiento y nuevas experiencias frente a calidad e intensidad de las cualidades motoras, realizando siempre un calentamiento articular para cuidar las condiciones corporales.

Así mismo se realiza un breve recorrido sobre la técnica de arte plástico que se abordará en el desarrollo de la sesión. Se acompaña en la construcción de la portada de la bitácora.

Desarrollo: Se realiza la introducción del temario a los estudiantes, se explica alguno de los propósitos que tiene el vínculo de la danza y las artes plásticas para construir un lenguaje más amplio en forma de comunicación visual.

Se realiza un calentamiento articular ya que se trabajara por medio del movimiento del cuerpo. La exploración de movimiento se realizará con música que estimule los sentidos de los estudiantes y que motive la participación activa de los participantes para estimular la creatividad que se necesitara para la propuesta de la creación de pieza artística donde se empleará el dibujo o la transferencia de imágenes. Estas representan el cuerpo en movimiento.

Para esto se realizar una corta coreografía o secuencia de movimientos. De esta coreografía se realizaran algunas capturas de imágenes que se convertirán en un dibujo o silueta que representará ese cuerpo en movimiento plasmado

en papel.

Las imágenes serán intervenidas posteriormente por medio de lápices de colores o marcadores que trazaran figuras geométricas las cuales serán parte del cuerpo y del espacio en el que se encuentra ese cuerpo plasmado en la imagen. Finalizando la intervención se procede a realizar la sobreexposición de las imágenes para crear diferentes composiciones artísticas que serán las representaciones de las dimensiones del movimiento de los estudiantes. Este trabajo a su vez se empleara como incentivo creativo para la creación de la portada de la bitácora de artista que se construye con esta técnica o con otras vistas en clases.

Cierre: Socializar las sensaciones adquiridas durante la actividad creativa en referencia a la exploración, experimentación y construcción de la pieza artística y a las cualidades motoras del cuerpo trabajadas.

Cada uno de los participantes indaga sobre las múltiples posibilidades de movimiento que tiene su propio cuerpo para fomentar el estímulo motriz y desarrollarlo en próximas clases.

Los estudiantes participantes expondrán sus trabajos y sus impresiones sobre el tema visto y desarrollado.

Agradecimiento por parte del docente.

El Stencil	10	Actividad de inicio: Se presenta de manera general el temario de la actividad desarrollada en la sesión, explicando los objetivos que se quieren abordar durante la práctica y desarrollo del taller. Se explica brevemente que es el stencil y se exponen algunos ejemplos y referentes de esta técnica. Se comparte pantalla con los estudiantes para que conozcan algunos referentes y ejemplos del manejo y realización de esta técnica. Se informa sobre la continua creación de la bitácora de artista. Desarrollo: Una vez realizada la introducción teórica de la técnica que se desarrollará, los estudiantes se dispondrán a realizar varios ejercicios dirigidos por el docente para aprender el paso a paso de la creación de una plantilla de stencil. Se exponen algunos referentes artísticos y ejemplos de obras de estencil para abarcar mas información teórica y representativa. Se da inicio a la práctica del ejercicio de creación de plantilla stencil. Tomando las imágenes impresas se procede a realizar el traspaso de la imagen al soporte donde se creara la plantilla.
-------------------	----	---

se enseñan diversas posibilidades de poder transferir la imagen al cartón o lamina de la plantilla. Una vez transferida se procede a realizar los cortes para crear la plantilla.

Teniendo ya la plantilla se inicia un trabajo de exploración creativa para desarrollar una pieza artística usando un soporte de cartulina blanca, cartón o madera y se realiza la impresión del stencil usando espuma y temperas o acrílicos para pintarlo.

Cierre: Socializar las sensaciones adquiridas durante la actividad creativa en referencia a la exploración, experimentación y construcción de la pieza artística y a las cualidades motoras del cuerpo trabajadas.

Cada uno de los participantes indaga sobre las múltiples posibilidades de movimiento que tiene su propio cuerpo para fomentar el estímulo motriz y desarrollarlo en próximas clases.

Los estudiantes participantes expondrán sus trabajos y sus impresiones sobre el tema visto y desarrollado.

Agradecimiento por parte del docente.

Stencil, Multitexturas, 11

Ritmo y Movimiento

Actividad de inicio: Se presenta de manera general el temario de la actividad desarrollada en la sesión, explicando los objetivos que se quieren abordar durante la práctica y

desarrollo del taller.

Se da continuidad a la exploración del movimiento y nuevas experiencias frente a calidad e intensidad de las cualidades motoras, realizando siempre un calentamiento articular para cuidar las condiciones corporales.

Explorando la técnica de los cinco ritmos de Gabrielle Roth (fluido, staccato, caos, lírico y quietud). Así mismo se realiza un breve recorrido sobre la técnica de arte plástico que se abordará en el desarrollo de la sesión (stencil y técnicas mixtas)

Desarrollo: Después de introducir a los estudiantes en la temática relacionada con la sesión se procede a dar inicio a la exploración de la propuesta que aborda la técnica de los cinco ritmos. Se realizará un calentamiento articular.

Se empieza a explorar por medio del movimiento espontáneo, improvisado e imitado. Se procede a dar una breve explicación al inicio de cada uno de los ritmos.

El ritmo fluido: Conecta con nuestro cuerpo físico. crea la apertura a la sensación, al cambio, a la aceptación, a la acogida, a la protección; es un ritmo que conecta con lo femenino.

El ritmo staccato: Conecta con nuestro corazón. hace posible la expresión de nuestros sentimientos. ayuda a ser claro,

conciso y a la toma de decisiones.

El ritmo caos: Conecta con nuestra mente. es el responsable de la liberación de viejos y dañinos patrones mentales. Es la forma de vaciar la mochila de lo antiguo y prepararse para lo que el mundo te ofrece. Es el ritmo donde lo femenino y lo masculino se unen.

El ritmo lírico: Conecta nuestro cuerpo con nuestra mente y nuestro corazón. Ayuda a pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Nos permite ser honestos y consecuentes en cada actuación.

El ritmo quietud: Conecta nuestra respiración con cada acción. Crea el espacio para ser capaces de reconocer nuestra esencia en el otro. Se entra en el arte de dar y recibir. De ser quien somos sin juicios que bloqueen nuestros sueños. Es el ritmo que abre el abanico a toda posibilidad.

Una vez termina la investigación de los ritmos se procede a realizar la obra plástica por medio del estencil y la plantilla que ya se tenia creada previamente e interviniéndolas con diferentes técnicas mixtas y texturas.

Cierre: Socializar las sensaciones adquiridas durante la actividad creativa en referencia a la exploración, experimentación y construcción de la pieza artística y a las cualidades motoras del cuerpo trabajadas.

Cada uno de los participantes indaga sobre las múltiples posibilidades de movimiento que tiene su propio cuerpo para fomentar el estímulo motriz y desarrollarlo en próximas clases.

Los estudiantes participantes expondrán sus trabajos y sus impresiones sobre el tema visto y desarrollado.
Agradecimiento por parte del docente.

Presentación bitácora 12

Proyecto final

Actividad de inicio: Se presenta de manera general el temario de la actividad desarrollada en la sesión, explicando los objetivos que se quieren abordar durante la práctica y desarrollo del taller.

Se explica la manera en que se expondrá y compartirá la bitácora de cada estudiante.

Se resalta la importancia de la presentación de la bitácora como producto final del proceso y como herramienta necesario en el desarrollo creativo y cognitivo tomándola como evidencia de todo el proceso de la práctica.

Desarrollo: Después de introducir a los estudiantes en la temática relacionada con la sesión se procede a dar inicio a la intervención de los estudiantes para que compartan su trabajo con el docente y los compañeros.

Se propone la presentación de la bitácora en su estado actual

para establecer puntos a mejorar o recomendaciones para su finalización y entrega, abordando temas como el diseño, la composición, el contenido, las imágenes, los colores, las técnicas desarrolladas en las distintas sesiones y la manera en que se debe presentar para su evaluación y valoración final.

Cierre: Socializar las sensaciones adquiridas durante la actividad creativa en referencia a la exploración, experimentación y construcción de la pieza artística.

Cada uno de los participantes comparte sus experiencias frente a la práctica de la creación de su bitácora y los aprendizajes que más resalta durante el proceso creativo y la experiencia intelectual.

Los estudiantes participantes expondrán sus trabajos y conclusiones.

Agradecimiento por parte del docente.

RESULTADOS

En la actualidad, los múltiples estímulos que rodean a una sociedad que se encuentra en constate cambio y desarrollo, hacen que se despierten necesidades específicas contribuyendo a los canales que se usan para el apoyo educativo, especialmente en el campo de las artes. Existen herramientas que ayudan a superar los retos que el quehacer educativo devela en el camino de la enseñanza; y si se hacen estas herramientas parte colaborativa para el desarrollo de dichos retos, se pueden facilitar las estrategias para lograr una enseñanza integral.

Como apoyo educativo, se propuso en este trabajo de investigación, el uso de una metodología lúdica, didáctica, participativa, espontánea y flexible, por medio de la práctica de la disciplina de la danza y sus múltiples posibilidades de emplearla para el desarrollo creativo, emocional y cognitivo en el campo de la educación artística y las artes plásticas. La gran variedad de recuerdos que la metodología de la danza aporta a la enseñanza de las artes plásticas y los beneficios en el desarrollo creativo, motor, emocional y de aprendizaje cognitivo, la posicionan como una herramienta educativa y estratégica que contribuye a la superación de los retos que el docente de educación artística pueda encontrar para estimular la creatividad.

La danza o el movimiento en sí mismos aportaron infinitas posibilidades para investigar, proponer, crear y estimular los procesos de aprendizaje y procesos creativos. Este proyecto de haber vinculado la danza en las prácticas de la educación, fue respaldado por diversas propuestas dinámicas y creativas que contribuyeron en el proceso de investigación y puesta en prácticas de las didácticas que se presentaron en el marco de la iniciativa desarrollada.

Teniendo en cuenta los parámetros didácticos, lúdicos y pedagógicos propuestos en la investigación y en la práctica de la misma, es importante resaltar que algunos de los objetivos y propósitos que soportan esta propuesta investigativa y pedagógica comprenden una esencia intangible, puesto que los aportes cualitativos en el desarrollo motriz, emocional y sensorial se enmarcan como logros inmateriales. Estos procesos realizados logran desarrollar otros criterios evaluativos que no comprenden solo las propuestas de obras plásticas y artísticas por parte de los estudiantes, sino que se demuestra que se cumple con éxito el objetivo principal de este proyecto que es desarrollar e incentivar la creatividad, logro intangible, para la producción artística desde la práctica de la danza y la estimulación del sistema motriz, atravesando un sinfín de experiencias sensoriales y emocionales que contribuyen en dicha estimulación para mejorar de manera exponencial la creatividad en el individuo. Además, dichas propuestas o producciones artísticas creadas están disponibles en los anexos (**anexo 2**) como parte de la evidencia material de los procesos finalizados que soportan los objetivos de cada una de las sesiones, dando cuenta de la evolución en la experimentación y en la estimulación creativa gracias a las dinámicas desarrolladas en las clases donde el movimiento es ese canal de exploración y estimulación.

Igualmente, hay que valorar los resultados adquiridos en relación a las experiencias vividas por parte de los estudiantes en cada una de las sesiones en las que participaron en el marco de la programación de la estrategia propuesta denominada Cuerpo e Imagen, y ver cómo la incidencia de la experiencia ha estimulado significativamente el desarrollo en el campo cognitivo, motriz, plástico, creativo, emocional, participativo y colaborativo a nivel individual y colectivo, además de un aporte a la transformación social y cultural.

Dentro de aquellos propósitos u objetivos alcanzados durante el desarrollo de la práctica, se fueron contrayendo múltiples metodologías que aportaban diferentes dinámicas y didácticas que contribuían en la ejecución de la propuesta programada en la planeación del proyecto de aula diseñado (**Tabla 1**). Estas nuevas estrategias que surgían en el transcurso de la exploración y la experimentación de las dinámicas del movimiento y de las intervenciones con las técnicas de las artes plásticas, fueron enriqueciendo considerablemente, de manera directa e indirecta, la intención de la propuesta; dicha intención es generar, a través de la práctica de la danza y el movimiento, una estrategia lúdica y pedagógica para promover la creatividad artística en las artes plásticas.

Considerando estas experiencias o estilos metodológicos desarrollados dentro de las prácticas como un hilo conductor importante y necesario para la construcción de un tejido conectivo entre la exploración del movimiento y la experimentación de técnicas de las artes plásticas, es necesario mencionarlas teniendo en cuenta que algunas de éstas se exponen de manera previa en el proyecto de aula y en los objetivos específicos de la investigación. No obstante, como material de evidencia que soporta los resultados obtenidos, también se vincula en los anexos la sistematización de la práctica pedagógica (**Anexo 3**) donde se exponen por medio de un material audiovisual analítico dichos resultados significativos de las propuestas desarrolladas bajo el nombre de Cuerpo e Imagen. Sin embargo, se enuncian a continuación algunos resultados logrados de suma importancia y que en el proceso del quehacer de la práctica surgieron espontáneamente contribuyendo de manera significativa a los procesos la práctica como proyecto de investigación y como material lúdico, didáctico y pedagógico. Aquí algunas de ellas:

- Acercamiento e interacción con el arte
- Consciencia corporal y motora
- Conocimientos y desarrollo de técnicas (plástica/danza)
- Estimulación y desarrollo de la creatividad para resolver propuestas artísticas y plásticas
- Despertar interés por las manifestaciones artísticas y la comunicación a través del arte
- Búsqueda e implementación de herramientas para estimular y desarrollar las experiencias en la virtualidad
- Capacidad introspectiva y perspectiva
- Cualidades perceptivas
- Exploración de la inteligencia cenestésica para mejorar las cualidades motoras
- Desarrollo de habilidades corporales
- Consciencia para la observación, la proposición analítica y la capacidad de reflexión en los estímulos corporales, sensoriales y emocionales para la construcción plástica creativa
- Concepción del cuerpo como templo sagrado y fortalecimiento de valores
- Exploración y experimentación de las artes plásticas y la danza para encontrar puntos conectivos o paralelismos técnicos, prácticos, metodológicos o conceptuales
- Comprensión de la diversidad del lenguajes artísticos como herramienta de comunicación

- Sensibilidad sensorial, emocional y creativa para las artes plásticas, la danza y el cuerpo comunicativo
- Estimulo en la composición de obras artísticas y su estética
- Estimular el imaginario y la memoria corporal
- El imaginario para crear y la memoria corporal para construir la obra
- Aprovechamiento de todas las capacidades sensibles, pedagógicas y humanas durante el proceso y desarrollo de las prácticas
- La asociación simbólica y emocional
- La resolución creativa de problemas
- La práctica individual y colectiva
- La Creatividad

En el desarrollo de los procesos artísticos y las intervenciones realizadas durante la práctica, fue necesario el manejo de algunas herramientas que apoyaran la valoración de dichos estilos metodológicos o estrategias frente a la evolución y búsqueda de los objetivos propuestos de manera general y específica del proyecto y de cada una de las sesiones que componen la práctica. En dichas herramientas el ejercicio de observación y análisis han sido de suma importancia para los procesos creativos propuestos por los participantes que integraron las experiencias pedagógicas. Con ellas se ha logrado una valoración progresiva en las piezas artísticas realizadas por los estudiantes y se ha demostrado por medio de la elaboración, exposición, socialización de las obras plásticas construidas y su documentación mediante la creación de un archivo de imágenes fotográficas de dichas obras finalizadas. Pero también se ha dejado una evidencia digital por medio de videos y nuevamente fotografías de los procesos

creativos de estas piezas artísticas y de las experiencias construidas a través de la exploración del movimiento, la danza y el cuerpo. Estas evidencias video-fotográficas hacen parte de los procesos de construcción de la bitácora de artista (**anexo 2**), que cada uno de los estudiantes fue construyendo para registrar cada uno de los procesos experimentales de la danza y la plástica para cada una de las sesiones desarrolladas y las fases en las que evolucionó el estímulo de la creatividad durante las sesiones.

Otra herramienta más que contribuyó en esa valoración de los procesos creativos fue el intercambio producido por parte de los estudiantes en relación a sus experiencias emocionales, sensoriales y físicas que atravesaban por su cuerpo y mente al entrar en contacto con las exploraciones del movimiento y la danza, dinámicas propuestas para la búsqueda y estimulación de la creatividad direccionada desde la exploración corporal. Conocer las diferentes experiencias adquiridas por los estudiantes enriquece de manera significativa el proceso creativo para la producción de la obra plástica, pero también nutre de manera exponencial las intervenciones pedagógicas lúdicas y didácticas que esta propuesta ha desarrollado a través de Cuerpo e Imagen y así poder dejar un claro legado investigativo que evidencia la importancia y necesidad que tiene la interdisciplinariedad en los procesos formativos y en la búsqueda de una educación integral e integrada.

Por otra parte, a pesar de las dificultades experimentadas en el proceso de la práctica y los encuentros -por mencionar algunos-, los encuentros desde la virtualidad han otorgado un nuevo sentido a las estrategias pedagógicas para el desarrollo de las sesiones, pues al tener que trabajar a través de la pantalla las emociones, sensaciones y los estímulos necesarios para la

exploración del cuerpo y el movimiento a través de la danza, ha sido un reto que gracias a la experiencia desarrollada en cada uno de los encuentros se fue abordando de manera satisfactoria. Sin embargo, otra de las dificultades encontradas tiene que ver con los recursos materiales. Ello afectó al proceso de las prácticas, pues los estudiantes no contaban en su totalidad con los medios necesarios (dispositivos digitales, internet, material didáctico...) para realizar dichos encuentros virtuales. A pesar de todo, la motivación generada en los encuentros favoreció y despertó un gran interés por parte de los estudiantes para asistir y participar de las propuestas desarrolladas en las sesiones y prácticas.

En este sentido, cabe destacar la dificultad en el acceso a los materiales didácticos propuestos para la elaboración y producción de las obras, ya que la experimentación de las técnicas en artes plásticas requiere una serie de materiales básicos y esenciales para su creación y en los encuentros para desarrollar las sesiones no todos los estudiantes contaban con dichos materiales. Esto hizo que en algunas de las propuestas diseñadas en la programación de la práctica y dentro del proyecto de aula (**anexo 1**) hubiera que cambiarse o modificarse su contenido en cuestión de la realización de las piezas artísticas, logrando que los estudiantes pudieran participar de manera satisfactoria en todos los encuentros programados. Estos cambios realizados en el diseño de las sesiones frente a los recursos materiales se realizaron para que al abordar la temática de la clase, los estudiantes pudieran realizar sus propuestas artísticas con materiales que encontrarían en sus casas sin necesidad de tener que adquirir ningún material fuera de su alcance. Por ello, se les propuso la opción el reutilizar elementos para reconstruir o transformar en relación a sus propuestas artísticas empleando el uso de materiales reciclados y reciclables.

Los procesos en cada una de las sesiones están evidenciados en el campo de diario realizado para soportar y evidenciar el paso a paso de la evolución durante la realización de la práctica del proyecto Cuerpo e Imagen y se puede consultar en los anexos de este documento **(anexo 1)**.

Finalmente cabe recalcar que este proyecto arrancó con serias dificultades, no sólo por la carencia de materiales y recursos para llevarlo a cabo con éxito, sino por que había que adaptar los contenidos en un entorno virtual. Un reto titánico que han tenido que realizar alumnos y docente partiendo prácticamente de cero aprovechando los recursos que estaban al alcance, consiguiendo así un alto nivel de motivación en un entorno amigable, seguro y atractivo, que ha fomentado el aprendizaje atendiendo las necesidades individuales de cada estudiante con clara vocación de integración y colaboración.

A través de la experimentación corporal conseguir crear una obra artística plástica ha sido altamente satisfactorio para ampliar las capacidades artísticas, por un lado y lo que es más importante, enriqueciendo su desarrollo personal y madurativo. Existe un largo camino que recorrer, pero estamos listos.

CONCLUSIONES

Para dar una mejor evidencia de las conclusiones relacionadas con la investigación propuesta y desarrollada, es necesario exponerlas de la siguiente manera. En primer lugar, destacando la majestuosa influencia de la obra de Salomé en el desarrollo de las manifestaciones artísticas y su importante vínculo con las artes, puesto que se ha convertido en ese eje conectivo que motivó a más de un artista para la construcción de las obras de arte que inspiraron sus creaciones. Numerosos exponentes del arte desarrollaron de la mano de este majestuoso mito las más sorprendentes obras de arte.

En este apartado se agrupan artistas pertenecientes a distintas disciplinas enmarcadas en las artes, entre los que se pueden destacar pintores, músicos, escultores, bailarines y hasta coreógrafos; todos bajo la influencia de Salomé proponen, crean y desarrollan sus obras para darle un sentido a todas aquellas manifestaciones de sus pensamientos y creaciones. Contemplar en el transcurrir de la historia en el arte, como la influencia de esta obra maestra ha sido de suma importancia para comprender lo necesario que es la interdisciplinariedad, pues gracias a que se logra articular la concepción y relación entre diferentes disciplinas, se logra perpetuar un mito como una obra maestra.

La danza de Salomé significa un continuo desarrollo en la transformación y manifestación de las artes en general, pues gracias a su legado, el arte y el cuerpo han transitado por un notorio y constate cambio. El cuerpo, por ejemplo, ha transcurrido por una metamorfosis desde la forma en que se concibe para la construcción o desarrollo de una sociedad, pues gracias a las diversas manifestaciones generadas por los cambios sociales y culturales el cuerpo se ha

transformado continuamente para aportar múltiples herramientas que contribuyen a la transformación social.

La fascinación que ha despertado el mito de Salomé a lo largo de la historia en artistas de todas las disciplinas artísticas se basa en su carácter puramente transgresor. Prohibida en numerosas ocasiones, ha alimentado el imaginario de creadores de todos los tiempos, ya que se proyectan todos los miedos y obsesiones, lo sagrado y lo pagano, un amalgama de sentimientos cruzados de deseo, horror, muerte y locura, que se trasladan al espectador de manera muy intensa y directa y siempre están en perpetuo cambio. La figura de Salomé ha pasado de ser una inocente bailarina a una perversa *feme fatale*, incluso a un símbolo del empoderamiento de la mujer libre y ajena a las creencias castradoras de otras épocas.

En segundo lugar y siguiendo con la simbología, este proyecto de investigación trata de poner en bandeja la educación como elemento emancipador y el cuerpo como eje conectivo entre disciplinas, a priori tan dispares, como la danza y las artes plásticas. Y todo ello, arrojando resultados absolutamente asombrosos, obras corales capaces de emocionar, sorprender y transformar tanto a los estudiantes que las han realizado como a la comunidad educativa.

Incluir la danza como asignatura troncal es de vital importancia en un sistema educativo moderno y pionero, ya que queda totalmente justificada, no sólo en la teoría sino en la práctica, la cantidad de aportaciones positivas que tiene para el estudiante, dotándole de todas las herramientas necesarias para un aprendizaje pleno, que desarrolla todas las distintas inteligencias, ayuda a su crecimiento personal, le dota de un pensamiento crítico y divergente y una mente abierta al cambio con capacidad para la resolución de problemas de forma creativa,

convirtiéndole en un ser humano solidario y cooperante. En definitiva, un ser más seguro de sí mismo ilusionado y expectante ante un futuro más justo y lleno de oportunidades para todos.

Y para finalizar, a estas alturas de la investigación, nadie puede poner en duda la necesidad de un cambio radical en el sistema educativo. Ahora es el turno de que los docentes hagan gala de ese espíritu creativo para pensar y desarrollar propuestas novedosas interdisciplinarias, para dotar a los alumnos de una educación en la excelencia, facilitándoles los recursos necesarios que garanticen a cada estudiante, llegar tan lejos como su competencia les permita.

ANEXOS

Anexo 1: PLANEACIÓN Y DIARIO DE CAMPO CUERPO E IMAGEN

Anexo 2: ANEXOS Y EVIDENCIAS PRÁCTICA PEDAGÓGICA INTEGRAL

Anexo 3: AUDIOVISUAL ANALÍTICO "CUERPO E IMAGEN" SISTEMATIZACIÓN
PRÁCTICA

Link anexo 1: <https://drive.google.com/file/d/12fYSxNxKL53KkT04lWI4D8F1khK9-SQq/view?usp=sharing>

Link anexo 2:

https://drive.google.com/drive/folders/18PGZPINOlK6seF8jyr5l3WPPl8LGg_l9?usp=sharing

Link anexo 3: <https://drive.google.com/file/d/17-sRmhAms3iUAHP5KBOz-SqqdrpC3fNo/view?usp=sharing>

BIBLIOGRAFÍA

Abad Molina, J. (2008). *Iniciativas de educación artística a través del arte contemporáneo para la escuela infantil (3-6 años)*. (tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid.

Acaso, A y Megías, C. (2017). *Art Thinking*. Paidós.

Aguilar, M. (2012). Aprendizaje y Tecnologías de Información y Comunicación:

Akoschky, J. (1998). *Artes y escuela*. Paidós.

Alcalde, C. (2003). *Expresión plástica y visual para educadores*. Madrid. ICCE.

Álvarez, A y Nommick, I. (2000). *Los ballets russes de Diaghilev y España*. Editorial: Archivo Manuel de Falla.

Armstrong, T. (2006). *Inteligencias múltiples en el aula, guía práctica para educadores*. Paidós.

Arnheim, R. (2001) *Arte y percepción visual: psicología del ojo creador*. Alianza editorial.

Baril, J. (1987). *La danza moderna*. Paidós.

Bernaschina, D. (2019). Las TIC y Artes mediales: La nueva era digital en la escuela inclusiva. *ALTERIDAD. Revista de Educación*, vol. 14, núm. 1, pp. 40-52. <https://www.redalyc.org/jatsRepo/4677/467757705003/html/index.html>

Cañete, M. (2010). Evolución de la expresión plástica en los niños y niñas de educación infantil elementos básicos del lenguaje plástico. Objetivos, contenidos, materiales, estrategias metodológicas y de evaluación de la expresión plástica. modelos y estereotipos. *Revista digital: innovación y experiencias educativas*, (no 26). Enero de 2010, pp. 1-11.

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_26/MARIA_DEL_MAR_CANETE_PULIDO_01.pdf

Cárdenas, A. (2016). *La performance: El cuerpo como confluencia de los lenguajes artísticos*. Reflexión académica en diseño y comunicación n° XXVIII. Recuperado de: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=586&id_articulo=12151

Coca, P y Montero, M.P. (2006). *Arte contemporáneo y educación: Un diálogo abierto*. Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo.

De Benito, C. (2007). (7 de septiembre de 2020). Carolinadebenito.webs.com. *El arte en la escuela*. El porqué de la importancia del arte en educación. <https://carolinadebenito.webs.com/laimportanciadelarte.htm>

Deangelis, S. (2014). *Oskar Schlemmer, el ballet Triádico y el vestuario en la Bauhaus*. Universidad Nacional de Mar del Plata. Telón de fondo.org. Recuperado de: <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/article/view/6604/5820>

Domínguez Chillón, G. (2000). *Proyectos de trabajo. Una escuela diferente*. Madrid: La Muralla

Duncan, I. (2003). *El arte de la danza y otros escritos*. Ediciones Akal

Durán, L. (1991). La creatividad de la danza. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, Vol. 36, No 144, pp. 1-5. <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/51895/46283>

Eisner, E. W. (1995). *Educar la visión artística*. Paidós Educador. Barcelona, España. El pensamiento visual, Madrid, alianza editorial.

Feldenkrais, M. (2014). *Autoconciencia por el movimiento humano*. Paidós.

Ferreira, M. (2008). La educación artística y su incidencia en la transversalidad y calidad de la educación. Concepciones sobre la formación integral y su relación con la enseñanza de la danza como manifestación de la expresión corpórea. *Dialnet.unirioja.es/revistas*, ISSN 0716-0518, N°. 267. pp. 9-15. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2978683>

Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. Ed. Buenos Aires: siglo XXI editores Argentina.

Fuentes, A. (2006). *El valor pedagógico de la danza*. (tesis doctoral). <http://hdl.handle.net/10803/9711>

Fusco, G. (2009). La investigación histórica, evolución y metodología. Universidad de Carabobo Venezuela. *Revista Mañongo* n° 32, vol. XVII, pp. 229-245. <http://servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo32/art11.pdf>

García, M. (2019). *Guía para entender la Bauhaus*. Recuperado de: <https://www.yorokobu.es/bauhaus/>

Gardner, H. (1995). *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*. Barcelona:

Gómez, A. (2007). *Pensamiento, cuerpo y conciencia. (Descartes y Bergson)*. Recuperado de: https://filosofiayvida.blogspot.com/2007/07/pensamiento-cuerpo-y-conciencia_9479.html

Gutiérrez, O y Urueta, A. (2018). *La educación artística y su relación con el desarrollo de la inteligencia kinestésica corporal*. Universidad de la Costa. Recuperado de: https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/98/36564035%20_57420347.pdf?sequence=1&isallowed=y

Hacia nuevos escenarios educativos. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 10 (2), pp. 801-811. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v10n2/v10n2a02.pdf>

Hernández, R y Torres, G. (2009). La danza y su valor educativo. *Revista Digital - Buenos Aires - Año 14 - N° 138 - Noviembre de 2009*. p.1-1. <https://www.efdeportes.com/efd138/la-danza-y-su-valor-educativo.htm>

Lapierre, A y Aucouturier, B. (1987). *Simbología del movimiento*. Editorial científico médica.

Loewenfeld, V y Lambert, W. (1992). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Editorial Kapelusz.

Marín, R. (2011). La Investigación en Educación Artística. *Educatio Siglo XXI*, 29(1), 211-230. Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/educatio/article/view/119951>

Martínez, E. (2005). *La danza como recurso didáctico-pedagógico en la educación de los niños* (tesis). Universidad pedagógica nacional. Recuperado de: <http://200.23.113.51/pdf/21711.pdf>

Martínez, R. (2012). *La danza en la escuela*. Universidad de Cantabria. Facultad de educación. Recuperado de: <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/80604/pe%c3%91a%20cuevas%2c%20mar%c3%8da%20de%20la%20%20danza%20como%20recurso.pdf?sequence=1&isallowed=y>

Méndez, P. (2012). Mundos cambiantes: la tecnología y la educación 3.0. *Revista complutense de educación Vol. 23 Núm. 1 (2012)* pp.11-22. <https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/39099>

Montoya, J. (2009 12 de marzo). *El cuerpo en la modernidad*. Filosofía-multicultural. Recuperado de: <https://filosofiamulticultural.blogspot.com/2009/03/el-cuepo-en-la-modernidad.html>

Morales, F. (2015). *Salomé, princesa hebrea y mujer fatal en la narrativa centroamericana*. Cuadernos de Aleph 7, pp. 171-190. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5549718>

Ocaña, M. (1996). *Picasso y el teatro*. Museu Picasso, Barcelona.

Ortiz, J. (2008). *Le ballet mécanique y el synchrociné: Sobre una causa razonable de la legendaria sincronización imposible, al hilo de una mirada crítica del último intento realizado (Proyecto Schirmer 2001)*. Facultad de comunicación UMA Málaga-España.

Ossona, P. (1988). *La educación por la danza: enfoque metodológico*. Paidós.

Padilla, C y Hermoso, Y. (2003). Siglo XXI: Perspectivas de la danza en la escuela. *Tavira: revista de ciencias de la educación, Universidad de Cádiz* 18, pp. 9-20. http://www.xarnalot.com/expresiva/wp-content/uploads/2015/02/x008_sxxi_perspectivas.pdf

Panhofer, H. (2005). *El cuerpo en psicoterapia: teoría y practica de la danza movimiento terapia*, Barcelona, Gedisa editorial.

Peluffo, A. (2006). Alegorías de la bella bestia: Salomé en Rubén Darío, *The colorado review of hispanic studies*, vol. 4, pp. 293–308. <https://www.yumpu.com/es/document/read/16495790/alegorias-de-la-bella-bestia-salome-en-ruben-dario-spanish>

Ramírez, M. (2007). *La danza, como estrategia pedagógica para desarrollar el lenguaje corporal en el preescolar*. Universidad de la sabana facultad de educación licenciatura en pedagogía infantil. Recuperado de: <https://core.ac.uk/download/pdf/47066276.pdf>

Read, H. (1999). *Educación por el arte*. Barcelona: Paidós.

Ribeiro, M. (2009). *Educación artística, cultura y ciudadanía de la teoría a la práctica*. Organización de estados iberoamericanos para la ciencia y la cultura (OEI). Madrid, España. Recuperado de :
https://issuu.com/cultudocs/docs/educacion_artistica_cultura_y_ciudadania

Rodríguez, R. (2009). *El cuerpo como objeto de arte*. roxanarodriguezortiz.com. Barcelona. <https://roxanarodriguezortiz.com/2009/08/31/el-cuerpo-como-objeto-de-arte/>

Rojas, P. (2016). *Educación artística para la formación ciudadana. Caja de herramientas para la educación artística*. Consejo nacional de la cultura y las artes Gobierno de Chile. https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/cuaderno4_web.pdf

Ruano, D. (2015). *Platón. teoría de la educación. matemáticas y dialéctica*. Filosofem. Ètica i Filosofia en Secundària. Recuperado de:
<https://www.nodo50.org/filosofem/spip.php?article405>

Ruggio, G. (2011). El cuerpo: La afirmación a lo largo de la historia como formador de la identidad. *EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 16, N° 160* pp. 1-1. <https://www.efdeportes.com/efd160/el-cuerpo-como-formador-de-la-identidad.htm>

Sánchez, G. (2015). *La expresión corporal-danza en patricia Stokoe*. Escuela universitaria de magisterio de Zamora. Recuperado de <http://www.xarnalot.com/expresiva/wp-content/uploads/2015/01/12-La-EC-danza-en-Patricia-Stokoe.pdf>

Sánchez, J. (2010). *Cuerpo y tecnología. La virtualidad como espacio de acción contemporánea*. Argumentos vol.23 no.62 México 2010. Recuperado de:
http://scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0187-57952010000100010

Scharagrodsky, P. (2015). *El cuerpo en la escuela*. Explora las ciencias en el mundo contemporáneo. Recuperado de:

<http://ceip.edu.uy/ifs/documentos/2015/sexual/materiales/pedagogia-elcuerpoenlaescuela/pedagogia-elcuerpoenlaescuela.pdf>

Stokoe, P. (1993). *Expresión corporal-danza: ese lenguaje silenciado*. En revista

Stokoe, P. y Harf, R. (1992). *La expresión corporal en el jardín de infantes*. Barcelona. Paidós

Tertre, C. (2018). *Salomé dansant Salomé tatouée*. Panoramadelart.com. Publicado el 13/03/2018. Recuperado de <https://www.panoramadelart.com/gustave-moreau-salome-dansant>

Tocco, A. (2004). *Cuerpo y aprendizaje en la educación inicial*. Dirección general de cultura y educación, gobierno de la provincia de Buenos Aires. Documento no. 4. Topía nº 9, noviembre de 1993, p.1. https://abc.gob.ar/inicial/sites/default/files/1_cuerpo_y_aprendizaje_en_la_educacion_inicial.pdf

Vasco, G y Pineda, R. (2015). *La danza herramienta pedagógica de formación*. Universidad libre facultad de ciencias de la educación. Bogotá. [https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8491/proyecto%20final.pdf?sequence=](https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8491/proyecto%20final.pdf?sequence=1)

1

Walker. M. (2016). Salomé. La joven que baila. *Revista digital de iconografía medieval*, vol. VIII, nº 15, 2016, pp. 89-107. https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2016-06-30-Walker_Salome.pdf