

Danzar con los niños

Enseñanza de la Danza Como medio de
formación estética en la escuela

DANZAR CON LOS NIÑOS:
ENSEÑANZA DE LA DANZA COMO MEDIO DE FORMACIÓN ESTÉTICA EN LA
ESCUELA

DIANA MILDRED RODRÍGUEZ MARMOLEJO

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ IZQUIERDO

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA

2022

DANZAR CON LOS NIÑOS:
ENSEÑANZA DE LA DANZA COMO MEDIO DE FORMACIÓN ESTÉTICA EN LA
ESCUELA

DIANA MILDRED RODRÍGUEZ MARMOLEJO

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ IZQUIERDO

Trabajo de grado para optar al título de Comunicador Social / Periodista

Directora

Maritza López de la Roche

Directora Escuela Comunicación Social, Universidad del Valle

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA

2022

CONTENIDO

RESUMEN DEL PROYECTO	8
INTRODUCCIÓN.....	10
Experiencia estética.....	12
Formación estética.....	13
Los derechos culturales y la democratización de las artes.....	14
El desarrollo humano.....	16
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	17
Preguntas de investigación.....	17
OBJETIVOS.....	17
Objetivo general	17
Objetivos específicos.....	17
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	20
COVID- 19 y el movimiento corporal	27
<i>Perspectiva de Diana</i>	27
Retomando La Reflexión.....	30
CAPÍTULO 1: RED CONCEPTUAL.....	34
Educación Artística y/o Formación Estética.....	34
El papel del educador artista.....	40
La danza en la escuela, la estética y el desarrollo del ser	45
CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA Y TRABAJO DE CAMPO	54
Material empírico	55
Aspectos a analizar.....	56
CAPÍTULO 3: HALLAZGOS	58
El espacio: un laboratorio corporal para moverse en libertad	58

El cuerpo y transformaciones físicas y motrices de los niños.....	67
Las interacciones de los niños dentro del grupo	72
Caracterización de las y los docentes en las experiencias de Formación Estética.....	76
“Encuentros de sensibilización” con docentes de los Colegios Comfandi.....	77
Ciclo I.....	78
Conferencias con artistas.....	80
Encuentro al aire libre en el Club Piedralinda.....	82
Ciclo II	86
Ciclo III.....	87
Entrevistas a docentes del Colegio Comfandi	90
Experiencia estética cotidiana en la infancia.....	91
Prácticas o público de determinadas prácticas artísticas en la infancia	92
Experiencia estética cotidiana en la actualidad.....	93
Hábitos de ser público (s) de prácticas artísticas en la actualidad	94
Vivencias durante los encuentros de sensibilización	95
Aprendizajes Tras Los Encuentros De Sensibilización.....	96
CONCLUSIONES.....	100
La “estética” en la vida cotidiana	100
Los docentes y el proceso de formación estética.....	100
Los docentes: mediadores de la experiencia estética en las aulas	100
El rescate de la corporalidad en las escuelas.....	101
Los niños ante la práctica artística y estética	101
Danza para la sensibilización escolar	101
El espacio.....	102

Transformaciones físicas y motrices de los niños durante la formación dancística ...	103
Los niños dentro del grupo: tipos de comportamientos y rasgos de la personalidad	103
Caracterización de los docentes en las experiencias de Formación Estética	104
Experiencia estética cotidiana en la infancia.....	104
Prácticas o consumo de prácticas artísticas en la infancia.....	104
Experiencia estética cotidiana en la actualidad.....	104
Hábitos de consumo de prácticas artísticas en la actualidad	105
Vivencias durante los “Encuentros de Sensibilización”	105
Aprendizajes tras los “Encuentros de Sensibilización”	106
BIBLIOGRAFÍA	107
ANEXOS	109
Fichas de planeación “Encuentros de Sensibilización” en la Institución Educativa	
Comfandi Ciudadela.....	109
Informes “Encuentros de Sensibilización” en la Institución Educativa Comfandi	
Ciudadela.....	115
Fichas de planificaciones e Informes de “Encuentros de sensibilización” virtuales con	
los docentes de los diferentes Colegios Comfandi de Cali, Jamundí y Yumbo (marzo a julio de	
2021)	122
Muñecas de los anhelos elaboradas por docentes en el “Encuentro de	
sensibilización”	156
.....	156
.....	156
.....	156

Fichas e informes de “Encuentros de Sensibilización” virtuales con los docentes de los diferentes Colegio Comfandi de Cali, Jamundí y Yumbo. Ciclo de Artes Mixtas (Octubre a noviembre de 2021)	163
--	-----

RESUMEN DEL PROYECTO

El colegio en el que labora y del cual es egresado Juan Camilo Rodríguez, maneja un modelo pedagógico alternativo que, sin descuidar la formación académica, ofrece una formación integral del ser, contemplando 3 pilares: el sentir, el hacer y el pensar. Además de un fuerte uso de los elementos artísticos y estéticos como medio de aprendizaje y formación personal. Por consiguiente, en este plantel, la enseñanza de la danza posee también un propósito más allá del aprendizaje de una técnica y su correcta ejecución.

¿Qué representa la danza para la formación del ser? ¿Cómo y qué nos aporta la danza como un elemento fundamental a la educación formal académica? ¿Cómo desde esta actividad física se puede contribuir al desarrollo de la sensibilidad y la experiencia estética en los niños? Son estos algunos de los interrogantes que nos llevan a abordar los problemas objeto de investigación. Inquietudes surgidas, particularmente, a raíz de la experiencia de Juan Camilo como maestro de danza de preescolar y primaria y a la familiaridad por la danza adquirida por Diana Mildred a través de su madre, en la infancia.

Palabras Clave: danza, experiencia estética, formación estética, desarrollo humano

ABSTRACT

ALAS is the school where Juan Camilo works, and in which he graduated. Even though the school does not overlook academic training, it practices an alternative pedagogy which offers an integral kind of education with three key principles: to do, to think and to feel. Artistic and aesthetic elements are also part of the curriculum. Learning is undertaken as a holistic process to form integral human beings. Therefore, in this institution teaching dance is also guided by a bigger purpose than just learning a dance technique and its correct execution.

What does dance represent in the formation of the human being? What is the contribution of dance as a core item in formal academic education? How can we contribute to the development of sensibility and the aesthetic experience linked to dancing as a physical activity? These are some of the questions that led us to undertake this research process. Such questions originated both in Juan Camilo's experience as preschool and primary school dance teacher; and in Diana Mildred's familiarity with dancing since childhood, due to her mother's influence.

Key words: dance, aesthetic experience, aesthetic education, human development

INTRODUCCIÓN

En el año 2018, séptimo semestre de Comunicación Social de la Universidad del Valle, se nos enfrentó a la ardua tarea de elegir un tema preliminar (en teoría) para nuestro trabajo de grado, apuntando a que fuera el definitivo. En mi caso personal (Juan Camilo) me sentía completamente abrumado con esta tarea, pues a pesar de que dediqué mis vacaciones a pensar en un tema que fuera “ideal” para esta labor, no logré decidirme por nada.

Mi incomodidad aumentó al ver que en la primera clase de “Proyectos I” la mayoría de mis compañeros ya tenían temas elegidos o al menos varias ideas que les gustaran y yo no tenía un atisbo de algo que me convenciera. Coincidentalmente, unido a una especie de auto-presión ejercida en mi ser por el hecho de haber cumplido 20 años y sentirme como un adulto “en forma”, decidí buscar trabajo y se me presentó la oportunidad de ingresar a laborar como maestro de baile asistente/suplente en el colegio del que me gradué.

Retornar al colegio que siempre he considerado mi segundo hogar, ahora bajo la posición de maestro, me llevó a cuestionarme en mayor profundidad la forma en que las artes, y en especial la danza, son incluidas en el pensum de las instituciones educativas y con qué propósitos. Pues si bien a mis compañeros y a mí se nos enseñaron variadas y diferentes artes, el propósito principal del colegio nunca fue la creación de artistas expertos o virtuosos de las artes.

Enfrentado a esta reflexión pedagógica, a mi nueva función como educador y a la necesidad de tener un tema para mi trabajo de grado, decidí que analizar la danza -no desde la formación de bailarín profesional que recibí, sino a través de una perspectiva estética, como recurso “complementario” a la educación formal académica-, podría ser una labor investigativa diferente, interesante, y con la que sentía gran conexión. Pues si algo tenía claro, era que no quería trabajar un tema “porque sí”.

Tras esta etapa, en la que yo mismo fui muchas veces víctima y victimario de la creencia que el arte sólo puede ser trabajado por integrantes de campos especializados, o en “palabras criollas”, que el estudio de la danza en la perspectiva que yo planteaba no tenía nada que ver con un trabajo de grado de Comunicación Social, logré dar forma a esta primera fase, exponerla exitosamente, y afianzar la convicción que ahora sentía por mi trabajo y la posibilidad de investigar las artes y el desarrollo humano desde la Comunicación Social.

Al iniciar la etapa de Proyectos II mi compañera Diana Mildred, se sumó al trabajo de grado, pues ya habíamos trabajado en diferentes proyectos de carácter artístico a lo largo de la carrera y compartimos gran interés en común por elementos artísticos como la danza y el folclor nacional. Esto, en el caso de ella, debido a sus raíces huilenses; y en mi caso, por mi formación como bailarín desde mi adolescencia y la constante exposición a las artes en mi crecimiento.

En nuestro proceso de investigación, buscando formas de entender y abordar las artes y la danza a través de un enfoque diferente, apelando a su cualidad sensitiva y formadora, hallamos y acogimos ciertos conceptos fundamentales para comprender las artes desde la perspectiva que proponemos.

A continuación, los conceptos principales serán explicados y presentados brevemente, señalando su presencia/ausencia en la cotidianidad del ser, para brindar un primer acercamiento a su significado y relevancia. Se profundizará en el significado de los conceptos a lo largo del texto en diferentes momentos.

Experiencia estética

Levantarse, desayunar, cepillarse, salir al mundo y volver en las noches a casa; finalmente la vida se convierte en un proceso de rutinas mecanizadas que carece de toda conciencia sensorial y anímica. La constante ausencia de lo sensible en el día a día industrializado, la mecanización del existir y habitar son lo que nos lleva a rescatar en este trabajo *la estesis*, la experiencia estética. “Podemos descubrir cómo la obra de arte desarrolla y acentúa lo que es característicamente valioso en cosas del disfrute diario (...) ¿Por qué para las multitudes el arte parece una importación de un país extranjero y lo estético es sinónimo de algo artificial?” John Dewey (1994/2005, p.11)

Experiencia en cuanto a vivencias del día a día o con un carácter particular, estética en cuanto a lo que estimulan y despiertan en nuestra humanidad. La experiencia estética, en pocas palabras, consiste en aquellas experiencias (rutinarias o no) que de alguna forma toman relevancia para la estimulación sensitiva. Experiencias que despiertan y provocan alguna sensación en particular en el ser, como la satisfacción intensificada que siente este al elegir su atuendo diario.

De carácter placentero o doloroso, la experiencia estética nos nutre constantemente y aporta a la sensibilidad que poseemos como individuos. Vemos como una necesidad el señalar que es frecuente, en los seres humanos, la ausencia de conciencia e identificación de la experiencia estética. Por lo tanto, proponemos su reconocimiento y estimulación constante mediante los diversos caminos posibles. Y en el caso de este trabajo, nos interesa explorar la estimulación, el reconocimiento y la construcción de dicha experiencia a partir de las artes y la danza, no solo en los espacios cotidianos, sino enfocándonos en la particular importancia que encarna para los escolares, durante la infancia y la adolescencia.

Formación estética

Entender la presencia y efecto de la experiencia estética sobre el humano y el ser en desarrollo, como lo son los niños y jóvenes, es también reconocer la posibilidad y necesidad de una formación escolar que entienda la relevancia de la capacidad de sentir: “la estesis”. Es decir, hace falta una escuela que reconozca el potencial que tienen las vivencias sensibles y emotivas como medio de formación.

Construir y educar el ser tanto en lo académico como en lo artístico debe ser un proceso integral y humanístico, que procure brindar al individuo momentos de estimulación estética a través de las dinámicas que sean posibles en determinado entorno, y según los recursos disponibles. Introducir procesos de Formación Estética en las aulas escolares es una de las maneras de expandir el alcance de las artes en nuestra sociedad. Para incluir las dinámicas estéticas y artísticas en las escuelas, es necesario involucrar principalmente a los maestros en procesos de fortalecimiento de la sensibilidad, para que así ellos puedan, a su vez, estimular estas habilidades y capacidades en los alumnos, e incluso en sus familias.

La Formación Estética y las experiencias de las artes deben ser contempladas de manera integral, pues así maestros, alumnos y familias se pueden ver permeados y alimentados en su sensibilidad. El construir seres sensibles y conscientes es apostar por una sociedad con las mismas características. Por eso señalamos la necesidad de implementar proyectos que hagan de la academia y las artes un proceso verdaderamente humano, una *Formación Estética* legítima.

Los derechos culturales y la democratización de las artes

El acceso justo, fácil y equitativo para cualquier persona a la cultura y las artes, si bien es algo que suele ser pasado por alto o considerado como innecesario o accesorio, está en realidad cobijado bajo el concepto de *Derechos Culturales*, los cuales forman parte de la segunda generación de los Derechos Humanos. Los Derechos Culturales son promovidos para garantizar a individuos y comunidades una participación oportuna y segura en una amplia gama de bienes culturales y formas de practicar las artes; procurando así el disfrute de los mismos en condiciones de igualdad, dignidad humana y sin discriminación alguna. El reconocimiento de los Derechos Culturales ayuda a que las artes puedan abandonar ese podio académico en que las hemos situado, y así estar al alcance de todos y no de unos pocos. Lo anterior, como sustentamos más adelante, está siendo propuesto por muchos educadores y filósofos como una necesidad imperante en la reflexión pedagógica reciente, entre los que se destacan el pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense John Dewey; Alain Kerlan, filósofo francés y especialista en pedagogía artística en la escuela; y la sudafricana Marelize Van Heerden, bailarina, máster en música y doctora en educación.

Para nadie es un secreto que, en Colombia y América Latina, las artes más allá de las expresiones folclóricas, han sido espacios y prácticas acaparados por los grupos sociales de mayores ingresos y por lo tanto han sido de fácil acceso solamente para estos. Aunque en nuestro país se hable de la existencia e implementación de *Derechos Culturales* la realidad es que en la mayoría de espacios formativos a los cuales acceden principalmente los sectores sociales situados en los estratos 1 a 4, entre ellos las instituciones educativas estatales, no cuentan en sus currículos escolares con un plan para la enseñanza de las artes. En las pocas instituciones que lo contemplan, estas se ven como asignaturas de relleno o de poca importancia. Se reducen a un ítem más en el marco de un pensum académico, donde ocupan un papel secundario, dentro de una formación que privilegia las matemáticas, las ciencias y la competitividad, olvidando por completo el cultivo de las capacidades sensibles y estéticas.

Consideramos también que en nuestra realidad educativa a todos se nos mide mediante el famoso examen ICFES a la hora de graduarnos del colegio. En este examen no evalúan absolutamente nada que tenga que ver con habilidades artísticas y motrices, a lo mucho hay unas pocas preguntas en relación a la historia del arte, pero de habilidades estéticas nada de nada.

Según eso, si el acceso a la educación superior, en especial a la universidad pública, depende enteramente (o casi por completo) del resultado en un examen que evalúa solo nuestros conocimientos en las ramas académicas tradicionales, evidentemente prepararse en habilidades estéticas/artísticas va a ser considerado una pérdida de tiempo o actividad de “relleno” para muchas personas. Con mayor razón si estas tienen en la educación superior casi la única opción para poder cambiar y mejorar la forma de vida que tienen muchos de nuestros jóvenes y sus familias. No se les da la oportunidad a las artes para ser consideradas como parte de un proyecto de vida.

Teniendo en cuenta que la enseñanza de las artes y su función sensitiva puede transformar los escenarios, vidas y dinámicas de las personas y sus comunidades, consideramos y señalamos como una necesidad apremiante la implementación de políticas públicas y acciones sociales que garanticen la inclusión de las artes en los currículos escolares y demás espacios de formación humana, ya sea por acción gubernamental o comunitaria en nuestra sociedad colombiana.

Es imperativa la inclusión responsable y consciente de las artes en las instituciones escolares, porque si permitimos a los alumnos y maestros entrar en una construcción creativa del ser, estaremos contribuyendo a la formación de seres comprensivos y sensibles que puedan provocar un cambio a su contexto social.

La política pública surgida en el Plan Nacional de Danza 2010-2020, tiene como objetivo ampliar la base social de las artes, enfocándose principalmente en el fortalecimiento de las organizaciones y de los diferentes actores que hacen parte de esta

práctica artística. Pese a hacer hincapié en la importancia de la implementación de esta política para garantizar el ejercicio y la dignidad a los profesionales en danza, también resalta la importancia de apreciarla como un bien público para el disfrute estético. Con el fin de posicionar la danza como una de las artes con gran potencial para transformar realidades y para promover la creatividad, el goce y la vida; teniendo en cuenta el papel fundamental de la danza como fuente del desarrollo humano y de mejoramiento de la calidad de vida.

El desarrollo humano

Conocer sus cuerpos, dominarlos, adquirir autoestima y autoaceptación, desarrollar tolerancia a la frustración, incentivar el sentido de pertenencia y empoderar a los niños, niñas y jóvenes de las comunidades para que aporten a los procesos que se dan dentro de estas, son habilidades que se pueden lograr con la estimulación de los sentidos y a través de las artes. Es por ello que consideramos indispensable abordar el concepto de desarrollo humano dentro de nuestro trabajo de grado. Partimos de la premisa planteada por el filósofo suizo Patrice Meyer-Bisch (2014) la cual sustenta que la finalidad de los derechos culturales y de la gestión cultural no es otra que el Desarrollo Humano. Consideramos que el acceso a las artes es imprescindible para que los individuos potencien sus habilidades y sensibilidad, para que puedan enfrentar y confrontar al mundo junto a sus dinámicas, y para que puedan cumplir un papel determinante en las decisiones que involucren a la sociedad y a la comunidad de que hacen parte.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Preguntas de investigación

¿Qué consecuencias positivas pueden generar la danza y las artes cultivadas en el entorno escolar académico para la formación del ser y para el desarrollo humano?

¿Cómo se cultiva un conjunto de habilidades (motrices, intelectuales, etc.) que pueden ser desarrolladas en los niños a través de la danza en la etapa escolar?

¿Cómo mediante esta actividad física se puede contribuir al desarrollo de la sensibilidad y la experiencia estética en los niños y niñas?¹

OBJETIVOS

Objetivo general.

Propiciar en los niños por medio de la danza, como práctica estética, el desarrollo humano y el fortalecimiento de sus capacidades sensibles; a la par que se estimulan el dominio y conocimiento de su cuerpo, del espacio, y de una gama de habilidades para relacionarse con el mundo y los seres vivos que los rodean.

Objetivos específicos.

Generar y estimular en los niños, mediante experiencias estéticas, una “sensibilidad” ante su entorno físico, social y en sus relaciones con las personas y demás seres vivos.

Identificar la danza como herramienta usada en pro del desarrollo humano. (psico-social).

Comprender el papel de las artes y la actividad física “armónica” en el desarrollo corporal.

¹ A lo largo del texto nos referiremos a “niños” o a “niños/niñas”, pero se advierte que nos posicionamos en el reconocimiento de la diversidad de género.

Explorar las funciones que pueden cumplir los educadores de preescolar y básica primaria en los procesos de formación estética.

Planteamiento Del Problema

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para hablar del papel de las artes en el desarrollo de la sensibilidad, personalidad y formación estética de los niños, narraremos en primer lugar las experiencias personales de los realizadores de este trabajo de grado respecto a cómo las artes han influido en su vida. Con esto se pretende evidenciar que las artes, aunque hayan sido experimentadas en pocas dosis y espacios extracurriculares, brindan aportes significativos para el desarrollo del ser.

Si las artes fueran consideradas y ejercidas como un derecho fundamental de todos y en particular de los niños, con una presencia constante en los espacios académicos, el resultado que se podría tener es que de seguro formaríamos seres con mayor libertad, fortalezas y pensamientos ricos y críticos.

Experiencia de Juan Camilo Rodríguez

Desde el vientre de mi madre ya sentía las artes. O bueno, eso me relatan mis padres cada que recuerdan cómo faltando una semana para mi nacimiento fueron a una viejoteca en la 15 con 15 a bailar salsa “y yo con ese timbal grandote por allá, terminé mamada” dice siempre mi mamá. El día que nací, mis padres coincidieron con un obstetra “todo bacano” (como dicen ellos) quien hizo poner como música ambiente éxitos de la música anglo. Fue así como llegué al mundo a la tonada de “Angie” de los Rolling Stones y de “Imagine” de John Lennon hace ya casi 24 años.

Lo artístico lo llevo también en los genes, varios de mis ancestros han sido amantes de las artes como mi abuelo paterno, que además de zapatero era guitarrista empírico, cantante enamorado de la música colombiana y de los tangos; y quien participó en los coros que estrenaron el himno al Valle del Cauca el 14 de mayo de 1961 en la plazoleta de San Francisco en Cali.

Desde pequeño en mí fluyeron las artes, principalmente el teatro, la música y la danza, pues por ahí en un VHS de mi casa aparezco a temprana edad bailando una suerte

de ballet; en una foto se retrata la danza árabe, con un limpión de la cocina amarrado a mi cuerpo; y es que recuerdo haber sido álgido fan de Shakira, sus caderas y “Ojos Así”.

Estudié en tres colegios: La Arboleda, el Freinet y Alas Colegio. En el primero recuerdo haber participado de varias obras de teatro y tocar constantemente flauta dulce como parte del pensum; incluso aprendí algo de guitarra. Por mi facilidad para el inglés me volví adepto al pop aunque a mis compañeros les gustaba el reggaetón y escuchar “La Mega”. Mas eso no era un impedimento para relacionarme con ellos.

En cuarto grado, cuando llegué al Freinet, todo cambió; las artes no eran relevantes (desde mi punto de vista) excepto por contadas clases de música y arte, algunos cursos extracurriculares y una clausura general llamada “macroproyecto”. Y si bien en mi anterior colegio no era precisamente una estrella social, acá me convertí en marginado. No me gustaba el reggaetón y allá solo escuchaban “Arcángel” todo el día; mis padres atravesaron una ardua situación económica en aquel momento y no eran dueños de ganado ni empresas como mis compañeros, así que también era “el pobre”; y para completar era el niño con sobrepeso del salón.

Pobre, gordo y con problemas de convivencia, odiaba estar en ese mundo de almas plásticas en el que, literalmente, los compañeros más “cool” del curso decidieron dividirnos como populares e impopulares, y se imaginarán cómo era el trato a los impopulares. Diría incluso, que mi único recuerdo grato de ese colegio fue cuando representamos el mito “El Árbol de Agua Grande” e hice el papel principal.

Básicamente, el ser expulsado de ese colegio en sexto fue lo mejor que me pasó en la pre adolescencia, porque llegué a un lugar que atesoro en mi corazón: Alas. Esta institución se fundamenta en la pedagogía Waldorf, razón por la cual todos los procesos de aprendizaje procuran trabajar en 3 ejes fundamentales del ser: el hacer, el pensar y el sentir. Debido a esto, todos los procesos educativos involucran actividades corporales y artísticas que ofrecen a los estudiantes múltiples experiencias estéticas en complemento a

lo académico. Fue en este lugar donde descubrí que las artes debían tener protagonismo en mi vida.

En este colegio, la oferta artística y cultural era sumamente amplia y diversa, teníamos incluso electiva de música los miércoles en la tarde y me uní al grupo de flauta traversa. Pero aquí debo señalar que, a raíz de mi experiencia en Freinet, había desarrollado serios problemas de autoestima y un gran conflicto con mi cuerpo. Recuerdo una época en la que era incapaz de mirarme al espejo porque odiaba mi apariencia. Incluso, usaba un enorme saco de lana todo el día, aunque muriera de calor, pues no soportaba que la gente viera mi cuerpo.

En esa misma época (principios de 2012) a mi casa llegó un volante de una escuela de salsa a unas pocas cuadras, entonces pensé en que esta podía ser una manera de perder algo de peso e intentar algo nuevo y así inicié, sin saberlo, mi camino por la danza de manera artística. Estuve en esta academia llamada *Sport Dance* por año y medio hasta que sentí que necesitaba algo más; ya las presentaciones en kermeses y fiestas de unidades me eran insuficientes y por el momento soñaba con una sola cosa: participar del Salsódromo de la Feria de Cali, en medio de los gritos de la gente, los trajes coloridos y enormes y la música estridente; así que emigré a *Salsa Viva y Tango Vivo*.

Salsa Viva: una academia enorme de salones tablados con espejos gigantes y un inventario de vestuario hermoso y desmesurado (habían alquilado la casa de enfrente exclusivamente para guardar el vestuario); en ese universo de shows, trajes de lentejuelas y buenos amigos mi físico seguía cambiando, mi complejo corporal parecía disminuir y logré salir en el Salsódromo. Un día decidieron hacer unas pruebas para re-organizarnos en grupos según nuestras habilidades; todos mis compañeros aseguraban que yo ascendería a la sub-base de la compañía principal, más fue todo lo contrario, fui el único de mis compañeros que no fue promovido (recuerdo incluso que el mismo día que me dieron esa noticia tan frustrante fue el día que tomé mi primera clase de conducción, que además resultó un asco).

Cuando pregunté la razón al que en aquel momento era el director artístico de la academia, el señor Albeiro Quiroz, uno de los fundadores del Ballet Folclórico de Antioquia, me dijo “es que usted parece una vaca bailando”, que era más barriga que persona, me veía mal en escena y que era el bailarín “obeso” de la academia. Ese comentario me marcó, me dolió demasiado. Tanto que a la fecha de hoy aún recuerdo la expresión de asco y desidia en su rostro cuando me lo dijo, y cómo yo, nuevamente, sentí enorme decepción y asco de ser como era y de mi apariencia. No obstante, obtuve algo de consuelo cuando al preguntarle al director de la compañía de salsa por qué no había pasado me dijo que no era por lo gordo, si no porque aún me faltaba alcanzar cierto nivel. Permanecí allí solo unos meses más, pues me volví un cero a la izquierda, hasta que gracias al curso de Pre-ICFES tuve la excusa perfecta para salir.

Por mis habilidades corporales y mi carácter efusivo en general, pude sobresalir en Alas desde que inicié en la primera academia, hasta llegar a ser reconocido como el bailarín del colegio por compañeros, maestros e incluso padres de familia totalmente desconocidos para mí. Finalizando mi bachillerato, a principios de 2015, entré a formar parte de una producción musical llamada “Twist” en la que crecí mucho artísticamente, pues debí interpretar muchos estilos de danza, y además me hizo enfrentar mi cuerpo pues al director le gustaba que muchos de los vestuarios fueran sin camiseta y que las coreografías tuvieran movimientos algo sugestivos. Este show también me hizo encarar más mi homosexualidad y ese mundo, pues el elenco estaba lleno de gays cliché: amanerados, imprudentes, hipersexualizados y “venenosos”; no quise demostrar mi orientación sexual pues casi todos ellos me incomodaban y, cuando se dieron cuenta, trataron el tema con sátira y burla.

Fue también por este espectáculo que descubrí la academia de Bollywood y danzas “Ajanta”, de la India; y, por no decir mucho, me enamoré perdidamente de esta danza y este mundo místico, razón por la cual me he desempañado en esa danza desde esa fecha hasta la actualidad, aunque unos años después la directora literalmente nos abandonó para irse a España. Entre todos decidimos tomar las riendas del grupo, nombrando como nueva

directora a la que más experiencia tenía, y empezamos a llamarnos “Durga Dance Company”. Debo también mencionar que esta danza se volvió algo así como mi sello, mi distintivo (lo cual está relacionado en parte también a que mi aspecto físico es bastante oriental) y debido a esto obtuve mi apodo en la Escuela de Comunicación Social, en donde casi todo el mundo me llama “Bollywood”.

Tras haberme alejado por completo de la salsa, tuve la oportunidad de retornar a ese medio atraído nuevamente por el Salsódromo gracias a un compañero de la universidad, pero esta vez ingresé a *Los Polifacéticos del Ritmo*, academia que se halla en Atanasio Girardot, un barrio de carácter popular, que además de recordarme el por qué me gustaba bailar salsa artísticamente, me hizo confrontar con otras realidades sociales diferentes a las que conocía hasta el momento. En total, he participado 4 veces en este evento, que se ha vuelto emblemático de la ciudad.

Para no extendernos más, hablaré del más reciente paso (y quizá relevante) que he dado hasta ahora en el ámbito artístico, dancístico y profesional y que además ha inspirado este proyecto investigativo/educativo: el iniciarme como maestro de danzas en Alas.

En vista de que muchos de mis compañeros egresados estaban trabajando allá, solicité trabajo pensando en obtener un puesto como auxiliar de clase de manualidades o del cuarto de materiales; pero, coincidencialmente la maestra de danzas de primaria estaba a punto de ingresar a licencia de maternidad, así que entré a trabajar como su asistente en enero de 2018 hasta que salió a su licencia y quedé yo como titular. Se suponía que ella retornaría al iniciar el siguiente año lectivo, pero decidió dedicarse a su maternidad. Lo cual me dejó como profesor titular de danza en primaria a cargo de preescolar hasta grado tercero; y mi gran logro en este espacio fue materializar con mis alumnos, los niños más pequeños del colegio, la clausura de fin de año escolar.

Aunque constantemente sentí gran presión (personal) por crear y mostrar algo que estuviera a la altura, sumado a cierto grado de desesperación durante el proceso de

creación de los montajes, finalmente tuve éxito y muchísimas personas me felicitaron y elogiaron la puesta final. Como la directora del colegio, quien apreció la calidad de mi trabajo y resaltó el proceso que desempeñé, según sus apreciaciones, respetando los ritmos y capacidades de los niños.

Experiencia de Diana Mildred

Mi familia llegó a Cali en 1994. Mi papá y mi mamá, oriundos de Neiva, tuvieron en esa misma ciudad a mi hermano mayor, luego a mi hermana en Bogotá. Y yo, la más pequeña de la casa, nací aquí en la capital del Valle del Cauca. Cinco años después de haber llegado a La Sultana del Valle, en busca de mejores oportunidades laborales, mi mamá se inscribió en el programa de *Técnico en Danzas Folclóricas* en el *Instituto Popular de Cultura IPC*. Fue a raíz de este nuevo paso en su vida que se le ocurrió crear un grupo de danzas folclóricas con los niños y niñas del barrio Brisas de los Andes, donde vivíamos en el momento. Esto, por un lado, para poner en práctica lo aprendido, y por otro, para poder subsidiar su transporte al Instituto. La comunidad en general acogió positivamente la propuesta del grupo de danzas folclóricas y tuvo tal acogida que llegó a estar conformado por más de 20 niñas y niños, entre los que estábamos mis hermanos y yo.

Todos los sábados, de tres a cinco de la tarde, nos reuníamos en la caseta comunal del barrio para aprender los bailes típicos de las diferentes regiones del país: cumbia, bullerengue, bambuco, contradanza, currulao, entre otros. También, con cierta regularidad, se hacía el montaje de diferentes coreografías para realizar muestras en los eventos del barrio como kermeses, las novenas navideñas y las celebraciones del día de los niños. Algo que también recuerdo de este grupo de danzas, era que los vestuarios de algunos bailes como el del Ciempiés, El Gallinazo y Los Matachines, eran creados por nosotros mismos con materiales reciclables, dándonos la oportunidad de agregar un toque personal a lo que nos íbamos a poner.

Este proyecto liderado por mi mamá, no sólo estimulaba nuestra sensibilidad corporal a la hora de bailar, sino que también estimulaba nuestra creatividad y destreza manual a la hora de construir nuestros vestuarios y utilería. Uno de los bailes que más disfruté fue el del Ciempiés, pues estaba lleno de colores y nosotros mismos elaboramos la vestimenta. Para esto había que recortar plásticos de diferentes colores en tiras largas, que luego se acomodaban para crear flecos. Estos se pegaban a un short y una blusa básica que quedaban cubiertos completamente con los coloridos flecos y que, más allá de lo estético, ayudaban a pronunciar más nuestros movimientos. Lo que más me gustaba de crear mi propio traje, era tener la libertad de elegir los colores y formas con los que me iba a presentar, porque me permitían ser creativa y además cubrirme de colores que me daban confianza en mí y con los que de seguro me iba a sentir bien en el escenario.

Por otro lado, gracias a mis raíces del Tolima grande, una región musicalmente emblemática en Colombia, nació en mí el interés y gusto por la música andina colombiana. Debo decir que este gusto afloró especialmente gracias a mi abuelo, de origen tolimese, que desde que estaba muy pequeña me invitaba a su casa para escucharlo tocar su guitarra y cantar las tonadas de Silva y Villalba, Garzón y Collazos y otros representantes del folclor. Mi abuelo agarraba su instrumento y empezaba a tocar y cantar. Yo a cambio le pagaba 100 pesos por cada canción que interpretaba y de tanto escucharlas me las aprendía, y finalmente las cantaba junto a él. Aún en la actualidad, este sigue siendo el ritual que fortalece nuestra relación abuelo - nieta, solo que ahora lo hacemos con las canciones que él mismo ha compuesto durante mucho tiempo y reflejan las vivencias de sus años.

A pesar de haber migrado hace tanto, mis padres viajan todos los años en el mes de junio al Huila a celebrar las fiestas de San Pedro y San Juan, y desde que tengo uso de razón, hemos participado en familia de estas celebraciones llenas de tamboras, baile y marranas (instrumento musical propio de la zona andina). A finales del año 2017, como lo han soñado alguna vez muchas niñas del Huila, me proyecté para participar en el Reinado

Nacional del Bambuco que se celebra todos los años las fiestas en Neiva. Desde niña había sido mi anhelo poder participar en él al igual que mi madre, quien lo hizo en el año 1986 representando su barrio en el reinado popular, el primer paso para entrar el concurso; y logró ganar el título de señorita Neiva, pasando así a concursar por el título departamental.

Cuando tenía cinco años, mi mamá me compró mi primer traje típico huilense y desde ahí soñaba con bailar el Sanjuanero o el “tan tan”, como lo llaman los niños. Cada que íbamos a Neiva, nos reuníamos todos los primos y primas en el patio de la casa de mi abuela materna para ensayar el Sanjuanero. Después de tanto repetir la coreografía, el calor de la ciudad nos invadía y nos metíamos a la alberca, de aproximadamente dos por dos metros, para refrescarnos a escondidas de mi abuela, pues nos regañaba por ensuciar el agua. Mi sueño de participar en el reinado se postergó debido a mis estudios universitarios, pues no me permitían el tiempo para prepararme, ya que además debía viajar a Neiva para esto. Pero el anhelo sigue en mi ser y aún está intacto para ser cumplido.

COVID- 19 y el movimiento corporal

Perspectiva de Diana

En marzo de 2020 fue decretado por el gobierno de Colombia el inicio de una cuarentena nacional a raíz de la contingencia por el Virus del COVID-19. Juan Camilo y yo estábamos en la realización de los talleres experienciales de expresión corporal que nos permitieran desarrollar una parte de nuestro trabajo de grado en el Colegio Ciudadela Comfandi, talleres que veníamos realizando desde diciembre de 2019². Pero debido a este suceso nos vimos en la obligación de interrumpirlos. La nueva realidad a la que nos estábamos enfrentando nos afectó no solo académicamente, sino también personal y emocionalmente. Pasamos de tener la libertad de salir a caminar, hacer el mercado, ir al banco, comernos un helado en un parque o en un centro comercial, ir de paseo, entre

² Parte del proyecto hoy llamado “Ciudadanía por las artes” gestionado por la escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle.

muchas otras cosas; a salir en horarios restringidos y solo para abastecernos de comida y hacer diligencias en el banco.

Nuestra realidad cambió drásticamente y aunque nos sorprendió, tuvimos que adaptarnos y crear nuevas experiencias que hicieran más llevadera la situación. En mi cuadra, por ejemplo, los vecinos se la ingeniaron para salir a sus balcones y desde sus hogares socializar con los demás vecinos. Unos escuchaban música, otros jugaban STOP, otros jugaban Parchís, otros hacían aeróbicos; y así, en comunidad se adaptaron a la nueva cotidianidad.

En contraste, la virtualidad ha sido también una aliada estratégica. Aunque ha sido difícil adaptarse a su implementación, ha permitido que muchas personas no pierdan sus empleos y no pierdan el contacto con familiares que se encuentran lejos. Además, ha permitido más que nunca la conexión, no solo con familiares lejanos, sino con personas que se encuentran al otro lado del mundo, y que pueden aportarnos tanto a nuestra vida académica, como a nuestra vida laboral. En nuestro caso, la virtualidad nos permitió conocer a pedagogos que han sido fundamentales para nuestra investigación en el trabajo de grado. Alain Kerlan de Francia, Marelize Van Heerden de South Africa y Elizaberta López de España. Además, gracias a la virtualidad Juan Camilo pudo seguir enseñando danza en el colegio Alas. Colegio que también hace parte de nuestra investigación y que abordaremos más adelante.

Perspectiva de Juan Camilo

Este virus, y la pandemia que desencadenó, es un tema imposible de evadir en nuestro trabajo de grado. Fue a raíz de esta situación que los procesos prácticos y exploratorios de nuestra investigación, y de mi vida como bailarín y docente de danzas, se vieron abruptamente interrumpidas, y en algunos casos, transformadas al formato virtual.

El mundo no experimentaba una pandemia desde hace 100 años, cuando ocurrió la fatídica Gripe Española; y unos siglos atrás con la ya conocida peste negra, que azotó

Europa entre los siglos 13 al 17. Y bueno, en 2020 conocimos al virus del Sars Covid 19 o más comúnmente “coronavirus”, que salió de China para expandirse por Asia, Europa y finalmente en todo el mundo.

Con la contingencia global, aparte del pánico generalizado, surgieron diversos y variados memes respecto a cómo la vida se transformaría. Algunos aludían a una eterna cuarentena que desencadenaría en un posible fin del mundo en que la gente, por alguna razón, compraba toneladas de papel higiénico. Otros, en cambio, harían relación a la caricatura “los supersónicos” y demás representaciones de la vida cotidiana en una configuración futurista.

Afortunadamente, aunque al principio la gente perdió la cabeza comprando montañas de papel higiénico y nadie sabía muy bien cómo y cuándo se propagaba este virus, todo encajó más con la segunda alternativa y la vida se volvió como los supersónicos: clases virtuales, citas médicas virtuales y videollamadas para reunirnos y encontrarnos.

Ni siquiera el deporte y las actividades de movimiento, como el baile, se libraron de ser reducidas al confinamiento hogareño a través de una pantalla y a todas las peripecias y contratiempos que esto tiene: conexión deficiente a internet, mal audio, dificultad para entender, falta de espacio físico y personal, sumado a un infinito arco iris sonoro característico de los barrios al mediodía, con ventas de aguacate y compras de chatarra ambulantes.

Enfrentarnos al cambio abrupto de realidad que experimentó nuestro país un fin de semana, pues todos nos despedimos ese viernes en marzo para ser sorprendidos con una cuarentena que iniciaba desde el lunes, y que nos obligó también a enfrentar la fragilidad del ser humano físico y emocional. Pero esta situación, aparte de hacer aflorar nuestra (mi) inestabilidad emocional, nos hizo también revalorar las artes y la presencia de las mismas como medios de sanación personal y encuentro social.

Para mí, como maestro, tener que trasladar las clases del colegio en que trabajo del formato físico al presencial fue frustrante, en particular por todas las dificultades que esto me representaba. El convivir con mi familia (mamá, papá y hermana) todo el día y las múltiples actividades simultáneas que teníamos, eran uno de los problemas: mi papá daba clases de la universidad en el comedor (el cual adaptó como espacio de clases), mi hermana recibía clases y mi mamá trabajaba en el PC todo el día, así que el único lugar donde podía dictar clases sin molestar a nadie era mi cuarto. Mi cuarto, a pesar de ser relativamente espacioso, no se prestaba para la tarea ya mencionada: debía levantar mi cama y apoyarla contra una pared, acomodar el PC lo más lejos posible, lo cual solo mostraba la mitad de mi cuerpo, y eso que yo bailaba casi sobre la pared; y el dilema era explicar “en espejo” los pasos sin enredarme constantemente, manteniendo la atención en mi cámara y el video de mis alumnos. Era una auténtica hazaña.

Retomando La Reflexión...

Tras haber compartido las experiencias de los autores de este proyecto, y mostrar cómo incluso a través de pequeñas acciones las expresiones artísticas como la danza repercuten de manera relevante en la formación de los niños, se realizará una exposición respecto al problema de la danza, el cuerpo, las artes y la sensibilidad, ausentes en el medio escolar.

Partiendo del hecho que la danza es aún ignorada como un elemento fundamental en la educación académica formal, hallamos que esto se debe a que más allá de ser considerada una práctica artística poco productiva, no existe un verdadero interés o un legítimo esfuerzo por parte de los organismos oficiales educativos en incorporarla. Los actores de la educación formal no se preocupan por analizar, comprender e implementar el trabajo psicomotriz, social y sensitivo que provoca el ejercicio danzario en los estudiantes y niños en general, y particularmente, a través del trabajo grupal. Lo anterior ocurre, aunque exista una legislación favorable a la inclusión de la danza en los currículos escolares y en la enseñanza.

De igual manera, se señala que no es la danza de forma aislada la que brinda elementos extras para la educación, lo cual se evidencia si no se define como un propósito *la construcción del ser*. Es decir, cuando es abordada en el proceso formativo sin una perspectiva adecuada: esta debe ser planteada basándose en los factores sensibilidad y educación/formación.

No genera el mismo impacto y resultado el ejercicio danzario pensado desde la formalidad académica, en pos de una normativa gubernamental, que el mismo ejercicio propuesto desde la búsqueda de experiencias sensibles, las cuales facilitan diversas formas de enriquecer el desarrollo del alumno en el entorno escolar.

El principio planteado permitirá al niño el desarrollo de habilidades tanto para destrezas de carácter académico como para la sensibilidad de su ser en relación a sus compañeros y el mundo. De igual manera, serán también un resultado de este proceso el enriquecimiento de su habilidad estética, ampliar su espectro sensible y reflejar la incidencia de estos aportes en su conducta y desarrollo social.

En relación con el comportamiento en sociedad, se resaltan las particularidades y beneficios de la danza en su formato grupal. Es ahí donde se considera que la sensibilidad enfocada hacia la formación de un ser sociable empieza a operar de manera directa y tangible (a largo o mediano plazo). El danzar en grupo, para un niño, puede resultar una tarea exigente: en primer lugar, por las particularidades que él como individuo posee y cómo estas se manifiestan en su accionar. Segundo, porque esta dinámica lo obliga a tomar conciencia ante el diverso espectro de ritmos de aprendizaje, capacidades físicas y formas de hacer y ver el mundo de y en cada individuo que lo rodea.

De igual manera, el estar en un proceso de constante movimiento, exploración corporal y aprendizaje con sus compañeros lo lleva a generar conciencia de sus capacidades corporales, del espacio que lo rodea y su relación con este. En cuanto a sus compañeros, le permite también entender (aceptar) que hay un *otro* con quien comparte ese

espacio, que ese *otro* posee también un cuerpo junto a su movimiento particular y que merece un reconocimiento. Finalmente, todo esto despierta la presencia de una habilidad sensible o empatía que le lleva a generar códigos adecuados para la relación con el mundo y el medio inmediato.

Al contemplar el papel del docente, la técnica, método o guía que se utilice para la enseñanza es también un reto a desarrollar, puesto que se debe procurar que este sea genuinamente inclusivo. Todos los niños son diferentes, cada ser en formación es único a su modo, por lo cual no se puede pretender que todos funcionen de la misma manera. En consecuencia, la forma de enseñanza que se implemente debe contemplar la diversidad presente en este proceso, y no incurrir en una pretensión ilusoria en cuanto a apurar el ritmo de desarrollo de los alumnos. Por otro lado, se debe tener cuidado en no caer en el juego de subestimar a los alumnos y sus capacidades, pues esto también puede influir de manera negativa en el proceso de enseñanza, haciéndolo poco agradable o “aburrido”.

Entre los variados aspectos que debe tener en cuenta un educador en este proceso, está el apuntar a que los ejercicios propuestos y el objetivo de la clase, además de brindar un desarrollo corporal, verdaderamente estimulen el ser del estudiante, contemplando la construcción de relaciones interpersonales, el mundo de sus compañeros y el propio universo que él como individuo imagina y habita. Aunque inicialmente no sea evidente, la interacción en este espacio modifica el intercambio y lazos que se tejen en el ambiente escolar. Los procesos escolares no deben enfocarse solo en la creación y reproducción estética y artística, sino en fortalecimiento y construcción de los elementos sensibles del ser, lo cual tiene que ver con el “Desarrollo Humano”, planteado como principio del proceso formativo.

capítulo 1
**Red
conceptual**

CAPÍTULO 1: RED CONCEPTUAL

En concordancia con lo anterior, en esta propuesta de proyecto para trabajo de grado se nos presenta una labor investigativa enfocada en tres problemas: *Educación artística y/o formación estética* como modalidades diferenciadas de enseñanza; luego, *La danza como dimensión formativa en la educación*, donde se entra a indagar cómo el trabajo sensitivo que la danza despierta en los niños aporta en sus aprendizajes y su desarrollo humano. El tercer problema nos invita a pensar en *el papel del educador artista* respecto a cuestiones grupales e individuales: los ritmos de aprendizaje de los chicos y el cómo lograr que este proceso sea incluyente y genuinamente integral, procurando trabajar todos los aspectos del ser.

Educación Artística y/o Formación Estética

Partimos de una clasificación, explicación y diferenciación de estos conceptos, que, si bien en principio se desarrollan de manera distinta, funcionan de la mano. Podríamos inicialmente hablar de educación artística (en términos de la educación escolar infantil en Colombia) como el conjunto de saberes plásticos, motrices y manuales institucionalizados bajo un pensum académico de carácter oficial o particular y cuya finalidad es desarrollar las destrezas de los alumnos en función de la producción y reproducción artística y el fortalecimiento de la motricidad, entre otras habilidades. Además, tiene un objetivo profesionalizante, busca empezar a formar virtuosos.

La formación estética, en contraste, puede ser comprendida como todos aquellos intentos, experiencias, dinámicas, estrategias y procesos metódicos que incentivan en las personas (en este caso los niños en etapa escolar) una exploración de la sensibilidad presente en su ser y de la empatía frente a estos estímulos; esto en correspondencia con habilidades internas para apreciar y experimentar las capacidades y cualidades de carácter sensible y artístico que habitan en él. Lo anterior nos refiere a aceptar que no todos los chicos necesariamente deben ser grandes artistas, pero todos tienen en su ser la capacidad

y sensibilidad necesarias para experimentar desde las artes el mundo de manera gratificante, a través de sus sentidos, su cuerpo y los estímulos estéticos que estos reciben.

En palabras de Jesús Martín Barbero, uno de los grandes investigadores de los fenómenos comunicacionales y educativos en América Latina, se expresa la diferencia entre estos dos procesos formativos:

“La formación estética consiste, nada más y nada menos, que en el desarrollo del sentir, esto es de los sentidos: del ver, el oír, el gustar, el oler, el tocar o el danzar/ si la formación estética está referida a la exploración y el juego de las dimensiones sonoras, visuales, narrativas, orales y escritas, plásticas, gestuales, corporales, etc, de la expresividad y la creatividad; la educación artística se halla referida al desarrollo de dos tipos de destrezas: Las de la apreciación de las prácticas y las obras de arte y las de la creación en toda la ancha gama de las artes”. Martín, J. (2010). Formación estética y educación artística. Recuperado de <http://maritzaldelar.com/comunic-arte/jesus-martin-barbero/>

Pero ¿Por qué Martín Barbero hace alusión a la apreciación de las prácticas y obras de arte? Porque, en su criterio, se plantea la labor y desarrollo de la estética y la artística como “libertadores” del individuo y su conciencia: los libera del régimen de la producción cultural mediática y capitalista, que no propicia una verdadera exploración de la sensibilidad desde la individualidad, e impide una verdadera *libertad cultural*:

“¿dónde pueden nuestras sociedades formar “masivamente” los gustos de la gente para que ejerzan su derecho a la libertad cultural si no es en la escuela –desde la primaria a la universidad-, esa única institución que acompaña a los niños y jóvenes en el más decisivo tiempo de la formación de sus gustos?”

Martín, J. (2010). Formación estética y educación artística. Recuperado de <http://maritzaldelar.com/comunic-arte/jesus-martin-barbero/>

Pues la finalidad de todo este proceso, para Barbero, es la de “formar ciudadanos que vean en las producciones culturales y artísticas un lugar estratégico de ejercicio de derechos, de ejercicio de su libertad”.³

Con los planteamientos de Jesus Martín Barbero, hemos llegado a dos conceptos presentes en el campo de acción donde veremos expresados la formación estética y la educación artística: el espacio escolar y el ideal de la colectividad.

A la hora de cultivar estas habilidades, se debe también considerar que, aunque la posibilidad de usarlas yace en el interior de cada quien, estas no se manifiestan sencillamente en el ser mediante generación espontánea, particularmente refiriéndonos a la formación estética y el desarrollo de la sensibilidad. Es necesario despertarlas, activarlas, como se menciona en el texto del segundo curso *Educación estética y educación artística: realidades y desafíos* del Ministerio de Educación de Cuba: “Evidentemente, se pasaba por alto que la sensibilidad no depende de un simple apelo a la consciencia, sino que debe ser cultivada porque responde a una necesidad sentida como urgencia de la propia carne.”

Estévez, P.R et al, (2011). Educación estética y educación artística: realidades y desafíos, curso dos. Recuperado de <http://www.cubaeduca.cu/media/www.cubaeduca.cu/medias/pdf/2741.pdf>

Es también este ejercicio de cultivo el que confronta al niño (y a nosotros mismos) con las dinámicas del mundo; el espacio donde se toman elementos para la construcción de la sensibilidad en el ser; como lo argumenta la profesora de Educación Artística del CEFET-RS de Brasil y Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, Cynthia Farina:

“Nuestra formación estética se da a través de la diversidad de imágenes, performances y discursos que la sostienen, y que pueblan nuestro cotidiano. Se da a través

³ *Ibidem*, P. 5.

de cómo nos afectan y de cómo reaccionamos a ello. (...) tanto la acción de las imágenes (sean visuales, metafóricas, musicales...) sobre nuestras maneras de ver y vivir las cosas, como nuestras maneras de narrarlas, configuran nuestra experiencia estética. De hecho, la experiencia estética se produce en medio de esas imágenes y discursos, y de nuestro ejercicio diario con ellos. Nuestra experiencia estética se constituye del conjunto de aprendizajes sensibles y conscientes del que echamos mano, aunque sin darnos cuenta, para ver y responder a lo que nos pasa.”

Farina,C.(2005). Formación estética y estética de la formación. Recuperado de <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5792/9/Formacion%20estetica%20y%20estetica%20de%20la%20formacion%20%281%29.pdf>

Al igual que lo manifiesta Cynthia Farina , John Dewey expuso también que las experiencias estéticas están íntimamente ligadas a la cotidianidad y al diario vivir, e incluso, desiste de realizar una diferenciación (como manifestación de la realidad) entre *experiencia cotidiana* y *experiencia estética*. Esto lo hallamos mejor explicado en palabras de la investigadora Maritza López de La Roche:

“Dewey define las artes a través de su ideal de “la experiencia”. Y tengamos en mente que una experiencia es algo que influencia nuestra vida personal. No distingue la “experiencia estética” de la “experiencia” en la vida cotidiana. La caracteriza como “un estado de vitalidad intensificada” resultante de la interacción del ser humano con su ambiente. A esta interacción la describe como una búsqueda del equilibrio necesario que permita el logro o la recuperación de condiciones favorables para la preservación de la vida y para experimentarla de modo gratificante; es un proceso que involucra los sentidos y el pensamiento. Dewey resalta que es un acto de percepción (p.227). Y a la vez, hace la precisión de que la experiencia se produce a través de una secuencia de contactos continuados y repetidos del ser humano con el ambiente con el cual interactúa. (p.229)”

López, M. (2021.P: 28) *Formación Estética de Pies a Cabeza*

Finalmente, si tuviéramos que dar respuesta al interrogante ¿Formación estética o Educación artística para la formación de los niños? situándonos en la posible preponderancia de una de las dos, sería equívoco aseverar la completa realización de una sin la otra, al menos desde el campo académico escolar. La cuestión de una formación estética, impulsada desde una percepción de estesis y/o sensible, es considerada como una necesidad del ser, algo intrínseco del humano, cultivada desde la práctica artística en el medio escolar.

Es posible decir que esta (la formación y sensibilidad estética) surge inicialmente en el ser humano (los niños) partiendo de las primeras interacciones con las *posibilidades* de estimulación sensorial que le ofrece el universo al infante: las texturas del mundo que lo rodea, sus colores y sonidos; las emociones y sensaciones que estos transmiten y despiertan (podríamos incluso arriesgarnos a decir que esta estimulación inicia desde el vientre materno). Y desde lo dancístico, con los primeros movimientos que surgen ante los estímulos auditivos y patrones rítmicos del medio en que vive el niño.

¿Dónde queda la educación artística? pues mediante el ejercicio de esta se puede llevar a la experiencia estética: las percepciones de la sensibilidad propia se ven puestas en práctica y estimuladas, en el ámbito escolar, a través de la educación artística y mediante la producción y reproducción de diferentes ejercicios plásticos. En la educación artística se fortalece y enriquecen los patrones y habilidades estéticas y sensibles del individuo en relación con el ser propio, el entorno social y el mundo. No obstante, es necesario enunciar que la educación artística y sus procesos formativos puede también ir en contravía de la experiencia estética; un ejemplo de esto son los métodos de enseñanza de diferentes disciplinas artísticas en que el alumno se ve constantemente oprimido, minimizado y “humillado” durante su formación.

Por estas razones, los conceptos de formación (o educación) estética y la educación artística conllevan un papel importante en la formación escolar en la cual no deberían,

primero, ser excluidas, y segundo, ser desconocidas las ventajas y aportes de ellas a una formación académica integral:

“Esta función profiláctica de la educación estética (y particularmente, de la educación artística), las convierte en una alternativa para la configuración de un modelo educativo que armonice las dimensiones racional y afectiva del ser humano: justipreciando tanto las modalidades del conocimiento racional como las del saber sensible y corporal, en aras de una formación integral”

Estévez, P.R et al (2011). Educación estética y educación artística: realidades y desafíos, curso dos. Recuperado de

<http://www.cubaeduca.cu/media/www.cubaeduca.cu/medias/pdf/2741.pdf>

El papel del educador artista

¿Cuál es nuestro papel como educadores, nuestra tarea en la formación de seres sensibles y multisensoriales? quisiéramos traer a escena al educador Paulo Freire, respecto a la importancia de propiciar, en el medio académico tradicional, el desarrollo de estas habilidades en la etapa escolar primaria y por qué no, también la preescolar:

“Freire consideraba la educación primaria de una importancia fundamental. En su concepción los educadores tenemos que contribuir a que los estudiantes logren nuevas disposiciones mentales: las de la vitalidad y la búsqueda. Nos alertó acerca de cómo pasan los años y los gobiernos no cumplen con los cambios necesarios para ofrecer una educación que tenga las condiciones requeridas para el desarrollo humano. Por esta razón, invitó a cada maestro a intentar nuevas experiencias programáticas y metodológicas aprovechando el espacio –así sea mínimo- del que dispone en su institución escolar.” López de la Roche, M. (2021.P:8)

Esta invitación a la que nos llama Freire es la de reconocer, como formadores de mentes, seres y cuerpos, que el mero contenido académico es insuficiente si queremos crear organismos que se cuestionen por su humanidad y la vida. Es también un llamado a que, al no existir un auténtico esfuerzo gubernamental, nosotros mismos (los educadores) procuremos brindar mediante pequeñas o grandes intervenciones otras perspectivas del mundo a los niños. Entre estas acciones está el reconocer que uno de los medios más idóneos para ello son las artes, y como lo hemos evidenciado, las danzas.

Hablar del trabajo de la danza en y con los niños nos lleva a plantearnos lo siguiente:

¿Cómo realizar un trabajo adecuado que verdaderamente enriquezca la sensibilidad en ellos y ellas? ¿Cómo se ve esto reflejado en las capacidades que construye y fortalece durante el proceso formativo? Podríamos decir que uno de los principios para la enseñanza con los niños está en aprender y desaprender, hablando desde la posición del educador. Es

además importante reconocer y aceptar, aunque sea arduo y más aún cuando estamos trabajando con grupos, que si bien puede haber un método que funcione con casi todos los alumnos, cada niño lleva un proceso autónomo y diferente que está sujeto a sus particularidades como ser.

Retomando la cuestión del educador y el método, es aquí donde en principio debe surgir un cuestionamiento respecto a la labor de enseñanza, para lo cual partiremos de los lineamientos y condiciones que se plantearon hace unos años para la enseñanza de la educación artística en España, donde la danza se incluye formalmente en los conceptos del estado sobre la educación artística.

La investigadora del Departamento de Didáctica, Expresión Musical, Plástica e Corporal de la Universidad de Santiago de Compostela, Herminia María García Ruso (2002), plantea en su texto *La danza en la escuela y la formación de los profesores* unos conceptos y críticas a la manera como este tipo de educación se estaba impartiendo en el año 2002. Empieza resaltando que, bajo el modelo del sistema educativo vigente en el momento, se esperaba que los profesores “titulares” de primaria impartieran, además de los aspectos académicos regulares, todo lo referente a la educación artística (artes plásticas, manualidades, expresión corporal/teatro y danza) forzando a docentes inexpertos a suplir esta función sin una guía o instrucción formal que les permita tener un verdadero dominio de estos temas. Los docentes pueden buscar por sus propios medios recursos de apoyo, pero probablemente no lograrán el resultado deseado en comparación a alguien que tenga un dominio integral de las artes; incluso se corre el riesgo de obtener resultados contrarios a lo que se busca.

En el contexto global se observa que los estudiosos de la danza, la expresión del cuerpo y su movimiento, están constantemente desarrollando procesos de sistematización de experiencias y métodos pedagógicos para estas disciplinas. Esto en pro de aportar a todos los docentes recursos para mejorar los procesos psicopedagógicos de transmisión y recepción de habilidades. Tal es el caso del entrenador físico Muska Mosston, que en 1993

publicó el libro *La enseñanza de la educación física: la reforma de los estilos de enseñanza*, en el cual expone una serie de relaciones pedagógicas agrupadas bajo el término de *Espectro de los Estilos de Enseñanza*, clasificación que él define de la siguiente manera:

“El espectro es una teoría de relaciones entre el profesor y el alumno, las tareas que ejecutan y sus efectos en el desarrollo del alumno, que se centra en lo que ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esquemáticamente, el espectro es una guía para:

La selección del estilo apropiado para la consecución de los objetivos planteados.

La reflexión sobre las opciones posibles para hacer congruente la intención con la acción”.

Mosston,M; Ashworth,S; (1993: P.15.) *La Enseñanza De La Educación Física: La Reforma De Los Estilos De Enseñanza*. Traducido al español de Teaching Physical Education. Barcelona: Editorial Hispanoeuropea s.a.

Si asumimos una mirada pedagógica, bien sea en materia del cuerpo o enseñanza académica, podemos apreciar que este espectro es aplicable tanto para la educación física como para la danza.

Otra evidencia de la constante búsqueda, producción y sistematización de experiencias pedagógicas es la variada existencia de trabajos de grado de estudiantes/licenciados de disciplinas afines al desarrollo físico y pedagógico. Damos como ejemplo a Jenny Pescador, egresada de Licenciatura en Artes Escénicas, Opción Danza Contemporánea, de la Universidad Distrital; quien realiza una propuesta metodológica para la enseñanza del ballet a raíz de su experiencia como maestra de ballet infantil, profesión que ejerció a lo largo de su carrera de pregrado.

Como parte de la contextualización del propósito de su trabajo monográfico, Pescador aborda *el espectro* de Mosston como ejemplo de formas para relacionarse con el estudiante, y al igual que Herminia García, resalta cómo los docentes de danza suelen estar

poco o nulamente instruidos en estrategias pedagógicas. En el contexto colombiano, estos suelen ser generalmente bailarines o estudiantes de danza sin una estrategia metodológica clara frente a cómo implementar dinámicas asertivas y eficaces:

“El estudiante de Danza, en algún momento a lo largo de su carrera decide encaminarse hacia el hecho laboral (...) uno de los primeros y no siempre de los más deseados trabajos será el de la enseñanza de la danza, donde la población suele estar compuesta por infantes y niños. Partiendo del hecho que en la carrera de Artes Escénicas con énfasis en Danza Contemporánea de la ASAB no existe dentro del pensum una materia que se dedique a la pedagogía de la danza, la situación a la hora de enfrentarse a la planeación y dirección de un grupo de estudiantes genera incertidumbre.” (Pescador, J.2015: P.10.)

Juan Camilo, en su experiencia personal hasta el momento, ha vivido varias caras del cubo: como estudiante en un colegio recibiendo clases de danza, aprendiz de danza de manera extracurricular, bailarín profesional y hace algunos años como profesor de danza para niños y adolescentes de variadas edades (preescolar hasta bachillerato). Él manifiesta que logra identificarse plenamente no solo con el testimonio de Pescador y los compañeros entrevistados por ella, de llegar al oficio docente como saltando a una piscina, sino también con otros pedagogos a la hora de indagarse por un método de enseñanza. Si bien ya hemos hablado del ejercicio técnico-pedagógico, hasta el momento no hemos abordado la parte actitudinal e interpersonal entre los niños y maestros. Uno de los grandes retos de la enseñanza, en especial en actividades de movimiento y de las artes, es el centrar a los alumnos en el espacio y momento presentes: la clase. Logro que es parte también de una apropiada metodología para desarrollar recursos pedagógicos que permitan encauzarlos constantemente en la actividad; saber presentar, desarrollar y concluir de manera atractiva y efectiva las actividades propuestas para la jornada. Lo anterior suele estar determinado por la asertividad que surge, tanto de una buena formación y experiencia en la labor, como de la

habilidad y astucias necesaria por parte de los docentes para identificar mecanismos que propicien esto.

Hemos hablado de educadores con dominio de las artes, con un nivel de formación apropiado, que cumplan con las características necesarias para brindar en sus alumnos la posibilidad de una experiencia estética gratificante, desde la danza o cualquier otro arte. Sin embargo, se debe reconocer que muy pocas veces surge este ambiente o condición ideal y menos aún en el panorama nacional.

Al hablar del educador en Colombia, pensado como un individuo con verdadero interés en la formación de sus alumnos más allá de lo académico, y más aún al hablar de un educador artista cómo lo hemos hecho hasta ahora, es necesario reconocer los esfuerzos de maestros y maestras, que incluso con las múltiples adversidades presentes en el sistema educativo, buscan formas de brindar estas experiencias estéticas a sus estudiantes.

Tal y como lo evidencia en su libro Maritza López de la Roche, hay un sinnúmero de dificultades en la educación de nuestro territorio, y principalmente en los espacios académicos oficiales, para nutrir la sensibilidad de los niños, y que muchos educadores tratan de sortear día a día:

“Sabemos que como el Estado, en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, se ha quedado muy corto en cuanto a la provisión de educación pública de excelencia para la básica primaria y la secundaria, y ni qué decir sobre la ausencia de las artes en las escuelas y colegios, muchos educadores han sido los creativos que día a día renuevan y mejoran su docencia y también las condiciones de la enseñanza en las instituciones educativas estatales. Y para bien de los niños, niñas y adolescentes que son sus alumnos, es deseable que sigan así.” López, M. (2021: P. 9). *Formación estética de pies a cabeza*.

La danza en la escuela, la estética y el desarrollo del ser

Para abordar la danza como dimensión formativa en la educación, consideramos pertinente definir en qué momento un movimiento se convierte en danza. Para ello, hemos decidido usar el significado que Alejandra Toro, en su tesis doctoral *La presencia de la ausencia. El cuerpo y arte en la construcción de paz: la danza como forma de revisibilización de víctimas de desaparición en el conflicto armado colombiano*, comparte para el desarrollo de su tesis en concordancia con Aude Thuries, quien se ha encargado de cuestionarse sobre el sentido de la danza a lo largo de su carrera. Las dos concluyeron que: “La danza existe cuando hay cuerpo y cuando hay emoción. Cuando hay sentido, construcción simbólica y reconstrucción escenificada.”

Teniendo en cuenta que en este proyecto abordamos la danza como una experiencia estética, no pensaríamos la reconstrucción escenificada como una puesta en escena para una presentación o muestra, sino como el reconstruir de emociones y procesos interiores en un espacio propicio para la manifestación del ejercicio de la danza.

El enunciar la danza como un medio de enseñanza y formación en función de lo escolar, inevitablemente nos obliga a reconocer el protagonismo del cuerpo en estos procesos pues se vuelve el dispositivo, el medio que nos permea de todos estos incentivos:

La preponderancia social del cuerpo es coherente con su propia naturaleza y su condición: para Merleau-Ponty (1964), el cuerpo es fundamental en la percepción pues es a través suyo —del cuerpo— que se establece la relación con el mundo. El mundo es aquello que percibimos y es el cuerpo quien nos permite el contacto con el mundo, tocar y ser tocados.

El niño debe aprender el mundo para gozar de él. Para el hombre, el único medio de aprender es experimentar el mundo, ser atravesado y alterado por él con conciencia más o menos viva. El cuerpo está mezclado al mundo y el individuo sólo toma conciencia de él a través de su sentir (Le Breton, 2010, p. 22).

Como señalan Calero, Rivera y Restrepo (2015, p. 14),

[...] es claro que la producción social de sentido y la interacción social se materializan en el cuerpo. No es posible conversar, escribir, sembrar, llorar, reír, comer, matar, desplazarse, sin un cuerpo. En este sentido, planteamos que la experiencia social se inicia y se tramita con el cuerpo: es el cuerpo el que chatea, trabaja, ve televisión, baila, cocina, teje, pinta, toma fotografías; es el cuerpo el que utiliza prótesis para intentar decir y hacer algo [...]; es el cuerpo el que interactúa con la naturaleza y desde la naturaleza.

“El cuerpo es la fuente identitaria del hombre; es el lugar y el tiempo en que el mundo se hace carne” (Le Breton, 2010, p. 17). Es imposible prescindir del cuerpo: es el punto de convergencia y de partida de toda actividad humana. Sin él, solo hay vacío. El cuerpo lo es todo; es el gran sustrato en que se materializan los propósitos soñados por los seres humanos y el lugar en donde se experimentan las contradicciones y se viven los desafíos, el placer y los rechazos. /El cuerpo es el lugar donde se realiza la experiencia de la vida. Nuestra condición humana es esencialmente corporal, afirma Le Breton (2010). Substraído el cuerpo de la experiencia, nada queda.

Toro, A.(2017.P: 71) La presencia de la ausencia. Cuerpo y Arte en la construcción de paz: la danza como forma de revisibilización de víctimas de desaparición en el conflicto armado colombiano

Al ser la danza una actividad integral lleva al niño a hacer uso de todos sus sentidos y facultades. ¿De qué maneras se refleja, influye, aporta la danza a la educación de los niños como dimensión formativa? Alain Kerlan, filósofo francés de las artes, afirma que:

“Todos debemos tener acceso a la experiencia estética, una nueva y esencial etapa de la democratización en el dominio del arte y de la cultura. (...) Permitir a todos y a cada uno, en el curso de su escolarización o formación acceder a una verdadera experiencia estética no es un lujo. Ella está presente en cada niño de manera extremadamente precoz. Ella nos llega con el mundo: el encuentro con los otros, el descubrimiento de la naturaleza

(el canto de los pájaros, el rocío de la mañana, un paisaje) y tiene consecuencias considerables. La experiencia estética está ya en la experiencia ordinaria. Llevar el niño a un bosque es el requisito previo de una visita a un museo.”

Kerlan, A. (2018).recuperado de <https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/alain-kerlan-et-l-experience-esthetique> .⁴

En concordancia a lo planteado por Kerlan respecto a la democratización de las artes y la cultura, y lo dicho por Maritza López de la Roche respecto a la evidente brecha de clases en los ámbitos económico y cultural, es pertinente el reclamo que ella hace en cuanto a la necesidad de una verdadera inclusión de la experiencia estética y artística en las instituciones educativas públicas. Es evidente la ausencia de una educación de excelencia en las escuelas y colegios que atienden a poblaciones de menor estrato socioeconómico:

A pesar de los logros que los sucesivos gobiernos dicen haber alcanzado en materia de la llamada “cobertura”, casi 25 años después de esa “Misión”, el sistema educativo estatal colombiano no garantiza las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes de grupos de menores ingresos puedan, por la vía de la Educación, alcanzar una superación relativa de sus condiciones familiares de pobreza heredada de las generaciones anteriores, ni lograr un sitio en la estructura social que les garantice una vida digna.” López, M. (2021: P.10) *Formación Estética de Pies a Cabeza*

Desafortunadamente, una constante en las instituciones educativas públicas suele ser la exclusión deliberada de la experiencia estética y artística (principalmente pensada en la exploración y enriquecimiento del ser) además de ignorar el cómo esta, según lo expone López de la Roche, puede ser un factor que propicie la permanencia de los niños y jóvenes

⁴ Tomado del texto *Formación Estética de pies a cabeza*, a propósito de un trabajo de experiencias estéticas/sensibles en una institución educativa pública de la ciudad de Cali, Maritza López de la Roche (2021)

en las escuelas y colegios. Pues una problemática de este tipo de planteles es la deserción escolar.⁵

Las artes permiten generar ambientes escolares más amigables, en cuanto a expandir la oferta de actividades y experiencias ajenas a lo académico disponibles en el plantel, que posibiliten al alumno explorar su capacidad sensible y estética, y por qué no, artística. Esto logra también que el se indague por los aspectos y habilidades de su ser más allá de lo que ha conocido por su currículo y entorno escolares, que podemos llamar “convencionales”.

De igual manera, la exposición de los jóvenes a este tipo de experiencias los lleva a desarrollar habilidades psicológicas para fortalecer su autoestima y confianza en sí mismos:

“...un proyecto metódico y sostenible que incorpore la Formación Estética y las prácticas artísticas en el currículo y en las rutinas diarias logrará no sólo contribuir a retener los chicos en los colegios, sino a descubrir talentos y vocaciones que no se habían revelado. Y, complementariamente, a preparar una especie de “plataforma” esencial de habilidades psicológicas de los niños (autoestima, confianza, creatividad, aptitudes cognitivas, sensibilidad) que los habiliten para meterle el hombro a las que se miran como las asignaturas “duras” del currículo: las matemáticas, las ciencias, las lenguas extranjeras. Sin que tal “plataforma” de habilidades sea el único fin de la formación estética.” López, M. (2021: P. 125) *Formación Estética de Pies a Cabeza*

Desde los planteamientos legislativos del estado colombiano, más precisamente la ley 115 de febrero de 1994, art. 3,23 y 77, junto al artículo 67 de la Constitución Política, observamos que el estado formula y visibiliza el ámbito educativo como un ejercicio que contemple la formación en todas las áreas del conocimiento básico académico y del cuerpo. De igual manera, se plantea también que cada institución posee autonomía para desarrollar

⁵ López, M. (2021: P. 212) *Formación Estética de Pies a Cabeza*

y ejecutar un pensum educativo según las preferencias y particularidades de la misma; del contexto geográfico, cultural y social en el que está situada.

Si bien cabe contemplar que el estado habla de impartir tanto educación artística y cultural como educación física, recreación y deportes, en ningún momento se realiza una mención explícita de la danza (y las artes) como vehículo de formación educativa y del ser. Tal y como lo evidencian las profesionales en ciencias del deporte Paola A. Cáceres y Anllela M. Vera, quienes realizan esta observación principalmente refiriéndose a las características de la danza folclórica colombiana:

“De acuerdo con lo anterior y según lo modificado en el artículo 65 de la Ley 397 de 1997² donde se define la educación artística y cultural como obligatoria y fundamental, se observa que no está definida la enseñanza de la danza folklórica (...) Esto hace que su práctica sea casi nula y su enseñanza sea limitada a escasas horas donde sólo se desee hacer un montaje coreográfico para una presentación (...) Teniendo en cuenta que cada entidad educativa es autónoma en el diseño de su PEI y en el currículo, se observa que la danza no se encuentra como área obligatoria dentro de éste” Cáceres, P. A; Vera, A.M. (2012: P.13. a) *Propuesta Metodológica Para Utilizar La Danza Folklórica Colombiana En Niños De Seis Y Siete Años En El Contexto Escolar*. Recuperado de <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4362/1/CB-0473297.pdf>

Al no haber un reconocimiento específico de la danza por parte del estado, como un elemento fundamental para la formación pedagógica, queda en evidencia que en el sistema educativo oficial colombiano se ignoran o pasan desapercibidas las bondades y cualidades de la danza, comprendida como la experiencia estética. No es valorada su dimensión formativa para el entorno académico a pesar de su naturaleza social, común y motriz, pues en ella se ve involucrado el uso de múltiples habilidades como el dominio de la memoria, el sentido auditivo, el trabajo en colectivo y la motricidad.

A propósito de lo dicho, la maestra en educación infantil de la Universidad de Cantabria, Raquel Martínez Arnosi, aborda en su trabajo de grado *La Danza en la Escuela/ Dance at School*, el argumento de que la danza puede aprovecharse más allá de su principio meramente artístico, como un trabajo de psicomotricidad:

“El propósito principal de esta propuesta de intervención es dar a conocer la danza como un trabajo integral para el desarrollo del niño. Esta actividad psicomotriz le puede servir para adquirir una mayor autonomía personal y encontrar una forma de comunicación diferente, donde pueda desarrollar su creatividad al mismo tiempo que vaya adquiriendo ciertas habilidades cognitivas y motrices que le pueden beneficiar para mejorar otros aprendizajes.” Martínez, R. (2012: P.7). *La Danza en la Escuela/ Dance at School*.

Recuperado de

<https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/2944/Raquel%20Martinez%20Arnos.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¿Por qué contemplar la danza como un camino de trabajo y desarrollo psicomotriz? Si bien la RAE nos dice que la psicomotricidad es un *conjunto de técnicas que estimulan la coordinación de las funciones motrices y psíquicas*, es pertinente abordarlo como un conjunto de relaciones entre acción-pensamiento que permite elaborar esquemas de acción y conducta. Ayuda al niño a apropiarse de su cuerpo (su recurso) y generar la habilidad motriz para insertarse en el mundo y salir a él. A través de experiencias afectivas, mentales y motoras, el niño está construyendo en todo momento su relación y participación con el mundo y su lugar en el mismo; comprendiendo el mundo como el espacio físico en que está inserto junto a los actores sociales y dinámicas comunicativas (físicas, verbales, etc.) que en él intervienen.

Al hablar Martínez Arnosi y otros autores de las habilidades comunicativas que se trabajan y desarrollan durante este proceso, surge otro punto importante: el carácter social y común de esta actividad, pensando lo común no como lo “ordinario” o “inherente a todo”, sino desde la perspectiva de comunidad: común- comunidad: una unidad, un tejido socio-afectivo.

Situado en lo social el niño crea una conciencia del *yo* y del *otro*: *yo* en relación a mi lugar en el espacio, el mundo; *el otro* en cuanto a la conciencia de “no estoy solo en un espacio” y “no sólo yo poseo un cuerpo con fortalezas y debilidades”. Esto equivale a que es capaz de apropiarse, en diferentes niveles, de la relación con los demás.

Por ello podemos considerar que, desde sus principios más “primitivos” y naturalistas, la danza cumple esta función de consolidar núcleos y códigos sociales, como lo plantean Cáceres y Vera (2012: P.19. b): “la danza fue un instrumento para el hombre por el medio del cual construyó su propio mundo, es decir, su cultura.” Lo cual se evidencia, por ejemplo, en la religiosidad y cosmogonía en sus formas más primigenias a través de danzas para la cosecha, ofrecidas a seres superiores; o también la exaltación de acontecimientos de carácter socio-biológico, por ejemplo, encontramos en el Amazonas en los indios tikuna *La Danza De La Pelazon*, ritual en que al tener su menarquía las jóvenes son primero encerradas y aisladas de la tribu, luego, danzan en la maloca con las abuelas por horas y horas bebiendo chicha y vino de yuca.

En las comunidades afro del Pacífico colombiano, al morir un niño, se hace el ritual del *Chigualo o Gualí*, en el cual se danza y se juega con el cofre del niño fallecido que se ha convertido en angel pues murió *sin mancha*; también en Jamundí a principio de año se celebran *Las Adoraciones Del Niño Dios* en el corregimiento de Quinamayó, una especie de novena llena de bailes y cantos de tradición afro. En la zona andina encontramos casos como *El Reinado Nacional Del Bambuco* celebrado en Neiva, Huila durante las fiestas de San Pedro y San Juan, donde a través de este concurso se rinde tributo a las fiestas y a la tradición del San Juanero huilense.

Hasta este punto, hemos comprendido los beneficios de la danza en función de aspectos como la psicomotricidad, lo socio-afectivo, lo mental, entre otros. Mas hay que preguntarnos ¿Qué causa en el desarrollo del niño la estimulación de estos factores?

Si abordamos el trabajo de la danza como un proceso de integración del hacer-pensar-sentir, hallamos que esta propicia en el niño la exploración de su cuerpo, de habilidades de movimiento más allá de las comúnmente utilizadas y el desarrollo en el dominio de su esquema corporal; o sea, el reconocimiento de las distintas partes del cuerpo y las posibilidades de movimiento que ellas poseen. La danza permite también, dependiendo del proceso y edad de cada chico, elaborar procesos mentales de carácter creativo que se enlazan a actividades académicas y del diario vivir, como la abstracción de imágenes hacia y desde el espacio, junto a un enriquecimiento en la comprensión y propiedad de factores de forma, simetría, longitud, orden, etc.

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA Y TRABAJO DE CAMPO

Partimos de revisar los diferentes tipos de evidencia que hemos reunido durante el trabajo de campo. También hay que tener en cuenta que la memoria de cada uno de nosotros como estudiante-investigador ha recopilado “hallazgos” que han de ser considerados y analizados.

El método de trabajo consiste en re-explorar el material empírico recogido en los cuatro “talleres experienciales” que tuvimos la oportunidad de realizar presencialmente, con niños y niñas, en el Colegio Comfandi Ciudadela en Cali, entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, y a partir de este analizar los aspectos de nuestro interés. Este trabajo de campo se realizó como parte del proceso de formación estética y de docencia e investigación de la asignatura electiva impartida por la profesora Maritza López de la Roche, en la Escuela de Comunicación Social.

También vamos a re-explorar la experiencia de Juan Camilo como formador de danza en el Colegio Alas, en Jamundí, Valle del Cauca entre 2018 y 2021; este material resalta el trabajo realizado en el año escolar 2020-2021 con los estudiantes del grado 4° de primaria.

Adicionalmente, se registrará el resultado de los “Encuentros de Sensibilización” estética/sensorial desarrollados en el proyecto de formación estética “Las artes en la canasta familiar. Experiencia estética y TIC en la comunidad educativa” realizados a través de Internet, sincrónicamente con modalidad PAT, con educadoras de los colegios Comfandi de Cali, Jamundí y Yumbo de marzo hasta octubre de 2021. En este proyecto dirigido por la docente Maritza López de la Roche, Diana participó activamente como asistente en el mencionado programa y como investigadora de este trabajo de grado.⁶

⁶ Proyecto de investigación aprobado por el sistema de investigación de la Universidad del Valle, del cual la profesora López de la Roche fue la investigadora principal.

Debido a la pandemia por el Covid-19 y las limitaciones que esta aún nos causa, decidimos y aceptamos retomar los llamados “Encuentros de sensibilización” a través de la virtualidad. En esta ocasión se decidió abordar los encuentros con los docentes no solo de la sede Comfandi Ciudadela, se incluyó también a los docentes de todas las sedes de Comfandi Cali, Yumbo y Jamundí que quisieran participar. Esto tras convenir con la institución educativa que era lo más adecuado, ya que el trabajo virtual con los estudiantes podría ser más complejo por su rango de edad (6 a 8 años). Aunque el trabajo de sensibilización con los docentes ya se tenía contemplado desde los encuentros presenciales de 2020, no se alcanzó a desarrollar por los factores de salud pública ya mencionados. Señalamos que una ventaja del trabajo en virtualidad con los docentes es que permitió, como ya se mencionó, que educadores del Colegio Comfandi de diferentes sedes locales y municipales pudieran también involucrarse en los encuentros.

En el caso de Juan Camilo y el Colegio Alas, esta institución logró iniciar un plan de trabajo en modalidad alternancia (virtual/presencial) desde noviembre de 2020 hasta junio de 2021 por lo cual vamos a tomar en cuenta el trabajo que él desarrolló durante este periodo.

Material empírico

- La investigación dispone de tres bloques de material experiencial empírico:
- Experiencia práctica desarrollada por Juan Camilo como formador en danza.
- Experiencia práctica realizada en el Colegio COMFANDI de Ciudadela Comfandi, en la cual participamos tanto Diana como Juan Camilo.
- Experiencia práctica virtual de Formación Estética con docentes de un conjunto de colegios Comfandi.

El material reunido durante estas experiencias está presente en un conjunto de recursos, que llamaremos “repositorios”, de la siguiente manera:

1. **La memoria** de cada uno de los dos investigadores (Diana y Juan Camilo).

2. **El registro compilado:** las fichas de planificación y los informes escritos de los Talleres y Encuentros experienciales; y las fotografías y videos de los mismos.

3. **El diario de campo** desarrollado por Juan Camilo.

4. **El resultado de las entrevistas** realizadas por Diana Mildred a las docentes del Colegio Comfandi involucradas en el proceso de formación estética.

Cada uno de nosotros hizo el ejercicio de volver sobre esos “repositorios” acumulados durante la experiencia empírica de formación de niños y niñas en danza, el Proyecto de Formación estética con las docentes del Colegio Comfandi y la labor de Juan Camilo en el Colegio Alas durante el año escolar 2020-2021. Esto para reconocer los conocimientos o “hallazgos” que se han logrado encontrar, extraer o deducir de estas experiencias. Y sobre tales hallazgos hemos escrito, haciendo un análisis de los mismos y su pertinencia para esta investigación. Lo anterior implica que hemos vuelto a “revisar” tanto la memoria de cada uno de los investigadores, como los registros audiovisuales y escritos realizados durante el proceso, en el trabajo de campo.

Aspectos a analizar

Con respecto a la experiencia de formación estética con los niños, niñas y docentes, se consideran:

- El espacio.
- El cuerpo y las transformaciones físicas y motrices de los niños, durante la formación dancística.
- Las interacciones de los niños dentro del grupo (Tipos de comportamientos y rasgos de la personalidad que se pueden identificar).
- Caracterización de las y los docentes en las experiencias de Formación Estética.

capítulo 3 Hallazgos

CAPÍTULO 3: HALLAZGOS

El espacio: un laboratorio corporal para moverse en libertad

Desde una perspectiva ideal, debemos procurar tener espacios físicos que cumplan con unas características particulares para las actividades de movimiento estético y expresivo: que sean amplios y frescos, con buena iluminación, pisos limpios de madera o baldosa, espejos, un buen equipo de sonido, acceso a bebederos de agua, baño y vestidores. Un espacio que permita a los alumnos moverse de manera libre, cómoda y segura: que les motive y convide a expresarse a través del movimiento. Incluso, desde una perspectiva no clásica-occidental, podemos prescindir por completo del espacio enclaustrado y construido y desplazarnos hacia la naturaleza, a vastos espacios llenos de vida y aire que permitan la estimulación de los sentidos.

El tener espacios con las características previamente mencionadas no solo hacen la tarea de promover la danza y expresión corporal más agradable, si no también más sencilla, pues el impacto visual y sensitivo que causan estos espacios en los niños es muy evidente. Ponemos como ejemplo una experiencia de infancia de Juan Camilo: “cuando tenía unos 6 años aproximadamente, mi papá me inscribió en un curso de iniciación en danzas en la universidad Javeriana; el salón de clases donde recibimos el curso era maravilloso. Cada vez que entraba ahí me sentía especial y alegre al ver el tablado, lo grande del espacio, los enormes espejos de pared a pared y los ventanales que atravesaban de un lado a otro el salón; era como entrar a un lugar mágico”. Poder conectar a las personas, en este caso los niños, con espacios “especiales”, hace que las experiencias sean atípicas y por lo tanto más deseables.

Vimos el ejemplo de un salón de danzas en una institución educativa de nivel superior pero que cumple unas características particulares: privada y apunta a estratos socioeconómicos medio/altos. Al hablar de las instituciones educativas convencionales, a nivel de educación básica y media, y enfrentar la realidad de la mayoría, encontramos que

pocas tienen espacios que reúnan estas características; incluso, algunas ni siquiera cuentan con una zona “natural” o zona verde, pues todo es una selva de concreto.

Lo más notorio es que muchas veces la inexistencia de espacios aptos para este tipo de experiencias como la danza, los deportes y las artes en general, muchas veces se debe a un tema de presupuesto, pero también a la escasa importancia que se le da a esta actividad en el mundo escolar tradicional. Lo cual tiene como consecuencia que a menudo no se seleccionan y adecúan lugares apropiados para este fin.

Este menosprecio de las artes y la formación estética para los niños y jóvenes en los planteles educativos surge también de una inevitable realidad en nuestro contexto nacional, y es que para muchos educadores, padres de familia y los mismos alumnos, las artes no representan un componente relevante en su formación humana. Tampoco significan un factor de utilidad para “la vida en el mundo real”, vivir de las artes en nuestro país o pensar siquiera en estudiar las artes como un medio de vida es tanto un privilegio como una suerte de quimera, y quienes deciden hacerlo logran pocas veces realizarlo de forma que les brinde estabilidad económica en su proyecto de vida.

Lo anterior, si bien lo contemplamos vagamente, y dudamos algunas veces que en efecto hubiera en la actualidad gente en el campo educativo que pensara así, se reafirmó tras una conversación que sostuvo Juan Camilo con una conocida, directora de una institución educativa en el municipio de Jamundí: Ellos se encontraban hablando respecto a las dificultades y ajustes que ha atravesado su institución para el regreso a la presencialidad, llegaron al tema de las clases de baile y artes para los grados del bachillerato, a lo cual ella enunció con un tono algo burlesco “yo sí ya les quité todas esas materias de relleno”; en su interior, Juan Camilo quedó como el personaje *Condorito*: ¡PLOP!.

Si el sistema condiciona a que la habilidad académica es la única relevante y casi el único medio para mejorar el estilo de vida de las personas ¿por qué sería importante

enseñar a los chicos artes? ¿Cuál es la importancia y necesidad de invertir en espacios adecuados para las actividades de expresión corporal?; según estos limitantes, sería algo completamente irrelevante, “de relleno” e innecesario”. Afortunadamente, la mayoría de planteles educativos no llegan al extremo de la ausencia completa de las artes, algunos por convicción propia en los enfoques de su pensum, otros (creeríamos que exclusivamente a razón de esto) por las leyes que tiene la educación en nuestro país que, como hemos mencionado en otros apartes de este escrito, promulgan un mínimo de enseñanza artística en las instituciones.

En nuestra labor en el Colegio Ciudadela Comfandi, que fue relativamente corta debido a la pandemia del COVID-19, trabajamos con los niños del grado primero de primaria. El grupo estaba conformado por 40-42 niños, mas para efecto de un mejor desarrollo de los talleres experienciales fueron divididos en dos grupos: uno realizó el taller experiencial de danza y exploración corporal con nosotros. El otro grupo trabajó con otros compañeros estudiantes de la universidad que lideraban talleres de música, arte dramático y comunicación/habilidades comunicativas.

Al tener clases simultáneas con los otros grados del colegio y los subgrupos del proyecto que estábamos desarrollando, se nos asignaron diferentes espacios; y aunque en el colegio contaba con un auditorio grande y un salón de música, al grupo de movimiento nos tocó un salón de clases “convencional”. Siendo este un salón dotado de mobiliario académico, debíamos siempre amontonar las mesas y las sillas alrededor del salón en forma de U antes de cada taller, para despejar el centro y poder realizar allí las actividades planeadas.

Figura 1.

Salón de clases Institución Educativa Comfandi Ciudadela

Una vez los niños entraban al salón, se mostraban curiosos y atentos sobre lo que iba a suceder en la sesión.

El hecho de que tuviéramos ese mobiliario en medio de la clase, en ocasiones se volvía un factor de distracción para algunos de los niños que buscaban meterse bajo las mesas momentáneamente, pero también reducía el espacio útil del salón, a pesar de que procuramos juntar el mobiliario lo más posible. Incluso, considerábamos que este también era un factor de riesgo ante la posibilidad de que un niño o niña choque y se golpee. Procurábamos sacar el mayor provecho de este espacio y los objetos que entorpecían los ejercicios, pero que viéndolo desde la cotidianidad de los artistas, era mucho mejor de los espacios que en muchas instituciones educativas destinan para esta actividad.

Desde la visión de Juan Camilo el espacio no invitaba verdaderamente a bailar o expresarse, pues además del obstáculo del mobiliario, había unas grandes ventanas con un

diseño de barrotes negros y gruesos que dificultaban la entrada de la luz natural. Lo anterior hizo que la luz blancuzca de los bombillos del salón fuera necesaria, pues de lo contrario el espacio era muy oscuro para el trabajo. Sin embargo, a pesar de esos factores poco favorables, los niños desbordaban energía en el lugar. No podían evitar mostrar el entusiasmo y algarabía que se producían al saber que tenían la clase de danza que tanto anhelaban, así en ocasiones el lugar limitara el desplazamiento y el rango de movilidad en diferentes ejercicios. Los chicos y chicas, favorecidos por su aún pequeño tamaño, siempre hallaban algún hueco o lugar en el aula para correr y para moverse o “congelarse” si jugábamos con el ritmo, la melodía y los silencios.

Figura 2

Salón de clases Institución Educativa Comfandi Ciudadela

Si bien hemos enunciado las “desventajas” de este salón y cómo nos limitaba, creemos también que a la final era más emocionante para los chicos y para nosotros mismos ver esa retícula de pupitres lúgubres e inertes frente a un tablero, en medio de un

salón oscuro, transformarse en un espacio donde la música, los sentidos y la emoción toman vida. Modificar estos espacios y darles vida de vez en cuando es una acción valiosa y necesaria; como una muestra a los chicos de que la emoción y los sentidos pueden habitar en cualquier lugar. Que así ellos no lo sepan, esas cuatro paredes que ven (o veían) a diario pueden ser también por unas horas un escenario, un zoológico con animales de todos tipos y tamaños o un concierto de tambores y voces: un laboratorio corporal.

Transformar los espacios no convencionales en estos mencionados “laboratorios corporales” más allá de ser una lección y acción valiosa es también una acción de resistencia, una declaración en cuanto a que las artes pueden y deberían ser de todos y para todos. En esa búsqueda de la re-masificación de las artes y la estética, vemos como esta aparece en los escenarios menos esperados o que se crearían menos indicados.

Figura 3

Salón de clases Institución Educativa Comfandi Ciudadela

Hemos mencionado características estéticas del espacio y su función para la danza a partir del trabajo realizado en Comfandi, pero el espacio en su calidad de objeto físico aporta otros componentes a la formación de los alumnos, ya que les ayuda a mejorar su percepción espacial/corporal, el manejo y la ubicación del cuerpo en relación a una serie de coordenadas, señales y referencias físicas. Esto lo abordaremos mediante un ejemplo del trabajo en el colegio Alas en el año escolar 2020-2021. Durante este año escolar, las clases de baile se desarrollaron principalmente en el que fuera el comedor antes de la llegada de la pandemia, pues el auditorio que se usaba para danza se transformó en el salón de música a raíz de las medidas de bioseguridad. El salón de música original era muy pequeño según las reglamentaciones, así que por eso se hizo este cambio; el comedor había sido también clausurado por los protocolos de salubridad de la pandemia, entonces se volvió otro salón para actividades de movimiento corporal. Que este comedor fuera un salón tan grande, le brindaba a Juan Camilo diversas ventajas y desventajas para trabajar con los chicos.

La desventaja de su gran tamaño, como pasa en otros espacios que hemos mencionado en este texto, es que ellos lo interpretaban como un lugar para el juego al ingresar al espacio; cabe señalar que esta actitud de llegar a jugar y desordenarse fue bajando su nivel de intensidad a medida que los chicos se acostumbraron al recinto. En las primeras sesiones del año era difícil lograr que se dispusieran para iniciar la clase, pero conforme avanzó el tiempo, era más sencillo lograr que pararan el juego y se formaran en la ronda que hacíamos para iniciar la clase y el calentamiento; incluso, muchas veces llegaban a sentarse y charlar, o jugaban sentados, para esperar el inicio de la clase.

Una de las ventajas que le daba el espacio, muy beneficiosa para Juan Camilo, era la posibilidad de trabajar en grupos separados. Esto le permitía realizar diferentes ejercicios al tiempo según las necesidades del proceso y su avance, lo cual implementó para el trabajo de la Polca con los chicos de Grado 4to. A continuación, se incluye un fragmento del diario de campo de Juan Camilo respecto a esto:

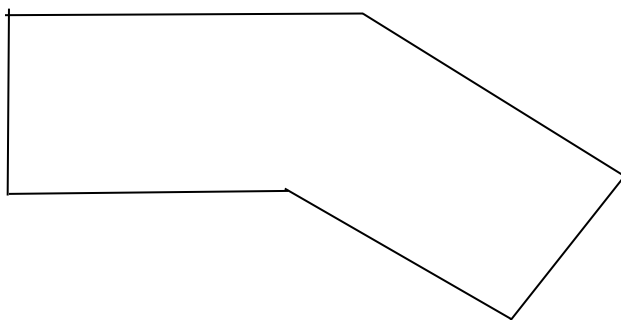
“Los chicos llegaron a la clase en la hora esperada, mas tardamos un poco en comenzar, pues como comenté en relación a la sesión previa a semana santa, era necesario en el proceso de baile que los chicos empezaran a trabajar con elementos. Por este motivo tardamos en iniciar mientras yo traía del cuarto de vestuario/utilería del colegio las faldas y sombreros. Al principio, las chicas se desordenaron un poco queriendo elegir la que más les gustara. (...) Al ser la primera vez que las niñas iban a usar este tipo de falda tan amplia y los movimientos pronunciados que implica la danza, dividí el curso en dos grupos: niñas y niños, ya que cada uno iba a practicar un elemento/accesorio diferente.”

Además de realizar el trabajo separados, también se trabajó en las figuras grupales como las filas, el círculo y los desplazamientos que estos tenían. Siempre se les solicitaba a los chicos, a la hora de encontrarse en las filas y hacer el círculo bailando, ubicarlo en la mitad del salón. Al principio el círculo quedaba con una forma extraña y desordenada, pero conforme lo practicaban, iba mejorando. Se pone como factor a considerar, en el proceso en que los chicos armaron el círculo, que lograron hallar y conservar el centro del espacio de clases para construirlo; lo cual era algo difícil considerando la forma del salón.

La forma de este recinto, el comedor principal, es de tipo rectangular, pero tiene un quiebre casi en la mitad del espacio, por lo cual genera una forma más o menos como se muestra en la siguiente figura:

Figura 4.

Forma del salón de baile, vista cenital.

A pesar de la forma poco convencional del recinto, por la presencia constante en él desplazándose y haciendo diferentes actividades con la danza y el cuerpo, los chicos lograron hacerse conscientes ante las particularidades del espacio físico y adaptarlas de forma práctica a los pedidos de la clase y los bailes. En estas instrucciones y pedidos, como se mencionó previamente, estaban el hacer una ronda identificado el centro del salón, trabajar divididos en mitades del salón, desplazarse en línea de un extremo a otro del salón, entre otras.

El cuerpo y transformaciones físicas y motrices de los niños

Al hablar de la danza, las artes y el movimiento, es imposible dejar de lado el cuerpo y las modificaciones que este atraviesa, tanto en los más evidentes cambios físicos, como en los pequeños procesos mentales y emocionales del ser. En los proyectos de enseñanza y aprendizaje que ha podido vivenciar y guiar, Juan Camilo ha sido testigo de cómo el cuerpo de los chicos revela cosas de ellos mismos y la forma en que su personalidad se manifiesta: el movimiento y disposición del cuerpo en las actividades físicas se puede entender como una expresión de su carácter y actitud ante otras situaciones de la vida escolar y cotidiana.

Como un ejemplo de esto, Juan Camilo observaba lo siguiente en sus clases en el Colegio Alas respecto a ciertos estudiantes que solían tener actitudes de “desidia” ante los espacios académicos: hacían las cosas con poca disposición, incluso se podría decir que con pereza; los gestos de sus cuerpos eran pesados, aletargados y tenían una muy mala posición al sentarse en sus escritorios. Así como estos estudiantes disponían su corporalidad en el salón de clases, de igual forma esta actitud se transmitía al salón de baile. Era muy notorio el esfuerzo que estos estudiantes debían hacer para poner su cuerpo en movimiento y así intentar seguir la melodía en las danzas, juntos a los demás ejercicios propuestos durante la clase como el movimiento articular y el estiramiento. En contraste, vemos en casos opuestos otro ejemplo de los niños y las características de su ser manifestado a través del cuerpo. Cuando los chicos suelen ser “acelerados” y a veces algo dispersos, por el mismo afán que presentan ante cualquier actividad, esto se ve reflejado en su gesticularidad y movimiento.

En este tipo de casos, se les puede observar regularmente realizando de manera voluntaria, y hasta involuntaria, movimientos rápidos o erráticos y poco definidos. Inclusive, cuando tratan de realizar movimientos lentos y controlados voluntariamente, haciendo referencia de manera especial a las actividades de exploración corporal, les es difícil

conseguirlo y tienden a aumentar la velocidad de los movimientos sin ser conscientes de ello. Cuando el educador/formador observa estos patrones de actitud / dominio corporal, se puede hallar en tal dificultad una oportunidad para enriquecer la formación de los alumnos. Trabajar con los chicos y chicas dichas conductas es una oportunidad para que desarrollen nuevas habilidades a la par que logren conocer mejor su cuerpo y aumentar el control que poseen del mismo; es decir, fortalecer el dominio y control de su corporalidad.

Es relevante considerar que, si un niño puede conquistar el dominio de su cuerpo, esto favorece también su capacidad de mejorar su desempeño en actividades y habilidades académicas/escolares; si bien esto es una ventaja, no es una condición determinante de las capacidades escolares de los niños.

Tener la facultad de “dar orden” a la corporalidad propia, y sentir de igual forma que se domina este “orden”, en cierta forma facilita la realización de tareas esquemáticas y ordenadas, como las académicas y escolares.⁷

Trabajar y desarrollar el dominio de la corporalidad tiene un proceso particular según cada ser, y puede requerir o no de un vasto esfuerzo. Al igual que en los adultos, muchos niños también sienten frustración porque “no saben o no pueden bailar”, por diversos factores como falta de cultivo del oído musical o falta de dominio corporal. Pero cuando inician un proceso de aprendizaje y exploración corporal, que les permite aprender desde lo más básico del movimiento, el cambio en su corporalidad es evidente, así como también el cambio que se da en lo anímico y en la autoestima. Verse capaz de realizar algo que antes no lograban o creían les era “imposible”, cambia la perspectiva que tienen de sus capacidades, de lo que sienten que pueden lograr y en la mayoría de casos se vuelve una motivación para alcanzar más.

⁷ Las artes pueden ayudar a un niño a mejorar en sus procesos académicos, aunque como se ha dicho, esto no debería ser el justificante ni el objeto de su inclusión en las escuelas.

Para quien está en el papel de formador, es gratificante ver la evolución y crecimiento de los niños a través del tiempo, al igual que la progresión positiva de los procesos que llevan a cabo, como lo vivenció Juan Camilo en el Colegio Alas en su ejercicio como formador/docente. Cuando empezaba el año escolar, él se encontraba con alumnos, principalmente niños y niñas que recién ingresaban al colegio, que no podían siquiera llevar un ritmo sencillo y básico como el merengue, cuyo “paso” es esencialmente una caminata constante en el puesto. Al ver que estos mismos alumnos, transcurrido algún tiempo, logran ejecutar un paso e identificar ellos solos un ritmo sin necesitar la guía del maestro, la sensación que se presenta en los educadores, como lo era en el caso de Juan Camilo, es una inmensa satisfacción al ver que el alumno, más allá de aprender a bailar, ha conseguido conquistar una nueva habilidad en su vida. Parte de esta gratificación se halla también al ver la expresión de alegría y motivación que producen en los alumnos estos logros, que, si bien pueden parecer pequeños, son en realidad enormes peldaños para muchos de ellos, pues les brindan motivación para perseverar en el proceso.

Aparte de esto, ver que los chicos logran los objetivos propuestos durante el año escolar es para ellos una gratificación de la labor llevada a cabo en el año. Por otra parte, es también una forma de confirmación/aprobación que siente el educador en relación con sus métodos de enseñanza; un indicador respecto a que está teniendo buenas prácticas de formación y cómo seguir mejorándolas. Pero como expresamos antes, lo verdaderamente importante en este proceso de formación estética no es que el chico ejecute perfectamente un baile, sino que tenga procesos de aprendizaje conscientes, responsables y que se descubra y reafirme a sí mismo capaz de alcanzar nuevas habilidades.

Retornando a las transformaciones del cuerpo, desarrollar y construir nuevas habilidades ejerce modificaciones tanto en la corporalidad como en la actitud de un individuo. Por ejemplo, en un proceso de danza constante, con un enfoque artístico, la disposición y postura del cuerpo se modifican, adquiriendo regularmente una postura más erguida y una forma de caminar distinta a la que se tenía previamente. Incluso en el caso de

algunas danzas que manejan la técnica “clásica” o de ballet, la posición de los pies se modifica permanentemente y adquieren la posición de rotación, en que los talones suelen juntarse y las puntas de los pies apuntar al exterior en direcciones contrarias, la cual se mantiene incluso al caminar en la cotidianidad. En otras artes, como el teatro, las personas desarrollan también habilidades corporales que les permiten ser histriónicos y tener una mayor expresividad a la hora de comunicarse, tanto con las palabras como con la acción. Lo cual observaban regularmente Diana y Juan Camilo en la Facultad de Artes Integradas de la Universidad respecto a los estudiantes de la carrera de arte dramático; se distinguían entre la población estudiantil universitaria por la efusividad y efervescencia en su comportamiento. Todas estas experiencias y transformaciones que involucran la movilidad, el dominio de la corporalidad, la motricidad gruesa y el uso de las diferentes facultades del cuerpo ayudan a construir una relación diferente del individuo con su cuerpo y las características particulares que posee.

Como lo hemos mencionado previamente, el desarrollo de este trabajo investigativo se vio atravesado por la situación de pandemia del Covid19 y todos los cambios en los códigos sociales que trajo consigo. Uno de los más evidentes fue el uso de la mascarilla o tapabocas como un accesorio infaltable del día a día, con mayor razón en lugares de múltiple afluencia de personas como las pocas instituciones educativas que lograron implementar un plan de alternancia, el cual fue el caso de Alas. En cuanto a cómo el uso de esta prenda se vio reflejada en el desarrollo físico y corporal en las clases de danza, el trabajar con tapabocas obligó a Juan Camilo a replantearse el cómo sacar el máximo provecho al rendimiento del organismo teniendo este limitante. Le implicó en su planeación de la clase tener siempre en consideración dicha variable, que permanentemente resultaba un obstáculo por limitar la respiración. Tener esta barrera entre las vías respiratorias y el resto del mundo mientras se estaba en acción, claramente causaba algo de ahogo y exacerbaba la fatiga que pudiera generar el movimiento de la clase, por lo cual Juan Camilo se hallaba constantemente en la duda de cómo limitar el movimiento de las danzas, de

modo tal que fueran amigables ante estas desventajas, pero que no se volvieran demasiado sencillas o fofas. Usar el tapabocas disminuía el rendimiento físico tanto de los alumnos como del maestro, como lo narra Juan Camilo en el siguiente fragmento de su diario de campo:

“Yo debía hablar más duro de lo usual, en ocasiones casi gritar, para poder explicar los ejercicios de la clase, por lo cual al final de la jornada terminaba con la garganta muy adolorida. Aparte de esto, sentía también mucho ahogo mientras bailaba con los chicos, esto aparte del tapabocas porque tengo el tabique desviado y mi respiración no es la mejor por este defecto físico. En cierto punto, esta forma de trabajar era inviable, por lo cual procuraba dar regularmente a los chicos pausas para que pudieran salir del salón, tomar una distancia prudente y poder respirar libremente”

Otra forma en que el baile estimula las transformaciones físicas y el dominio de la corporalidad es el ejecutar los movimientos con su lado dominante y su lado no dominante. El trabajo de la lateralidad en este caso se desarrolla con ejercicios denominados tipo “espejo”; es decir, lo que hace un lado del cuerpo el otro lado lo réplica, o en ejercicios más lúdicos y también los de imitación del movimiento entre compañeros: uno se mueve y el otro lo imita como si fuera su reflejo en el espejo. Este trabajo ayuda a los chicos a fortalecer los conceptos de lateralidad y direccionalidad (derecha/izquierda - abajo/arriba) y a desarrollar mayor control de su lado no dominante. Cabe señalar que al igual que en otras actividades de movimiento corporal, el dominio y control de la lateralidad que se estimula viene de la denominada motricidad gruesa; si quisiéramos desarrollar la lateralidad desde la motricidad fina, existen diversas prácticas estéticas y artísticas para este propósito como la construcción de manualidades y el aprendizaje de la, en algunos casos considerada infame, flauta dulce. Hacemos referencia a este instrumento como “infame” a raíz de que muchos niños y jóvenes se quejan y reniegan constantemente respecto a por qué les enseñan este instrumento que “no sirve para nada”, pues desconocen las bondades de esta actividad.

Las interacciones de los niños dentro del grupo

Este apartado aborda algunos tipos de comportamientos que los niños y niñas tuvieron durante los talleres experienciales desarrollados en Comfandi y también señala algunos rasgos de su personalidad que pudimos identificar y consideramos importante señalar. Tras la primera sesión en el Colegio Ciudadela Comfandi, la mayoría de niños se mostraron muy entusiasmados con nuestra presencia en las siguientes sesiones. Desde que nos veían en la entrada del colegio celebraban gritando y aplaudiendo, y si estaban en clase en sus salones se ponían a cuchichear señalándonos en el pasillo, porque sabían que el taller se llevaría a cabo de nuevo.

Una vez los niños ingresaban al salón destinado para el taller preguntaban si se podían quitar los zapatos. Cuando se les indicaba que en efecto debían hacerlo, muy emocionados, pero también muy ordenados, ubicaban sus zapatos en la parte superior derecha del salón como se les había indicado desde la primera sesión. Al inicio de las actividades todos se mostraban curiosos, atentos y dispuestos a participar, aunque con el transcurso del tiempo algunos se dispersaban y empezaban a jugar entre ellos, dejando de lado por completo las actividades propuestas. Algunos niños, en cierto momento de la sesión, empezaban a dar carambolas y a hacer acrobacias por todo el espacio. Hubo un par de niños y unas niñas que sobresalieron durante el proceso del taller en general por sus comportamientos, debido a que se entretenían con mucha facilidad y disfrutaban paseando por todo el salón, tratando de llamar la atención de sus compañeros. Por otro lado, había una niña y un niño muy introvertidos a quienes se les dificultaba cumplir con las actividades, no porque no quisieran hacerlas ni participar, sino porque se mostraban un poco avergonzados y cohibidos ante el reto que representaba para ellos exponerse ante sus compañeros y ante sí mismos intentando algo nuevo.

Figura 5

Salón de clases Institución Educativa Comfandi Ciudadela

Después de un tiempo de iniciada la sesión, había ocasiones en que los niños se dispersaban; pero lográbamos atrapar nuevamente su atención y seguían las instrucciones de una nueva actividad. La mayoría de los niños atendieron y realizaron con buena disposición las actividades de las diferentes sesiones según las instrucciones dadas. Aunque hubo otros que aprovechaban el espacio para bailar y moverse libremente por el salón, independientemente del ejercicio que desarrollaba el grupo. En la parte final de las sesiones, algunos niños ya en total dispersión por el tiempo transcurrido, empezaban a jugar con los pupitres y a querer caminar encima de ellos, lo cual creemos se debía a lo extenso de las sesiones, que estaban divididas en dos bloques. El primero iba de 2:30 a 3:20 pm, y el segundo bloque de 3:50 a 4:40 pm. Aunque contaba con una pausa para recreo (merienda y juego), nuestra percepción fue que las sesiones tenían una duración excesiva. Una alternativa que contemplamos para futuros ciclos de los talleres de estética puede ser el cambiar de actividad en la segunda franja. Es necesario señalar que una

pequeña parte al principio de cada bloque se usaba para disponer a los chicos a las actividades. La parte final de la segunda franja, después de las 4:40, se utilizaba para organizar el salón y re-acomodar los pupitres con ayuda de los chicos.

Los comportamientos resaltados de casos particulares fueron un factor repetitivo a lo largo de las sesiones que tuvimos la oportunidad de realizar en los talleres experienciales del Colegio Comfandi Ciudadela. Mas enfatizamos nuevamente que la mayoría de los alumnos se mostraban siempre interesados y dispuestos a participar en todas las dinámicas propuestas por nosotros.

Figura 6

Salón de clases Institución Educativa Comfandi Ciudadela

Creemos también que la actitud general de disposición y participación por parte de los niños se debe a que estos talleres representaban un espacio diferente y novedoso para ellos. En lo poco que alcanzamos a observar de las clases y el entorno académico de ellos, percibimos que tenían muchas normas y códigos de comportamiento que debían mantener

en el aula; también resaltaba la actitud de la profesora a cargo del grupo, quien manejaba un tono de voz contundente y semblante bastante estricto a la hora de dirigirse a los chicos.

Si bien en el colegio había clases de música y otras prácticas artísticas, no pudimos conocer en realidad cómo eran las dinámicas ni los ejercicios de estas clases, ni el propósito que perseguían. Por lo tanto, no podemos realizar una comparación sobre las diferencias entre dichas clases y las sesiones de los talleres experienciales que dirigimos junto a la propuesta del proceso. Ante la falta de referentes, solo podemos asumir que los talleres tenían una forma de ejecución diferente a esas clases de la institución, lo cual causaba que los chicos estuvieran siempre motivados para las sesiones de formación estética.

Caracterización de las y los docentes en las experiencias de Formación Estética

En el Colegio Ciudadela Comfandi tuvimos la oportunidad de trabajar con los chicos del grado primero de primaria, el cual estaba direccionado por la docente que en esta investigación llamaremos Mireya, para proteger su identidad. Al momento de realizar los talleres experienciales con los niños, ella nos confiaba el manejo del grupo y se ausentaba del aula. En ocasiones, la docente iba a supervisar momentáneamente que las actividades de la sesión se estuvieran llevando a cabo sin ningún inconveniente y llamaba la atención a los niños que se distraían y no atendían las instrucciones. Para esta acción, ella empleaba un tono de voz fuerte llamándolos por sus nombres y apellidos, por lo cual la intervención era muy notoria y la sesión se paraba por un momento.

Los niños obedecían de inmediato y, una vez el salón quedaba en total orden, ella nos dejaba a cargo y se retiraba. En un par de ocasiones, le delegó la acción de supervisar el curso a una estudiante de grado décimo, “practicante” de otra institución, que se hallaba haciendo su labor social. Esta joven nos acompañó durante los talleres experienciales y participó también de los ejercicios y actividades realizadas en las diferentes sesiones. Al final de cada sesión, la docente regresaba a revisar que los estudiantes ayudaran a dejar el salón en orden y a estar listos para regresar a su aula de clase. Desafortunadamente, por el corto tiempo que tuvimos en este colegio -dada la circunstancia de la pandemia- y las particularidades que en él se presentaban, no logramos realizar actividades experienciales con las docentes. Y en el caso de nuestro grupo, tampoco logramos que la profesora titular del grado 1 se involucrara y participara en las actividades en las diferentes sesiones.

Como investigadores y promotores de la experiencia estética en la escuela y la sociedad, nos hubiera gustado lograr que la docente participara también de estas actividades como una integrante más del grupo. Si ella hubiera tenido la oportunidad de realizar con los chicos las actividades y ejercicios, quizá ellos hubieran sentido también una mayor motivación; e incluso hubieran podido empezar a ver a sí mismos, en la relación

maestra – alumno, desde perspectivas diferentes, como sí ha sido la experiencia de Juan Camilo en el Alas.

En ciertas ocasiones en las clases que daba Juan en el Colegio Alas, cuando los chicos a veces no querían participar de las actividades, los maestros decidían “ingresar” a desarrollar con ellos los ejercicios de la clase. También, para algunas clausuras de año escolar y eventos como el show de talentos en diciembre, se realizaban montajes artísticos con los maestros y se los alentaba a participar mostrando sus dotes artísticos. Para los chicos de primaria, la reacción solía ser de mucha sorpresa y emoción al ver a sus maestros cantando o bailando o demostrando su talento particular, pues verlos haciendo algo diferente a la enseñanza y a lo que se hacía académicamente en el salón les parecía la cosa más maravillosa del mundo. Esto incluso servía como un argumento para motivar a los chicos a intentar cosas nuevas y tomar riesgos, pues para ellos quedaba la imagen de “si mi maestro puede hacerlo, yo también” o “mi maestro se arriesgó e hizo algo que nunca pensé, quizá yo también pueda hacer algo así y probar retos nuevos”.

“Encuentros de sensibilización” con docentes de los Colegios Comfandi

Entre marzo y octubre de 2021 se realizaron 20 “Encuentros de Sensibilización” con docentes de las diferentes sedes del Colegio Comfandi; en el marco del proyecto “Las artes en la canasta familiar. Experiencia estética y TIC en la comunidad educativa”, la mayoría en modalidad sincrónica virtual, PAT⁸, debido a la pandemia del covid-19. Solo uno de estos encuentros se realizó presencialmente en el Club Piedralinda, en el mes de agosto.

Además, se presentaron dos conferencias con artistas, a través de Zoom y también fueron transmitidas por el Facebook Live de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Estos artistas son personas con conocimiento especializado y con larga trayectoria en danza, cuya práctica y planteamientos han servido para fortalecer el proceso de formación y también la reflexión de este trabajo de grado.

⁸ Presencialidad Asistida por Tecnologías

Ciclo I

De marzo a julio de 2021 se desarrollaron los primeros once “Encuentros de Sensibilización” los jueves de 11:00 am a 12:00 m; en los que participaron once profesoras de los colegios Comfandi de Cali, Jamundí y Yumbo. Esta fase fue planificada y supervisada por la docente e investigadora principal, Maritza López de la Roche. Las actividades las condujeron tres artistas; asistieron estudiantes de Comunicación Social de la Universidad del Valle (matriculados en la asignatura electiva *Artes y TIC: Formación estética en acción*), la monitora del curso y yo, Diana Mildred Rodríguez.

Al comienzo, los estudiantes fueron solo participantes y los Encuentros eran orientados por uno o dos artistas. Aproximadamente en el cuarto encuentro, entraron a participar como diseñadores de actividades de formación estética con las TIC. Aunque los “Encuentros de Sensibilización” continuaron hasta julio, los estudiantes de Comunicación Social se ausentaron a fines de abril por motivo del Paro Nacional.

Los encuentros se enfocaron en expresión corporal, música y canto, alternando los artistas formadores Rosse Marie Wallis (bailarina y actriz), Luis Fernando Castro y Catherine Sánchez (músicos). En los primeros encuentros orientados por Rosse, se invitó a cada participante a explorar la relación con su cuerpo, a propiciar una expresión física más creativa. Ejercicios como caminar, bailar, desfilarse y realizar movimientos articulares fueron importantes. Se les solicitaba a las docentes encender la cámara para generar una atmósfera más cálida, pese a la distancia, y poder desarrollar conjuntamente las actividades planteadas. En cada ocasión, Rosse escogió un atuendo diferente que operaba como factor sorpresa, motivando a las docentes a involucrarse con más intensidad.

Los encuentros dirigidos por Catherine Sánchez implicaron trabajo corporal, respiración, calentamiento vocal, afinación, voz hablada y cantada, etc. También incluyeron ejercicios para memorizar canciones y ensayarlas con movimientos. Varias docentes

manifestaron abiertamente un gusto por las actividades realizadas y la expectativa por utilizarlas con sus alumnos.

En los encuentros se pudo evidenciar que hay un alto nivel de atención, atracción y participación de parte de las docentes en las actividades desarrolladas. Una manifestación de este interés fue la utilización de recursos como la cámara para mostrarse e interactuar con el resto de una manera más presente. Así, la pantalla se convertía en un medio potente de interacción. Sin embargo, algunas docentes no hicieron uso de la opción de la cámara. La timidez era evidente, aunque de un modo más fuerte al inicio. Con el paso del tiempo, la serie de Encuentros configuró una red de vínculos y confianzas que continuó creciendo. Una variable que hay que considerar es que los “Encuentros” no se grabaron para no fomentar una sensación de “evaluación” en las participantes, y, al contrario, propiciar reuniones menos formateadas y más calurosas.

También se pudo evidenciar que no existe en los participantes una percepción fuerte sobre el potencial pedagógico que posee la actividad corporal. Parece ser que tanto docentes como estudiantes han experimentado un “desacostumbramiento” al valor del cuerpo en los procesos de aprendizaje. La centralidad de este recurso parece descartada. Por tanto, hay un olvido que debe ser señalado, en tanto el sentido común de los participantes ignora el cuerpo.

Un número importante de docentes dijeron haber desarrollado con anterioridad un vínculo con alguna práctica artística. A veces, este se remonta a la infancia y la juventud; otras veces, se trata de un vínculo vigente. En todo caso, las artes no son algo nuevo en la vida de varias de las participantes.

Sobre las actividades propuestas y aprendidas durante los “Encuentros de sensibilización”, varias docentes manifestaron que, en su percepción, es completamente viable la práctica de ellas en el aula con sus alumnos. Esto lo orientarán a promover la formación estética de sus estudiantes de preescolar y básica primaria.

Conferencias con artistas.

Como parte de este ciclo de formación estética con las docentes de los diferentes colegios Comfandi, se realizaron dos conferencias con artistas invitados que tuvieron lugar a través de Zoom el 24 de junio (Conferencia de Álvaro Restrepo) y el 8 de julio (Marelize Van Heerden). En la primera conferencia el artista Álvaro Restrepo⁹ resaltó la importancia de la educación artística, tanto para los artistas, como para los no artistas. Expresó también que es importante hacer la distinción entre estas dos: educar con el arte y educar para el arte.

Reconoció que el proyecto “Las artes en la canasta familiar. Experiencia estética y TIC en la comunidad educativa”, se enfoca más en educar con las artes, las humanidades, la sensibilidad y la creatividad, que aportan en el proceso educativo a los niños y jóvenes.

El artista habló sobre el concepto de “Cuerpo Vertical”: ese cuerpo que se forma en la educación tradicional. Se refirió a este como ese cuerpo que privilegia a la cabeza, a la razón y a las ciencias exactas por encima de la sensibilidad, del corazón, de la intuición, de la percepción, de la imaginación y también del instinto.

Afirmó que ese “Cuerpo Vertical” debe en la educación, voltearse para convertirse en un “Cuerpo Horizontal”: que, de la misma importancia a la dimensión mental y racional, como a la sensibilidad, la creatividad y al instinto. Resaltó la importancia de horizontalizar el cuerpo, de manera tal, que el cuerpo mental, físico y espiritual queden en el centro de la experiencia educativa. También afirmó que por lo general la educación tradicional gira alrededor de la cabeza, pero no se tiene en cuenta que se aprende con todo el cuerpo, no solo se limita a la mente: se aprende con la piel, con los sentidos, con los sentimientos y con las emociones. Y que, la educación tradicional se ha encargado de fortalecer las

⁹ Álvaro Restrepo nació en Cartagena pero se crió en Bogotá, donde trabajó como voluntario en un programa para niños indigentes llamado “Bosconia”. En 1981 tuvo una beca del gobierno colombiano que le permitió estudiar en Nueva York, llegando a trabajar con reconocidos coreógrafos como Remy Charlip y Cho Kyoo-Hyun.

capacidades duras: las competencias de las ciencias exactas. Por otro lado, habló sobre sus experiencias en el Colegio del Cuerpo el cual fundó hace 23 años junto a la francesa Marie France Delieuvin. Con el que trabaja por la transformación social a través de las artes, con énfasis en la danza contemporánea.

En la segunda conferencia, la bailarina, investigadora y profesora universitaria Marelize Van Heerden ¹⁰ contó su experiencia como docente en la Universidad Nelson Mandela en Puerto Elizabeth, Sudáfrica. Resaltando el contexto sudafricano, en el cual existen 11 lenguas oficiales. Y hay gran división y diversidad cultural, racial, de religión, de clase social, de situación socioeconómica, entre otras. Esta diversidad se evidencia claramente en las aulas de clases de la Universidad.

Sudáfrica, al igual que Colombia, ha sido un país afectado por el conflicto armado. En su declaración de Derechos de 1996, se propuso: dignidad para todos, igualdad para todos, no discriminación, educación igualitaria y derecho a disfrutar de su cultura. Promoviendo la “unidad en la diversidad”.

Marelize enseña a futuros educadores que no han tenido relación con las artes, las siguientes asignaturas: educación musical, educación en danza, filosofía, música avanzada e investigación. Afirmó que, en Sudáfrica, Artes creativas es un área obligatoria en los colegios. De los 6 a los 15 años de edad, los niños y jóvenes de Sudáfrica tienen acceso a diferentes prácticas artísticas: educación musical, educación en danza, educación en artes visuales y educación en drama. Marelize hizo hincapié en pensar cómo enseñar las artes en un aula multicultural. Teniendo en cuenta la diversidad, la estética, la creación de

¹⁰ Marelize Van Heerden ha sido profesora de Educación Musical y Danza durante 15 años en programas universitarios que forman educadores. Trabaja con aprendices de todas las edades, desempeñándose como coreógrafa freelance. Cuenta con una maestría en música y un doctorado en educación. Su tesis doctoral se centró en el potencial de la formación dancística para promover la cohesión social en Sudáfrica.

experiencias de dignidad e igualdad, y la colonización. También hizo un llamado a eliminar la brecha que existe entre la danza “elitista” y la danza tradicional.

Resaltó también, las consecuencias de enseñar un único paradigma estético en un salón de clase culturalmente diverso: devaluación de los otros, y división intercultural.

Encuentro al aire libre en el Club Piedralinda.

Tras los primeros “Encuentros de Sensibilización” virtuales realizados entre marzo y julio de 2021, el 26 de agosto se hizo uno presencial, al aire libre en el Club Piedralinda, un lugar con amplias zonas verdes en las afueras de Cali. En esta ocasión nos acompañaron la mayoría de las docentes que venían participando en los encuentros on line, como también otros docentes nuevos. Fue un espacio agradable y enriquecedor, en el que se estrecharon los vínculos entre los artistas educadores y las docentes; y entre los mismos docentes que, aunque laboran en el mismo Colegio, pertenecen a diferentes sedes y pocas veces coinciden en otros espacios. Este Encuentro significó esa ruptura de la distancia que producen las pantallas, las cámaras y los micrófonos de los computadores y/o dispositivos móviles, para acercarnos y generar un ambiente cálido y acogedor.

Los artistas educadores que nos acompañaron durante la sesión fueron Rosse Marie Wallis, Luis Fernando Castro y Catherine Sánchez.

La sesión inició con los ejercicios de estiramiento dirigidos por Rosse, en los que se disponía al cuerpo para las diferentes actividades de expresión corporal que se realizaron en el Encuentro. Una de esas actividades consistió en formar grupos de seis participantes, quienes debían representar con el cuerpo una máquina (que ya existiera o inventada), a través de diferentes movimientos. Los docentes se mostraron muy receptivos durante esta actividad. Todos participaron y reflejaron motivación y disposición para representar la máquina elegida por cada grupo. Todos los integrantes de los grupos hicieron un buen trabajo en equipo. Por otro lado, se evidenció que la presencialidad permitió que los y las

docentes dejaran de lado la timidez, y pudieran expresarse y moverse con mayor confianza que a través de una cámara.

Figura7

Sesiones de encuentro en el club Piedralinda

Una vez finalizadas las actividades propuestas por Rosse, Luis Fernando y Caterine, procedieron a realizar algunos ejercicios de técnica vocal, que involucran la respiración, la postura, la concentración, la memoria, la tonalidad y el ritmo. Para iniciar, los artistas hicieron algunos ejercicios de calentamiento. Se realizaron algunas actividades en las que se debía aprender y repetir una canción, en la que se mencionaban algunos animales de granja dichos anteriormente por otros compañeros y agregar uno nuevo. Todos los docentes participaron de esta actividad. La mayoría se mostraron motivados y cómodos, ya que algunas canciones habían sido aprendidas en los encuentros anteriores. Algunos docentes se mostraron tímidos porque afirmaban que cantar no era su fuerte, o que “solo cantaban en la ducha”. La última actividad propuesta por los artistas educadores consistió en dividir en dos grupos a los participantes, y en asignarle a cada uno de estos grupos, un

fragmento diferente de una misma canción. Este fragmento debía ser cantado al mismo tiempo. Fue muy gratificante ver cómo los docentes lograron concentrarse y pudieron cantar el fragmento de la canción correspondiente sin confundirse o entretenerse con el canto del grupo contrario. Además, fue muy emocionante escuchar cómo entonaron la canción como si pertenecieran a un coro.

Figura 8

Sesiones de encuentro en el club Piedralinda

Una docente participante manifestó que lo que se había vivido en este encuentro presencial fue que empezaron a sentir su cuerpo, escuchar y cantar. Contó que “ella no es de cantar”, porque cree que su voz es muy aguda; pero se atrevió a cantar en este espacio y le gustó mucho la experiencia.

Otra docente compartió su vivencia y dijo que en una de las actividades propuestas por Rosse, vio cómo todos los participantes se convertían en niños. Valoró mucho el hecho de poder compartir con sus otros compañeros de las demás sedes. Y resaltó la importancia

Ciclo II

El segundo ciclo de “Encuentros de sensibilización” se realizó en septiembre de 2021, con cuatro sesiones; las cuales estuvieron dirigidas por la arte terapeuta y psicóloga clínica Isabel Torres Tello, quien lo tituló como “El arte de acompañar a crecer”.

Durante la primera sesión, la arte terapeuta se enfocó en explicar algunos conceptos sobre “El mundo de agua: Desarrollo intrauterino. El papel de los sentidos. El primer nido sensorial”, contando un poco sobre el papel de los sentidos de los bebés en gestación, enfocándose principalmente en el último trimestre del embarazo. En la segunda sesión, Isabel Torres, se enfocó en explicar todo lo relacionado con “El mundo de aire: El primer tránsito, vivencia y metáfora de los cambios por vivir. La cultura y sus naves. El segundo nido sensorial”, resaltando la importancia del primer encuentro del bebé gestante con su madre, una vez el bebé sale del vientre de la madre (el mundo de agua) y se enfrenta al mundo de aire.

Estas dos primeras sesiones se caracterizaron por ser teóricas y pocas prácticas, rompiendo un poco con el objetivo de los Encuentros de Sensibilización. A pesar de que en la primera sesión se realizó un aceite aromático y en cada sesión la arte terapeuta compartía con los participantes algunos de sus canciones, y algunos masajes faciales y corporales que podían practicar luego con sus estudiantes. Se evidenció que en estos dos primeros Encuentros los docentes participaron poco, no estaban muy motivados y dispuestos, y no solían encender sus cámaras, debido a la poca interacción que hubo entre la arte terapeuta y ellos.

En la tercera sesión, Isabel propuso la realización de una muñeca (La muñeca de los anhelos o del consuelo), a partir de algunos retazos de tela, lana e hilo. En esta sesión los docentes se mostraron más dispuestos, participativos y creativos. Estaban emocionados y a la expectativa de crear una muñeca sin la utilización de una aguja. La mayoría de los participantes tuvo su cámara encendida durante todo el Encuentro. Seguían las

instrucciones de la arte terapeuta y compartían su progreso con ella y con los demás compañeros. Al finalizar la sesión, la mayoría de los asistentes había terminado su Muñeca: crearon figuras personalizadas y diversas.

En la última sesión del ciclo “El arte de acompañar a crecer” la arte terapeuta propuso la creación de una manilla tejida con lana de colores, y a partir de una técnica muy fácil, con la ayuda de un círculo de cartón. Isabel les enseñó también una canción que acompañaba el proceso de creación haciéndolo más agradable. Con el transcurrir del tiempo los docentes se motivaron con esta actividad y encendieron sus cámaras para enseñar el avance de sus manillas tejidas. También se mostraron muy concentrados creando sus manillas.

Ciclo III

En este ciclo que se desarrolló en el mes de octubre de 2021, se hizo una división de los docentes participantes en dos equipos: El Equipo de Biodrama dirigido por el artista educador Rodrigo Vélez y el Equipo de Artes Mixtas dirigido por la artista educadora Rosse Mary Wallis. Sobre este último se enfocará este apartado, ya que en este equipo se realizaron prácticas de expresión corporal que sustentan y fortalecen el objetivo de este trabajo de grado.

El Equipo de Artes Mixtas estuvo conformado por diez docentes: nueve profesoras y solo un profesor. Durante los cuatro Encuentros de Sensibilización que se realizaron en este ciclo, Rosse propuso diferentes actividades que fomentaban en los participantes el movimiento corporal, la concentración y la creatividad para representar personajes, palabras, animales y frutas, a través de dramatizados. En todas las sesiones se realizaron ejercicios de calentamiento para disponer el cuerpo, dos o tres actividades, un ejercicio de estiramiento y relajación al finalizar. Casi siempre hubo una “puesta en común” con los docentes para recoger su percepción de la sesión, cómo se sintieron y escuchar sus puntos de vista.

En esta fase del proyecto se logró evidenciar que al dividirse el grupo y reducirse el número de docentes, hubo un ambiente de confianza que permitió que participaran en las sesiones sin vergüenza. Se notó el progreso de las docentes tras los diferentes Encuentros de Sensibilización, respecto a la realización de las actividades: cada vez más desinhibidas, creativas, recursivas y dispuestas a participar y disfrutar de los Encuentros como si fueran niñas. Este párrafo alude al grupo “en femenino”, transgrediendo la regla de usar el masculino. Pero, como el grupo era casi en su totalidad constituido por mujeres, este relato es más fiel a la realidad si lo hacemos en referencia a las participantes.

Al finalizar las sesiones algunas docentes relataban cómo habían vivenciado el Encuentro. A continuación, algunas de las apreciaciones de los participantes:

Docente 1

Manifestó que le ha gustado mucho participar en los Encuentros porque se ha podido desinhibir y “hacer lo que sea”. Le ha parecido muy chévere la experiencia y agradece por el espacio.

Docente 2

Expresó que está acostumbrada a la intimidad de su trabajo, no es usual que haga este tipo de actividades. Le gustó mucho el encuentro y se divirtió mucho. También cuenta que logró sacudir el cuerpo y tener la cabeza en un solo lugar, a diferencia del resto de sus días, cuando tiene la cabeza en muchas cosas.

Docente 3

Manifestó que le ha parecido una experiencia muy agradable. También que ha sido muy gratificante ver cómo todos los participantes se han ido desinhibiendo. Mencionó que como docentes es muy común ver que los niños hagan este tipo de actividades frente a sus estudiantes, pero que es diferente cuando deben hacerlo frente a otros adultos.

Docente 4

Afirmó que a veces lo corporal se le deja a los docentes de educación física solamente. Además, ve las actividades como una invitación a volver a ser niños. También expresó que “es muy bonito que esta orientación sea posible hacerla a través de la virtualidad.

Entrevistas a docentes del Colegio Comfandi

En este apartado del trabajo de grado se recopilan y analizan los testimonios de algunas docentes de varios colegios de Comfandi tras una serie de entrevistas realizadas por la Docente Maritza López de la Roche, y las estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle María Eugenia Muñoz y Diana Mildred Rodríguez, en el marco del proyecto de investigación “Las artes en la canasta familiar. Experiencia estética y TIC en la comunidad educativa. Fase docentes”.

Las entrevistas se realizaron con el objetivo de indagar sobre la historia de vida de las docentes: enfocándose en las experiencias estéticas cotidianas; y en su relación con las artes durante su niñez y en la actualidad. Además, las entrevistadas hablaron sobre su percepción de los diferentes “Encuentros de sensibilización” realizados entre marzo y noviembre de 2021.

Para efectos de esta investigación los nombres de las cinco docentes que participaron en las entrevistas han sido cambiados. Sin embargo, como resumen orientador para el lector, se inserta aquí una tabla con datos relevantes:

Tabla 1

Docentes entrevistadas colegios Comfandi.

NOMBRE DE DOCENTE	GRADO que tiene a su cargo	COLEGIO
Jennifer Giraldo	Primaria: Primero	El Prado
Marina Morales	Pre escolar: Jardín	San Nicolás
Beatriz Ramírez	Primaria:	El Prado
Mariana Hernández	Pre escolar: Jardín	San Nicolás
Karina Arango	Artes Plásticas en secundaria	Yumbo

Experiencia estética cotidiana en la infancia

Las docentes evocaron algunas anécdotas de la infancia que fueron gratificantes para cada una de ellas. Las cuales podemos identificar con la “experiencia estética”, no asociada a las artes, sino a situaciones y objetos de la vida ordinaria. Recordaron aromas, canciones, juegos, paseos, reuniones familiares, entre otras vivencias significativas. A continuación, algunas de ellas:

Karina Arango, la docente de Artes Plásticas en bachillerato, del Colegio Comfandi Yumbo; recordó un ritual que hacía en su casa, cuando llovía y se iba la luz (en la época de los apagones a comienzos de los noventa en Cali). Con su mamá y sus hermanos se acostaban en la cama y prendían una vela, mientras jugaban, cantaban y esperaban que su papá llegara de trabajar. Lo evoca como un momento que le generaba mucho placer.

La docente de primaria Beatriz Ramírez, rememoró cuando estaba cursando el preescolar, en un municipio de Antioquia llamado Puerto Nare; y a su profesora que se llamaba Rosalba, a quien recordó como una persona muy alegre. Cuenta que en el salón había rincones destinados a ciertas actividades. Por ejemplo, estaba el rincón de la música donde ella les cantaba las canciones. También, había un rincón para vestirse y vestir a las muñecas. Había un rincón del movimiento donde bailaban; y el rincón del juego libre, donde realizaban diferentes actividades.

Mariana Hernández, profesora de Jardín, contó que en la infancia su madre la llevaba a la biblioteca Departamental junto con su hermana. Veían películas en las salas pequeñas y en los auditorios, y también leía y entraba al museo: “Era un compartir de familia maravilloso que despierta mi memoria sensible”, manifestó. Antes de visitar la biblioteca iban a un curso de plastilina en el barrio Miraflores, luego pasaban por una panadería y compraban galletas en forma de payaso, que recuerda mucho.

La profesora de Jardín de la Sede de San Nicolás, Marina Morales, recordó mucho que en su infancia su mamá le compró una colonia llamada Baby Soft, y todavía recuerda

su aroma. Ese aroma la remite al primer día de primero de primaria, porque ese día le aplicaron la colonia accidentalmente en el cabello, confundiéndola con el shampoo y todo el tiempo tuvo ese aroma impregnado. También recuerda que, en su infancia, disfrutaba ir al río con su familia y que el olor a leña quemada le recuerda mucho a los “paseos de olla”.

Jennifer Giraldo, la docente de grado primero de la sede de El Prado, manifestó que la música de Rodolfo Aicardi le trae a la memoria la época navideña en su casa. Ella recuerda que su papá la llevaba al centro de la ciudad, a comprar la ropa de Navidad y Año Nuevo y que, mientras ella y su hermana llegaban a la casa a medirse la ropa, su papá llegaba a colocar esa música. La docente contó también, que se crió en la casa de su abuela paterna en Bogotá. Era una casa grande y ahí vivía con sus tíos y primos; y solía inventarse juegos con sus primos.

Prácticas o público de determinadas prácticas artísticas en la infancia

Las cinco docentes manifestaron que sus actividades o los hábitos de ser públicos de determinadas prácticas artísticas se remitieron al colegio donde hicieron su primaria y bachillerato. La mayoría de las docentes afirma que participaban de las actividades artísticas realizadas en el colegio y que disfrutaban de la oferta artística que su institución les ofrecía.

Jennifer Giraldo manifestó que le gusta mucho el teatro y que cuando era niña participaba en todas las actividades artísticas que había en su colegio, especialmente en las teatrales. Como público recuerda que cuando estaba en 6to grado fue con el colegio a ver algunas obras de teatro y la que más disfrutó fue *El Principito*.

Marina Morales contó que, cuando estaba en la primaria en el colegio Comfandi San Nicolás, participó en muchas actividades artísticas porque el colegio estaba orientado a lo artístico; a diferencia del Colegio La presentación, donde hizo su bachillerato. Ella contó que disfrutaba participar en obras de teatro, en bailes y en las clases de música.

En cambio, la docente Mariana Hernández afirmó que de niña nunca estuvo en prácticas formales o informales artísticas, pero sí permanecía un buen tiempo en la sala de lectura de la escuela y también llevaba libros a su casa. Le encantaba escribir, hacer cartas y plasmar lo que sentía. También contó que en el colegio veía una clase de flauta dulce; le gustaba, pero no tanto. Siempre le atrajo aprender a tocar la guitarra. Como espectadora iba seguido al cine, al teatro San Fernando. Recuerda que afuera del colegio les daban boletas dos por uno. Se acuerda de la alfombra roja y la comida que vendían en la entrada.

Dos docentes manifestaron que habían tenido la oportunidad de realizar prácticas artísticas por fuera de sus instituciones educativas: Karina Arango y Beatriz Ramírez. Karina contó que, desde niña ha tenido relación con el dibujo porque su madre es una gran dibujante. Por medio de ella tuvo la oportunidad de acercarse al dibujo, no solo como realizadora, sino también como espectadora. Además, asistía en diciembre a los espacios de la Feria de Cali que eran dedicados a los niños.

La segunda docente es Beatriz, quien perteneció a la banda marcial de su pueblo durante un año, tocando el clarinete. Pero, manifestó que se le fue olvidando cómo tocarlo porque no volvió a practicar. Recuerda que en su pueblo había un pequeño teatro en el que se hacían todas las actividades culturales y artísticas. Allí tuvo la oportunidad de ver varias obras dramáticas.

Experiencia estética cotidiana en la actualidad

Todas las docentes mencionaron diferentes actividades de su día a día, que les producen gozo, tranquilidad y satisfacción; y en las que involucran sus cuerpos.

Por ejemplo, Karina Arango manifestó que encuentra mucha belleza en limpiar y poner cada cosa en su sitio. También, que acostarse en la hamaca y mirar hacia el cielo le da mucho placer, al igual que ver dormir a su hijo. Por otra parte, disfruta ver entrar al salón a sus estudiantes. Observar sus gestos, sus movimientos, cómo se les mueve el pelo:

“Analizar todo ese mundo de posibilidades de los seres humanos, me da mucha satisfacción.”

Jennifer contó que el momento del día que más disfruta es el momento en el que se lava la cara, se cepilla los dientes, se cepilla su cabello y lo recoge; se dispone a dormir y descansar para iniciar un nuevo día.

Por otro lado, Beatriz manifestó que una de las actividades que disfruta más de su día a día es arreglar su jardín. Además, le gusta ordenar su casa, tener su ropa organizada, y también los cuartos, porque eso le da mucha satisfacción. Así mismo disfruta acomodar los cuadros que pinta su esposo, en las paredes de su casa.

Marina Morales mencionó que disfruta mucho bailar y preparar su almuerzo, pero, debido a su rutina no cuenta con el tiempo suficiente para preparar comida rica, pues se despierta todos los días a las 4:00 am para llegar al Colegio a las 6:00 am. También cuenta que disfruta mucho de su día a día, saludar a sus compañeros de trabajo.

Por su parte, Mariana comentó que su mamá le ha enseñado a trabajar mucho las manualidades, ahora ella es la decoradora de las fiestas familiares; ella se ofrece o esperan que ella llegue a organizar la mesa, bombas y demás. También disfruta realizar manualidades viendo videos junto a su pareja y manifiesta que son momentos de creatividad muy placenteros para ella.

Hábitos de ser público (s) de prácticas artísticas en la actualidad

Dos de las cinco docentes manifestaron que debido a la carga laboral y del hogar, no disponen de mucho tiempo y dinero para practicar y/o asistir a prácticas artísticas. Pero que, si contaran con el tiempo suficiente para hacerlo, de seguro lo harían:

Jennifer manifestó que le encantaría tener dinero suficiente para comprar muchos cuadros. Cuenta que tiene una fascinación por las pinturas pero que no tiene los recursos suficientes para obtenerlas. Y Marina Morales expresó que le gustaría disfrutar y participar

más en prácticas artísticas, pero debido a su horario laboral y su domicilio en Jamundí, le queda un poco difícil. Recuerda que la última vez que disfrutó de una muestra de arte fue antes de la pandemia por el Covid-19: fue a ver la exposición y el documental de *El testigo*, en el Museo de la Tertulia.

Por otro lado, Karina dijo que actualmente asiste a las exposiciones que hacen sus amigos. Cuenta que hace poco iba a participar en una exposición, pero debido a la falta de tiempo no pudo. Afirma que trabajar en Comfandi es muy importante para ella y la mayoría de su tiempo lo dedica a eso. También le gusta mucho ir al cine. Es algo que siempre ha disfrutado. A veces asiste a las muestras estudiantiles que hacen en el Instituto Popular de Cultura (IPC). Expresó que por lo general trata de estar conectada con lo cultural, así sea a través de la virtualidad.

Beatriz contó que en la actualidad disfruta mucho ver danzas. También asiste a la biblioteca y a los centros culturales cuando hay una exposición de pintura y de artes en general. Además, le gusta asistir a conciertos de música colombiana.

Vivencias durante los encuentros de sensibilización

A la docente Karina le llamó la atención el programa porque mencionaba la estética. Manifiesta que es un término muy amplio. Al comienzo no entendía muy bien lo que se iba a hacer en los “Encuentros” pero tras las sesiones, le ha encontrado el sentido a todo lo que se ha hecho hasta ahora; le ha parecido muy interesante y lo ha disfrutado mucho.

La docente Beatriz manifestó que se sintió muy bien con los Encuentros de Sensibilización. Está muy agradecida por el espacio y afirma que como gestora pedagógica su deber es replicar los conocimientos adquiridos en este espacio. Además, siente que construye, y que lo aprendido no solo les sirve para la vida laboral, sino también en lo personal.

Marina afirmó que ha disfrutado bastante los encuentros, pero hace énfasis en que le hubiera gustado más que fueran presenciales. Cuenta que llega un momento de la vida en que uno siente más pena de hacer muchas cosas, a diferencia de cuando uno era niño. También comentó que ha aprendido mucho, principalmente en los encuentros con Rosse¹¹. Ha aprendido ejercicios de expresión corporal que no conocía. Le gusta la personalidad de la artista educadora, su disposición y los diferentes atuendos que usa para dirigir los Encuentros.

Jennifer manifestó que una vez le hablaron de los “Encuentros de sensibilización”, ella pensó que consistían en una capacitación que le generaría más trabajo. Pero, con el tiempo se dio cuenta de que eran un espacio de esparcimiento, de aprender cantando y jugando. También comentó que le han servido mucho algunas actividades realizadas, para practicarlas con sus estudiantes. Además, que lo ha disfrutado porque es algo que siempre le ha gustado hacer: cantar, bailar y sobre todo actuar.

Mariana señaló que le gustó mucho la parte corporal, poder activar el cuerpo, conocerlo mejor, sensibilizarlo y sentirlo. Fue muy importante para ella, sobre todo porque dinamizaban las clases virtuales, además de poder realizar los ejercicios con los niños.

Aprendizajes Tras Los Encuentros De Sensibilización

En los “Encuentros de Sensibilización” realizados entre marzo y octubre de 2021, se contó con la participación de cinco artistas educadores con el fin de fortalecer y enseñar diversas prácticas artísticas a los docentes de las diferentes sedes del Colegio Comfandi.

Rosse Marie Wallis, fue la artista educadora encargada de dirigir las sesiones de expresión corporal. Catherine Sánchez y Luis Fernando Castro, tuvieron a cargo las sesiones de música y técnica vocal; el artista educador Rodrigo Vélez, realizó sesiones orientadas al

¹¹ Se refiere a la bailarina y actriz Rosse Marie Wallis, una de las artistas que ha tenido a su cargo algunas sesiones del proceso de formación estética.

arte dramático. Y la arte terapeuta Isabel Torres, quien compartió con los docentes la importancia de acompañar al infante desde su etapa de gestación. Tras los diferentes encuentros las docentes expresaron las siguientes percepciones:

La docente Marina Morales manifestó que, gracias a los encuentros con la artista educadora Catherine Sánchez ha logrado manejar su voz. Ahora se acuerda mucho de la artista, “hablando con esa voz tan suave” y ha puesto en práctica hablar suave; también entonces los niños hacen silencio para escuchar lo que ella está diciendo.

Dijo que antes ella pensaba que no era justo con los niños ponerles un video, para que se entretuvieran y *“librarse de ellos como hacen muchos papás”*. Pero ahora lo ve como una alternativa, no para que los niños lo vean y ya, sino que le parece interesante hacer muchos ejercicios de expresión corporal, similares a los que enseña Rosse, haciéndolos con los niños. *“No solamente que la profe prendió el televisor, puso el video y todos bailaron menos la profe. ¡No! Todos a bailar, y vamos a mover las manos, sentir nuestro cuerpo...”*.

Mencionó de nuevo que le parece muy chévere de Rosse que siempre tiene un atuendo personalizado. Afirma que a ella le encanta disfrazarse, y trata de llevar a sus clases orejitas, diademas, moños grandes y pompones en su cabello, para llamar la atención de los niños. Y cuando no lleva este tipo de accesorios los niños le preguntan por qué. Por esto se siente muy identificada con Rosse.

Jennifer nombró algunos consejos que ella le pedía al artista educador Luis Fernando Castro¹² sobre cómo entonar canciones que tenían notas muy altas, sin el temor de que se le saliera “un gallo”. Él le explicó que debía sentarse de cierto modo y debía respirar de manera apropiada para no quedarse sin aire. Al siguiente día ella lo practicó con sus estudiantes y notó el cambio.

¹² Luis Fernando Castro es egresado de Música de la Universidad del Valle, quien también ejerció como artista formador.

Por otra parte, mencionó que las actividades realizadas con la arte terapeuta Isabel Torres le han servido mucho para sus clases. Manifestó que ya realizó la manilla con sus estudiantes y la próxima actividad para poner en práctica es la “muñequita de los anhelos o del consuelo”.

CONCLUSIONES

La “estética” en la vida cotidiana

Si bien hemos dado énfasis a este concepto, es importante dejar en evidencia que la “estética” y la “estesis” son elementos diarios y cotidianos que experimentamos en la vida ordinaria, en intensidades diferentes. Sin embargo, las personas no se percatan de la ocurrencia de la “experiencia estética”. Esto lo enunciamos porque tal ignorancia/desconocimiento es uno de los factores que hace creer que la experiencia sensible, y por lo tanto las artes, solo se pueden alcanzar mediante métodos especializados.

Los docentes y el proceso de formación estética

Tras la experiencia ofrecida y vivida con los y las docentes de varias instituciones educativas de Comfandi, fue notorio para nosotros, según sus testimonios, cómo la exposición a este espacio les hizo cambiar su mirada ante las artes, lo que se comprende como artes, sus relaciones personales con las mismas; y aún más importante, su perspectiva de las artes dentro del ambiente escolar y las formas de incluirlas en ese espacio.

Los docentes: mediadores de la experiencia estética en las aulas

A lo largo del proceso investigativo, y de nuestra experiencia empírica, de acuerdo con lo declarado en el anterior apartado, exponemos que para cultivar las artes y la experiencia estética el docente debe primero sensibilizarse y formarse. El docente/formador solo se vuelve “mediador” cuando es consciente. El educador, como referente de los niños en formación, es quien tiene en primera instancia la mayor facilidad de propiciar que el niño pase por una experiencia estética y sensible, “mediada” como lo dijimos, a través de las artes. El docente consciente propicia la estesis desde sus muchas o pocas capacidades, en el ejercicio de formación escolar.

El rescate de la corporalidad en las escuelas

El trabajo con el cuerpo, abordado de manera consciente, debe ser rescatado en el mundo escolar. Entendemos que es difícil lograr esto por el condicionamiento del sistema educativo actual, dada la preponderancia del conocimiento intelectual sobre la formación corporal, razón misma por la que hacemos el llamado que plantea esta necesidad. El cuerpo en el mundo escolar está completamente inutilizado o usado solo para la famosa clase de “Educación Física”, que en muchos planteles educativos consiste únicamente en hacer deporte. El cuerpo debe ser reconocido y estimulado como un recurso de aprendizaje y como experiencia sensorial placentera. El empleo de los sentidos en la educación no debería limitarse a la escucha y vista de largos bloques de texto e información. Esto es particularmente importante en la educación inicial, preescolar y básica, cuando el potencial creativo de los niños y niñas debe ser incentivado.

Los niños ante la práctica artística y estética

El niño, como ser en formación, aprende de la oferta que está disponible en su entorno. Los niños participarán de los espacios artísticos y estéticos en la medida en que se les facilite el acceso a ellos, pero también que se les permita elegir cuándo y cómo hacerlo. Con la anterior frase, nuestro propósito no es decir que los niños en las escuelas no deben participar de estos espacios cuando el pensum así lo exija/requiera. Más bien, es un llamado a las escuelas y formadores a pensar estrategias para ofrecer estos espacios de forma atractiva y agradable. Que la práctica artística y corporal pueda ser una verdadera experiencia estética y no un régimen académico rígido y desalentador.

Danza para la sensibilización escolar

Al ser la danza la práctica artística que principalmente sirvió como objeto de estudio durante el trabajo desarrollado en esta investigación, y de la cual tenemos registro empírico en nuestro escrito, es necesario generar conclusiones en relación a ella y lo que hemos descubierto de su función como experiencia estética aplicada en las escuelas.

El proceso de formación grupal en danza, desde su perspectiva estética, influye en la formación y desarrollo humano de los estudiantes ayudándoles a mejorar sus actitudes, su autoestima y la relación con sus compañeros. Participar de la experiencia de la danza en el medio escolar desarrolla su sensibilidad y empatía, además de modificar la forma en que interactúan; la clase se vuelve una oportunidad para conocerse más entre ellos.

Los espacios de danza y expresión corporal, con la perspectiva estética inherente a ellos, propician el crecimiento sensible de los niños y niñas al confrontarlos con sus compañeros y su diversidad. Estos espacios les hacen descubrir y nutrir sus fortalezas y el uso de las mismas en la construcción de un ambiente y relaciones sanos y amigables, al usar su capacidad de empatía para alentar a sus compañeros o su liderazgo para propiciar el trabajo en equipo; o simplemente brindar aliento a quienes se sienten estancados en el proceso.

El espacio

Ante la información recopilada durante el proceso investigativo y lo apreciado durante nuestra experiencia empírica, entendemos que el espacio puede jugar un papel importante en las mediaciones estéticas para los niños y niñas. Un espacio con características especializadas, como una buena iluminación, pisos tablados y espejos (aparte de los ya mencionados en este texto) además de facilitar los procesos de enseñanza y estímulo, puede ser también el factor que anime a los niños a participar y persistir en el proceso.

No obstante, como lo enunciamos en nuestra investigación, la ausencia de un espacio especializado no debería ser un obstáculo/excusa para propiciar experiencias estéticas. Esto sería perpetuar erróneamente la idea de que las artes, y la estesis que estas despiertan, solo se pueden vivir con espacios y métodos especializados.

Transformaciones físicas y motrices de los niños durante la formación dancística

Lo más importante de la estimulación estética mediada por formación dancística, en este caso en el medio escolar, es el descubrimiento de las habilidades corporales propias de cada niño involucrado en el proceso. La actividad de danza, con cierta regularidad, genera en los chicos cambios notorios a primera vista, como en su figura, y otros como la mejora de su estado físico y flexibilidad. No obstante, el resultado más importante de la formación dancística pensada desde la estética, es que les ayuda a tener organismos más saludables física y mentalmente.

Los niños dentro del grupo: tipos de comportamientos y rasgos de la personalidad

En un proceso de formación artística estética de carácter grupal, lo primero que aflora de los estudiantes son sus personalidades y particularidades actitudinales. Es importante identificar y tener en cuenta las peculiaridades de cada uno de los que están participando, identificando sus fortalezas, debilidades y roles: tanto los que destacan por ser extrovertidos, y se les facilita relacionarse con el grupo, como aquellos a los que se les dificulta relacionarse con los demás y expresar abiertamente su pensar y sentir.

Los chicos pueden tomar diferentes papeles como el liderazgo, en que muchas veces tratan de apoyar a sus compañeros en formación, o buscar pasar desapercibidos, ya sea por razones como falta de confianza en sí mismos o creerse incapaces de lograr las cosas. También a lo largo del proceso observamos cómo el grupo y sus integrantes cambian o no su disposición para participar del mismo.

Es primordial como educador tener claro la disposición en que los integrantes del grupo iniciaron el proceso, y cómo fueron evolucionando, para así identificar y evidenciar de qué manera influyó esta experiencia artística estética en ellos y los logros del proceso llevado a cabo. Comprendiendo los “logros” como alterar de manera positiva y sensible a los niños y niñas que en él participaron.

Caracterización de los docentes en las experiencias de Formación Estética

Tras las entrevistas realizadas a un grupo de cinco docentes de las diferentes sedes del Colegio Comfandi que participaron de los “Encuentros de Sensibilización”, se pudo recopilar diferentes testimonios sobre sus vivencias en relación a los siguientes aspectos:

Experiencia estética cotidiana en la infancia

Las docentes evocaron algunas vivencias de su infancia que resultaron gratificantes o desagradables. Aunque la mayoría se remitieron a sus experiencias más placenteras, que no estaban asociadas a las artes, sino a momentos u objetos de su cotidianidad. Esto evidencia que, la experiencia estética está presente en la estesis cotidiana como lo señala Katya Mandoki; las experiencias “ordinarias” de la infancia de las docentes tomaron un valor significativo, tornándose relevantes a lo largo de su vida.

Prácticas o consumo de prácticas artísticas en la infancia

La práctica o público de determinadas prácticas artísticas de las docentes en su infancia se remitió al colegio donde cursaron la primaria y el bachillerato. La mayoría afirmó participar y disfrutar de la oferta artística que sus instituciones educativas les ofrecía. Al igual que la historia de estas docentes, los niños y niñas acceden en primera instancia a la experiencia estética en su escuela y por medio de sus educadores; en estos espacios, como se ha señalado, es la práctica artística el medio más efectivo para la vivencia de esta.

Experiencia estética cotidiana en la actualidad

Las docentes mencionaron diferentes actividades diarias de la actualidad, en las que involucran su cuerpo y con las cuales sienten placer, satisfacción y tranquilidad. Esta es, como se expresó previamente, la manifestación de la estimulación sensible o estesis cotidiana. Sin embargo, la mayoría expresaron que sus labores en el colegio, y las familiares, las dejan actualmente escaso tiempo libre para otras actividades placenteras no asociadas con las tareas domésticas o de sus roles como madres.

Hábitos de consumo de prácticas artísticas en la actualidad

La mayoría de las docentes que participaron en las entrevistas manifestaron sentirse sin el tiempo y el dinero suficiente para disfrutar y consumir las diferentes prácticas artísticas. Algunas de ellas dijeron asistir a conciertos de música colombiana y a exposiciones artísticas realizadas en diferentes eventos de la ciudad. Todas concordaron en que su trabajo les consumía la mayor parte de su tiempo, incluso en los fines de semana. Y que, de contar con el tiempo y el dinero suficiente, practicarían y disfrutarían de alguna práctica artística. Lo que nos muestra que, en la actualidad, si bien se aboga por la masificación de las artes, el acceso a las mismas se ve limitado y condicionado por el ritmo de vida actual: el tiempo se invierte en la vida laboral. A parte, el factor monetario puede ser también limitante para acceder a estos espacios bien sea como práctica u objeto de consumo.

Vivencias durante los “Encuentros de Sensibilización”

Las docentes manifestaron su agradecimiento y agrado durante los “Encuentros de Sensibilización”. Algunas expresaron cómo estos Encuentros aportaron tanto a su vida profesional y laboral, como a su vida personal. Por otro lado, la mayoría hizo hincapié en el hecho de “volver a ser niños” en cada una de las actividades propuestas por los artistas educadores durante los “Encuentros”. Lograron dejar la vergüenza a un lado, para poder vivir, disfrutar y aprender plenamente de las actividades y conocimientos practicados en cada sesión.

La exposición a la vivencia artística y estética fue un factor de enriquecimiento personal y emocional para las profesoras. No solo los niños y niñas necesitan la oportunidad de una experiencia estética, el estímulo de la sensibilidad en lo cotidiano o lo artístico, es una necesidad inminente en la formación y el desarrollo humano de los adultos.

Aprendizajes tras los “Encuentros de Sensibilización”

Se ha podido evidenciar cómo las docentes han tenido en cuenta lo aprendido durante los “Encuentros”, para ponerlo en práctica con sus estudiantes. Cada una mencionó diferentes aportes que los artistas educadores hicieron en las sesiones de los encuentros. Unas recordaron algunos consejos de técnica vocal, otras de expresión corporal y otras sobre la importancia de acompañar a los niños durante su crecimiento. La sensibilización y exposición del docente a la práctica artística estética y sus beneficios les permite pensarse como mediadores de la misma para sus alumnos; Si antes no lo tenían en cuenta, al ser conscientes de estos recursos procuran emplearlos y compartirlos para la formación de los niños y niñas.

BIBLIOGRAFÍA

- Barbero, J.M. "Formación estética y educación artística" (2010)
- Cáceres, P. A; Vera, A.M. Propuesta metodológica para utilizar la danza folklórica Colombiana en niños de seis Y siete años en el contexto escolar (2012)
- Estevez, P.R; Sanchez ortega, P.M; Frómeta Rodriguez, C.M; Velasquez Lopez, V Educación estética y educación artística: realidades y desafíos, curso dos (2011)
- Farina, C. Formación estética y estética de la formación (2005)
- Florez Almonacid, M.I. Propuesta metodológica para la enseñanza de la técnica de danza en el niño de la tercera infancia. (2005)
- Fontcuberta, M. Comunicación y educación: una relación necesaria (2001)
- García Russo, H.M. La danza en la escuela Y la formación de los profesores (2002)
- Lopez de La Roche, M. Formación estética de pies a cabeza. (En prensa)
- Martinez Arnossi, R. La danza en la escuela/ Dance at school (2012)
- Mosston, M; Ashworth, S. La enseñanza de la educación física: la reforma de los estilos de enseñanza (1993)
- Pescador, J.M. Del juego a la técnica: metodologías para la enseñanza de la danza. (2015)
- Larrosa et al. Déjame que te cuente: ensayo sobre narrativa y educación (1995)
- Bertaux, D. Los relatos de vidas. Perspectiva etnosociológica (2005)

ANEXOS

Fichas de planeación “Encuentros de Sensibilización” en la Institución Educativa
Comfandi Ciudadela

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

FICHA DE PLANIFICACIÓN

Fecha: diciembre 10 de 2019

Equipo: Angie Serna, Juan Camilo Rodríguez y Diana Mildred Rodríguez

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Conociéndonos
TEMAS CLAVE	Motricidad, coordinación, ritmo, dominio corporal y sensitivo.
PROPÓSITOS PARA EL APRENDIZAJE	Diagnóstico del estado corporal, sensitivo y motriz de los niños. Mediante la realización de ejercicios lúdicos y atractivos para los niños, se pretende realizar un proceso observacional en relación a las habilidades corporales y sensitivas de ellos. Esto en función de tener unos indicadores específicos respecto a las capacidades de manejo del cuerpo y los sentidos que los niños han desarrollado hasta el momento. De igual manera con este ejercicio se busca identificar casos puntuales de alumnos con dificultades en el dominio de estos aspectos y explorar su integración en el proceso.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN DE LA CLASE: Dos sesiones de 30 minutos Primera parte: Presentación de los docentes y los estudiantes: dinámica de pasar la bola y decir el nombre en voz alta. Posibles ámbitos a evaluar: velocidad de respuesta, motricidad, agarre, interacción en público. Calentamiento: ejercicios de movilidad y flexibilidad, se propone el uso de canciones alegres y/o conocidas para los niños como método de enganche. Segunda parte: Ejercicios y desarrollo:

	Ritmo: desplazamiento por el espacio según las pulsaciones de un instrumento (tambor, clave, etc) Coordinación: Ejercicio “El Copión”. Imitar los movimientos que propone el profesor. Movimientos que involucran “lanzamiento” de pierna, posturas de brazos, etc. Dominio corporal: imitar movimientos en diferentes velocidades y direcciones (lento, rápido, seccionado)
RECURSOS	Equipo de sonido Un Balón/pelota plástica o no muy dura Instrumento de percusión Cinta de Enmascarar (delimitar espacios y marcas) Marcador para los nombres
OBSERVACIONES	Esta dinámica será realizada en las 2 sesiones de trabajo del día 1.

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

FICHA DE PLANIFICACIÓN

Fecha: febrero 25 de 2020

Equipo: Juan Camilo Rodríguez y Diana Mildred Rodríguez

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Conociéndonos - Parte 2
TEMAS CLAVE	Motricidad, coordinación, ritmo, dominio corporal y sensitivo, creatividad e iniciativa.
PROPÓSITOS PARA EL APRENDIZAJE	Exploración del estado corporal, sensitivo y motriz de los niños. Mediante la realización de ejercicios lúdicos y atractivos para los niños, se pretende continuar el proceso de exploración en cuanto a las habilidades corporales y sensitivas. Esto en virtud de la valoración realizada respecto a las capacidades de manejo del cuerpo y los sentidos que los niños exhibieron en la primera sesión. Se busca aún identificar casos puntuales de alumnos con dificultades en el dominio de estos aspectos y explorar su integración en el proceso pues no se evidenció ninguno en la sesión pasada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN DE LA CLASE: Dos sesiones de 30 minutos Primera parte: Presentación de los docentes y los estudiantes: dinámica de pasar la bola y decir el nombre en voz alta. Posibles ámbitos a evaluar: velocidad de respuesta, motricidad y agarre, interacción en público. intentar alcanzar segundo nivel: decir nombre de quién les pasó la bola; atención y memoria. Calentamiento: ejercicios de movilidad y flexibilidad, se propone el uso de canciones alegres y/o conocidas para los niños como método de enganche. Segunda parte: Ejercicios y desarrollo: Ritmo: desplazamiento por el espacio diferentes velocidades según indicaciones del maestro. Creatividad/iniciativa: Ejercicio “Pincel”. mediante el uso de la imaginación, se visualizará el cuerpo como un pincel; para esto, se propondrá el uso de diferentes partes del cuerpo (cabeza, rodilla, pie,

	etc) como pincel para crear formas en el espacio mediante movimiento. Trabajo en pareja/conciencia del otro: ejercicio “El museo”. Cómo acercamiento a la corporalidad del otro, se propone esta dinámica en parejas. Consiste en asumir roles de escultor y arcilla; cada escultor da forma a su arcilla hasta crear la escultura deseada. Quien asume el rol de escultura permanece inmóvil mientras los escultores dan un paseo por el museo, luego se invierten los papeles.
RECURSOS	Bola de caucho
OBSERVACIONES	

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

FICHA DE PLANIFICACIÓN

Fecha: marzo 3 de 2020

Equipo: Angie Serna, Juan Camilo Rodríguez, Diana M. Rodríguez y Oscar Díaz.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Trayendo el arte al Salón
TEMAS CLAVE	Motricidad, coordinación, ritmo, dominio corporal y sensitivo. Corporalidad colectiva.
PROPÓSITOS PARA EL APRENDIZAJE	Estimulación y enriquecimiento del estado corporal, sensitivo y motriz de los niños. Mediante la realización de ejercicios lúdicos y atractivos para los niños, se pretende continuar el proceso de nutrir las habilidades corporales y sensitivas de ellos. Esto en función de continuar con el espacio de estimulación de las capacidades de manejo del cuerpo y los sentidos que los niños han desarrollado hasta el momento, encaminado hacia el cultivo de la experiencia estética en los niños. En esta sesión se pretende también confrontar al niño con la corporalidad ajena (de sus compañeros) orientándoles a despertar conciencia de la diversidad de cuerpos y movimientos.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN DE LA CLASE: Dos sesiones de 30 minutos Primera parte: Concentración para inicio de actividad: dinámica de pasar la bola a un compañero, nombrando una fruta/vegetal. Posibles ámbitos a evaluar: velocidad de respuesta, motricidad, agarre, interacción en público. Calentamiento: ejercicios de movilidad y flexibilidad, se propone el uso de canciones de diversos ritmos del mundo, esto con el fin de confrontar a los niños con otro tipo de sonoridades y enriquecer sus experiencias sonoras.

	Niveles corporales: se retomará la actividad realizada en la clase anterior, la cual consiste en desplazarse por el espacio esperando la indicación del maestro para congelarse en una pose que corresponda al nivel corporal que él diga. Los niveles corporales primarios son bajos (tocando el piso) medio (tipo cuclillas) alto (parado) y sus variaciones bajo bajo (acostado) y alto alto (en puntillas y brazos estirados) Segunda parte: Ejercicios y desarrollo: Corporalidad ajena y colectiva/ “El Rompecabezas”: una persona se sitúa en el centro del espacio y realiza una pose y se congela, luego, los demás pasan y tratan de “llenar” los espacios vacíos que hay alrededor de él y de los compañeros que empiezan a armar figuras. Aeróbico lúdico/ “Madre tierra. abre tus ojos”: ejercicio de danza tipo aerorumba con una canción muy alegre y divertida, los niños siguen los pasos que propone el profesor (los cuales son repetitivos, grandes y se acompañan con la letra de la canción). Esto con el fin de un momento completo de diversión Estiramiento y apaciguamiento: se realiza el estiramiento y un ejercicio respiratorio con tal de llamar nuevamente a los niños a la calma y dejarles en disposición adecuada para su próxima gente. Para esto, se usan canciones serenas y calmadas (puede ser tipo mantras. etc.)
RECURSOS	Equipo de sonido Un Balón/pelota plástica
OBSERVACIONES	Esta dinámica será realizada en las 2 sesiones de trabajo del día. Es necesario solicitar a los niños asistir en uniforme de educación física.

Informes “Encuentros de Sensibilización” en la Institución Educativa Comfandi

Ciudadela

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

INFORME. EXPRESIÓN CORPORAL 10 DICIEMBRE 2019

Fecha: diciembre 10 de 2019

Equipo: Juan Camilo Rodríguez y Diana Mildred Rodríguez

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Arte en movimiento
TEMAS CLAVE	Motricidad, coordinación, ritmo, dominio corporal y sensitivo.
PROPÓSITOS PARA EL APRENDIZAJE	Diagnóstico del estado corporal, sensitivo y motriz de los niños. Mediante la realización de ejercicios lúdicos y atractivos para los niños, se pretende realizar un proceso observacional en relación a las habilidades corporales y sensitivas de ellos. Esto en función de tener unos indicadores específicos respecto a las capacidades de manejo del cuerpo y los sentidos que los niños han desarrollado hasta el momento. De igual manera con este ejercicio se busca identificar casos puntuales de alumnos con dificultades en el dominio de estos aspectos y explorar su integración en el proceso
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN DE LA CLASE: Dos sesiones de 30 minutos Primera parte: Presentación de los docentes y los estudiantes: dinámica de pasar la bola y decir el nombre en voz alta. Posibles ámbitos a evaluar: velocidad de respuesta, motricidad, agarre, interacción en público. Calentamiento: ejercicios de movilidad y flexibilidad, se propone el uso de canciones alegres y/o conocidas para los niños como método de enganche. Segunda parte: Ejercicios y desarrollo: Ritmo: desplazamiento por el espacio según las pulsaciones de un instrumento (tambor, clave)

	Coordinación: Ejercicio “El Copión”. Imitar los movimientos que propone el profesor. Movimientos que involucran “lanzamiento” de pierna, posturas de brazos, etc. Dominio corporal: imitar movimientos en diferentes velocidades y direcciones (lento, rápido, seccionado)
RECURSOS	Equipo de sonido Un Balón/pelota plástica o no muy dura Tambora Cinta de Enmascarar (delimitar espacios y marcas) Marcador para los nombres
OBSERVACIONES	Esta dinámica se realizó en dos sesiones de trabajo, en la primera sesión del proyecto, realizada el 10 de diciembre de 2019 en el Colegio Ciudadela Comfandi. Primera sesión: Tuvo una duración de 40 minutos, en la que los niños se presentaron mediante la dinámica de pasar la bola y decir su nombre. Esta primera etapa de la actividad se logró, los niños estuvieron atentos y dispuestos. La segunda etapa que consiste en decir el nombre de la persona que entrega la pelota, no se logró. Los niños se dispersaron y no comprendieron la dinámica de la actividad, por lo que se da por terminada. Algunos estudiantes se lamentan de que no se haya llevado a cabo. En esta primera actividad la mayoría de los niños estuvieron atentos y dispuestos a participar. Otros pocos estaban inquietos y se dispersaron. En la segunda parte de la primera sesión, se realiza un ejercicio de calentamiento con los niños. Se les indica mover algunas partes del cuerpo, como los pies, las caderas, los brazos, las manos, los hombros; todos acogen las indicaciones y se disponen a hacer los movimientos sin limitarse. Una vez terminados los ejercicios de calentamiento, la mayoría de niños se desploman en el piso y manifiestan estar cansados. Los otros insisten en seguir. La siguiente actividad realizada es “<i>Al ritmo de la tambora</i>”. Al principio de esta actividad todos los niños participaron atentos, siguiendo el ritmo de la tambora. Una vez finalizada la primera etapa del

	ejercicio, se les pide a los niños que den ideas de cómo se podría desarrollar la segunda etapa de la actividad, algunos alzan la mano para compartir sus ideas. En este momento otros niños se dispersan y empiezan a jugar entre ellos. Se acoge la idea dada por un niño (Ricardo), que consistía en usar las palmas para reemplazar las tambores e inicia la segunda etapa de la actividad. Todos se vuelven a concentrar y a participar en la actividad. Una vez finalizada la actividad “Al ritmo de la tambora”, inicia la actividad de “El copión”. En esta actividad los niños se dispersan un poco y se vuelve complejo organizarlos en filas de niños y niñas, para que un niño y una niña salgan a imitar los pasos indicados por el maestro. La actividad no se finaliza debido al receso. Se deja para la próxima sesión. Segunda sesión: Se continuó con la actividad de “El copión”, los niños empezaron a hablar en las filas, y se dispersaron por completo. Luego se les indica que se sienten y solo se pongan de pie los que van a hacer el ejercicio y de esta forma se logró llevar a cabo la actividad. Una vez terminado el ejercicio de “El copión”, se realizó un ejercicio aeróbico, donde todos los niños participaron, intentaron seguir los pasos indicados y estuvieron concentrados hasta el final de la canción. Para finalizar la sesión, se realizaron algunos ejercicios de estiramiento.
Observaciones	

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

INFORME. EXPRESIÓN CORPORAL 10 MARZO 2020

Fecha: marzo 12 de 2020

Equipo: Juan Camilo Rodríguez, Diana M. Rodríguez, Angie Serna y Oscar Díaz.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Arte en movimiento 2
TEMAS CLAVE	Motricidad, coordinación, ritmo, dominio corporal y sensitivo. Corporalidad colectiva.
PROPÓSITOS PARA EL APRENDIZAJE	Estimulación y enriquecimiento del estado corporal, sensitivo y motriz de los niños. Mediante la realización de ejercicios lúdicos y atractivos para los niños, se pretende continuar el proceso de nutrir las habilidades corporales y sensitivas de ellos. Esto en función de continuar con el espacio de estimulación de las capacidades de manejo del cuerpo y los sentidos que los niños han desarrollado hasta el momento, encaminado hacia el cultivo de la experiencia estética en los niños. En esta sesión se pretende también confrontar al niño con la corporalidad ajena (de sus compañeros) orientándoles a despertar conciencia de la diversidad de cuerpos y movimientos.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN DE LA CLASE: Dos sesiones de 30 minutos Primera parte: Concentración para inicio de actividad: dinámica de pasar la bola a un compañero, nombrando una fruta/vegetal. Posibles ámbitos a evaluar: velocidad de respuesta, motricidad, agarre, interacción en público. Calentamiento: ejercicios de movilidad y flexibilidad, se propone el uso de canciones de diversos ritmos del mundo, esto con el fin de confrontar a los niños con otro tipo de sonoridades y enriquecer sus experiencias sonoras. Niveles corporales:

	se retomará la actividad realizada en la clase anterior, la cual consiste en desplazarse por el espacio esperando la indicación del maestro para congelarse en una pose que corresponda al nivel corporal que él diga. Los niveles corporales primarios son bajos (tocando el piso) medio (tipo cuclillas) alto (parado) y sus variaciones bajo bajo (acostado) y alto alto (en puntillas y brazos estirados) Segunda parte: Ejercicios y desarrollo: Corporalidad ajena y colectiva/ “El Rompecabezas”: una persona se sitúa en el centro del espacio y realiza una pose y se congela, luego, los demás pasan y tratan de “llenar” los espacios vacíos que hay alrededor de él y de los compañeros que empiezan a armar figuras. Aeróbico lúdico/ “Madre tierra. abre tus ojos”: ejercicio de danza tipo aerorumba con una canción muy alegre y divertida, los niños siguen los pasos que propone el profesor (los cuales son repetitivos, grandes y se acompañan con la letra de la canción). Esto con el fin de un momento completo de diversión. Estiramiento y apaciguamiento: se realiza el estiramiento y un ejercicio respiratorio con tal de llamar nuevamente a los niños a la calma y dejarles en disposición adecuada para su próxima gente. Para esto, se usan canciones serenas y calmadas (puede ser tipo mantras. etc.)
RECURSOS	Equipo de sonido Un Balón/pelota plástica
OBSERVACIONES	Primera sesión: Tuvo una duración aproximada de 35 minutos, porque invertimos un poco del tiempo en adecuar el salón para la sesión. Los niños estuvieron muy juiciosos mientras Juan Camilo y Diana, acomodan los pupitres.

	Por iniciativa de los niños, se empiezan a quitar los zapatos y las medias y los acomodan ordenadamente en un costado del salón. Juan Camilo les indica hacer una ronda para hacer la dinámica de pasar la pelota diciendo sin repetir algunas frutas y vegetales. Los niños estuvieron muy atentos y dispuestos a participar en la dinámica. Una vez terminada la actividad, Juan Camilo les indica a los niños seguir en la ronda para empezar con el calentamiento. Todos hacen el calentamiento, Diana hace el calentamiento junto a Isabela, y por primera vez en lo que llevan los talleres experienciales, Isabela logra concentrarse por más de dos minutos. Termina el calentamiento y se procede a hacer la actividad de los niveles corporales, los niños se desplazan por el espacio teniendo en cuenta las indicaciones que Juan Camilo y Diana dan sobre en qué nivel corporal se deben congelar. La actividad se culminó con la participación activa y atenta de los niños. Receso Segunda sesión: Entran del descanso, vuelven a quitarse los zapatos y a dejarlos a un costado del salón, Juan Camilo procede a presentar la actividad del Rompecabezas: les pregunta si saben lo que es un rompecabezas, y la mayoría alza la mano para participar. Samuel, Sara y Ricardo responden. Todos con conceptos muy similares: formar figuras, encajar piezas, armar dibujos. Una vez Juan Camilo explica el ejercicio, le pide a Mariana que sea la ficha base y que busque una pose cómoda para que sus compañeros vayan encajando. Todos los niños participaron ordenada y atentamente en la actividad. En vista de que la dinámica de “El rompecabezas” terminó antes de lo previsto, Juan Camilo decide hacer el ejercicio “El copión” con pasos básicos de folclore. Hace grupos de cuatro, para que vayan haciendo el ejercicio junto a él, los demás chicos que se encontraban sentados esperando su turno, se desordenaron en un momento y empezaron a burlarse de los compañeros que se disponían a realizar el ejercicio. Gabriela, José Miguel y Carol; fueron los encargados de empezar con el desorden y la burla. Les decían a
--	--

	sus compañeros: “Brutos, brutos”. En sesiones anteriores se habían mostrado tímidos, disciplinados y dispuestos a participar de todas las actividades. Juan Camilo, a modo de castigo, decide hacer el ejercicio, pero haciendo pasos de ballet y no en grupos si no individualmente. (Isabela no quiso participar de este ejercicio y empezó a caminar sobre las mesas. Esa fue su actitud hasta el final de la sesión). Una vez se terminó esta actividad, los niños se pusieron sus zapatos y se dio por terminada la sesión.
--	--

Fichas de planificaciones e Informes de “Encuentros de sensibilización” virtuales con los docentes de los diferentes Colegios Comfandi de Cali, Jamundí y Yumbo (marzo a julio de 2021)

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

FICHA DE PLANIFICACIÓN PARA ENCUENTRO CON DOCENTES

Rosse Marie Wallis

11 marzo 2021

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Mi cuerpo para sentirlo
TEMAS CLAVE	Sensibilización, motricidad, coordinación
PROPÓSITOS PARA EL APRENDIZAJE	*Conocer el grupo y su relación con el cuerpo. *Sensibilizar el cuerpo hacia una expresión corporal más creativa.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Decir su Nombre Cada uno dice su nombre, color favorito, comida favorita y una actividad que le guste mucho hacer. Movimiento Articular Movemos las diferentes articulaciones de abajo hacia arriba. Los 4 Elementos: Haremos varias respiraciones profundas para conectarnos con nosotros mismos. Luego de manera individual cada uno se conectará con el elemento del que se dé instrucción y las propiedades de dicho elemento. Ejemplo: Aire, el aire se expande, es liviano, difícil de contener, etc. En este caso se harán 2 elementos, tierra y agua) y desde cada uno de estos elementos y las sensaciones que les dan las propiedades de los mismos, acompañados de una música que nos inspire, los participantes se empezarán a mover libremente, haciendo un recorrido corto por cada uno de estos 2 elementos.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Mi cuerpo para sentirlo
TEMAS CLAVE	Sensibilización, motricidad, coordinación
	Relajación: Cada uno se ubicará en una posición cómoda (acostados, sentados o de pie) y con la espalda recta, cerrará sus ojos y seguirá mentalmente la relajación dirigida, que buscará conectar al participante con su respiración y su cuerpo.
RECURSOS	Ropa cómoda, un espacio limpio
OBSERVACIONES	Clase con sentido de acontecimiento, un posible disfraz de la artista, algo de sorpresa.

Universidad del Valle
Escuela de Comunicación Social
Proyecto de Formación Estética
Informe
Encuentro de sensibilización 1 con docentes de COMFANDI
Formadora: Rosse Marie Wallis
Autor(a): Diana Mildred Rodríguez
Fecha: 11 de marzo de 2021

El primer encuentro de sensibilización que tuvimos con las docentes de las diferentes sedes del colegio Comfandi a través de la plataforma virtual ZOOM inició con la presentación de cada una de ellas. En total participaron diez docentes, mujeres. Rosse Mary les pidió que hicieran su presentación diciendo su nombre, sede y grado en el que laboraban. Además, les pidió indicar su color favorito y su comida favorita. También se les pidió ser muy puntuales en el momento de su presentación debido a que al inicio de la sesión tuvimos problemas técnicos con el sonido de Rosse Marie y los tiempos estimados se vieron afectados. La presentación se llevó a cabo de la siguiente manera:

Nombre	Colegio	Grado	Comida favorita	Color Favorito
María de los Ángeles Alzate	Comfandi Miraflores	segundo	Cazuela de Mariscos	Rojo
Liliana Camargo	Comfandi El Prado	Transición	no dijo	no dijo
Adela Castillo	Comfandi Calipso	Jardín	Comida de mar	Verde
Johana Garibello	Comfandi El Prado	Primero	todas las comidas	no tiene
Johana Isaza	Comfandi Yumbo	Primero	Sancocho	Negro
Liliana Sastre	Comfandi El Prado	Primaria	Toda la comida	azul

Alexandra Largacha	Comfandi Miraflores	Transición	Pasta	Azul
Estefany Muñoz	Comfandi Terranova	no dijo	no dijo	Negro
Nini Johana Escobar	Comfandi Miraflores	Tercero	Cazuela de mariscos	Negro
Melissa Herrera	Comfandi El Prado	Jardín	Carne asada	Azul

Una vez terminada la presentación iniciamos con el calentamiento. Rosse les empezó a dar una serie de indicaciones que consistían en mover poco a poco cada una de las partes del cuerpo, iniciando por los pies. Luego fue subiendo hasta llegar al tronco y les indicó hacer movimientos circulares con la cadera, al comienzo suavemente y luego les pidió exagerarlos. En el pecho fue igual, en un principio el movimiento era suave, con ayuda de sus manos para moverlo de derecha a izquierda y luego pidió exagerar el movimiento que se produce al respirar.

La mayoría de las docentes tenían la cámara encendida y estaban receptivas a las indicaciones de Rosse Marie. Algunas parecían estar en espacios reducidos y otras se encontraban en las aulas de clase porque ya estaban en alternancia, pero para ninguna fue un impedimento o una dificultad el espacio para participar y desarrollar las actividades propuestas por la artista en este encuentro.

Terminado el calentamiento Rosse propuso una actividad llamada Los cuatro elementos. La artista les pidió pensar en el elemento “tierra” y partir de este y la música que ella puso en ese momento, les dijo que se movieran libremente, que dejen fluir su cuerpo y mente. Al inicio la mayoría de las docentes estaban muy tímidas, pero con el transcurso del tiempo se dejaron llevar y empezaron a soltarse cada vez más. La profesora Adela Castillo siempre se mostró dispuesta a dejarse llevar por el ritmo de la música y empezó a moverse libremente por el espacio con el que contaba.

Al iniciar con el elemento “agua” la mayoría de las docentes estaban un poco más dispuestas y receptivas a dejarse llevar por los ritmos y por la imaginación, se movían lentamente por el espacio y empezaron a mover los brazos simulando estar nadando. Pero debido a una falla técnica de sonido, no se pudo terminar esta actividad.

La artista propuso otra actividad en la que las profesoras debían ponerse cómodas, (ya fuera sentadas o acostadas, como prefirieran) y les indicó que debían empezar a sentir y ser conscientes de su respiración.

Una vez que estaban concentradas en su respiración y con los ojos cerrados, Rosse las guiaba para que empezaran a verse por fuera, imaginando que tenían un solo ojo gigante que les permitía verse por fuera. Les pidió que iniciaran por sus pies hasta llegar a su cabeza. Además, hizo énfasis en verse con ojos de amor, sin juzgarse. También les pidió que soltaran todas las tensiones y las angustias. La profesora Adela prefirió hacer esta actividad acostada en el piso de su casa.

Al terminar con la meditación, Rosse les pidió que se fueran despertando de abajo hacia arriba nuevamente. Iniciando por sus pies hasta llegar a la cabeza. Para despertar por completo con un gran bostezo. Todas las docentes participaron activamente de esta actividad. Con la anterior se dio por terminada la sesión ya que debido al inconveniente técnico que se tuvo al inicio no se pudo llevar a cabo la “puesta en común” del encuentro.

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

FICHA DE PLANIFICACIÓN PARA ENCUENTRO CON DOCENTES

Artista: Rosse Marie Wallis

Fecha: 18 marzo 2021

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Mi cuerpo para distensionarlo
TEMAS CLAVE	Sensibilización, motricidad, coordinación
PROPÓSITOS PARA EL APRENDIZAJE	*Entrar en contacto con la respiración. *Hacer un reconocimiento de las tensiones corporales y de cómo relajarlas. *Sensibilizar el cuerpo hacia una expresión corporal más creativa.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Respiración Consciente: De pie y en una posición vertical los participantes cerrarán los ojos y se concentrarán únicamente en su respiración desde una mirada interna haciendo un reconocimiento consciente de su forma de respirar. Esto con la intención de conectar con su cuerpo. Luego abrirán los ojos y daremos inicio al calentamiento. Duración: 5 minutos. Movimiento Articular Movemos las diferentes articulaciones de abajo hacia arriba, esta vez con la imagen de ser un chicle. Duración: 15 minutos Tensión - Distensión: Mientras se hacen movimientos libres (como caminar, bailar, desfilan) empezaremos a tensionar diferentes partes del cuerpo y a movernos manteniendo dicha tensión para luego relajarla y notar la diferencia entre moverse con alguna tensión y sin ella. Luego de pasar por varias partes del cuerpo, aprovechando para hacer un reconocimiento consciente de las mismas, haremos un momento de quietud en donde cada participante pensará en cuál es la parte de su cuerpo que en la vida cotidiana tensiona más y a una señal dada por la formadora la tensionará de manera dramática y exagerada; y nos moveremos por una corta duración con dicha tensión. A la nueva señal relajaremos con un suspiro la tensión y nos moveremos libres sin ella. Al final estiraremos las diferentes partes del cuerpo. Duración: 15 minutos.

	Relajación: Cada uno se ubicará en una posición cómoda (acostados, sentados o de pie) y con la espalda recta, cerrará sus ojos y conectarán con su respiración, se hará una relajación dirigida que lleve a los participantes a sentir que el cuerpo se funde, al lograr ese estado de relajación estaremos así en completo silencio por 1 minuto. Duración: 10 minutos.
RECURSOS	Ropa cómoda, un espacio limpio. Organizar la cámara para que la profesora pueda ver a las participantes de cuerpo entero.
OBSERVACIONES	Clase con sentido de acontecimiento, un posible disfraz de la artista, algo de sorpresa.

Universidad del Valle
Escuela de Comunicación Social
Proyecto de Formación Estética
Informe
Encuentro de sensibilización con docentes de COMFANDI
Artista educadora: Rosse Mary Wallis.
Realizado por: Diana Mildred Rodríguez

Se inicia la sesión virtual por la plataforma zoom con la artista Rosse Marie Wallis y la participación de las docentes de los colegios de Comfandi; además de Maritza López de la Roche la profesora e investigadora; de la monitora del curso y los estudiantes matriculados en la asignatura Artes y *TIC: Formación estética en acción*.

Rosse empieza la actividad a las 11:07 de la mañana con un ejercicio de respiración. Les indica a los participantes que se acomoden de manera tal que su postura sea correcta y les pide cerrar los ojos y empezar por ser conscientes de su respiración: que inhalen y exhalen profundizando su respiración, sintiendo su cuerpo. Este ejercicio duró cinco minutos aproximadamente.

Luego se procede con el segundo ejercicio de calentamiento de articulaciones. Rosse pide a los participantes que se imaginen que son un chicle, y les va indicando cómo estirarse. Pide que mientras hacen todos estos movimientos y estiramientos sigan siendo conscientes de su respiración. Además, propicia el calentamiento de tronco y extremidades.

La mayoría de las docentes tienen las cámaras encendidas y muestran buena disposición ante las indicaciones de Rosse (9 docentes en cámara).

Al terminar el calentamiento Rosse les propone el ejercicio llamado *Tensión-Distensión*, que consiste en tensionar una parte del cuerpo y tratar de moverse imitando ciertos personajes, como modelos, bailarinas de ballet, entre otras; y luego les pide relajar esa parte del cuerpo que les impedía moverse bien. Al finalizar este ejercicio Rosse solicita tensionar todo el cuerpo e intentar bailar salsa así. También propone estiramientos de

relajación con movimientos del cuerpo hacia los lados; y otros tratando de agacharse y pararse mientras todos los participantes hacen una respiración consciente.

El cuarto y último ejercicio que Rosse propone consiste en hacer ejercicios de relajación. Para esto les pide que busquen un espacio cómodo donde puedan tener la espalda recta. Invita a inhalar profundamente e ir exhalando lentamente, estirarse, bostezar. Además, pide que cada persona haga un recorrido por cada una de las partes de su cuerpo y que sean conscientes de dicha parte. Establece un minuto de silencio para hacer el ejercicio.

Una vez terminado este ejercicio se procede a hacer la socialización de la sesión.

PUESTA EN COMÚN

Primero interviene la docente Disney Silva. Ella manifiesta que antes de iniciar el taller se sentía indispuesta, pero con las actividades propuestas por la artista se sintió mejor y los estiramientos le sirvieron para un dolor de espalda que tenía.

La profesora Maryuri Moreno expone que el día anterior tenía una sensación incómoda, estaba recargada, y con el ejercicio sintió liberación, se descargó, ahora siente menos dolor.

Luego la docente Johanna Alexandra Largacha interviene para decir que por medio de las actividades ella se conecta consigo misma, se tranquiliza.

La docente María Alzate dice que valoró y aprovechó el minuto de silencio para ella misma, puesto que ya se sentía relajada con las actividades. Comparte que al cerrar los ojos viajó muy lejos y pensó en todo lo que quiere. Le encantó el ejercicio, le pareció muy relajante; a veces le parece que es incómodo con las otras compañeras, pero igual siente que se acompañan.

Liliana Camargo, Melissa Herrera y Liliana Sastre manifiestan que agradecen y valoran que las actividades permitan conectarse con ellas mismas, sienten buena energía, sienten que encuentran su centro y pueden calmarse.

Algunas profesoras resaltan el vestuario de Rosse y les gustaría vestirse así en alguna sesión.

Alexandra Largacha intervino para contar que en el espacio en el que se encontraba era un poco incómodo porque es un espacio en el cual irrumpen compañeros de trabajo y estudiantes, pero manifiesta que con las actividades logró conectarse totalmente y vencer los temores. Ese día se había levantado con náuseas, pero el ejercicio logró relajar la parte estomacal.

Bibiana Rodríguez hizo la última intervención para manifestar que siente mucha conexión con las actividades, valora que es un espacio para sí mismo, no es más trabajo, le sirve para tranquilizarse y relajarse, además está aprendiendo.

La sesión cierra con el agradecimiento de Rosse por la disposición a integrarse por medio del juego.

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

FICHA DE PLANIFICACIÓN PARA ENCUENTRO CON DOCENTES

Autores: Isabela Yaker Vásquez, Rafael Rodríguez Roa y Diana Sarmiento

Artista: Rosse Marie Wallis

Fechas: 15 y 22 de abril 2021.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Somos lo que vemos
TEMAS CLAVE	Atención, observación, perspectiva, interpretación
PROPÓSITOS PARA EL APRENDIZAJE	-Fortalecer habilidades de observación a través de la descripción. -Explicar la importancia de la perspectiva. Promover la aceptación de las perspectivas ajenas. (Aunque estemos situados en el mismo espacio-tiempo, tenemos que observar las diferencias en la percepción).
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Tiempo total 12 min 1. Descripción Antes de la actividad una de las estudiantes de comunicación describirá una imagen previamente elegida. Esto se hará para ejemplificar la acción que se realizará a continuación. Pintura para ejemplo: https://elephant.art/wp-content/uploads/2017/09/05_Press-Image-I-Gregory-Crewdson-The-Shed-2013.jpg La actividad consiste en que cada una de las docentes describa brevemente los

	elementos de un vídeo de 360° que se va a compartir en pantalla. Dura aproximadamente dos minutos y el espectador-usuario debe explorar en ese espacio con el mouse/cursor. Video360° https://www.youtube.com/watch?v=IhRslSFxyeg 2. Describiendo espacios Cada docente, desde su perspectiva, describirá los elementos que más le llamen la atención del espacio presenciado en el video y tres sensaciones que les generaría estar allí. 3. Compartiendo los espacios Cada docente compartirá las descripciones realizadas y al final se hará énfasis en los puntos divergentes, puntos que componen la perspectiva.
RECURSOS	Libreta de apuntes. Dispositivo para ver videos en YouTube.
OBSERVACIONES	Puede aplicarse al momento de realizar piezas comunicativas como en la prensa, la radio o el audiovisual.
RECURSOS UTILIZADOS	• Imagen: Gregory Crewdson, <i>The Shed</i>. 2013. Digital pigment print. https://elephant.art/wp-content/uploads/2017/09/05_Press-Image-I-Gregory-Crewdson-The-Shed-2013.jpg Video 360o: Gorillaz, aplicación <i>Spirit House 360o</i>, del álbum «Humanz». 2017. https://www.youtube.com/watch?v=IhRslSFxyeg

Universidad del Valle
Escuela de Comunicación Social
Proyecto de Formación Estética
Informe
Encuentro de sensibilización con docentes de COMFANDI
Artista educadora: Rosse Mary Wallis
Autor(a): Isabela Yaker, Rafael Rodríguez y Diana Sarmiento
Fecha: 15 y 22 de abril de 2021

En este segundo encuentro de sensibilización con las docentes del Colegio Comfandi fue orientado por el estudiante **Rafael Rodríguez** en compañía de **Diana Sarmiento**, quienes presentaron la actividad llamada “*Somos lo que vemos*”. Las docentes participantes fueron:

- 1- Liliana Camargo (Lilo)
- 2- Nini Johana Escobar
- 3- Johana Garibello

Al inicio se mostró una presentación donde se abordó a grandes rasgos el concepto de perspectiva. En este punto Diana también explicó la actividad y habló sobre cuál era el principal objetivo de esta. Concluyó la presentación con una frase del autor japonés Haruki Murakami.

Rafael dio un ejemplo de cómo sería la actividad. Para ello mostró una fotografía de Gregory Crewdson, un fotógrafo estadounidense famoso por sus imágenes surrealistas y por su elaborada escenificación donde se muestran los temores y miedos dentro de la sociedad norteamericana.

Rafael describió los aspectos llamativos dentro de la fotografía: el cuadro de flores que le daba un aire de abandono, los rastros de tierra y humedad, el cuarto húmedo y la habitación vacía. Mencionó algunas sensaciones que le genera la fotografía, para que esto sea replicado por las profesoras: vacío, un poco de tristeza y tensión.

Rafael mencionó que la idea es que tomen nota de tres emociones que les evoque la imagen; y las anoten para trabajar a partir de ellas con la artista Rosse Marie Wallis. En seguida se comparte a las docentes el enlace de un video 360 llamado *Spirit House 360* del grupo Gorillaz.

PUESTA EN COMÚN:

Liliana Camargo

La profesora dijo que la imagen le generaba una sensación de cercanía, ya que conocía al grupo musical. Afirmó que el lugar le producía felicidad. Dijo que se sentía cómoda con el espacio, mencionó detalles como el sillón de cuero, el televisor (que también le daba una sensación de cercanía debido a que en su niñez había tenido uno similar). Finalmente dijo que el espacio reunía muchos elementos antiguos y modernos, esto le llamó la atención.

Nini Johana Escobar

Dijo que le parecía lúgubre; también que le generaba tensión y algo de miedo. Mencionó elementos como el ascensor, la ausencia de luz en el cuarto, y uno de los mapas.

En este punto Rosse agregó que, aunque ella había visto el video dos veces, en esta ocasión se había dado cuenta de la reiteración de este elemento, como un mapa plano y otro mapamundi.

Johana Garibello

No estuvo presente en la introducción, debido a que llegó tarde; sin embargo, realizó la actividad. Dijo que en ella veía un espacio vacío y que le asustaba eso, también que la música la tensionaba, y que en general le producía miedo.

Por último, Rafael recogió las anotaciones de la profesora y habló sobre la importancia del contexto en el que vivimos; también de nuestro pasado y de cómo esto influye en la manera en que vemos el mundo y lo categorizamos. Dijo que el mundo no está

libre de subjetividad y que hay que aprender a ver desde dónde nos están hablando cuando vemos productos comunicativos.

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

FICHA DE PLANIFICACIÓN PARA ENCUENTRO CON DOCENTES

Artista: Rosse Marie Wallis

Fecha: 10 de junio 2021

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Mi cuerpo consciente.
TEMAS CLAVE	Motricidad, coordinación, relajación.
PROPÓSITOS PARA EL APRENDIZAJE	*Entrar en contacto con la respiración. *Hacer consciencia de las tensiones corporales. *Sensibilizar el cuerpo hacia una expresión corporal más creativa.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	En contacto con mi cuerpo: De pie y buscando una posición erguida los participantes cerrarán los ojos y harán un recorrido interno de su cuerpo reconociéndolo y haciéndose más conscientes de cómo se encuentran. Harán allí 3 respiraciones profundas que les permitan soltar tensiones, pensamientos estresantes y cualquier cosa que les pueda interrumpir. Luego abrirán los ojos y daremos inicio al calentamiento. Duración: 5 minutos. Movimiento Articular Movemos las diferentes articulaciones del cuerpo de abajo hacia arriba, esta vez con la intención de reconocer las tensiones que podamos tener acumuladas y soltarlas. Duración: 15 minutos 3 movimientos: a) Cada participante hace una corta secuencia con 3 movimientos libres. La única regla es que al menos uno de los 3 sea “dramático” para que les ayude a jugar en la improvisación. Repetirán la secuencia, esta vez pensando en imitar un animal, sin sonido, que el resto del grupo deberá adivinar. Duración: 15 minutos.

	Relajación: Cada una se ubicará en una posición cómoda (acostadas, sentadas o de pie). Y con la espalda recta, cerrará sus ojos y conectará con su respiración. Se hará una relajación dirigida. Duración: 10 minutos. Puesta en común.
RECURSOS	Ropa cómoda, un espacio limpio. Organizar la cámara para que la profesora pueda ver a las participantes de cuerpo entero.
OBSERVACIONES	Clase con sentido de acontecimiento, un posible disfraz de la artista, algo de sorpresa.

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

Informe

Encuentro de sensibilización con docentes de COMFANDI

Artista educadora: Rosse Mary Wallis

Autor(a): María Eugenia Muñoz

Fecha: 10 de junio de 2021

1. Se realiza un ejercicio de relajación y respiración, se cierran los ojos, se respira y se piensa en el color favorito, se bosteza y se saca todo lo malo. Esto se repite varias veces.

2. Prepararse para calentar. Se suben y bajan los brazos. Se hacen círculos con los pies, uno luego el otro, hacia adentro y afuera.

- Empinarse, subir y bajar en puntas mientras se suben y bajan los brazos.

- Poner las manos en la cintura para hacer luego estiramientos con una respiración consciente.

Luego se realizan ejercicios con posiciones de danza exageradas.

- Se realizan movimientos de rostro exagerados, cada profesora realiza unos frente a la cámara.

- Cada profesora realiza una serie de movimientos exagerados.

3. Cada profesora inventa una coreografía de movimientos de un animal para que sus compañeras adivinen cuál es.

PUESTA EN COMÚN

Stefany Muñoz

Le parece que han generado un espacio de confianza donde han perdido la pena, y que solo sean mujeres le parece mejor; por ejemplo, para hacer las muecas y movimientos se siente más segura. Las sonrisas la motivan.

Liliana Camargo

Le encantan los encuentros con Rosse, le gustan mucho los ejercicios de expresión, siente que a veces la cámara la limita. Este momento la relaja y le gusta compartir con las demás.

Johanna Garibello

“Uno llega corriendo y estresado por las clases, pero luego eso va cambiando, se disfruta, es diferente, es algo nuevo, se ríe, es chévere y fuera de lo diario.”

Bibiana Rodríguez

Se siente tranquila, calmada, relajada, valora el espacio porque le permite reírse, compartir y aprender.

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

FICHA DE PLANIFICACIÓN PARA ENCUENTRO CON DOCENTES

Artista: Rosse Marie Wallis

Fecha: 17 de junio 2021

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Mi cuerpo en libertad.
TEMAS CLAVE	Motricidad, relajación, coordinación
PROPÓSITOS PARA EL APRENDIZAJE	-Disfrutar del cuerpo propio y del movimiento -Sensibilizar el cuerpo hacia una expresión corporal más creativa.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Movimiento Articular Movemos las diferentes articulaciones del cuerpo de abajo hacia arriba, esta vez con la intención de liberarnos y disfrutar. Duración: 15 minutos Sentir mi cuerpo: Con una música que se les enviará por un enlace, las participantes cerrarán sus ojos, harán 3 respiraciones profundas y de manera libre moverán su cuerpo inspiradas por la música con la intención de expresar, sin poner mucha mente, lo que el cuerpo sienta. La idea es divertirse y de alguna manera volver a ser niñas. Duración: 5 minutos. Coreografía compartida: Vamos a crear entre todas las participantes una coreografía única. Se da un orden a las participantes, luego la primera hace un movimiento sencillo y todas lo repetimos, después la segunda hace su movimiento y lo agregamos al primer movimiento; y así vamos sumando hasta terminar y tener una secuencia de movimientos que nos dan una coreografía construida en grupo. Duración: 15 minutos.
RECURSOS	Ropa cómoda, un espacio limpio. Organizar la cámara para que la artista formadora pueda ver a las participantes de cuerpo entero.

OBSERVACIONES	Se promueve el “acontecimiento” y la “sorpresa”; la artista prepara y usa un disfraz llamativo.
---------------	---

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

Informe

Encuentro de sensibilización con docentes de COMFANDI

Artista educadora: Rosse Mary Wallis

Autor(a): María Eugenia Muñoz

Fecha: 17 de junio de 2021

1. Se hace primero el calentamiento, estirar pies, saltar, mover todo el cuerpo, alternar con respiración profunda. Mover hombros, brazos, cabeza, manos.

2. Rosse comparte el enlace de la canción *Vangelis Conquest of Paradise*.

Se debe escuchar la canción con los ojos cerrados y realizar movimientos libres, luego “estatua” a la cuenta de tres y después se sigue en movimiento.

3. Coreografía: cada una de las participantes realiza un movimiento inventado y todas lo van realizando y sumándose al movimiento de la anterior participante. Rosse es espectadora de la nueva coreografía.

Al final se cierran los ojos y se hace un ejercicio de respiración.

PUESTA EN COMÚN

Nini Johana Escobar

Nos volvemos sedentarios y tenemos mal estado físico. Me pareció muy buen ejercicio.

María de los Ángeles Alzate

“Esto relaja, uno se desinhibe, se involucra tanto que se olvida que hay público. Uno pasa mucho tiempo en el computador y con la actividad física se cansa.”

Liliana Camargo

Le encantan los encuentros con Rosse, le parece que son prácticas fáciles y rápidas para hacer con los niños.

Johana Garibello

“Es un buen ejercicio para hacer con los niños.”

Liliana Sastre

“Se interioriza eso de liberarse de la timidez, estamos en armonía, es enriquecedor.”

Alexandra Largacha

Disfrutó la actividad, aunque le cuesta que la miren. Le gustan las experiencias con Rosse. “Ya somos un grupo chévere, sería bueno conocernos.”

Maritza López de la Roche

“Se combina lo físico con la memoria, los ejercicios ayudan a la atención.”

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

Informe

Encuentro de sensibilización con docentes de COMFANDI

Artista educadora: Isabel Torres Tello. Psicóloga clínica. Arte terapeuta.

Realizado por: Diana Mildred Rodríguez

El mundo de agua: Desarrollo intrauterino. El papel de los sentidos. El primer nido sensorial.

En este primer encuentro del ciclo El arte de acompañar a crecer, realizado virtualmente el día 9 de septiembre de 2021, contamos con la dirección de la psicóloga clínica y arte terapeuta Isabel Torres Tello, y con la participación de 14 docentes de las diferentes sedes del Colegio Comfandi en Cali, Yumbo y Jamundí.

La artista educadora inició la sesión contando un poco sobre el papel de los sentidos de los bebés en gestación, enfocándose principalmente en el último trimestre del embarazo. Ella le pidió a las participantes que son madres que describieran las emociones que experimentaron durante el octavo y noveno mes de gestación. La primera docente en participar fue Johana Isaza quien compartió su experiencia: “Sentía mucha ansiedad de pensar lo poco que faltaba para conocer a mi hijo y mucha felicidad”. La segunda docente que se animó a contar su experiencia fue Carmen Medina. Ella contó que las dos experiencias que ha tenido fueron muy diferentes, ya que con su segundo hijo se sentía más segura, pero con los dos sentía la misma emoción por conocerlos. Manifestó también que no sintió temor del parto porque ya sabía que iban a nacer por cesárea, ya que el parto natural le aterraba.

Tras la intervención de las docentes, Isabel profundizó en cada uno de los sentidos y cómo estos funcionan e influyen desde el vientre materno. También, explicó cómo desde la estimulación de los sentidos del bebé en gestación, se crea un vínculo que permite que el recién nacido no se sienta completamente extraño en el nuevo mundo al que llega. Como

por ejemplo mediante la voz de la mamá, los olores y sabores de la comida que ingiere esta; cuando está entre los brazos de la madre, siente la misma calidez del vientre materno.

Todo lo anterior, para dar paso a la actividad de Experiencia estética de Creación de aceite aromático. Para realizar esta actividad se había pedido con anterioridad a los participantes que los siguientes materiales: aceite vegetal, hierbas aromáticas, frasco de vidrio con tapa, tijeras, tabla de picar y rallador, en caso de usar raíces.

Durante la realización del aceite aromático, un grupo de docentes estuvo activo, con su cámara encendida y siguiendo atentamente las indicaciones de la arte terapeuta. En cambio, otro grupo de participantes estuvo ausente y con la cámara apagada todo el tiempo.

Tabla de asistencia realizada por Maritza López

PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FORMACIÓN ESTÉTICA. SEPTIEMBRE 9 DE 2021

NOMBRE	GRADO Y COLEGIO	OBSERVACIONES
Liliana Camargo Pulido	Ciclo Inicial El Prado *	Termina a la 1 PM. Ella decide.
Liliana Sastre	Ciclo Inicial El Prado *	Sí.
Melissa Herrera	Ciclo Inicial El Prado * ¹³	Sí.
Johana Garibello	Ciclo I El Prado	Sí.
Alexandra Largacha	Ciclo I Miraflores	Problema horario
María de los Ángeles Álzate	Ciclo I Miraflores	Problema horario
Maryuri Moreno	Ciclo Inicial San Nicolás	Sí
Johana Isaza	Ciclo I Terranova	Sí
Stefany Muñoz	Ciclo II Terranova	Sí
Nini Escobar	Ciclo II Miraflores	Problema horario
Bibiana Rodríguez	Gestora	Sí
Solanyi Sierra	San Nicolás	Sí

¹³ Las docentes marcadas con asteriscos, como trabajan en el mismo plantel, a menudo aparecían juntas en los “Encuentros” hechos entre marzo y julio 2021, reunidas en un mismo lugar y a través de una sola pantalla. Esto debido a que algunos días tenían trabajo presencial con los niños y niñas en el colegio.

Carmen Medina	San Nicolás	Sí
Esteban Jaramillo	Yumbo	Sí
Leonel Amariles	Yumbo	Sí
Katherine Ávila	Arte, cultura y deporte	Sí, pero se fue.
Maira Nieves	Arte, cultura y deporte	Llegó tarde y se fue.
Katty Garzón	Arte, cultura y deporte	Sí, pero se fue

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

Informe

Encuentro de sensibilización con docentes de COMFANDI

Artista educadora: Isabel Torres Tello. Psicóloga clínica. Arte terapeuta.

Realizado por: Diana Mildred Rodríguez

El mundo de aire: El primer tránsito, vivencia y metáfora de los cambios por vivir.

La cultura y sus naves. El segundo nido sensorial.

En el segundo encuentro del ciclo El arte de acompañar a crecer, realizado virtualmente el día 16 de septiembre de 2021, de nuevo contamos con la dirección de la psicóloga clínica y arte terapeuta Isabel Torres Tello, y con la participación de 12 docentes de las diferentes sedes del Colegio Comfandi en Cali, Yumbo y Jamundí.

Asistentes:

Camén Medina

Johanna Isaza

Bibiana Rodríguez

Maira Nieves

Katherine Ávila

Esteban Jaramillo

Liliana Sastre

Andrés Leonel

Johanna Garibello

Solanyi Sierra

Stefany Muñoz

María de los Ángeles.

En este segundo encuentro la arte terapeuta Isabel Torres, inició contando a los y las participantes la importancia de ese primer encuentro del bebé gestante con su madre. Una vez el bebé sale del vientre de la madre (el mundo de agua) y se enfrenta al mundo de aire, se tranquiliza al sentirse abrigado por los brazos de la madre y al escuchar los latidos de su corazón. Esto sucede también al ser arrullados y al escuchar el canto de la madre. Ella afirma que este proceso con la madre “es ese barquito que garantiza un tránsito seguro al nuevo mundo.”

Isabel propone a los participantes poner su mano en el pecho y simular que se está arrullando a un bebé, mientras se hace un cántico con la letra A, Ella manifiesta que “esta es la vocal que más amplitud tiene, la que más abraza y la que más abriga”. La mayoría de docentes tenía su cámara encendida y participaron activamente en este ejercicio.

Seguido de esto, la arte terapeuta enseñó un masaje para los bebés que consistía en acariciar con las yemas de los dedos el rostro del bebé, recorriendo las cejas de él hasta llegar detrás de sus orejas. Igualmente, con su mejillas y boca. Recorrió suavemente con las yemas de los dedos estas partes, hasta llegar detrás de las orejas. Estos masajes faciales tienen el propósito de enseñar al bebé a conocerse a través del otro. Él no sabe cómo es, por eso en el ejercicio se trata de dibujar el rostro con los dedos. La mayoría de los docentes encendió su cámara y siguió las instrucciones dadas por Isabel.

Durante la práctica del masaje la arte terapeuta cantó una de sus canciones con la que quería introducir uno de los tres conceptos que explicó durante el encuentro: El espejamiento.

También sugirió a los y las docentes que podían practicar estos masajes con sus estudiantes, teniendo en cuenta que por la situación actual de la pandemia por el Covid-19, solo podrían guiarlos para que ellos mismos se los hicieran.

El espejamiento:

La arte terapeuta explicó el concepto dado por el psicoanalista Winnicott, llamado El espejamiento. Ella manifiesta que el primer espejo humano depende de la mirada del otro. Haciendo referencia a la manera en que otra persona se ilumina cuando nos mira, “el brillo de esa mirada, la amplitud de la sonrisa, la musicalidad de esa voz.” Ella explica que esa es una huella profunda que marca a cada uno de nosotros. Ella expresa la importancia de esta experiencia y cómo desde la docencia se puede ser esa persona que mire con dignidad a esa niña o niño que lo ha estado esperando desde siempre.

La docente Maritza López de la Roche intervino para preguntar cómo se podría dar este espejamiento con los estudiantes mayores.

La arte terapeuta responde a esa pregunta refiriéndose a la adolescencia. Ella manifiesta que esta etapa de la vida de las personas es un renacimiento. Indica que, si hasta la adolescencia el joven no se ha sentido mirado dignamente en los ojos de sus pares, puede encontrar un reflejo de sí que se ajuste a él.

Isabel afirma que “En la mirada uno se da cuenta si está existiendo para alguien o no.” También dice que “mostrar a los niños a través de nuestras palabras, miradas y sonrisas el encantamiento que hay en ellos.”

En este punto del encuentro de sensibilización la mayoría de los y las docentes tienen la cámara encendida y se muestran atentos.

Intervino la profesora María de los Ángeles, quien contó una anécdota de un alumno suyo, que disfruta dibujar. Ella al ver sus dibujos le hizo un elogio y ahora el niño es muy feliz en su clase. También contó una anécdota de su prima.

Handling:

El segundo concepto que explicó Isabel en este segundo encuentro es Handling (Sostén corporal). La arte terapeuta cuenta cómo cuando nacemos no tenemos dominio de nuestro cuerpo. Este dominio es adquirido con el tiempo, lo que hace que vivamos en

cuerpo ajeno y segmentados. Ella manifiesta que la primera sensación que tenemos al llegar al mundo, es una sensación de desintegración, pero, aclara que hay prácticas en las culturas que permiten armarnos en unidad. Entre ellas está la de cargar a un recién nacido en el pecho. Acogiendo al bebé en el cuerpo de uno. Otra práctica es la de los masajes corporales, que se deben hacer fluidos, con el fin de ayudar a sentir el cuerpo del bebé (o de las personas de cualquier edad), completo, íntegro, conectado y fluido.

Seguido de esto la arte terapeuta compartió un nuevo masaje para las manos. Hizo la aclaración de que este masaje se debe hacer a partir de los tres meses de edad. Este masaje consiste en tocar con la yema de los dedos, pero con firmeza, la mano del bebé o de la persona, haciendo espirales por la palma de las manos y con cada uno de los dedos y falanges. Durante la práctica de este masaje la arte terapeuta cantó otra de sus canciones. Este masaje tiene el propósito de presentar su mano al recién nacido.

La docente Bibiana Rodríguez intervino para contar su experiencia con el nacimiento de su hija, quien nació prematuramente.

También participó la docente Katherine Ávila, para manifestar que ella como docente se siente muy orgullosa de usar las artes para aflorar las emociones de sus estudiantes y acogerlos.

Sostén emocional:

Isabel explicó que este concepto nos da un sentido de existencia. Menciona que cuando somos pequeños y tenemos sentimientos de rabia, dolor, entre otros, hay alguien que hace algo que nos permite migrar a otra emoción. Cuando somos bebés eso lo hace otra persona por nosotros, pero poco a poco lo vamos integrando. Lo que nos enseña a pasar de una emoción a otra. Este concepto da apertura a la próxima sesión.

La sesión termina con una canción de la arte terapeuta. Algunos docentes participaron cantando esta canción, conocida desde la sesión anterior.

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social**Proyecto de Formación Estética****Informe****Encuentro de sensibilización con docentes de COMFANDI**

Artista educadora: Isabel Torres Tello. Psicóloga clínica. Arte terapeuta.

Realizado por: Diana Mildred Rodríguez

El mundo entre las manos: crear con las manos y sus implicaciones en la relación consigo mismo, los otros y el mundo.

En el tercer encuentro del ciclo El arte de acompañar a crecer, realizado virtualmente el día 23 de septiembre de 2021, dirigido por la psicóloga clínica y arte terapeuta Isabel Torres Tello, y con la participación de 14 docentes de las diferentes sedes del Colegio Comfandi en Cali, Yumbo y Jamundí.

Asistencia:

María de los Ángeles	Stefany Muñoz
Bibiana Rodríguez	Maira Nieve
Johanna Garibello	Carmen Medina
Johanna Isaza	Melisa Herrera
Liliana Sastre	Maryuri Moreno
Liliana Camargo	Andrés Leonel Amariles
Katty Garzón	Solanyi

Este encuentro de sensibilización se centró en la creación de La muñequita de los anhelos o del consuelo. De 14 docentes asistentes, diez tenían los materiales necesarios para la realización de esta.

Los docentes que tenían los materiales fueron:

Liliana Sastre

Johanna Garibello

Carmen Medina

Maryuri Moreno

Andrés Leonel Amariles

Bibiana Rodríguez

Maira Nieves

Stefany Muñoz

Liliana Camargo

Solanyi

Al iniciar la sesión la mayoría de los docentes tenía su cámara encendida y estaban atentos a las instrucciones de Isabel. La sesión inició con uno de los masajes para las manos que enseñó en la sesión anterior. La mayoría de los docentes participaron en la práctica del masaje y tuvieron sus cámaras encendidas.

Seguido de esto se hizo un ejercicio de estiramiento para tener una postura correcta. En este punto de la sesión solo tres docentes tuvieron su cámara prendida: Andrés Amariles, Solanyi y Liliana Sastre.

Una vez terminado los ejercicios de estiramiento se procedió a la elaboración de la Muñeca de los anhelos o del consuelo (lo anterior depende de cada docente).

La primera indicación que dio la arte terapeuta fue escoger uno de los dos retazos de tela que se habían pedido en la sesión anterior y envolverlo con el hilo, esto con el fin de crear el corazón de la muñeca.

A pesar de que la mayoría de docentes tenía la cámara apagada durante esta primera fase de la sesión, al momento de socializar el corazón de la muñeca, todos los docentes que habían llevado sus materiales encendieron las cámaras para mostrar su avance.

Al transcurrir la actividad algunas docentes deciden dejar sus cámaras encendidas y otras solo las encendían cuando tenían preguntas.

A pesar de mantener sus cámaras apagadas la mayoría de docentes estaban participando activamente del ejercicio.

El ejercicio fue avanzando y la mayoría de docentes decidió dejar la cámara encendida para mostrar sus avances:

Liliana Sastre

Johanna Garibello

Stefany Muñoz

Andrés Leonel

Solanyi

Johanna Isaza

Carmen Medina

En esta etapa del ejercicio se evidenció la motivación y disposición de los docentes frente a la creación de la muñeca. Todos siguen atentos las instrucciones de Isabel.

La docente siguió dando las instrucciones mientras que todos la seguían atentamente. Una vez terminado el corazón de la muñeca se procedió a hacer la cabeza, luego el tronco y el vestido; y por último se hicieron las extremidades. La arte terapeuta Isabel, manifestó que esta muñeca se puede crear entre dos personas también, e invitó a las docentes que no llevaron sus materiales a crearla el fin de semana en sus casas.

Se evidenció el gusto de los docentes por esta actividad. Cada docente la personalizó, la peinó y vistió de formas diferentes y quedaron satisfechos con el resultado.

A continuación, fotografías de las muñecas elaboradas:

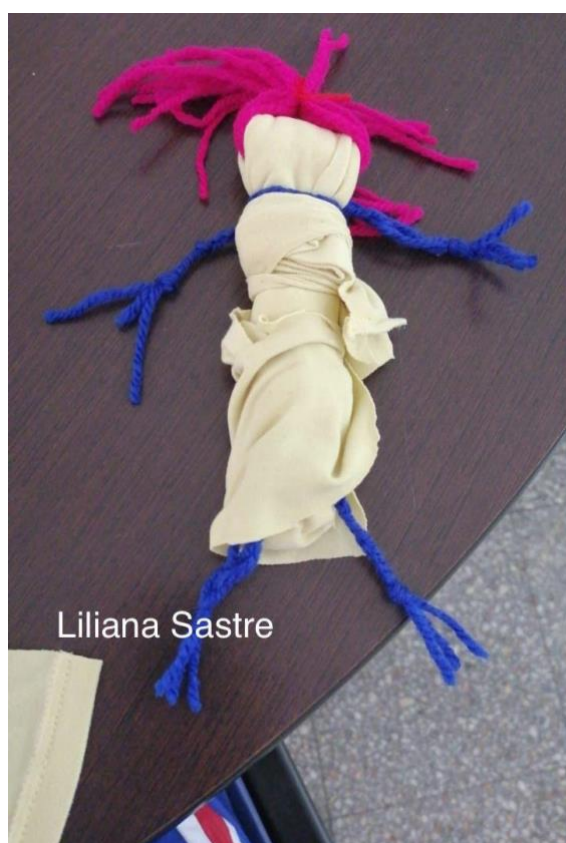
Muñecas de los anhelos elaboradas por docentes en el “Encuentro de sensibilización”

Estefany Muñoz

Maritza López de la Roche

Liliana Sastre

Maryuri Moreno

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

Informe

Encuentro de sensibilización con docentes de COMFANDI

Artista educadora: Isabel Torres Tello. Psicóloga clínica. Arte terapeuta.

Realizado por: Diana Mildred Rodríguez

El mundo de las palabras: Relatos y reflejos de sí. Relatos y factores de protección en tiempos de incertidumbre.

En el cuarto encuentro del ciclo El arte de acompañar a crecer, realizado virtualmente el día 30 de septiembre de 2021, de nuevo contamos con la dirección de la psicóloga clínica y arte terapeuta Isabel Torres Tello, y con la participación de 13 docentes de las diferentes sedes del Colegio Comfandi de Cali, Yumbo y Jamundí.

Asistentes:

Johanna Isaza

Andrés Leonel Amariles

Katherine Ávila

Bibiana Rodríguez

Carmen Medina

Maira Nieves

Esteban Jaramillo

Katty Garzón

Solanyi Sierra

Liliana Sastre

Johanna Garibello

Maryuri Moreno

Stefany Muñoz

Esta sesión estuvo dedicada a la explicación de la muñeca de los anhelos, realizada en la sesión anterior. La sesión inició con el masaje de manos que la arte terapeuta enseñó en los primeros encuentros. Algunos profesores encendieron la cámara y practicaron el masaje con Isabel. Seguido de esto, ella propuso un ejercicio para refrescar y descansar la vista que consistía en frotar las palmas de las manos, hasta calentarlas para después ponerlas en los ojos por determinado tiempo.

Luego, Isabel propone practicar el masaje facial mientras canta la canción que lo acompaña. En este punto de la sesión seis docentes tienen su cámara encendida y practican el masaje facial junto a la arte terapeuta: Andrés Amariles, Maira Nieves, Johanna Garibello, Bibiana Rodríguez y Johana Isaza.

Al finalizar el masaje facial, Isabel hace un ejercicio de estiramiento desde el punto para tener una postura correcta, mientras enseña otra canción a las docentes.

El arte terapeuta inicia la explicación de la muñeca de los anhelos o del consuelo, resaltando la importancia de ser consolados y de consolar. Ella afirma que “El que consuela re dirige la mirada de aquel que sufre hacia un lugar donde el dolor se hace soportable”.

Una vez finalizada la explicación de Isabel, se propone la socialización de las muñecas realizadas en la sesión pasada:

La docente Katty Garzón presenta la suya y cuenta que encontró un saco azul tejido que había hecho hace un tiempo y que le quedó perfecto a su muñeca. Además, contó que en el colegio en el que estudió vio una electiva sobre bordados y que ahí aprendió a tejer. Resaltó que dentro de muchas opciones ella eligió esa electiva por voluntad propia.

El segundo docente que se animó a presentar su creación fue Andrés Amariles. Manifestó que le gustó mucho hacer su muñeco y representarse en él.

La profesora Johanna Isaza mostró su muñeca de pelo rojo y pañoleta. Afirmó que le gustan mucho las pañoletas y que por eso decidió ponerle una.

La docente Stefany Muñoz enseñó su muñeca y contó que suele hacer muchas manualidades y su mamá también. También, contó que tiene una cajita con “chucherías” y usó muchas de ellas para personalizar su creación. Ella afirmó que “si algo se daña yo lo reparo”.

En este punto de la sesión solo cuatro docentes tienen su cámara encendida, aunque algunos docentes la mantienen apagada y solo la prenden al momento de intervenir.

Una vez finalizada la socialización se procedió a hacer el ejercicio práctico de la creación de una manilla tejida. El ejercicio consistía en tener a la mano un círculo de cartón de 10 cm y 7 hilos de la misma medida.

En este punto de la sesión los participantes Stefany Muñoz, Maira Nieves, Johanna Isaza y Andrés Amariles mantiene su cámara encendida y siguen activamente las indicaciones del arte terapeuta. Hay otros docentes que, a pesar de no tener su cámara encendida, participan activamente del ejercicio y responden algunas preguntas que hace Isabel.

Con el transcurrir del tiempo los docentes se motivaron con esta actividad y encendieron sus cámaras para enseñar el avance de sus manillas tejidas. También se mostraban muy concentrados creando sus manillas. Isabel les enseña una canción que hace más fácil el proceso, aunque también resalta la importancia del silencio para escucharse a uno mismo (concentrarse).

Luego de un tiempo, algunos docentes se fueron desconectando. A las 3:12 pm había nueve docentes conectados de 13 que iniciaron la sesión: Andrés Amariles, Maira Nieves, Johana Isaza, Stefany Muñoz, Katty Garzón, Katherine Ávila, Liliana Sastre, Johanna Garibello y Bibiana Rodríguez.

Como cierre de este ciclo de encuentros, se procedió a hacer una socialización en la que intervinieron un par de docentes:

La docente Bibiana Rodríguez expresó su agradecimiento por el espacio y por aprender sobre el valor de crear con las manos.

El docente Andrés Amariles manifestó mucho agradecimiento por el espacio, y también que le gustó mucho hacer su muñeco de los anhelos o el consuelo. Luego de hacerlo reflexionó sobre su abuela porque solía tener muchos retazos para tejer. Se puso a pensar que hubiera sido mejor hacer la muñeca de ella como un consuelo por su pérdida.

Al finalizar la sesión estaban conectados siete docentes, porque las docentes Johana Garibello y Liliana Sastre se desconectaron también.

Fichas e informes de “Encuentros de Sensibilización” virtuales con los docentes de los diferentes Colegio Comfandi de Cali, Jamundí y Yumbo. Ciclo de Artes Mixtas (Octubre a noviembre de 2021)

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

FICHA DE PLANIFICACIÓN PARA ENCUENTRO CON DOCENTES

Artista: Rosse Marie Wallis

Fecha: octubre 14 de 2021

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Mi cuerpo para jugar
TEMAS CLAVE	Sensibilización, motricidad, coordinación, creatividad, juego.
PROPÓSITOS PARA EL APRENDIZAJE	*Conocer y reconocer su propio cuerpo. *Entrar en contacto con la respiración. *Disfrutar y jugar con el cuerpo y el movimiento *Sensibilizar el cuerpo hacia una expresión corporal más creativa.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Respiración consciente En una posición vertical los participantes cerrarán los ojos y se concentrarán únicamente en su respiración desde una mirada interna haciendo un reconocimiento consciente de su forma de respirar. Esto con la intención de conectar con su cuerpo. Luego abrirán los ojos y daremos inicio al calentamiento. Duración: 5 minutos. Movimiento Articular Movemos las diferentes articulaciones de abajo hacia arriba para calentar y disponer el cuerpo. Duración: 10 minutos. Mi Nombre Retomaremos el ejercicio del encuentro pasado de representar su nombre con movimientos corporales y sonidos, que hagan que ese nombre se vuelva “inolvidable” (este ejercicio quedo como tarea con la intención de que l@s participantes pudieran hacerlo crecer). Luego, y según lo que haya creado cada uno le

	daremos algunas características de “personaje” a esos movimientos y le agregaremos la fruta favorita. Duración: 15 minutos. 3 movimientos Cada participante hará una secuencia de 3 movimientos, los cuales se distribuirán de la siguiente manera: uno es un movimiento cotidiano (como caminar, rascarse, masticar, etc.), otro es un movimiento inhabitual, y el otro un congelado. Además, a cada participante se le dará, en secreto, un personaje que sea el inspirador de los 3 movimientos. Cada participante mostrará su secuencia y los demás intentaremos “descubrir” el personaje. Duración: 15 minutos. Relajación Cada uno se ubicará en una posición cómoda (acostados, sentados o de pie) y con la espalda recta, cerrará sus ojos y seguirá mentalmente la relajación dirigida. Duración: 5 minutos. Retroalimentación Duración 5 minutos.
RECURSOS	Ropa cómoda, un espacio limpio La artista-formadora busca un espacio especialmente diseñado para la actividad dancística o corporal, con el fin de poder mostrar su cuerpo completo al proponer los ejercicios, y para animar a los/las participantes a adecuar su espacio también.
OBSERVACIONES	Clase con sentido de acontecimiento, atuendo de la artista-formadora. Aunque la artista eligió un disfraz gris con las orejitas de un animal, el color no hacía un contraste fuerte con las paredes y el piso de tonalidad blanquecina que eran el “fondo” de las imágenes proyectadas en las pantallas de los participantes.

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

Informe

Encuentro de sensibilización con docentes de COMFANDI

Artista educadora: Rosse Mary Wallis

Realizado por: Diana Mildred Rodríguez

En el Encuentro de sensibilización realizado el día 14 de octubre de 2021 se hizo la división de los participantes en dos Equipos. El **Equipo de Biodrama** dirigido por el artista educador Rodrigo Vélez y el **Equipo de Artes Mixtas** dirigido por la artista educadora Rosse Mary Wallis. Sobre este último trata el presente informe.

Participaron los siguientes docentes:

Carmen Medina

María de los Ángeles

Andrés Amariles

Solanyi Sierra

Maira Nieves

Katty Garzón

Maryuri Moreno

Tres integrantes de este grupo faltaron:

Bibiana Rodríguez

Liliana Camargo

Katherine Ávila

Como es costumbre, la artista educadora inició el encuentro con un calentamiento. Propuso ejercicios para calentar desde los pies hasta la cabeza. Pidió a los participantes que se pararan en las puntas de los pies y que luego bajaran hasta descansar los talones

en el piso. También que flexionaran un poco las piernas mientras movían sus brazos como si fueran alas. Con las piernas aún flexionadas, les pidió mover sus caderas de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Por último, les pidió que subieran sus hombros hasta la cabeza por determinado tiempo. Además, que movieran su cabeza de derecha a izquierda, y de arriba hacia abajo lentamente.

De siete docentes participantes en esta sesión, seis tenían su cámara encendida y realizaban los movimientos requeridos con total disposición, en este punto de la sesión. La única participante con la cámara apagada fue la docente María de los Ángeles. Rosse también les pide que realicen el ejercicio de hacer “muecas” frente a la cámara y la mayoría de los docentes lo hacen sin temor alguno. Con este ejercicio se dio por terminado el calentamiento.

La artista educadora propone la primera actividad que consiste en decir el nombre con movimientos y sonido, además, representar su fruta favorita como en la sesión anterior. Todos los docentes participaron activamente de esta actividad, y mantuvieron sus cámaras encendidas, prestando atención a las intervenciones de sus compañeros. El segundo ejercicio consistió en elegir tres movimientos corporales: uno cotidiano, uno exagerado y una pose. Además, Rosse asignó a cada participante un personaje en el que se deberían basar para hacer estos tres movimientos. De siete docentes que se encontraban conectados en este punto de la sesión, seis mantenían su cámara encendida y participaron de la actividad; solo la docente María de los Ángeles no lo hizo.

Para cerrar el encuentro de sensibilización se hizo una socialización con los participantes en la que intervinieron dos docentes: Maryuri Moreno y Carmen Medina.

Maryuri Moreno

Le gustó mucho la sesión porque logró dejar la pena a un lado y pudo desinhibirse y disfrutar de todas las actividades planteadas por la artista educadora.

Carmen Medina

Le gustó mucho el encuentro porque le dio energía. Mencionó que, tras haberlo aprendido en una cátedra de paz, practicó con sus estudiantes algunos masajes faciales aprendidos y que a los niños les gustó mucho. Afirmó que a veces lo corporal se le deja a los docentes de educación física solamente. Además, ve las actividades como una invitación a volver a ser niños. También expresó que “es muy bonito que esta orientación sea posible hacerla a través de la virtualidad.”

En este encuentro se evidenció que, a diferencia de la sesión anterior, los participantes estaban desinhibidos al realizar los movimientos. Al ser un equipo más reducido, hubo un ambiente de confianza que permitió que los docentes participaran de las actividades sin pena.

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

FICHA DE PLANIFICACIÓN PARA ENCUENTRO CON DOCENTES

Artista: Rosse Marie Wallis

Fecha: octubre 21 de 2021

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Mi cuerpo para jugar
TEMAS CLAVE	Sensibilización, motricidad, coordinación, creatividad, juego, trabajo con un objeto.
PROPÓSITOS PARA EL APRENDIZAJE	*Conocer y reconocer su propio cuerpo. *Entrar en contacto con la respiración. *Disfrutar y jugar con el cuerpo y el movimiento *Sensibilizar el cuerpo hacia una expresión corporal más creativa.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Respiración y Estiramiento Empezamos en una posición vertical los participantes; y con los ojos cerrados se harán 3 respiraciones profundas. Luego abrirán los ojos y haremos respiraciones acompañadas de movimientos que estiren, relajen y despierten el cuerpo. Duración: 7 minutos. Movimiento Articular Movemos las diferentes articulaciones de abajo hacia arriba para calentar y disponer el cuerpo. Duración: 10 minutos. La Llamada Cada participante escogerá un sonido y un movimiento sencillo de un animal. Luego uno a uno mostrará su animal a los otros e intentaremos memorizar. Finalmente empezaremos el juego de atención que consiste en llamar al compañero, así: yo hago mi movimiento y sonido y llamo a mi compañero@ haciendo su movimiento y su sonido, este a su vez responde haciendo su movimiento y su sonido y llama a un nuevo compañero@; y así sucesivamente. Duración: 15 minutos. El Objeto Mágico

	Para esta actividad cada participante deberá tener un objeto especial que lo acompañe y haga parte de su atuendo. Cada participante creará una historia; sin palabras, solo con movimientos, en la cual al comienzo estará haciendo una actividad cotidiana (leer, cocinar, escribir, etc.) y el objeto estará acompañándolo. A una señal, el objeto se vuelve mágico e interactuará con el participante de una manera irracional (como llevándolo a un mundo diferente, convirtiéndolo en rana o cualquier tipo de locura) Y al final, tras otra señal, el objeto volverá a la normalidad y el participante también. Aunque con la idea de que algo extraordinario le pasó. Duración: 15 minutos. Relajación Cada uno se ubicará en una posición cómoda (acostados, sentados o de pie) y con la espalda recta, cerrará sus ojos y seguirá mentalmente la relajación dirigida. Duración: 5 minutos. Retroalimentación Duración 5 minutos.
RECURSOS	Ropa cómoda, un espacio limpio, un objeto que especial que acompañe y/o haga parte de su atuendo.
OBSERVACIONES	Clase con sentido de acontecimiento, un posible disfraz, algo de sorpresa.

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

Informe

Encuentro de sensibilización con docentes de COMFANDI

Artista educadora: Rosse Mary Wallis

Autor(a): Diana Mildred Rodríguez Marmolejo

Fecha: 21 de octubre de 2021

En el tercer Encuentro de Sensibilización realizado el día 21 de octubre de 2021, y dirigido por la artista educadora Rosse Mary Wallis, se realizaron un par de actividades muy interesantes en las que se pudo ver el progreso de los participantes en cuanto a algo que mencionan mucho: la pena que produce hacer algunas actividades y movimientos frente a otros adultos. En esta sesión se mostraron más desinhibidos, motivados y dispuestos a participar.

En este encuentro nos acompañaron los siguientes docentes:

Bibiana Rodríguez

Andrés Amariles

Carmen Medina

Maira Nieves

Katty Garzón

Maryuri Moreno (llegó un poco tarde)

Katherine Ávila (llegó un poco tarde)

Las docentes que no asistieron a este Encuentro fueron:

María de los Ángeles

Liliana Camargo

Solanyi Sierra

Esta sesión inició con un breve ejercicio de relajación. Rosse les pidió a los participantes tener una postura erguida y también les pidió que cerraran los ojos y fueran conscientes de su respiración, mientras ella los guiaba en un recorrido por sus cuerpos. Inició por los pies y terminó en la cabeza.

Luego procedió a realizar el calentamiento para disponer el cuerpo, como lo hace usualmente.

De seis docentes conectados en este punto de la sesión, cinco tenían su cámara encendida. La docente Bibiana Rodríguez quien era la única con la cámara apagada, se excusó porque se encontraba indispuesta ya que el día anterior le habían aplicado la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

La primera parte de la primera actividad consistía en elegir un animal para representarlo a través de un movimiento y un sonido.

La docente Maira Nieves eligió la vaca, Katty Garzón eligió representar el perro, Andrés Amariles eligió el mono, la docente Carmen Medina representó el canguro, la profesora Katherine Ávila eligió el pez y la docente Maryuri Moreno, quien llegó un poco tarde a la actividad representó al conejo.

La segunda parte de esta actividad se llamaba La llamada. Consistía en llamar a un amigo animal pero antes debían representar el animal que cada uno había seleccionado y luego representar al animal que se quería llamar. La artista educadora propuso que el que se equivocara iba saliendo de la actividad y debía apagar su cámara. Fue una dinámica de mucha concentración. Los docentes estuvieron muy atentos y motivados al realizar la actividad, tanto así, que ninguno perdió.

La segunda actividad se llamaba El objeto fantástico y consistía en pensar tres movimientos que representaran el inicio, nudo y desenlace de una historia en donde el protagonista fuera el objeto escogido por cada participante. Esa historia debía contar cómo

ese objeto se apoderó de cada uno. Con esta actividad se pudo evidenciar ese progreso de los docentes mencionado anteriormente con respecto a la pena que sentían en las sesiones anteriores. Todos participaron y realizaron historias muy buenas y divertidas sobre sus objetos. No se cohibieron al actuar y mostrar sus movimientos.

Durante casi toda la sesión los docentes mantuvieron su cámara encendida, solo la apagaban cuando Rosse les decía que prepararan sus intervenciones.

Para finalizar con el Encuentro de Sensibilización, se realizó un ejercicio de relajación y luego se procedió con la socialización.

Maira Nieves

La docente Maira Nieves manifestó que le ha parecido una experiencia muy agradable. Este era su segundo encuentro y vio como todos los participantes se han ido desinhibiendo. Mencionó que como docentes es muy común ver que los niños hacen este tipo de actividades y hacer este tipo de actividades frente a sus estudiantes, pero que es diferente cuando deben hacerlo frente a otros adultos.

Katherine Ávila

La docente expresó que está acostumbrada a la intimidad de su trabajo, no es usual que haga este tipo de actividades. Le gustó mucho el encuentro y se divirtió mucho. También cuenta que logró sacudir el cuerpo y tener la cabeza en un solo lugar, a diferencia del resto de sus días que tiene la cabeza en muchas cosas.

Katty Garzón

La docente Katty manifiesta que le ha gustado mucho participar en los Encuentros porque se ha podido desinhibir y hacer lo que sea. Le ha parecido muy chévere la experiencia y agradece por el espacio.

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

FICHA DE PLANIFICACIÓN PARA ENCUENTRO CON DOCENTES

Artista: Rosse Marie Wallis

Fecha: octubre 28 de 2021

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Mi cuerpo para Contar
TEMAS CLAVE	Sensibilización, motricidad, coordinación, creatividad, juego, plasticidad.
PROPÓSITOS PARA EL APRENDIZAJE	*Conocer y reconocer su propio cuerpo. *Entrar en contacto con la respiración. *Disfrutar y jugar con el cuerpo y el movimiento *Sensibilizar el cuerpo hacia una expresión corporal más creativa. *Crear pequeñas coreografías.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Respiración, Estiramiento y Movimiento Articular Empezamos con los participantes en una posición vertical. Con los ojos cerrados se harán 3 respiraciones profundas; luego abrirán los ojos y haremos respiraciones acompañadas de movimientos que estiren, relajen y dispongan el cuerpo. Duración: 5 minutos. Calentando en Grupo Cada participante le regalará al grupo un movimiento que ayude con el calentamiento. Duración: 10 minutos. Escribiendo el Nombre Para esta actividad cada participante deberá jugar a ser un bailarín. Cada participante creará una pequeña coreografía a partir de las letras de su nombre, utilizará mínimo 10 máximo 20. El objetivo es que ese nombre deletreado con el cuerpo maneje ritmos, niveles y expresividad, que ya hemos trabajado en ejercicios anteriores. Se mostrará uno por uno. Duración: 15 minutos. Coreografía Compartida Vamos a crear entre todos los participantes una coreografía única. Se da un orden numérico a los

	participantes. Luego la primera hace un movimiento sencillo y todas lo repetimos, después la segunda hace su movimiento y lo agregamos al primer movimiento y así vamos sumando hasta terminar y tener una secuencia de movimientos que nos dan una coreografía construida en grupo. Duración: 15 minutos. Relajación Cada uno se ubicará en una posición cómoda (acostados, sentados o de pie) y con la espalda recta, cerrará sus ojos y seguirá mentalmente la relajación dirigida. Duración: 5 minutos. Retroalimentación Duración 5 minutos.
RECURSOS	Ropa cómoda, un espacio limpio.
OBSERVACIONES	Clase con sentido de acontecimiento, sorpresa. Esta sesión se espera que “recupere” y junte varias de las habilidades que se han venido practicando en los Encuentros previos.

Universidad del Valle

Escuela de Comunicación Social

Proyecto de Formación Estética

Informe

Encuentro de sensibilización con docentes de COMFANDI

Artista educadora: Rosse Mary Wallis

Autor(a): Diana Mildred Rodríguez

Fecha: 28 de octubre de 2021

El cuarto Encuentro de Sensibilización del grupo de Artes Mixtas realizado el día 28 de octubre de 2021, y dirigido por la artista educadora Rosse Mary Wallis, tuvo menor asistencia que los Encuentros anteriores. Sin embargo, fue más evidente el progreso de las docentes respecto a la realización de las actividades: cada vez más desinhibidas, creativas, recursivas y dispuestas a participar, dejando de lado la pena para disfrutar de los Encuentros como si fueran niñas y niños.

Nos acompañaron los siguientes docentes:

Bibiana Rodríguez

Maira Nieves

Katty Garzón

María de los Ángeles

Las docentes que no asistieron a este Encuentro fueron:

Maryuri Moreno

Liliana Camargo

Solanyi Sierra

Andrés Amariles

Katherine Ávila

Carmen Medina

Como es usual la sesión inició con un calentamiento. En esta ocasión, la artista educadora pidió a cada una de las participantes que propusiera un ejercicio de estiramiento para disponer el cuerpo. Todas las docentes participaron activamente y tuvieron sus cámaras encendidas durante toda la sesión.

Una vez terminado el calentamiento, se procedió a realizar la primera actividad que consistía en hacer una coreografía con el nombre de cada una. Las docentes fueron muy creativas y realizaron coreografías donde involucraron todo el cuerpo. Tras estas sesiones se ve cómo han adquirido la confianza suficiente para realizar movimientos que en los primeros encuentros les avergonzaba hacer.

La segunda actividad consistió en representar a un tipo de bruja en una coreografía. Las docentes usaron diferentes recursos para representar a su bruja. Por ejemplo, la docente María de los Ángeles representó a una bruja sabia. Para ello usó algunos libros y música de fondo. Todas las participantes se ingeniaran la forma de representar a una bruja totalmente diferente a las de sus compañeras.

La tercera actividad fue una coreografía grupal. Cada una de las docentes debía proponer un paso y las demás docentes debían repetirlo y proponer uno nuevo. En este ejercicio se estimuló la memoria y la concentración. Todas las docentes participaron activamente y propusieron pasos muy interesantes y creativos. Se evidenció la disposición y el compromiso que cada una tenía con las actividades y lo más importante es que disfrutaron del Encuentro.

Al finalizar el encuentro se realizó un estiramiento y se procedió a hacer una socialización.

Bibiana Rodríguez

“Agradecer por este espacio que permite que nuestro cuerpo sean cuerpos de comunicación. Porque a veces le decimos a los niños que hagan y que dramaticen, pero nosotros como docentes no lo hacemos. Agradecer también a las compañeras porque

cuando uno tiene compañeras así, se suelta y se desinhibe, no le da pena.” También manifiesta que ve los encuentros como espacios de relajación y diversión.

Maira Nieves

Cuenta que en el Colegio Comfandi a partir de nuevas propuestas han creado la asignatura llamada Cuerpo y expresión estética, que iniciará en la sede de Yumbo y posteriormente en Cali y Jamundí. “Es bastante interesante ver cómo los que estamos haciendo parte de este proyecto podemos tomar este aprendizaje de este taller para poder materializar de alguna manera nuestras ideas en esta nueva asignatura. Que tiene que ver mucho con esto, con este sentir, con encontrarse con sí mismo, es una materia práctica, que permite al ser humano explorarse como desde lo más profundo. Es una gran oportunidad para los estudiantes porque estamos acostumbrados a la escuela, a lo cognitivo, a lo práctico, a lo memorístico.” Manifiesta que para ella es muy importante esta asignatura porque aborda las artes. Agradece por los talleres porque siente que le han servido para comprender un poco sobre esta nueva asignatura, y cómo ponerla en práctica. “Como lo dije la vez pasada, estábamos muy temerosos, muy penosos, pero uno dice bueno, vamos a ver Rosse qué nos va a proponer, estoy lista. Entonces ha sido muy interesante.”
