

La Danza: Mecanismo de Resiliencia y Creación Colectiva

Angela Camila Buitrago Guzmán

27 DE NOVIEMBRE DE 2020

**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
ESPECIALIZACIÓN EN EL ARTE EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES PEDAGOGÍAS DEL
AUTOAPRENDIZAJE**

Tabla de Contenido

Resumen - Abstract	-----	2
Lista de Tablas	-----	4
Capítulo 1	-----	7
Capítulo 2	-----	10
Capítulo 3	-----	15
Capítulo 4	-----	22
Capítulo 5	-----	29
Lista de Referencias Bibliográficas	-----	30
Anexos	-----	33

Resumen

Las manifestaciones corporales y artísticas buscan la comunicación entre el ser y su alrededor, permiten apreciar y expresar sentimientos, ideas, emociones, actitudes, por medio de un lenguaje corporal soportado en la técnica.

La Danza como formación, debe concebirse como un espacio donde el alumno cuente con experiencias cognitivas y afectivas. Formando un desarrollo artístico, mediante la observación y la experimentación con los lenguajes, procesos y recursos corporales, enfocando y guiando a encontrar soluciones y respuestas propias, creativas y críticas cuando se encuentra a problemas estéticos concretos o bien a problemas de la vida cotidiana, fortaleciendo su capacidad integral en su educación.

La vinculación de la Danza en la formación y en los procesos de aprendizaje busca promover espacios para la expresión corporal y la apreciación y el reconocimiento del mismo como territorio.

La Danza como mecanismo, es el medio esencial para fortalecer el desarrollo individual del ser, y su experiencia de vida, ya que nace con su propia humanidad, siendo un lenguaje universal, presente en todas las civilizaciones, razas y culturas. A través de la Danza se pueden representar y comunicar sentimientos de alegría, tristeza, amor, vida y muerte.

Cuando el ser inicia una formación y comprensión corporal, encuentra una manera de conocimiento del mundo, guiado esencialmente por los sentidos, la sensibilidad estética y el juicio crítico.

El reconocimiento del cuerpo, del movimiento y de sus creaciones conjugadas y exteriorizadas, se refleja en formas estéticas que permiten conocer y comprender diversas maneras de interpretar y entender el mundo.

Lograr el interés y la curiosidad por el detenerse y observar, formas, cuerpo, movimientos, ese reconocimiento como actividad humana, en múltiples y diversos contextos sociales y culturales, conjugando elementos propios de un lenguaje artístico, favoreciendo su comunicación, expresión e interpretación dentro de un universo diverso y lleno de matices, creando libremente maneras de sentir, actuar y pensar que involucren actividades sensibles, cognitivas y motoras. A través de la Danza, guiados siempre por el respeto y la comprensión de formas tanto similares como diversas, de representar, percibir e interpretar la realidad, individual y colectiva.

Palabras clave: danza, resiliencia, creación colectiva, población vulnerable

Abstract

The corporal and artistic manifestations seek communication between the being and its surroundings, allow to appreciate and express feelings, ideas, emotions, attitudes, through a body language supported in the technique.

Dance as training must be conceived as a space where the student has cognitive and affective experiences. Forming an artistic development, through observation and experimentation with languages, processes and body resources, focusing and guiding to find solutions and own, creative and critical answers when faced with specific aesthetic problems or problems of daily life, strengthening your comprehensive ability in your education. Dance connection in training and learning processes seeks to promote spaces for body expression and appreciation and recognition of it as a territory.

Dance as a mechanism is the essential means to strengthen the individual development of being, and its life experience, since it is born with its own humanity, being a universal

language, present in all civilizations, races and cultures. Through Dance, feelings of joy, sadness, love, life and death can be represented and communicated.

When the being begins a bodily training and understanding, it finds a way of knowing the world, essentially guided by the senses, aesthetic sensitivity and critical judgment.

The recognition of the body, of the movement and of its conjugated and externalized creations, is reflected in aesthetic forms that allow us to know and understand different ways of interpreting and understanding the world.

Achieve interest and curiosity for stopping and observing, shapes, body, movements, that recognition as a human activity, in multiple and diverse social and cultural contexts, combining elements of an artistic language, favoring its communication, expression and interpretation within a diverse and nuanced universe, freely creating ways of feeling, acting and thinking that involve sensitive, cognitive and motor activities. Through Dance, always guided by respect and understanding of both similar and diverse ways of representing, perceiving and interpreting reality, individual and collective.

Keywords: dance, resilience, collective creation, vulnerable population

Lista de Tablas

Tabla 1

Laboratorio de Creación en Danza - Talleres

Taller	Experiencia Individual	Creación Colectiva
Creación de guiones	Introducción a la creación de historias. Conversatorio: Narración de guiones a partir de relatos propios.	Representación corporal pequeños relatos (3 - 2 personas)
Creación de Personajes	Pensar en personajes identificados en la memoria. Creación de personaje en relato,	Representación corporal del personaje dentro de una creación grupal.
¿Quién soy?	Creación de relato, Como me veo, Como me ven.	Representación corporal. Montaje personajes basados en la creación de relatos.
Mi cuerpo	Creación de relato, Como me muevo.	Representación corporal. Montaje personajes basados en la creación de relatos.
Soy un animal	Creación de relato, Como me veo, Como me siento Que sonidos hago	Representación corporal. Montaje personajes basados en la creación de relatos.
Soy Territorio	Creación de relato, Donde estoy. A donde pertenezco	Representación corporal. Montaje personajes basados en la creación de relatos.
Soy Movimiento	Creación de relato, Donde estoy. A donde me muevo, con quien me muevo.	Representación corporal. Montaje personajes basados en la creación de relatos.

Tabla 2**Laboratorio de Creación en Danza - Piezas de Danza**

Colectivo/Institución Educativa	Niños y/o jóvenes asistentes	Niños y/o jóvenes creadores	Resultados Esperados
Colegio Mochuelo Alto - Ciudad Bolivar Bogotá	10	10	Detrás de la basura - Pieza de Video Danza (En proceso de creación)
Alma Negra Armenia	12	6	Al límite - Pieza de Video Danza (En proceso de creación)
Patakoré - Teusaquillo Bogotá	8	6	Afrika - Pieza de Video Danza (En proceso de creación)
Lisergico Armenia	10	6	Nos están Matando - Pieza de Videodanza (En proceso de creación)

Mecanismo
DE

y creación colectiva

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

En la actualidad Colombia enfrenta diariamente duros estados de violencia, abuso sexual, racismo, clasismo y exclusión, que limitan y frenan las opciones y posibilidades de miles de niños en comunidad y población vulnerable, de descubrir sus talentos y vocaciones, y de revelar y exteriorizar pasiones y la consciencia de quienes son.

Las limitaciones impuestas por un acontecer social y político, hacen del diario vivir un laberinto sin salida, sin alternativas, sin considerar otra visión de la vida, sin el poder mirar detrás de lo que se vive.

Surge la necesidad de crear una metodología de formación en danza, que promueva al descubrimiento del cuerpo, a estimular el talento y la vocación en las clases populares, revelar lo que realmente otorga un estrato o clase social impuestos, como miembro de una población vulnerable y en riesgo. Favoreciendo el desarrollo de nuevos espacios y alternativas para la construcción artística de niños y jóvenes entre los 8 y 16 años, habitantes de localidades y municipios en situación de vulnerabilidad, en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Armenia.

Formulación del Problema

¿De qué manera la danza puede generar una estrategia de inclusión social y cultural, como un mecanismo de resiliencia y creación colectiva?

Objetivos Generales

Se busca generar un espacio destinado a la formación en danza, que estimule y comprometa a un proceso de reflexión, vinculando una educación integral del cuerpo con referencias culturales, sociales y políticas. Educar para y con la danza, para impulsar, revelar y construir un fortalecimiento individual o grupal. Promoviendo el empoderamiento y la resiliencia.

Objetivos Específicos

- Trabajar el descubrimiento del cuerpo, entendiendo la danza como lenguaje.
- Reunir búsquedas, intereses e inclinaciones artísticas.
- Promover situaciones de comunicación y fuerte creación colectiva.
- Lograr la apropiación de la danza como una forma de estar en el mundo, y entender el privilegio de encontrarla.
- Asumir la responsabilidad de ayudar a encontrar esa vocación, generando alternativas y opciones de experimentar con integridad y consciencia, disminuyendo las posibilidades de riesgo.

Justificación

El proyecto está planteado en la creación de un Laboratorio de Creación en Danza dirigido a niños y jóvenes entre los 8 y 16 años de edad en situación de vulnerabilidad, víctimas del conflicto, entorno de violencia, pobreza y exclusión. La investigación busca

desarrollar más que una metodología o una técnica, exponer y aplicar una ideología que involucre y relacione la formación del cuerpo con la disciplina, la concentración, y la entrega, esto asumido y adquirido en la realidad de este país. Y que a través de esta vinculación se logren resultados, un mejor rendimiento, cambio de percepción de estado, cambio de comportamiento, de posturas, que enmarcan un entorno totalmente diferente, considerar alternativas, que se perciben como viables, como posibles, haciendo parte de la transformación social que logra la danza y su lenguaje del cuerpo, su incorporación en el ser. La reflexión del cuerpo como territorio, donde se ocasiona toda la violencia, contrasta con el poder del lenguaje corporal para sensibilizar, conmover, contagiar y convocar. Hablar y sentir la danza, como formador, como herramienta artística del cuerpo, que protege, que quiere blindar y resguardar a los niños y jóvenes. De manera que despierte en ellos el sentido de autoconocimiento, auto cuidado, una búsqueda de dignidad del cuerpo y la vida.

Una construcción de una ideología pedagógica, una nueva conciencia, apoyada mas en el ser y no en el tener. Expresando de manera pacífica, preocupaciones, ansiedades, luchas, duelos, y al revelarlos lograr transformarlos, creando ejes de transformación. El cuerpo como eje principal de pertenencia real, como punto de partida de experiencias y proyectos.

El semillero busca afianzar el lenguaje de la danza, proyectando la creación de espacios artísticos y pedagógicos, como posibilidad de diferenciación, visibilización y posicionamiento cultural, arraigando raíces y experiencias. Realizando procesos de formación, creación y memoria, generando un intercambio de experiencias, conocimientos y saberes colectivos, donde habi- tan almas, historias, emociones y conexiones.

Capítulo 2
Perspectiva Teórica
Abordaje de la Investigación

Antecedentes Internacionales

E. Rose Jeffrey (2017) planteó un enfoque de la Danza en la construcción de Paz, espacio, relaciones e interacciones, en el 2017, presentado como requisito de grado de Doctorado en Filosofía. La exploración respondió al llamado a la creatividad en la construcción de paz por medio de diferentes. Perspectivas y alternativas de espacio, relaciones lineales e interacciones. Se plantea un interés del teatro y las artes escénicas en la construcción de paz, y se deja expuesta una primera investigación limitada acerca de la danza en el contexto. Para después explicar su contribución en una nueva investigación de campo, enfocada en la práctica de la danza en la construcción de paz, de Asia y el Pacífico, orientada en Filipinas y Fiji, cada una con fuertes historias de conflicto. Centra su investigación en experiencias de facilitadores locales, participantes, y el investigador como aprendiz en postura de reflexión y análisis y al mismo tiempo como investigador profesional. La metodología aplicada incluyó estrategias de reflexión, entrevistas, y etno- grafía. Jeffrey argumenta en sus resultados que la danza activa diversas formas de observar, crear y comprender el espacio, el diálogo y la relación lineal. Sugiere que por medio de la danza, se

adquieren estas formas de conocimiento y así diversos enfoques que amplían el alcance, la diversidad en la práctica y una investigación enfocada en la construcción de paz.

Mary L. Clark (2019) enfocó su investigación en el resultado de una exploración de proyectos de construcción de paz basados en artes creativas. Presentado como requisito de su grado de Maestría en Ciencia en el 2019. Clark plantea una fuerte conexión entre las artes creativas y la necesidad de transformación pacífica de conflictos arraigados, la necesidad de creación. Expone el contraste de jerarquías y clases sociales, comparando burócratas con artistas y su contrariedad de proceso abierto en construcción de paz, los artistas construyendo resiliencia desde un nivel personal hasta el colectivo, con los gobiernos y milicias controlando y queriendo dominar el proceso. El proyecto de investigación explora cómo las artes creativas estimulan y apoyan la construcción de La Paz y hacen poderosas las experiencias y prácticas, al igual que a sus participantes dentro del proceso. La autora plasma la esencia del proyecto como una extensa verificación y exploración de la literatura para visualizar y aclarar mucho más el entendimiento y la percepción actual de la paz desde el ámbito social. Como resultado Clark obtiene experiencias de diversos grupos seleccionados como creadores artísticos, trabajando en campo, estableciendo relaciones, destrezas y prácticas compartidas para lograr definir más claramente la importancia de las artes creativas en la construcción de paz. Cuestionando así de que manera los proyectos prácticos y participativos apoyan y colaboran con la construcción de paz.

A. Toro Calonje (2017) su investigación vincula el cuerpo y el arte en la construcción de paz y enfoca la danza como forma de revisibilización de víctimas de desaparición del conflicto armado colombiano. Se plantea la danza como instrumento que permite la apropiación y dominio, en situaciones extremas, de resistencia, perseverancia y fuerza, en cuerpos que han sido adoctrinados y manipulados por el poder, cuerpos fracturados y desaparecidos, cuerpos y almas del conflicto armado. Calonje plantea la reflexión como punto de partida en su

investigación, reflexión que se reafirma en Colombia, como un país, que sobrevive a un conflicto armado. La premisa puntualiza en asumir de manera positiva y enérgica que la danza y el arte son elementos llenos de poder para la construcción de paz en situaciones de vulnerabilidad. Son un apoyo a las víctimas, las llevan de la mano a un proceso que recorre el duelo por medio de la paz con miles de defectos e imperfecciones, guiando hacia una apropiación de dominio pacifista. Reflexionan acerca de lo positivo de un proceso de paz imperfecto, resaltando una posibilidad de las víctimas para asumir una nueva visibilidad y transitar sus lastimados y destrozados cuerpos donde nadie ve el sufrimiento por percibirlos como cuerpos vivos e interpretarlos como tal sin ir más allá de su muerte en vida por los horrores de experiencias vividas durante el conflicto. La autora presenta por medio de una reflexión y un análisis de figuras y formas, la manera como bailarines, coreógrafos y diversos artistas de la danza, se han apropiado del conflicto para crear relatos plasmados con el montaje escénico y desarrollados en su totalidad con la composición en movimiento de cuerpos enérgicos y victoriosos frente a la crueldad de la guerra y su vulnerabilidad. Logra comprender y exponer en su texto como la danza revela nuevas corporalidades, que recuperan espacios y territorios abandonados en las víctimas con la intención de rescatar su esencia, su ser, sus memorias y lograr perdonar. Recobrando sus saberes para expresarse, apropiarse de la danza como propuesta creativa, aumentando la capacidad de resiliencia.

Antecedentes Nacionales

Latorre Leal - Vega Gonzales (2016) guiaron su investigación en la búsqueda de la posibilidad y la visibilidad de la danza como estrategia pedagógica en la resolución de conflictos y convivencia escolar. Este proyecto como requisito para optar al título de licenciadas en Psicología y Pedagogía. Las autoras enfocaron su proyecto en la necesidad de profundizar acerca del conflicto evidenciado en los entornos sociales escolares, de lo cual habían sido participantes y espectadores durante su recorrido educativo. Generando en ellas

preocupación e interés en su transformación hacia un proceso de investigación con una intención de cambios positivos. Exponen estrategias que posibiliten una mejora en el ambiente y en la convivencia escolar, acercándose a analizar y experimentar las actividades culturales y artísticas para hacerlas parte de los espacios académicos. La propuesta se enfoca en el campo de la danza como recurso artístico y pedagógico, basada en cómo ha logrado visibilizar conflictos y ataques originados por rechazo y discriminación por singularidades propias y esenciales de cada individuo. Así se genera un interés en la investigación que genera una búsqueda y una resolución, trascendida en la visualización de espacios tradicionales, vacíos de creación y autonomía del alumno. Las autoras presentan diversos aspectos que pueden afectar e influir en la falta de aceptación de la diversidad en las aulas, planteamientos de docentes, así como se resaltan alternativas con intenciones de inclusión y cambio en la percepción de la imposición de roles, clases sociales y parámetros estéticos. Como conclusión son plasmadas las relaciones entre danza, tolerancia, empatía y resolución de conflictos. Se tienen en cuenta factores como los acercamientos corporales, el género, la edad, la experiencia del docente. El proceso de investigación se llevó a cabo durante seis meses, dando resultados tales como falta de interés por parte de las instituciones en generar nuevos espacios alternativos artísticos, enfocados en la danza, reacciones positivas de maestros y alumnos, con proceso de reflexión y aceptación de liderazgos, participantes, y su correspondiente debate de argumentación, generando así una sana competencia y mejorando relaciones de convivencia escolar.

Vasco Peña - Pineda Díaz (2015) Presentan su investigación enfocada en la Danza como herramienta pedagógica de formación. Proponen abordar dinámicas expuestas para niños de primaria del colegio oficial Francisco José de Caldas, esto con el fin de exponer el proceso de interacción entre los alumnos, usando como recurso actividades dirigidas a la danza y la metodología colaborativa. Con la intención de generar comodidad y tranquilidad,

reconocimiento corporal, que logre una mejor expresión y comunicación, ambiente y convivencia positiva siendo parte de una dinámica de aprendizaje y formadora de conocimiento. Como cuestionamiento y problema exponen la falta de herramientas en las clases enfocadas en la supuesta exploración y reconocimiento corporal, basadas en una demanda equivocada en la evaluación de aptitudes y destrezas, generadoras de competencia y frustraciones, sin un debido proceso ni análisis de cada alumno en su particularidad. Los autores basan su investigación en un acercamiento profundo a la historia, clasificación y diversidad de la danza, la apropiación del ser al reconocer su cuerpo como medio de expresión, y como práctica desarrollan una metodología pedagógica estructurada en ejercicios basados en percepción y apreciación musical, respuesta corporal, profundizando en ritmo y coordinación. Exponen estadísticas de aceptación y apropiación del ejercicio por edades y género. Llevan a cabo la práctica desarrollada en varias sesiones, en las cuales van evaluando y analizando progresivamente los resultados en cada grupo. Concluyen un mejoramiento en los movimientos, en la comodidad y tranquilidad de los alumnos al ir reconociendo su cuerpo y en relacionarse y expresarse ante los otros.

Marco Teórico

Crear y desarrollar un estado del arte sobre la resiliencia en población vulnerable es esencial en proyectos de intervención, atención y formación enfocados a esta comunidad, porque devela las necesidades, expectativas y capacidades como alianzas colectivas.

Apreciar e interpretar la danza social y comunitaria, como saber colectivo que necesita consolidarse como alternativa de vida. La danza entre el desasosiego y la discriminación de cada día, la danza en la adversidad de una lucha manejada por el consumo, la danza como resolución, como manifiesto, canalizando una confluencia diversa y compleja. Bajo esta premisa y bajo los siguientes tres ejes temáticos se enfoca este proyecto, el cual busca visibilizar la construcción de la resiliencia a través de la danza.

Capítulo 3

Ejes Temáticos

EJE 1: Procesos artísticos colectivos

El arte colombiano ha estado vinculado a diversos procesos de modernización, esto a mediados del siglo XX. El entendimiento de estos procesos se genera por medio de las intenciones y a la vez proyectos de varios artistas por impulsar un espacio de creación conjunta que logre dimensionar y dar forma al desarrollo de varias categorías artísticas, paralelo a crear una apreciación y un convencimiento a un público o a un receptor al cual se dirigen. Esto visibilizado en diversas condiciones y disciplinas que promueven los nuevos roles, considerando las percepciones de los protagonistas y sus experiencias, transitando la experiencia a un nivel interpretativo.

Referentes

J. Osorio (2011) presenta una doble lectura de un proceso artístico, una doble mirada, comprendida como una creación colectiva, dirigida a una representación experimental.

Osorio plantea la importancia del desarrollo de una estructura de relación como elemento esencial de un proyecto experimental. Se confronta con las bondades de un trabajo colectivo, y las necesidades de manejar un sistema relacional, que brinda la importancia de gestionar un proceso y trabajo consciente, dimensionado en los dos espectros de la investigación, el

relacional y el estético. Entre diversos planteamientos concluyentes el autor vincula como la inclusión del otro influye sobre lo estético, lo cual abre la experiencia artística al otro, lo introduce como elemento colectivo en la práctica estética y transforma el proceso de creación.

Martinez (2018) expone el arte comunitario desde el trabajo de calle, para la promoción social de adolescentes en situación de riesgo social. Enfatiza la influencia del contexto en la creación de espacios culturales y étnicos como ejercicio de práctica y acción comunitaria inter- cultural. El autor promueve los espacios y prácticas autosugestionados, con empoderamiento por parte de los adolescentes es situación de riesgo social, representados en el arte comunitario y la jerarquía de roles adolescentes como herramientas esenciales. Martinez plantea pilares en su investigación, primando el arte comunitario, el contexto del medio o supervivencia en calles, el encauzamiento social del receptor o público a dirigir la práctica artística, y los protagonistas del proceso, los adolescentes, que puedan vivir experiencias de riesgo social.

EJE 2: La danza, un arte colectivo

Continuamente la danza nos exige como estado del arte suplir su necesidad de creación colectiva, el deseo de construir plataformas que inviten a la creación ya es una realidad, una enorme intención reflejada y transitada en proyectos de danza y generación de colectivos de artistas, creando desde la reflexión y discusión de metodologías que plantean un concepto de cuerpo abierto viviendo una etapa de continua transición. El interés de construir en creación colectiva impulsa a percibir, representar e interpretar la danza como acción política, en contextos y realidades contemporáneas.

Referentes

Escudero (2013) Sugiere una vinculación estructurada entre cuerpo y danza, articular desde el aprendizaje y autoconocimiento corporal. Escudero cuestiona la importancia y jerarquía que

habita el cuerpo, y la percepción del cuerpo en la técnica, práctica y la teoría de la danza. Y propone como necesidad, interpretar la danza como concepto argumentativo del aprendizaje y enseñanza corporal. La autora se cuestiona la percepción de cuerpo cargado de historia, experiencia y contexto, pasando por encima de la interpretación simbólica del cuerpo como esencia y naturaleza. Escudero propone su investigación como el inicio de reinventar el cuerpo como esencia de la danza, como tema a estudiar y analizar y no solo dirigido a la apreciación visual, propuesto y dispuesto como objeto, para observar y juzgar bajo parámetros simbólicos y estéticos ya establecidos.

Morote (2014) plantea en el contexto académico de acciones pedagógicas y desarrollo comunitario, el programa de optimización de movimiento, en la práctica experimental del colectivo de danza, Compañía Cienfuegos Danza Contemporánea. Morote dirige diversos objetivos artísticos que conducen a la reflexión y al análisis, búsqueda, experimentación y creación de articulación y complejidad en el movimiento. Camino ya conocido y llevado a la experimentación creativa vinculada con la técnica por la compañía. Impulsados por una necesidad de exploración, estudio e interpretación del cuerpo en movimiento, del cuerpo danzante, transitando contextos y espacios colectivos generados en la danza contemporánea. La propuesta del autor en colectivo con la experiencia, aporta experiencias de movimiento. Emergentes del cuerpo en sí, que las cuestiona y las transforma en movimiento, así modifican la percepción que no se establece exclusivamente de quien observa. El autor expone vivencias corporales colectivas, transitadas en técnica y teoría, sin consolidar parámetros ni límites a la libertad que enmarca el sentido de la danza contemporánea. La experiencia proyecta creación e intenta estimular a los formadores que encauzan generaciones renovadas.

EJE 3: Resiliencia colectiva

La resiliencia dentro de un grupo o una comunidad representa una suficiencia e idoneidad de reinventarse de un modo adaptable, soportar, levantarse y recuperarse ante adversidades y

perturbaciones, moldear y transitar las experiencias, superponer el dolor emocional y seguir en el camino frente a diversas acciones de guerra, marginación, violencia y explotación.

Referentes

Díaz (2018) La investigación en creación plantea la danza como acción resistente, transformadora e influyente en dos problemáticas puntuales, el intento de suicidio y la auto-lesión. Díaz expone la búsqueda y análisis de la interpretación de la víctima, su contexto y su entorno. Como resultado el autor propone la creación de una muestra coreográfica de Danza Contemp- ránea experimental, evidenciando de manera simbólica la problemática. Al asistir a la necesidad de conocer y reconocer esta realidad, el autor usa la danza como recurso y razón para acercarse y enfrentar la temática actual en la comunidad. La creación coreográfica presume el cuerpo como motor, como canal atrayente de sensaciones e intimidades, con la intención de reflexionar y generar un entendimiento del ser humano, acercando a comprender el entorno y medio social de cada estudiante.

Villarraga (2018) presenta en su investigación, el fortalecimiento de las habilidades resilientes de 9 niños y niñas entre los 6 y 8 años de edad. Su accionar se basa en articular los métodos Musicoterapeúticos y el Movimiento creativo, como estrategia de modelo terapéutico. Villa- rraga establece una investigación de carácter cualitativo y de enfoque fenomenológico - herme- neúutico, vinculando elementos de Teoría fundamentada, conceptualizando al ser humano el enfoque sistémico. La práctica experimental la centra en sesiones de intervención musicoterapéutica, se devela un análisis de datos recogidos bajo formatos de valoraciones, sonoras, de movimiento creativo y habilidades resilientes. Se logró establecer tres categorías puntuales del ser humano: Confianza, comunicación - creatividad, y Autonomía y Proyección. El estudio concluyente de los resultados mostró un incremento de las habilidades resilientes en cada una de las especificaciones abordadas.

Líneas de Investigación

A modo de manifiesto surgen dentro del proyecto y su propuesta pedagógica, las líneas de investigación, fusionando intención, experiencia y expectativas.

Desarrollo Humano Integrador en el Contexto Social Colombiano

Formativa y Social

Abordando la problemática, sus participantes y resoluciones por medio de acciones testimoniales y representativas que incluyan; diversidad y equidad de género, funcionalidad de la danza, danza en colectivo, danza comunitaria, danza y juego.

Simbólica y Coreográfica

Estimulo a la creación e interpretación, transitando por el manejo del lenguaje corporal, vinculando una posible semiótica representada en la danza, promoviendo un mensaje cultural y una creciente evolución del público. Movilizando la puesta en escena, performance, video danza, piezas coreográficas, enfocadas en creación, interpretación, técnica, pedagogía y lenguaje del cuerpo.

Adaptación y transformación

Las nuevas formas llegaron a incomodar, a movilizar y a disponer mecanismos, afianzar esa creación continua, sin espacio a pausas, el reinventarse es urgente. Convocatoria enfocada en conversatorios, creaciones simultáneas, exploración corporal en espacios diversos, reflexión y evaluación colectiva, interpretación expuesta a nuevas dimensiones y ambientes, manejo del formato, acciones conjuntas y colaborativas.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

La Observación

Visualizar el espacio, el medio social y su contexto, la investigación parte mas allá del “mirar” se ubica en el observar, mirar con reflexión, tocarse, sentirse y escucharse, esto como un proce- dimiento práctico que conduzca al descubrir, evaluar, y contrastar las realidades en el campo de estudio.

Observación directa

Recolección de información de manera directa a la población, niños y jóvenes entre los 8 y 16 años de edad, habitantes de localidades en situación de vulnerabilidad en las ciudades de Bogotá, Cundinamarca y Armenia, Quindío. Su medio de contraste, medio social y contexto. Análisis y reflexión de las conductas detectadas, comportamientos, patrones de movimiento, recursos de comunicación y socialización. Abarcando la funcionalidad y expresión corporal, apropiación del ser, empoderamiento individual y colectivo. Encuentros con el docente o guía formador, individuales, en parejas y en grupo.

Instrumentos de recolección

Involucrar y vincular un conjunto de medios concretos y reales que permitan registrar, mantener y modelar todo lo investigado a través de la técnica.

Registro de observación

Instrumento estructurado, a partir de este, establecer la información recolectada durante la observación. Tomando como recurso funcional la estructura de formato, aportar la descripción minuciosa de la realidad desde donde se sitúa la atención, acciones basadas en,

ubicación corporal, reconocimiento de formas, texturas, volúmenes, vibraciones, reacciones corporales al tacto, al sonido, y al silencio.

Guía de observación

Instrumento estructurado, diseño de un documento posibilitando guiar la acción de observar expresiones naturales, espontáneas, voluntarias e involuntarias. Esta guía se estructura en columnas con el fin de ordenar y clasificar los datos, alumno, acción inicial, reacción inmediata, interpretación corporal, etc.

Diario de campo

Instrumento no estructurado, diseño de libro o agenda de anotaciones diarias, esencial para llevar registro de acciones y exploraciones que se generen de toda actividad, experimentación y reconocimiento corporal y su relativa reflexión y análisis, se convierte dentro de la investigación en herramienta esencial.

La Entrevista No estructurada

Se prioriza en recolectar la información a través de juegos corporales, dinámicos, amenos y abiertos. Generando una socialización e interacción entre los roles dentro del proyecto de investigación, investigador, entrevistado, alumno, docente. Con el fin de proyectar contenidos y propósitos que se quieren destapar, soltar y afrontar. Para una mesa de diálogo, reflexión y análisis individual y colectivo.

Instrumentos de recolección

Guión de entrevista, Instrumento Estructurado y no estructurado
Diseño de registro, con la intención de dar forma y configurar detalles concretos de los encuentros. El guión se estructura vinculando espacio, acción, individuo.

La Entrevista No localizada o libre

Exponer preguntas libres que deriven nuevos cuestionamientos propios, ligados a la interacción o la socialización de pensamiento que se origine en la experimentación entre roles dentro de la investigación.

Generar planteamientos y reflexiones derivadas en reconocimiento, empoderamiento, expresión y pedagogía corporal.

Registro visual, vídeo y fotografía

Captura de imágenes en movimiento, individuales y colectivas. Es decir roles invertidos, cada participante de la investigación, estudiante, docente, investigador, debe registrarse a sí mismo y a los demás. Este ejercicio de registro con el fin de generar un análisis y reflexión, posturas, patrones, ubicación espacial e intención al capturar y ser capturado en imagen fija, secuencia de imágenes y línea de tiempo.

Capítulo 4

Propuesta de Intervención

Título

La Danza: Mecanismo de Resiliencia y Creación Colectiva

Introducción

Esta motivación e iniciativa busca generar nuevos relatos basados en formación de liderazgo y empoderamiento con el estímulo de descubrir y visibilizar los elementos y herramientas esenciales en la danza mediante la experiencia colectiva, basados en la diversidad y la inclusión, el poder de percibir, apreciar y darle valor a lo aparentemente invisible.

Creando un Laboratorio de Creación en danza, vinculando colectivos de danza y performance e instituciones educativas. Con el estímulo de conformar y consolidar espacios de movimiento que generen aulas de formación a través de un proceso de reflexión individual y representación colectiva. Se busca formar un colectivo de niños y jóvenes líderes que vean en la expresión corporal, la danza y el movimiento un poder de transformar realidades.

Justificación

Toda necesidad de expresión, es un pretexto, un motivo para ampliar y darle valor al empoderamiento individual y colectivo, un liderazgo efectivo y no imponente, y es a través de su experiencia corporal, que toma relevancia la cultura dancística transformando sociedades, tomando referencias que inviten e inciten al movimiento, a la experimentación, a la representación de sus propias historias.

El Laboratorio busca generar un proceso de reflexión constante, mediante la innovación, el liderazgo y la proyección. La formación de liderazgo en diferentes contextos, acercarse a la danza, el reconocimiento corporal, como territorio y como visibilizador de experiencias, es útil y aprovechable de maneras inimaginables, al crear en la danza se vincula la experiencia de la compasión, la empatía, la inclusión, el entender al otro, su situación y su mirada, formar esa capacidad de comprender mediante la creación en movimiento, reflexionar, argumentar, darle valor y significado a los contenidos, diversidad cultural, espectros del mundo y el universo, llegando a la esencia, mediante el proceso, crear habilidades de expresión y comunicación corporal.

Objetivo

Estimular y promover liderazgos culturales que a través de la danza generen conexión y sinergia dentro de sus comunidades.

De igual manera aprender y desaprender en relación a una revolución y renovación en la manera y la dinámica educativa, talleres, laboratorios, semilleros y mas herramientas,

encontrando en la danza y su representación coreográfica y su representación audiovisual en la Videodanza, posibilidades para interconectar de manera colectiva con la comunidad.

El Laboratorio de Creación en Danza; quiere crear un espacio para potenciar estas nuevas metodologías y alternativas pedagógicas que visibilicen, estimulen y promuevan la experiencia cultural y usarla como recurso y método de trascendencia.

Estrategía Pedagógica y Actividades

La estructura del proyecto se enfoca en el formato de registro experimental, sesgado por un guión, una narración y una producción testimonial tipo documental, en contorno a la danza como mecanismo estratégico para estimular la expresión y el lenguaje corporal en niños y niñas en básica primaria y en situación de riesgo y vulnerabilidad. La danza como mecanismo de resiliencia y creación colectiva.

El ejercicio de crear corporalmente convoca a imaginar, disfrutar, explorar por nuevas percepciones e interpretaciones, conocer otros lugares, experimentar con personajes de otras latitudes, viajar en el tiempo, cuestionar y cuestionarse.

Mi Cuerpo

Estimular el auto conocimiento corporal, por medio de imágenes mentales, que de manera propositiva puedan ser plasmadas con la creación de un lenguaje corporal propio, o de manera opcional de manera gráfica. Esto buscando resultados que revelen en un principio algunos datos de la convivencia y el diario vivir en el medio tanto familiar como social. Ubicarse en parejas, uno frente al otro, primero observar cada detalle de mi cuerpo, reconociendo formas, texturas, volúmenes, vibraciones y pensamientos albergados respecto a mi cuerpo. Todo frente a mi compañero/a. Respeto su tiempo de reconocimiento. Paso siguiente, cada uno hace al otro una descripción libre de su cuerpo. Se quiere promover en el

aprendizaje el autoconocimiento y el auto respeto como única vía para aprender a respetar al otro.

Soy un Animal

Situar al niño en relación espacio/tiempo, y como hacerlo consciente de su importancia en una actividad, el inicio y finalización del objetivo planteado, pensarse en tiempos individuales y colectivos, como percibe el ambiente, se mide en tiempos o en acciones, involucrando conceptos de lateralidad y equilibrio

Ubicados en el contexto geográfico y territorial que dimensione el alumno, y en la población o comunidad, en su zona y medio social, darle alas de libertad con la personificación de un animal de su región, escogido por el, facilitarle diversidad de fauna, movimientos habituales de la especie, movimientos repetidos, con fuerza, ubicarlos en el imaginario del hábitat del animal. Se quiere estimular una fuerza individual, una resiliencia que les permita por medio del empoderamiento de su experiencia de vida, vincular las riquezas de su raza, su origen y su entorno social.

Soy Comunidad

Hacer consciente al niño de su propio lenguaje corporal, por medio de la creación y la propuesta de una serie de movimientos corporales, lograr descubrir y estimular su sentido del equilibrio, contrastando él mismo su control muscular y su libertad en dirección, distancias, y dimensiones, con la ya adquirida conciencia de espacios y volúmenes corporales

Realizar bajo una dinámica de guía formador hacia el alumno, la práctica de movimientos corporales creados en conjunto por uno o varios estudiantes, con vista a la creación coreográfica, esta con un enfoque claramente social y revelador, la creación de movimientos

debe expresar la motivación, el sentimiento de lucha y de experiencia de vida, individual y colectiva.

Quién soy / Quién eres

Dar elementos de narración verbal, gestual y corporal al niño, de manera que logre dar testimonio de su experiencia de vida, con el deseo de crear una puesta en escena individual, con un desarrollo de producción, dirección de arte y guión.

Exponer al grupo las herramientas necesarias para lograr una creación coreográfica individual que tenga una intención y un fondo. Diseñar una estructura de resolución de la pieza como guía para el niño, creación de story board, diseño de personaje, línea de tiempo, todo enfocado a la representación en danza teatro. La representación de cada estudiante se hará con su respectiva retroalimentación colectiva, generando lazos y vínculos honestos en aprendizaje y la convivencia en comunidad.

Somos imagen en movimiento

Conectar con recursos audiovisuales como puente para conocer la maravillosa manera de fusionar el majestuoso lenguaje de la danza, ese movimiento corporal, con la magia del lenguaje audiovisual, sobrepasando los límites de la acción de registrar una pieza de danza, descubriendo como danza y cámara se funden en una imagen en movimiento que habla por sí sola. Los elementos de dirección de arte y producción pueden ser usados y aprovechados en el desarrollo con la intención de lograr la pieza de video danza. Proceso individual o colectivo.

Me describo entre líneas

Como acción necesaria en un proyecto y una propuesta de investigación basada en la experimentación, en la acción social y representativa, es un paso enorme y definitivo lograr

contar y registrar todo un proceso de autoconocimiento, de creación de movimientos, de expresión y lenguaje corporal, en un texto elaborado casi en movimiento, las palabras se agitan y rebosan, luego se fusionan, se equilibran y coordinan, logrando una increíble pieza coreográfica entre líneas. El resultado intenta que cada estudiante se lea, se vislumbre y se exponga en una narración que inicia individual y se muestra colectiva.

Estimular y guiar al niño en un proceso de narración testimonial, registrando sus vivencias, su experiencia en el seminario, su sentir. Proporcionando herramientas y elementos literarios necesarios y referentes. Con la intención de una publicación en danza como resultado.

Contenido

El Aprendizaje parte de la naturaleza del ser humano como unidad consciente, creada por corporalidad, sentimiento, pensamiento y acciones, individuales y colectivas, con los otros y el medio natural. El ejercicio de desaprender lo incorporado por siglos en la educación formal, busca que se experimente esa conexión, vivencia que puede lograr que se tenga en cuenta el desarrollo humano y social en todas sus dimensiones. Estimular y promover un liderazgo invisible, dándole valor a lo escondido y dormido, despertar potencialidades, y su interrelación con el medio y los demás. Este estímulo busca generar mayor conciencia en la experiencia, las circunstancias, la cultura y la naturaleza. Las alternativas pedagógicas basadas en la experiencia, percepción e interpretación del ser como territorio, tiene una enorme incidencia en la existente disociación entre cuerpo-mente y emociones, donde se prioriza la razón y se olvida el sentir. Se propone una nueva manera de formar y formarse, de guiar y ser guiado, utilizando la danza como herramienta. Desde este enfoque, se considera como herramienta funcional, creativa y educativa, para evolucionar y trascender en las relaciones intrapersonales e interpersonales, aportando estímulos y resultados positivos increíbles, físicos, cognitivos, emocionales y sociales.

Recursos y Responsables

La danza, aporta y resulta atractiva a lo largo de la vida del ser. Se ajusta a la edad y evolución del individuo, se adapta a diferentes etapas de desarrollo, habilidades, necesidades y experiencias, físicas, mentales y emocionales.

La danza como recurso pedagógico, retoma etapas de evolución y desarrollo humano, la danza es movimiento y el cuerpo es la herramienta. Para lograr el ejercicio de la danza necesitamos el propio cuerpo, por tal razón los resultados son positivos, en cuerpo y mente. De afuera hacia adentro el trabajo es completo, coordinación, musicalidad, toxicidad y flexibilidad. Promoviendo la conciencia de procesos generalmente inconscientes y realizados de manera mecánica, respiración, relajación y tensión. Vinculando estímulos profundos asociados a la relación de espacio y tiempo. Favoreciendo de manera consciente, estados de atención, ubicación y concentración.

Generar el interés y auto conocimiento corporal, difundir y transmitir la experiencia y el conocimiento en danza, es el día a día de numerosos colectivos de creación artística, que sumados a esta iniciativa, unieron esfuerzos y continúan participando y vinculando la acción comunitaria, fomentando colectividades, dando como resultado un híbrido poderoso de liderazgos y empoderamientos en población vulnerable.

Colectivos e Instituciones Participantes

Alma Negra - Armenia

Patakoré - Usme

Lisergico - Armenia

Colegio Mochuelo Alto - Ciudad Bolívar

Seguimiento y Evaluación del Proyecto

Lo que se planteó como actividad alterna dentro de la propuesta de intervención, con apoyo y recursos dispuestos en el proceso, ha trascendido en cuerpo y vida del proyecto.

La convocatoria se difundió como iniciativa de Semillero que transmutó en la creación del Laboratorio, a través de contactos por parte de los colectivos y familias. Durante tres meses, de manera paralela, se logró iniciar talleres en diferentes ciudades y espacios culturales, contando con el apoyo de diversos artistas Bogotanos y Cuyabros (Quindianos) y en equipo de trabajo junto con los protagonistas de este Laboratorio, los niños y jóvenes, se ha logrado vincular e iniciar un proceso, conectar relatos, experiencias y saberes que han permitido crear y narrar de manera coreográfica formas de resistencia y alternativas de solución, individuales y colectivas, que comunidades y poblaciones vulneradas y en riesgo permanente, generaron para enfrentar los desafíos diarios.

Esta experiencia, formar amando la danza, es una oportunidad de generar un ejercicio del buen manejo del poder en comunidades diversas y poblaciones vulneradas, crear esa posibilidad y ese poder de darle valor a la diversidad mediante la experiencia y el movimiento.

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

La experiencia de crear una propuesta de intervención, y dar luces de su viabilidad y posible realización ha sido un aprendizaje enorme. El camino ha estado lleno de caídas y

errores, que demuestran que puede llevarse a cabo mediante un replanteamiento de estructura, cronograma y registro de la experiencia.

Para tener en cuenta el registro audiovisual y el recurso investigativo influye e incide en gran parte en los resultados. La propuesta está planteada para ser reestructurada con apoyo local y distrital y no de manera privada, con un tiempo más extenso de estructuración, búsqueda de recursos, equipo de apoyo y trabajo de campo, lo cual con seguridad arroja resultados de mayor calidad y en base a un trabajo extenso de investigación.

La ganancia en relación a logros y objetivos cumplidos, directamente se enfoca en lograr abrir campo y promover una convocatoria, un acercamiento y una relación directa con niños y jóvenes en población de vulnerabilidad, conocer su día a día y lograr intercambiar saberes y experiencias con resultados tales como generar interés, cambiar su mirada, su despertar e instaurar en sus almas y en sus mentes el ideal y otra opción de vida, despertar un perfil de liderazgo, el empoderamiento, una ilusión y esperanza a través de su propia experiencia, construir sus propios relatos, su historia y narrarlo a través de su reconocimiento y representación corporal, cultural y social.

Listado de Referencias Bibliográficas

Alonso Martinez, H. (2018). Arte comunitario desde el trabajo de calle para la promoción social de adolescentes en situación de riesgo social. El caso de espacio mestizo de León; una buena práctica europea en acción comunitaria intercultural (Doctoral dissertation, Universitat Ramon Llull).

Ascaso, M. (2013) *reduvolution, Hacer la Revolución en la Educación*. Paidós.

Clark, M. L. (2019). *The Creative Path to Peace: An Exploration of Creative Arts-based Peacebuilding Projects*.

Escudero, M. C. (2013). *Cuerpo y danza: una articulación desde la Educación Corporal* (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata).

Jeffrey, E.R (2017) B.S. Ballet & Mediation and Conflict Resolution M.A. *International Relations-Peace and conflict Studies*. (Doctoral dissertation, Queensland University of Technology).

Latorre Leal, E. L., & Vega González, L. X. (2016). *Danza como estrategia pedagógica en la resolución de conflictos y convivencia escolar*.

Ñeco Morote, L. (2014). Programa de optimización del movimiento (pro-m): Compañía Cienfuegos Danza.

Ortega, A. R. (2015). La Danza como herramienta en la Educación Integral.

Osorio Porras, A. J. (2016). Creación Colectiva: doble lectura de un proceso artístico. Estética y Relación en un experimento performático contemporáneo.

Pineda Díaz, R. S., & Vasco Peña, G. F. (2015). La danza herramienta pedagógica de formación.

Ramirez Villarraga, C. (2018). Musicoterapia, movimiento creativo y resiliencia: fortalecimiento de habilidades resilientes, a través de intervenciones musicoterapéuticas para 9 niños y niñas entre los 6 y 8 años, miembros de la Fundación Buena Semilla, Barrio Egipto, Bogotá. Facultad de Artes.

Rubio Díaz, J. E. Resiliente: un acercamiento por medio de la danza al querer morir.

Toro Calonje, A. (2018). La presencia de la ausencia: cuerpo y arte en la construcción de paz, la danza como forma de revisibilización de víctimas de desaparición forzada en el conflicto armado colombiano.

Anexos
Registro Fotográfico

