

Mi cuerpo también habla

Las artes escénicas: una de las respuestas a la interdisciplinaridad y los procesos cognitivos, comunicativos y sociales para la escuela del siglo XXI

Miryan Consuelo Lozano Valencia

Noviembre 2018

Introducción

Conoces más de alguien en una hora de danza y teatro que en toda una vida de conversación (Platon, sf).

¿Porque poner a hablar el cuerpo de niños, niñas y jóvenes del siglo XXI?

Descubrir que el cuerpo ha sido un significativo vehículo de comunicación desde el principio de la humanidad, y que está por completo olvidado o subvalorado entre el océano de la tecnología y la soledad que nos ofrece la pos modernidad en este principio de siglo, no es nuevo para nadie. ¿Cuál sería entonces la alternativa?... ¿Que podría entonces ofrecer la escuela y la iglesia del siglo XXI desde la educación artística?

Seguramente no mucho, es por ello que este proyecto le apuesta a redescubrir formas de entender el lenguaje corporal, verbal, escrito y simbólico que está implícito en el arte escénico, quizás con la utopía de ser una de las tantas herramientas o vehículos pedagógicos a través de los cuales la escuela y la iglesia se propongan navegar por el mar de la incertidumbre del conocimiento, con la mirada siempre enfrente para alcanzar metas algunas veces inalcanzables, pero con la esperanza de siempre contribuir a construir mejores personas, que aunque no sean al final actores o bailarines si logren ser mejores seres humanos, pensando en colectivo más que en el bien particular, apostándole al sueño de la creatividad y la imaginación, para dejar huella, para transformar sus propias vidas y quizás...solo quizás, las de los demás.

Este libro pretende presentar una herramienta que le permita a maestros tanto de arte escénico en la escuela, como a maestros de la iglesia en la escuela dominical, abordar los conocimientos de una manera diferente que enriquezca los procesos cognitivos, comunicativos y sociales en los escolares de manera lúdica y profunda, donde el arte a manera de aguja e hilo, se encargue de entretejer esa amalgama de claros y oscuros que se presentan en la escuela actual.

Espero aportar, sin mayores pretensiones un grano de arena en la montaña inmensa que es la pedagogía y de abrir una puerta para aquellos que como yo decidieron tomar como opción de vida la de formar otras vidas con la esperanza de dejar huellas que queden como una impronta de sus corazones para siempre.

Dedicatoria

Porque al final no todos serán actores o bailarines, pero todos si encontrarán su propósito en la vida para servir a otros.

La aventura de tener hijos peculiares

Puedo recordar cuando le pedía a Dios que me diera la posibilidad de tener hijos, había acabado de pasar por la pérdida de mi primer bebe antes de nacer, con apenas unas pocas semanas de gestación y apenas entendiendo que los hijos son un regalo de Dios (salmo127:3), que él es su papa y que solo somos unos instrumentos o vehículos para que sus hijos nazcan, entendiendo que él es el dueño de la vida.

Hasta entonces los hijos eran decisión propia de personas coherentes y pensantes, hasta entonteces desconocía la existencia de personas que pagan millones de pesos para poder concebir, desconocía que hay hijos que nacen del vientre y otros que nacen del corazón a través de la adopción y que esta es una industria que puede ser legal e ilegal, no sabía de llantos, ni pérdidas o mejor, eran tan lejanas y distantes de mi como la noche del día.

Pasaban por mi cabeza mil preguntas y torpes decisiones años atrás, no por el que dirán; sino porque pensaba que los hijos debían tener la posibilidad de nacer en condiciones

económicas óptimas, creí que uno era el que decía dónde, cuándo y por qué, ¡qué tontería! Yo ya conocía al Señor Jesús, pero como me lo habían presentado antes, lejano, muy lejano, preocupado por otras cosas, no por mí y no por mis dilemas éticos, pero hasta ahora estaba empezando a conocer su profundo amor que incluye algo que se llama Soberanía de Dios que hasta ahora me confronta, pero, aunque la estoy entendiendo de a pocos, cada vez encierra la verdad de un gran amor imposible de comprender.

Finalmente, decidió Él que naciera mi primer hijo, un varón precioso que salió de mi vientre directo a mi pecho sin que se cortara aun el hilo de su cometa, como dice Alejandro Sanz. Con sus ojitos abiertos me decía que quería comerse el mundo, lo deseé tanto que lo amé desde su concepción y al sentirlo sobre mi pecho, esa primera noche no dormí solo viéndolo, le miraba sus manos, sus pies, todo su ser, me parecía mentira que hubiera salido de mí algo tan hermoso, tan perfecto y tan tierno.

¿Que sabía yo de excepcionalidades?, ¿Qué sabía yo de inteligencias superiores al promedio?, ¿Qué sabía yo de CI de 146 o la diferencias entre la edad cronológica, la mental y emocional? Ese fue un mundo al que entre de improviso ante mi imposibilidad de ir a su ritmo, de verlo caminar y hablar fuera del promedio, de escucharlo con 5 años de edad hacer toda una disertación sobre la diferencia de los planetas y luego verlo hacer una pataleta por no poderse amarrar los zapatos, esa imposibilidad me metió en el mundo desconocido de los excepcionales y comenzó la lucha por la aceptación de su diferencia en todos los contextos, pero en especial en el escolar y social que desde entonces persiste, ya no en mi corazón, porque mi amor por mi hijo JUAN SEBASTIÁN persiste como el primer día que sentí su corazón dentro de mi vientre, hasta hoy, que tiene 29 años y está casado, ese amor sigue

intacto, pero sí continuó entendiendo su particular forma de ver el mundo que nos rodea y para que este lo acepte como él es en su diferencia.

Aunque fue un recorrido largo, difícil e incompresible, creo que Dios está con él, aunque alejado de las formas comunes sé que él dirige sus pasos, que besó su frente, como dice Romero, (2018) y que naciones esperan por él como dice Burnet, (2012). Hoy sé que es un excelente ser humano, que ama a Dios con todo su corazón, con un proceso espiritual distinto al mío, y aunque soy consciente que vive su vida nadando contra corriente, aun así, lo amo como es.

Yo le decía cuando lo estaba formando: “Te estoy educando, no para que vivas conmigo porque yo siempre te toleraré, sino para que vivas con los demás”-y hoy creo que lo logramos, todos los que lo conocen a profundidad, lo aman por su forma de ser, por su don de gente, por su ayuda al prójimo, su liderazgo innato. Inferimos entonces, que es un guerrero cuya armadura es su amor y su carisma, definitivamente el Señor Simpatía.

Mi segundo hijo, José Lorenzo, fue un regalo sorpresa de Dios, fue mi kínder sorpresa de parte de mi Señor Jesús, no lo estaba anhelando, no lo estaba esperando, no lo busqué, no lo imaginé, menos con 47 años, nadie piensa tener un hijo a esa edad.

Fue sorpresivo todo él, desde su llegada de improviso con 32 semanas, no pude ponerlo en mi pecho, su hilo de cometa fue cortado de afán y me lo mostraron de lejos porque tenían que meterlo en la incubadora para salvarle la vida y con su valentía me sumergió, no en un mundo, sino en muchos que por supuesto no tenía idea que existieran. Él me metió en el mundo de los prematuros donde conocí a “las guerreras de los senos al aire”, como yo

llamaba a las mamás de aquellos niños diminutos que se jugaban la vida todos los días desde sus incubadoras.

Aprendí historias de vida de valientes niños y valientes mujeres que en lugar de tomarse un descaso preferían estar allí junto a mí, para cantar: “Salga, salga lechecita que mi bebe la necesita” una cancioncita que nos enseñaban, para que pudiéramos ordeñarnos con tranquilidad, sabiendo que esa leche era vital para que nuestros hijos sobrevivieran. Entre los comentarios de subidas y bajadas de peso de bebés, entre idas y venidas de centímetros cúbicos de leche, entre lágrimas y risas, vimos vivir y morir muchos niños día con día y nos fortalecimos las unas con las otras dándonos ánimo. Conocí valientes papás que llegaban del trabajo con tapabocas en mano y tras muchas lavadas de manos y uñas se ponían sus fajas para *cangurear* a sus bebés toda la noche. Conocí doctores y enfermeras que se jugaban el todo en decisiones vitales por salvar esos diminutos cerebros o esos minúsculos corazones, que muchas veces no resistían y que, con una profunda tristeza que se obligaban a esconder, salían para dar la mala noticia.

Con diploma de canguros en mano, creí yo que era prueba superada, pensé que era todo lo que tenía que pasar, que de allí todo sería normal y natural, pero estaba lejos de imaginar que apenas comenzaba un camino largo en el mundo de la pediatría, la psicología, la neuro-pediatría, la neuro-sicología, la psiquiatría infantil, todos con sus diferentes diagnósticos: que si trastorno hipersónico de conducta, que si THDA, que si hipersensibilidad a las texturas, que de sensibilidad oral y corporal, todo era un mundo nuevo de nombres raros que me obligaban a leer. De igual manera, en el mundo de las terapias (ocupacional, lenguaje y física) de esos magos que son los terapeutas, que con solo una mirada entienden perfecto lo que necesitan hacer y en el tiempo que necesitan hacerlo.

Que finalmente, me enviaría al mundo totalmente desconocido llamado: Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Allí, aprendí de su valentía que ya conocía desde mí vientre, cuando se aferró a él de pies y manos, que sus ojitos de uva hablaban más que su incapacidad de tolerar el abrazo de cualquiera, que sus oídos escuchan veinte veces más que los de la gente normal y por eso gritaba al escuchar un taladro o un trueno, que sus pataletas y griterías al cortarle las uñas de las manos y de los pies no era pataletas de niño malcriado, sino su intolerancia producto de la hipersensibilidad en toda su piel, que iba desde su cabeza hasta sus pies. Que la dificultad de relacionarse con otros no era antipatía, ni mala educación, ni era falencias en mi educación, ni nada que yo no tratara de enseñarle, sino que su condición no le permitía expresar sus emociones como todos nosotros.

Aprendí que ese mundo es desconocido, no sólo por la poca información que se tiene, sino porque cada niño es particular y se mueve de diferente manera en el inmenso y desconocido espacio del TEA porque nunca es uno igual a otro así tengan el mismo diagnóstico, lo que irrita a uno, le encanta al otro, es así como es muy difícil ubicarlo en un lugar determinado dentro del espectro autista.

Por mucho tiempo le he preguntado a Dios cuál es su propósito al darme hijos tan particulares, por qué no me dio hijos comunes y corrientes y ya, por qué me ha hecho luchar contra el sistema de salud, contra el sistema educativo y recientemente contra el sistema religioso, para tomarlos de la mano y sostenerlos fuertes contra viento y marea.

Aunque creo que nunca acabaré de comprender el corazón de Dios, he ido descubriendo algunas indicios de su amor por el ministerio que puso en mis manos, cuando

me dijo “tu ministerio es con niños y jóvenes” (estamos hablando del año 1987) no era ni siquiera cristiana aun, pertenecía a la renovación carismática católica, ni siquiera había elegido la docencia como profesión, lo que demuestra que Dios nos ve siempre como producto terminado, aun sin nosotros saberlo, nunca imagine la importancia de aquello que me entregaría años después.

Así las cosas, no podría entender desde mi posición de cristiana, madre y maestra a otros niños si yo no hubiera pasado por tantas dificultades, ahora puedo remitir niños a terapias, para hacerles el examen de excepcionalidad. Cuando veo algunos rasgos de mis hijos en ellos, puedo enjugar lágrimas de padres cuando no entienden algunos comportamientos de sus hijos. Eso no pasaría si hubiera tenido unos hijos comunes y corrientes.

Por ello, le agradezco a Dios por mis hijos peculiares porque ellos me abrieron los ojos del entendimiento a otras realidades y otros mundos que muchos otros cristianos, padres y maestros jamás podrán comprender.

Por consiguiente, hoy agradezco por noches sin dormir, leyendo e investigando, viendo videos he indagando, hoy agradezco por las batallas perdidas y ganadas, hoy agradezco porque mirarlos a ellos me hizo levantarme tantas veces cuando me sentí derrotada, hoy agradezco por esos regalos que me permiten no desfallecer en mi relación con Dios y sus múltiples caminos, porque me permiten conocer diferentes mundos en mi estrecho mundo de mamá y de maestra. Hoy agradezco por la sacudida que me trajeron esos hijos poco comunes que Dios me prestó y que yo hoy valoro y aprecio como los tesoros más grandes de mi vida. En honor a ellos y a tantos niños particulares he escrito dos libros: El

anterior, para compartir con maestros de niños y jóvenes dentro de las iglesias contemporáneas del siglo XXI y este para maestros de niños y jóvenes que fuera de las iglesias tienen en sus manos la gracia de servir a Dios, aun sin saberlo.

Agradecimientos

El primer agradecimiento y el más importante es para mi Señor y Dios quien me amó, llamó, sanó, formó, equipó y envió para este tiempo y este momento, para este lugar en particular, por llamarme a adorarlo, a tocar su corazón y todo lo que tengo y soy, por cantar sobre mí, por inspirarme a escribir y traducir las intenciones de su corazón para nuevas generaciones a través de las artes escénicas como su lenguaje y no para entretenimiento. Por llamarme a compartir con otros la recopilación de tantas enseñanzas y aprendizajes que durante 23 años de labor docente me ha dado en su intimidad y por medio de tantas personas talentosas, académicos y estudios.

De igual forma, aprendí hace poco que agradecer es un acto de humildad porque es reconocer públicamente que tengo una deuda con alguien. Hoy tengo que reconocer que tengo muchas deudas en especial con mi familia, con mi papá y mi mamá que seguramente si estuvieran vivos, hoy estarían felices de compartir esto con todos nosotros, también con mis hermanos, cuñadas, tíos, primos, sobrinos, hijos, porque ellos me enseñaron que la felicidad de uno es la felicidad de todos y que la tristeza de uno es la de todos. Hoy veo sus enseñanzas en las nuevas generaciones que se levantan, pues, los pequeños aprenderán a

compartir todo cómo lo hicimos nosotros, como esto de plasmar mis aprendizajes y experiencias atreves de estos dos libros.

Quiero en humildad reconocer mis muchas deudas con ellos, porque nunca me han impedido expresar lo que hay dentro de mí, lo cual, lo he hecho con mis múltiples lenguajes (con mi voz sea en discursos o en canto, ya sea con mi cuerpo a través de la danza y el teatro o con la escritura como lo hago ahora), por alentarme con frases como: “tu aprendiste primero a danzar antes que a caminar” decía mi mamá, por ser el orgullo de mi papá cuando me veía danzar: “naciste para eso” decía.

Así, cuando alguien muere deja legados, muchos legados dejaron ellos en nuestra familia que hoy son nuestro honor. Al morir ellos, no se perdió su herencia, sino que en todos nosotros está intacto su don de servicio al prójimo. Por ejemplo, mi madre nos quiso enseñar acerca de la unidad, nos ilustró con unos palillos, ella cogió un palillo y lo partió y dijo: Solos somos como ese palillo. Luego cogió cinco, uno por cada hijo, los unió y dijo ahora intenten partíroslos...no es tan fácil verdad, así será con ustedes si permanecen juntos.

También, mi papá decía: “Porque la sangre no es agua” cuando veía rasgos de los ancestros en algunos de los pequeños. Le agradezco a Dios por un padre como el que nos dio aun con sus errores, que siempre reflejó al papá Dios y su porción de él para mí con su ejemplo de provisión, autoridad, sabiduría, protección, amor y consentimiento, creo que por eso fue tan fácil para mí reconocer a Dios como mi padre.

Pensaba que, al irse mi padre, sería muy difícil de encontrar eso que solo Dios da a través de los que él quiere, y no ha sido así, Dios mismo me ha enseñado que él está presente con su porción de cada cosa. A través de mis hermanos, me permitió ver en cada uno de ellos

el reflejo de lo que es Dios. Mi hermano Jairo, es el ejemplo de provisión y autoridad; mi hermano Eduardo, de amor, consejo oportuno, consentimiento, refugio, protección para mí y para mis hijos y a mi hermano Gustavo, quien es ejemplo de equilibrio y tranquilidad, me ha aconsejado y acompañado en varios procesos de la vida.

Estoy agradecida con Dios porque desde mi forma, como dice Rick Warren en su libro “Una Vida con Propósito”, Warren, (2002) no solo me llamó, sino que me equipó de tal manera para que siempre aprendiera de, con y de los mejores. Pues, conozco muy pocas personas que hacen lo que soñaron desde niños, en cambio yo tengo el privilegio de no trabajar sino de hacer lo que me gusta y vivir de ello. Hoy, escribiendo estas líneas miro hacia atrás y sé que debo agradecer a muchos por esa bendición. Es así, como hoy quiero reconocer a mis maestros de primaria que supieron ver a muy temprana edad, el potencial artístico con que estaba equipada, alentándome siempre, sobreponiéndolo a mis limitaciones, para desde allí ir poco a poco construyendo mi propósito en la vida.

A la maestra Ligia de Granados, directora del Ballet Folclórico Colombiano, quien profesionalizó ese talento, me formó en disciplina y constancia junto con cada maestro y coreógrafo del equipo, que sacando el máximo de todos nosotros nos enseñó dedicación a la profesión y me cuidó como a hija de lo oscuro del mundo artístico, por haber entrado a tan temprana edad.

A las maestras Delia Zapata Olivella y Rosario Montaña, decanas de la Facultad de Danzas y Teatro de la Universidad Antonio Nariño, por haber pensado en la educación artística que requería Colombia y junto a incontables excelentes maestros, ser pioneros en la pedagogía artística y la docencia en artes escénicas en Bogotá. También al grupo de maestros

de la Expedición Pedagógica Nacional Sector 1, que me permitió acercarme a la investigación pedagógica desde la observación de otros.

A tantos amigos que, como gaviotas en escuadrón, desde atrás gritando me alientan para que vaya a la punta y desde allí me atreva a escribir: Ricardo Lozano, Diana Acosta, Marta Arias, Natacha Arce, Olga Lucía Pardo, Ruth Albarracín. A Anita Ruanos, quien es capaz de entender mi forma particular de escribir siendo disléxica y sabe poner pausas comas y puntos donde yo escribo sin respiro. A Laura Ángel García, Juan y Carlota quienes pusieron su profesionalismo al ilustrar y diagramar estos libros. Gracias muchas gracias.

Tabla de contenido

Introducción.....	2
Dedicatoria	8
Agradecimientos	9
Capítulo 1. Contextualización el arte en la escuela.	17
1. Contextualización del arte en la escuela	17
1.1. Proyecto de transformación educativa.....	19
1.2. Calidad de educación.....	22
1.3. Renovación en el aula.....	23
1.4. La diferencia entre educación artística y enseñanza artística.....	25
1.5. Que es ser un maestro de artes escénicas.....	28
1.6. Cuando las estadísticas tiene ojos y sonrisas.....	31
1.7. De cualquier pupitre sale la combinación perfecta de aptitud y vocación.....	33
1.8. Un viaje caliente por una jungla de concreto.....	35
1.9. La búsqueda de fantásticos tesoros escondidos.....	38
1.10. Con mi maleta en la entrada de la isla.....	39
1.11 ¿Cómo son mis pequeños viajeros?	39

1.12. ¿Cómo es la isla a la que regresaré de mi viaje?	40
Capítulo 2. Procesos y productos artísticos.....	41
2.1. Los pequeños críos: el cuerpo está hablando desde pequeño.....	44
2.2. Cómo hacer para que el cuerpo lea y escriba.....	47
2.3. ¿Cómo hacer para que leamos? Los derechos imprescindibles del lector.....	48
2.4. Cómo se construye un texto dramático o dramaturgia para un montaje de danza.....	63
2.5. Del texto a la escena: ¿qué estrategia se debe desarrollar para llevar el texto dramático de la historia a la escena?.....	66
2.6. La bruja malvada del bosque encantado. Mi cuerpo tiene que hablar de disciplina.....	69
2.7. ¿Qué tan político y democrático habla nuestro cuerpo en la escuela del siglo XXI?.....	73
2.8. Cuando el cuerpo habla en otro idioma.....	81
Capítulo 3. La Propuesta.....	88
3.1. Estructura del área de educación artística.....	89
3.2. Fuentes de ley.....	93
3.3. Fuentes teóricas.....	94
3.4. PEI.....	94

3.5. Tópico generador.....	96
3.6. Metas de comprensión de básica primaria y secundaria.....	97
3.7. Desempeños de comprensión.....	99
3.8. Matriz Evaluativa.....	101
3.9. Plataforma curricular.....	103
3.10. Trabajar por proyectos.....	105
3.11. Creación de equipos de trabajo.....	107
3.12. Escogencia de un líder.....	114
3.13. Escogencia del espacio de trabajo	115
3.14. El acompañamiento.....	113
3.15. Proyectos transversales e interdisciplinarios.....	116
3.16. De la idea al papel.....	120
3.17. Del papel a la maqueta.....	121
3.18. De la maqueta a la escena.....	123
Capítulo 4. Mentefactos conceptos Básicos de Educación Artística.....	124
4.1. Artes Escénicas.....	124
4.2. Artes audiovisuales.....	131
4.3. Herramientas para desarrollar cualquiera de estas disciplinas	133
Capítulo 5.Talleres.....	152
5.1. Talleres de Expresión Corporal.....	152
5.1.1. Taller No. 1.....	152

5.1.2. Taller No. 2.....	153
5.1.3. Taller No. 3.....	154
5.1.4. Taller No. 4.....	155
5.2. Talleres de Improvisación.....	157
5.2.1. Taller No. 5.....	157
5.2.2. Taller No. 6.....	158
5.2.3. Taller No. 7.....	159
5.2.4. Taller No. 8.....	160
5.3. Talleres de Emoción y Sensación.....	161
5.3.1. Taller No. 9.....	161
5.3.2. Taller No. 10.....	162
5.3.3 Taller No. 11.....	163
5.3.4. Taller No. 12.....	164
5.4. Taller de conocimiento corporal.....	166
5.4.1. Taller No. 13.....	166
5.5. Taller de disociación corporal.....	167
5.5.1 Taller No. 14.....	167

5.6. Taller de Manejo Espacial.....	168
5.6.1 Taller No. 15.....	168
5.7. Taller de Ritmo corporal.....	170
5.7.1. Taller No. 16.....	170
5.8. Taller de reconocimiento corporal.....	171
5.8.1. Taller No. 17.....	171
5.9. Talleres de construcción de personajes.....	181
5.9.1. Taller No. 18.....	181
5.9.2. Taller No. 19.....	174
5.10. Taller de construcción del espacio escénico.....	176
5.10.1. Taller No. 20.....	176
Bibliografía.....	178

Capítulo I

1. Contextualización del arte en la escuela

La Localidad de Usaquén, Chapinero y Suba poseen una gran amalgama que tiene que ver no solamente con su variedad topográfica, situada al Nororiente y Noroccidente de la ciudad de Bogotá, enmarcada de Sur a Norte de la Calle 41 hasta la Calle 236, y del Occidente al Oriente entre Cerros Occidentales, la Avenida Caracas y Autopista Norte hasta los Cerros Orientales, sino también por la gran variedad de instituciones privadas y oficiales. Así mismo, conserva en su interior distintas formas de percibir, orientar y dinamizar el sentido del arte en la escuela.

De este modo, la diversidad se encuentra como característica principal dentro de las entidades privadas y oficiales, establecimientos de la mayor cantidad de expresiones artísticas para poder dar cobertura a la totalidad de alumnos por institución, de acuerdo a la voluntad, gusto o aptitud de ellos y con la posibilidad de rotación a través de talleres, clubes, electivas, etc., como se les llama en las diferentes instituciones. Aquí, se brinda la posibilidad de exploración de talentos y aptitudes, pero en algunos casos impide la profundización de las disciplinas, por la inconstancia e inmadurez de los alumnos. Por otro lado, estas metodologías brindan a los colegios la posibilidad de ahorrar costos puesto que estos talleres se brindan en dos (2) horas semanales que varían año tras año y que impiden establecer maestros idóneos de planta con proyectos de vida a largo plazo.

De igual manera, otra constante en la mayoría de instituciones es el trabajo por proyectos y procesos de aula o institucionales, sean a corto, mediano o en contadas ocasiones a largo plazo, lo cual, también enriquece el quehacer educativo con los estudiantes y por su

puesto los maestros desempeñan un papel fundamental, comprometidos, con deseo de investigación pedagógica y de reconocimiento del arte como eje transversal de procesos interdisciplinarios que acogen no solo al arte como arte, sino que permiten el desarrollo curricular y los procesos cognitivos de comunicación, pero sobre todo los procesos sociales.

Ahora, hablando del valor que se le da al arte en la escuela, podemos decir que en el sector oficial, se evidencia poca valoración del arte por parte del estado evidenciado en el nombramiento y ubicación de docentes artísticos por parámetro de estudiantes, dejando solo dos modalidades de arte en el mejor de los casos, uno de plásticos y otro de escénicas, sea música, teatro, danza y gráficas, o uno por institución para cubrir la totalidad de los cursos en Bachillerato y lo más preocupante aun aboliéndolos en Primaria, impidiendo la diversidad del conocimiento artístico. De la misma forma, en el sector privado esto se evidencia por la persistencia del administrativo de usar el arte como muestra a corto plazo y no por procesos que se harían a largo plazo, además del despido año por año de estos docentes que deben estar en continua competencia de la muestra por la muestra (Día de la Familia, izadas de bandera, etc.) subvalorando la riqueza del mismo e impidiendo el trabajo por proyecto para darlo como opción de vida y no como una entretención más o una muestra de *goodwill* o cátedra institucional.

Los padres de familia por su parte, lo ven como un *hobbie* que no tiene mucho valor académico, por lo tanto, la pérdida del mismo es un absurdo, puesto que es “bonito” para que los hijos se vean en escena, pero nunca como profesión u oficio.

En contados casos, maestros que aun no siendo de arte sino de otras disciplinas asumen el arte como herramienta pedagógica para el desarrollo de proyectos de aula que

muchas veces se convierten en institucionales, nacidos del deseo de innovar o construir el conocimiento de una forma agradable, lúdica y divertida para los alumnos, siendo ellos los primeros sorprendidos al encontrar una riqueza inexplorada en las aulas a través de procesos artísticos.

1.1. Proyecto de transformación educativa

La observación de nuestra realidad sociológica colombiana desde la perspectiva que los medios de comunicación nos muestran, está formada por individuos ajenos a la sensibilidad del dolor humano, distanciados por un individualismo monetario que no les permite llegar a la esencia de lo que ellos son en realidad, unos seres sociales por naturaleza, creadores, constructores, codificadores de su entorno imaginativo. Los cuales poseen una gran malicia indígena, gran capacidad expansiva heredada de la conquista española y una supervivencia arraigada a la tenacidad, que es indudablemente una tradición de nuestras raíces africanas, que sólo nos demuestra una vez más una de las tantas características de la hibridación cultural que nos da identidad propia, ser colombianos. Característica cultivada en la primera comunidad educativa, la familia y luego afianzada a través de la escuela.

Lo anterior, nos demuestra la necesidad de buscar alternativas educativas que le permitan a estos individuos insertados en esta realidad, crear una nueva formación, que no solo los haga técnicos y/o científicos en busca de estar a la vanguardia; sino también seres sensibles, sociales, comunicativos, provistos de un crecimiento, tanto individual como colectivo.

Y para esto, hay que aprovechar este momento en que los políticos estatales han quitado las ataduras de las manos a las instituciones educativas dándoles la posibilidad de generar sus propias alternativas de cambio, que permiten al docente asumir su papel ya no pasivo, sino lleno

de talento crítico y creativo, dotando a la educación del beneficio del P.E.I. El cual, está concebido como un proceso permanente de construcción colectiva de la identidad de los establecimientos educativos buscando fundamentalmente el ser y el quehacer de nuestros colegios y escuelas para mejorar la calidad de los procesos pedagógicos y administrativos mediante el ejercicio de la autonomía institucional.

Para su construcción, nos dan pautas y criterios a través de la Ley General y de algunos Decretos como el 1860/94, que abarca no solamente los principios fundamentales como son el tipo de personas que forman la comunidad educativa, estudiantes, maestros, directivas, padres, comunidad anexa local que se desarrolle y proyecte a nivel regional, nacional e internacional, teniendo en cuenta los aspectos socio-políticos, culturales y económicos, según su propia realidad, formando objetivos que le permitan poner énfasis dentro de su propio proceso educativo, obedeciendo a los principios que ellos mismos han declarado.

También, los procesos administrativos son regulados por esta Ley, donde el gobierno ya no es quien establece el esquema tradicional ni las directivas basan su quehacer en el autoritarismo y la violencia; sino que los procesos de gobierno están basados en la participación real y la democracia mediante el debate, la reflexión, permitiendo el desarrollo individual y colectivo de la comunidad educativa, además, es tan amplio que le permite a la institución formar organismos anexos a este gobierno si el dinamismo de la institución lo requiere. Estos organismos crearon su propio manual de convivencia basado y expresado en los acuerdos colectivos y los compromisos de cada uno de sus miembros que hablará de cómo se va a regular la relación, cómo enfocar el conflicto normal de dicha convivencia, cómo se ejercerá la autoridad, etc.

De igual forma, los primeros procesos pedagógicos también fueron estructurados mediante dicha ley, dándole autonomía a la institución para poner énfasis en la adquisición de herramientas básicas que permiten aprender a aprender, desarrollando la producción del conocimiento, que es el desarrollo libre de la personalidad, teniendo en cuenta el respeto a los principios individuales de aprendizaje y las limitaciones personales basando la parte académica en las asignaturas y los proyectos pedagógicos. Fundamentalmente, debe crear un ambiente lúdico en donde se busca el pensamiento lógico, creativo, científico, la creación de actitudes, valores y el manejo eficaz de la lectura y la escritura dentro de la autonomía, la reflexión y la pertenencia, donde el manejo del tiempo y el espacio se supera, no limitando el conocimiento sino creando unidades de sentido por temas, problemas, cosas, etc. Refiriéndome al espacio, se requiere una renovación en el aula de clase urgente.

Es por esto que, el área de las artes escénicas plantea una nueva alternativa para las instituciones que desean formar personas integrales, que no solo busquen una formación científica y técnica, sino que deseen aportar a la sociedad unos seres humanos que no tengan una dicotomía entre ciencia y arte. Seres humanos que se aporten mutuamente, no trabajando las disciplinas en forma individual sino relacionadas interdisciplinariamente, no sólo entre Danza y Teatro, sino con las demás áreas del conocimiento humano: Sociales, matemáticas, geometría, biología, idiomas, ética, etc. Se trataría de fomentar el objetivo planteado anteriormente para mejorar en esencia nuestra sociedad colombiana.

1.2. Calidad de educación

Colombia es un país de contradicciones, de cambios constantes y búsqueda de alternativas. En este sentido, la educación no puede ni debe estar alejada de estas búsquedas, cada una es parte esencial de un momento determinado en la historia y en la vida de cada sociedad, que está influida constantemente por la situación económica, política y social.

Ahora, la nueva búsqueda en la educación está encaminada hacia un término ambiguo. El cual, es el de la "calidad" en la educación desde las políticas estatales, esta calidad aún no está definida puesto que, también según el Burgomaestre de turno varía dependiendo de su criterio.

Así, si observamos las instituciones educativas, son un pequeño estado, presentan y describen nuevas posiciones que van desde la calidad medida en términos económicos, en cuanto lo que posee el colegio, sus instalaciones, el transporte, restaurante, etc., hasta instituciones que no se medirán en dichos términos, uno porque no posee los recursos y otro porque no es su prioridad. Si seguimos en la escala, los maestros también tienen su propio concepto de calidad de educación, medida través de notas cuantitativas, en la terminación del programa, etc.

Por último, están los estudiantes que no conocen ni les interesa dicho término. Pero si todo es tan ambiguo, tan complejo y diferente ¿Qué sería entonces la calidad de educación?

La calidad de la educación deberá tratar de enfocarse hacia una perspectiva que esté encaminada a afirmar la autonomía, la crítica y la autoestima en el individuo, desarrollada a través de procesos del pensamiento lógico, pero no ajeno a la sensibilidad social; que derrote desde ahora a esa cultura arrodillada, que limita al individuo bajándolo, creyéndolo incapaz de crear y lo que es aún peor imposibilitado para creer en sí mismo.

Al hacer una retrospectiva hacia el pasado de la educación desde el preescolar, primaria, secundaria y más triste aún en la universidad, me doy cuenta que no avanza, por el contrario, sigue retrocediendo más cada día porque ver maestros de antigua pedagogía, menospreciando, ignorando y humillando en clase a un alumno, es deplorable. Observar a maestros que se creen de avanzada totalmente alejados del discurso que manejan, incapaces de mostrar con ejemplo de vida lo que transmiten a través de su trabajo, es vergonzoso. Esta falta de coherencia es lo que no deja avanzar en lo más básico de la calidad de la educación que son las relaciones interpersonales en la institución y que es lo más importante entre los individuos, miembros iguales de dicha sociedad.

Es por eso que nosotros como maestros debemos tener claro una frase que encierra dicha problemática: "A veces tus acciones gritan tan fuerte que no me permiten escuchar tus palabras" (Anónimo).

1.3. Renovación en el aula

Cuando se observa un intento de cambio profundo en la estructura de la educación proyectada hacia el siglo XXI, en este momento en el que el proyecto educativo institucional está en marcha en algunos colegios o al menos en la consciencia de algunos maestros, será necesario preguntarse ¿Qué tan importante sería renovar el sitio donde se construyen conocimientos?, teniendo en cuenta que dichos conocimientos no dependen exclusivamente de los maestros, alumnos o de las cuatro paredes que conforman un sitio específico. Así pues, el maestro "renovado" no depende solamente de marcador, tablero y libros, sino también de la tecnología, elementos que lo rodean, etc. Parecería que no se necesita salones de clase o por lo menos no permanentemente.

Pero cada área requiere de un espacio apropiado que le permita desarrollarse, además porque cada individuo requiere un espacio propio, un espacio íntimo y uno colectivo. ¿Cómo realizaría sus experimentos un bioquímico si no tuviera un laboratorio?, pero hablo de un laboratorio bien dotado, provisto de tubos, aparatos modernos que le permitan la investigación y el desarrollo tecnológico que en últimas es uno de los objetivos de la nueva educación.

Pues, es imposible construir conocimientos corporales en un espacio limitado donde el estudiante no pueda estirar un brazo o una pierna sin invadir el espacio físico de su compañero, donde el piso es tan inapropiado que genera calambres por la diferencia que existe entre la temperatura corporal, la fría baldosa que debería ser de madera y el clima; sin hablar del polvo, la tierra, ya que no se asean adecuadamente los espacios, lo cual no permite experimentar el contacto del cuerpo con el suelo y por lo tanto el desarrollo del tacto y de la sensibilidad. Visto desde ese punto de vista, pienso que es de gran utilidad tanto para los alumnos como para los maestros y en beneficio de la construcción de los conocimientos un espacio adecuado para la libertad corporal.

Aquí, vendría un inconveniente que ya no tiene que ver con la parte del conocimiento en sí sino también con la infraestructura y la consecución de recursos para construir los espacios adecuados para cada área, esto no dependería del trabajo aislado de cada maestro, sino como plantea la Ley General de la Educación en uno de sus artículos de la comunidad educativa en general. Hacer que las Directivas, docentes, padres de familia y alumnos se concienticen y unan esfuerzos para que busquen alternativas que permitan desarrollar la estructura que requiere el cambio que se plantea en el colegio, es una tarea ardua pero no imposible de realizar.

Ahora bien, hablando de la importancia que tiene el arte en la escuela, como maestra de teatro y danza he encontrado en mi experiencia una limitación bastante grande con respecto al tema, y es el poco valor que se le da y el concepto que del área se tiene, se cree que está es incapaz de servir de apoyo a otras áreas (interdisciplinariedad), afianzando conceptos de geometría, matemáticas, sociales o biología. Se desconoce por completo que esta área le permite al individuo socializarse, sensibilizarse y formarse íntegramente ayudando al ser humano a conocerse y amarse en todas y cada una de las etapas de la vida tanto corporalmente como interiormente, para proyectar dicho amor a sus semejantes o a su comunidad.

1.4 La diferencia entre educación artística y enseñanza artística.

Para no caer en estos inconvenientes se debe hacer varias precisiones que nos llevan a pensar cómo resolver la diferencia entre ellas y como se debe desarrollar en la escuela desde comienzos del siglo XXI.

La educación artística como la netamente académica, se desarrolla con un programa básico para la totalidad de los estudiantes independientemente de su facilidad para adquirir dichos conocimientos. La profundización de cada tema depende del deseo de cada estudiante y del nivel de acompañamiento de sus padres y maestros; es así como por ejemplo en matemáticas, no se le enseña quebrados al niño que tenga facilidad para aprenderlos; sino a la totalidad de los estudiantes.

¿Por qué la educación artística debe ser diferente? Es la pregunta que le hago a los padres de los estudiantes a quienes les va muy bien y aquellos quienes pierden la materia por no entregar el trabajo de comisión, por no hacer la investigación que es la base de todo el trabajo, que no ensayan en equipo para la puesta en escena, etc. O a los compañeros de trabajo que

dicen: “eso póngalos a bailar y que lo pasen bueno y ya, para que se pone con investigaciones y trabajos, por qué ensayan tanto, por qué no saca a los que bailan bien solamente, para qué ese montón de gente”. O también a los directivos que dicen: “esa clase es para que se relajen, no para hacer trabajos como las materias importantes, las que evalúa el estado, nacional e internacionalmente”; o a los estudiantes, que preferirían que los dejara quietos en un rincón comiendo chicle y pegados a un celular. Mientras los estudiantes que lo hacen bonito y ordenadito, trabajan y ensayan las dos horas de clase, porque les gusta. Todos ellos olvidan, por supuesto, lo que dice Fundartes, (1998) “El arte en la escuela es la puerta de entrada a todas las disciplinas” o como me decía una estudiante, hace un par de años, “Es como si aprendiéramos todas las materias en una”.

Entonces ¿Por qué un maestro de arte debe enseñarle únicamente a los niños que tengan el talento? no y mil veces no, porque la educación artística es para todos, independientemente a tener talento o no porque aunque al final todos no serán actores o bailarines, todos si podrán desarrollar el pensamiento creativo que no es exclusivo del arte, ni solo al servicio del arte en sí sino de todas las profesiones, no y mil veces no, porque al final todos si podrán encontrar su propósito para servir al otro desde sus proyectos colectivos de arte, no y mil veces no, porque el ser humano requiere aprender a trabajar en equipo sensibilizado en el valor del otro y porque no debe existir dicotomía entre ciencia y arte.

En un colegio se deben generar los dos espacios: uno es la enseñanza artística y uno para la educación artística, donde no exista una sola especificidad en arte, sino la posibilidad de recibir las todas (música, danza, teatro, plásticas) en todos los ciclos y grados desde preescolar hasta undécimo, con maestros idóneos para la materia , pero donde a partir de ciclo cuatro (octavo y noveno) se pueda ir visibilizando esa perfecta combinación entre aptitud y

vocación para que en ciclo cinco (décimo y undécimo) ya se pueda definir su proyecto de vida que no solo es en arte sino en todas las áreas del conocimiento .

Para la enseñanza artística, sí se requiere profundizar en el desarrollo de esos talentos encontrados en el inmenso mar del aula, en esa aptitud (talento innato, esa facilidad para algo, con la que todos venimos dotados) y esa vocación (ese deseo de ejercitarlo de aprenderlo con disciplina, constancia y pasión), no todos tienen esa combinación perfecta entre actitud y vocación para el arte ni para otras áreas del conocimiento y por eso deberían tener la posibilidad de profundizar en ello en ciclo cinco. ¿Qué sucede con esos estudiantes que tienen el talento en medio de aquellos que no quieren hacer nada? ¿Qué pasa con aquellos que dan su vida por pasar horas y horas ensayando para quienes les encanta soñar con que todos, incluidos sus papás, los vean hacer eso que ellos solos saben hacer? Ellos también requieren su espacio de trabajo de enseñanza artística y el colegio debería brindárselo dentro de su proceso académico.

Por esto, la escuela debe generar los espacios para que al menos una vez en el mes los estudiantes puedan reunirse con sus pares que tengan el mismo interés, la misma pasión y el mismo talento para ejercerla, explorar, investigar aprender de otros y desarrollar los proyectos afines.

Para los maestros de cualquier especialidad, pero sobre todo para los de arte es todo un reto porque no es solamente dictar clase, es programar talleres, ser un muy buen maestro-artista y por eso es más complicado. Si fuera solamente preparar su clase y dictarla, la lucha sería entonces más fácil, pero no es así, es más complicado que lo que las demás personas ven.

De la misma forma, el maestro debe propiciar también las muestras de procesos, no la muestra por la muestra, claro está, pero desafortunadamente la educación artística no es

concebida de la misma manera, somos el departamento de "mostrar". Y mostrar en arte, requiere no solamente de una buena dosis de trabajo, esfuerzo y proceso; además requiere de estética (lo bello). Lo bello en todo sentido, en cuanto a técnica corporal, a escenografía, a vestuario, a puesta en escena; no sólo por lo bello en sí sino con relación a un espectador, a uno mismo y a un trabajo colectivo. Es prácticamente imposible que el país, las instituciones, los padres, los alumnos, los compañeros de trabajo y a veces hasta nosotros mismos, ubiquemos, canalicemos y aceptemos esta diferencia.

Porque, aunque se trata de no ser mediocre, este maestro se estrella con la realidad. Quisiera que no se viera este trabajo como un producto, así sea cultural, pero al fin y al cabo un producto que se evalúa, se juzga, se analiza, se vende y se compra, pero en la práctica, es en los colegios donde en realidad se ve de esa manera. Se evalúa al maestro por ese producto final, así se trate de explicar que es un proceso, tanto individual del alumno, como colectivo. Aunque no se graben las clases de la primera a la última, aunque no se sepa cuándo hay que superar en la clase para ensayar el montaje o la danza 2'45, es un producto cultural y punto.

Por todo lo anterior, debemos entender la importancia de la educación artística para todos y de la enseñanza artística para aquellos que tienen el talento y no solo para arte en sí, sino para todas las disciplinas. Por eso es tan importante el trabajo por proyectos al interior de la escuela, eso les permitiría ese espacio a los unos y a los otros.

1.4. Que es ser un maestro de artes escénica

Cuando decidí entrar a la Facultad de Danzas y Teatro, tenía claro lo que iba a aprender, pero pensé utilizar estos conocimientos como otros que había aprendido durante toda mi vida.

En ese entonces, jamás pensé encontrar una riqueza tan grande, aportada no sólo por mis maestros, lecturas de investigación, por mis compañeros; sino por un mundo insospechado, no creado, un camino rico en experiencias, vivencias tanto positivas como negativas que construyeron y construirán aún más sentimientos de amor y de gratitud. No sólo por los conocimientos en sí o por las vivencias conjuntas, sino porque me ayudaron a comprender la profesión que he elegido, no por compromiso o por remuneración económica sino por convicción. Pues, veo en ella la posibilidad de crecer como persona y ayudar a construir un mundo mejor, no hablo de grandes extensiones de tierra, hablo de ese pequeño mundo que existe en la escuela, en las aulas, ese mundo inmenso que está inmerso en el corazón y la mente de los niños y adolescentes a los que me voy a acercar, ese mundo que no se construye en cuarenta y cinco minutos de clase, que no se hace a partir de conocimientos, objetivos logrados, cumplimientos de currículos, uniformes organizados o tal vez calificaciones excelentes.

Ese mundo, es aquel que se construye en las dificultades, en las idas y venidas de las vivencias conjuntas, en los avances y retrocesos del quehacer pedagógico, en el caminar descalzo y desnudo en el patio de recreo, en los quebrantos de mis fracasos docentes, en mis luchas internas y externas, en fin, en la vida que se comparte con los otros individuos ya sean más grandes o más pequeños. Ser maestro es una profesión bellísima, sea cual fuere el área que escogieras, seas matemático o físico, de ciencias exactas, biólogo o experto en sociales, seas de idiomas o educador físico o seas de danza y teatro.

En este sentido, he descubierto que las satisfacciones no son tangibles en un gran sueldo o en una gran remuneración económica, se sienten con los sentidos, cuando escuchas frases como "Te quiero *teacher*" parece que los oídos se endulzan y borran ruidos tan absurdos como los del timbre del cambio de clase, cuando recibes un abrazo parece que el tacto se hace más

sensible, aquí quisieras abrazar no sólo el mundo sino la vida misma, cuando observas los aplausos que no son para tú esfuerzo, sino para el de los muchachos, los ojos se aclaran y se olvidan las dudas, se nublan de felicidad y quieres volver a repetir esa experiencia, así horas atrás hayas querido renunciar y no hayas querido intentarlo.

Cualquiera pensaría al escucharme, que ha sido o será fácil como piensan muchos miembros de nuestra sociedad o algunos rectores mediocres de instituciones o centros docentes al decir que es una profesión en la que los maestros tienen más vacaciones que los demás profesionales, que es una labor que no requiere de esfuerzo, preparación o creatividad ya que está dirigida o sancionada a través de un currículum que impone el Ministro de Educación de turno.

Se pensaría entonces, que los maestros son incapaces de crear, que solamente son transmisores (repetidores) de conocimientos como lo hacen los libros y ahora la tecnología a través de los computadores que ya no sólo transmiten conocimientos sino pesos, volúmenes, diámetros y sonidos, sustituyéndolo todo por completo. Teniendo en cuenta esto, el maestro estaría "out", de hecho, si realizara su labor docente en estas condiciones no tendría opción de competir ya que no conozco el maestro que reproduzca el sonido exacto de un *Mirage*. Eso es porque el maestro no puede ni debe convertirse en un transmisor sino en un creador, en constructor de conocimientos y de experiencias, en aprendiz de los alumnos, de la vida misma.

Así las cosas, me gustaría que nos convirtiéramos en agentes socializadores, ya que, en la escuela, como dice el libro "El poder y la autoridad en la escuela" de Batallanes, (2003), la Escuela es un pequeño Estado, cuya justicia es ejercida por el maestro con efectos penales, como sanciones, expulsiones, amenazas, calificaciones, insultos, etc.

Es un Estado, en la medida en que permite al individuo socializarse y crecer en beneficio propio y de los demás, de esta forma, podremos hacer una Colombia más grande con vivible y agradable en el presente y en el futuro.

1.6. Cuando las estadísticas tienen ojos y sonrisas

No sé si por casualidad o por Diosidencia, (término que usamos los cristianos para referirnos a cosas que para el resto del mundo son pura casualidad, pero que para nosotros significan, que es Dios quien está en el asunto moviendo las personas, las circunstancias y los eventos de tal manera que podamos aprender algo más de su carácter en cada uno de nosotros), tuve la posibilidad de ver de primera mano que las estadísticas son más que cifras y números, que tienen ojos y sonrisas porque son seres humanos que requieren una buena salud. En la vida, he encontrado compañeros de arte que están pensionados porque enfermaron algunos físicamente y otros mentalmente. Además, conocer personalmente a varios de ellos no es fácil de asimilar.

La pregunta que me hago es ¿qué hace que los maestros, en especial los de arte y educación física, se enfermen tanto físicamente?, la respuesta es muy simple, el trabajo corporal hace que muchos maestros con tantas horas de continuo trabajo físico, de tantos ensayos de tantas muestras, de correr para aquí y para allá en las presentaciones, generen más adrenalina, que un maestro normal. Por toda esa sobrecarga, sus músculos se tensionan y salen como pelotas en el cuello y/o la espalda, se desgastan más las articulaciones, las rodillas, los cartílagos. También, aquellos que no tienen el privilegio de trabajar en un aula especializada sus danzas, se enferman de cáncer de piel por estar expuestos a sol constantemente en el patio.

En cuanto a las enfermedades mentales, son más complejas por intangibles e invisibles, no sé si por la carga emocional que el arte requiere, por los tiempos que se necesitan para sacar al público una danza de 3' o una obra de 45' o por el estrés de mostrar los procesos constantes: que si la música, que si los vestuarios, que la escenografía, que no llegó el niño que bailaba con fulanita, que reorganicemos la danza rápido, que ya tienen que salir etc., pero me he encontrado en el servicio de salud a varios colegas pensionados definitivamente.

Al respecto, también quiero decir que mi compañera de trabajo de danzas, por ejemplo, era una excelente persona, una excelente trabajadora, con una capacidad de trabajo única, pero se fue enfermando paulatinamente sin que ni ella ni ninguno de nosotros nos diéramos cuenta. Cuando yo llegué al colegio, comenzó a sentirse desplazada, a manifestar una persecución por parte mía, no podía entender que le pasaba, pero si he aprendido en la vida que siempre hay lugares y personas claves y otros en cambio clavos, que te procesan el carácter, que te obligan a crecer a subir de nivel a las buenas o a las malas.

Este colegio en particular es clavo, me ha sacado lágrimas y más lágrimas, aunque pequeño, yo lo llamo el colegio “pulidora” porque te aprendes a limar, a limpiar y a mejorar con el choque de unos con otros, que en algunas oportunidades hace que quieras salir huyendo por múltiples factores, pero por cercanía a mi casa y por tener un hijo tan pequeño, trasladarme no era una opción y como le escuché alguna vez a mi coordinadora, estoy allí “aprendiendo a vivir sí o sí”. Yo no me explicaba por qué esta maestra pensaba eso, si no le había hecho nada, después de muchos encuentros y desencuentros, entendí que estaba muy enferma y en su enfermedad sentía esa persecución, luego se sintió atacada por el coordinador, el rector, los compañeros y continuó así hasta que no resistió más, tuvo una crisis con un estudiante, terminó pensionándose definitivamente y finalmente murió.

Con dolor en mi alma, no pude asistir a su sepelio. Sé que para mí y para todo el mundo es una pérdida irreparable para la educación, además del valor profundo de su trabajo en el corazón de cientos y cientos de niños en colegios privados y oficiales a quienes dejó para siempre el fruto de un legado de 20 años, una huella en las retinas de sus ojos, de los ojos apasionados, sinceros de ella y en sus sonrisas, impregnada la sonrisa de ella, que jamás se borrará de nuestra mente y nuestro corazón.

1.7. De cualquier pupitre sale la combinación perfecta, aptitud y vocación

Tenemos que aprender a buscar como maestros en cada pupitre la existencia de una vocación, una aptitud o una combinación entre aptitud y vocación que es la que le permite al individuo ser feliz.

Cuando a través de un maestro descubrí en García Márquez una vocación incansable del arte como herramienta de cambio social, como constructor de opción de vida; descubrí una riqueza inmensa, una alegría profunda que alguien tan famoso, pero tan humilde llamara la atención sobre la importancia que tiene el arte para la educación en Colombia y poder diferenciar entre enseñanza artística y educación artística.

Así, la educación artística tiene una función social, es para todos, permite el desarrollo integral de conocimientos, la comunicación, la sensibilización del individuo, la expresión de sentimientos. La enseñanza artística en cambio es para aquellos que tienen la combinación perfecta entre aptitud, es decir talento innato, facilidad, habilidad, atributos físicos y vocación o llamada disposición del espíritu, deseo incansable y eterno de ser lo que se quiere y que le aclare a la sociedad el carácter profesional del arte.

Por eso, es tan importante que los docentes aprendamos a descubrir en cada escuela, en cada aula, en cada pupitre esa combinación perfecta, que no sólo es para las artes sino que encierra a cualquier área del conocimiento. Sólo cuando se reúne en una persona dicha combinación para hacer lo que se quiere en la vida, es cuando se tiene éxito, se es feliz y pleno.

Sería importante que nosotros como maestros no quisiéramos que nuestros alumnos estudiaran lo que nosotros somos, es decir, maestros de matemáticas queriendo sacar a con todos sus alumnos matemáticos, químicos, sacando alumnos fascinados con la tabla periódica y las fórmulas, maestros de danza tratando de obtener Nureyev, etc., sino que descubramos y ayudemos a descubrir en ellos su propia decisión, su propia opción de vida para que sean individuos útiles a la sociedad desde lo que ellos son en realidad, desde lo que los mueve y canaliza, lo que los hace felices.

Hablando de eso que los hace felices, he descubierto una alternativa para solucionar este problema que aqueja a la educación colombiana, en el CASD Centros Auxiliares de Servicios Docentes, encuentro que muchachos de décimo a once han tomado su decisión. El bachillerato diversificado soluciona problemas como la deserción escolar, puesto que allí no hay puertas cerradas, nadie tiene que vigilar, porque ellos llegan a tiempo, entran a su clase porque es lo que les gusta, porque están ávidos de aprender. Claro está, que se presentan algunos alumnos que se equivocan en su opción, pero pueden cambiar una vez hayan descubierto junto con sus maestros que la decisión que tomaron fue equivocada.

Esa opción de cambio, quitaría el hecho de dejar la carrera a mitad o finalizando la educación universitaria y lo que es aún peor, la profesionalización de gente mediocre sin vocación en lo que hacen, por tanto no habrían ingenieros construyendo puentes que se caen a

los cinco años de ser construidos o doctores atendiendo consultas sólo de gente que puede pagarlas o artistas por allí drogados o al cólicos sin disciplina de trabajo porque son” bohemios”, negando lo que en realidad es la esencia de un verdadero artista que entiende que el talento solo no basta sino que hay que trabajarlo con esfuerzo y tiempo.

Ojalá, la educación privada acogiera esta idea gubernamental de los CADS, que se pudieran unir colegios por sectores y construyeran uno que reuniera a muchachos de décimo y once en una jornada adicional que cultivara su aptitud y vocación, de esa forma construiríamos desde las aulas gente privilegiada y feliz, útil a la sociedad.

1.8. Un viaje caliente por una jungla de concreto

Se diría que parece fácil tomar un día la decisión de montarse en una barca con un equipaje lleno de ilusiones y expectativas por conocer, por vivenciar, por compartir y junto a otros tripulantes ponerse en marcha con el único objetivo de crear un instrumento que permita leer el quehacer y el pensamiento pedagógico de la escuela de principios del Siglo XXI, dentro de una jungla fría de concreto, como la ciudad de Bogotá.

Por momentos pensaría, tiene más sentido una expedición si fuera en un pueblo, en otra ciudad más caliente, menos fría, pero luego recuerdo que allí existen otros como nosotros, observando su propia realidad y preguntándose también qué efectivo será nuestro viaje y si valdría la pena escribir, lo tantas veces escrito.

Aun así, decidí unirme al viaje con el firme propósito de mirar más que con los ojos, de escuchar más que con los oídos, para observar y leer con el corazón abierto y las manos extendidas esta realidad latente que toca además de los sentidos, la misma alma.

Ya iniciando este viaje, nuestra embarcación es un bus que algunas veces toma el nombre de buseta o taxi de acuerdo con la prontitud de las paradas, muchas otras veces son nuestros propios pies.

Aunque soy consciente que cada uno de nosotros tiene su propia misión al observar los procesos y los productos pedagógicos, al bajarnos de los buses, parece imposible no ver el continuo mover presuroso de los maestros, los muchachos y los niños al correr por los pasillos y los patios de las instituciones que nos abren con amor sus hogares adoptivos que son suyos de 6:45 a 12:00 o 3:00 p.m., dependiendo de la institución y que, como buenos anfitriones, al presentir nuestra llegada, quieren que se vea lo mejor de cada una de ellas.

Como buenos aventureros, cada uno tiene en cada parada su propia misión, la mía es la de observar el pensamiento pedagógico del arte en las escuelas y colegios, ver procesos y productos artísticos, el sentido del arte en la escuela, los proyectos investigativos en el arte dentro de ellas y las producciones artísticas, al igual que la estética porque también soy docente de Artes Escénicas.

Cada una de las paradas se encuentra en medio de ríos que la gente llama calles y carreras, que están atiborrados de carros, personas, uno que otro perro callejero y vendedores ambulantes que esperan más que los muchachos, el famoso timbre de salida para ansiosos para tratar de buscar mediante el famoso rebusque, poder vender desde una fruta hasta un afiche gigante de Britney Spears, pasando por collares, pulseras de “millos” o botones de Dragon Ball Z y una que otra cosilla rara que algunos jóvenes aburridos de su familia, los profes y la vida, compran para evadir su situación. Obviamente, tratando de hacerlo rápido para así evitar ser vistos del profe de disciplina de turno que seguramente intentará desde la

puerta retirar a los alumnos que haciendo caso omiso de la norma “no compran en la puerta de la escuela a desconocidos”, se arriesgan a obtener una severa sanción disciplinaria y huyen despavoridos cuando viene “gafas”, “la garola”, “el chivo” o cualquiera de los frecuentes apodos con que se nos llama cuando no estamos escuchando.

Otro rasgo de la cultura urbana es que, se mueve sigilosamente y aparentemente muy callada en medio de las pequeñas aldeas que llamamos colegios con pequeños saltos esporádicos, un *piercing* (arete que usan los adolescentes en cualquier parte del cuerpo, preferiblemente el ombligo o la lengua), una ombliguera o un mechón o trenza rubia que cae en un pelo negro rapado por pedazos. Así, ésta espera emerger en cualquier momento con toda la fuerza de que es capaz, en medio de la famosa semana cultural que realizan algunas instituciones para poder permitirle asomar la cabeza, eso sí teniendo presente no interferir demasiado con las otras actividades académicas. Pues, es allí y solo allí, donde puede mostrarse totalmente y sin reservas a través de sus propios productos, ya sean en plásticas o escénicas, guardando siempre su compostura hasta que se le vuelva a abrir el espacio el año siguiente, de nuevo para asomar tímidamente su cabeza y como es típico en ella, luego mostrarse toda y arrastrar a su paso con todo el orden establecido hasta el momento.

En esta bella aventura, sé que mis compañeros y yo nos hemos llevado varias sorpresas. Mi primera sorpresa es el observar cómo la cultura no esperó pacientemente hasta la famosa semana cultural, sino que afloró con todo su esplendor y belleza en medio de cada una de las paradas en las que estuvimos. Con su majestad, con su realeza, con su frescura y su dulzura, ella se presenta en algunos lugares al principio, en otros al final y en otros en medio de la visita con música cuidadosamente elaborada con el ímpetu y la improvisación del rap, de pronto con el reencuentro de la tradición folclórica que está viva o con la

actualidad de los ritmos populares que se escuchan a través de los medios masivos de esta aldea más grande que es nuestra ciudad.

1.9. La búsqueda de fantásticos tesoros escondidos

Desembarcaste como yo en medio de una isla desconocida, yo te invito a recordar el viaje conmigo, porque yo viajé primero, espero que mi experiencia pueda ayudarte en esa búsqueda de tesoros nuevos para ti y para tus estudiantes.

Viajé en una barca grande que se llama CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe) junto con otros maestros que, como tú y como yo, querían explorar algo más, algo nuevo, algo que le quitara la rutina al lugar donde usualmente trabajamos. Viajé con 38 estudiantes de grado octavo de un colegio urbano de Bogotá para buscar tesoros de escritura creativa. La experiencia estuvo planeada para varios meses, pero con ellos solo dos meses, con dos horas de intensidad a la semana.

En el camino tuvimos que detenernos muchas veces, en medio de las rutas que tomamos, pero para llevarte en el trayecto, te contaré tres de los recorridos dentro del viaje y la experiencia que nos dejó.

El primero, fue al comienzo cuando llegué con mi maleta. El segundo, cuando compartí mi equipaje con otros y el tercero, lo que aprendimos allí. En medio del viaje aprendimos cosas, muchas cosas, es mi deseo al compartírtelas para que te ayuden a ingresar a tu propia isla, al lugar en el que por tu voluntad quisiste crecer y ayudar a otros a crecer también, con una nueva visión para que encuentres tus propios tesoros y ayudes a otros a encontrar los suyos.

1.10. Con mi maleta en la entrada de la isla

La idea era llenar más la maleta con las cosas y objetos que encontrara en la isla, eso es lo que usualmente hacemos como maestros, entonces cargamos la misma maleta, pero aún más pesada, uno de los tesoros que encontré fue que no se trató de llenarla más, sino de desocuparla para llenarla con lo necesario y hacerla más ligera, más fácil de llevar. Aunque más ligera, tengo claro que el desarrollo del pensamiento creativo es importante en todas las áreas, no solo en arte por lo tanto se convierte en un imán para mí aquello que contribuya a desarrollarlo, es como una gran piedra preciosa que llama mi atención en cualquier lugar en donde me mueva. Esa piedra brillaba a lo lejos, a kilómetros de distancia, en este curso y hacia allí corrí porque brillaba sin cesar llamando mi atención.

1.11. ¿Cómo son mis pequeños viajeros?

Escogí un grupo con quienes compartir la maleta y con quienes viajar: 38 estudiantes de grado octavo de un colegio urbano en la localidad 11 de Bogotá, Colombia, llamado Aníbal Fernández de Soto. Los escogí por el mismo deseo de búsqueda que manifiestan todo el tiempo, están ávidos de explorar, cosa difícil de encontrar en la escuela de hoy. Aun así, no fue fácil invitarlos a hacer este viaje, por el equipaje que ellos también querían llevar y por considerar que esos viajes se hacen en otras materias, no en la que compartimos en nuestra isla, a la que regresaríamos más temprano que tarde, y donde enseñaríamos lo que encontramos. Los estudiantes con los que compartí mi viaje y mi equipaje, son pre adolescentes entre 11 a 14 años de edad.

Ellos, están ávidos de aprender, de explorar, son inteligentes y buenos al compartir con otros. Lo digo porque los conozco hace tres años, cuando hemos compartido en el ámbito de la danza y el teatro, que es la disciplina en la que trabajo y que es netamente colectiva.

Como cualquier maestra que se respete, yo fui primero a explorar, fue fascinante cada tesoro escondido que encontré. Ellos no supieron a dónde fui, solo me esperaron en sus barcas, dando tiempo al tiempo para ver qué era lo que les traería para ellos comenzar su propio camino, algunos solos, otros de dos en dos y la mayoría en grupo.

1.12. ¿Cómo es la isla a la que regresaré después del viaje?

Esta isla o colegio, podría ser de estrato medio o bajo. Como cualquier otro colegio es bien particular, es un lugar relativamente pequeño, solo hay dos o tres cursos por nivel y en el caso de octavo es único y más adelante en el transcurso de la narración entenderás que tan único es.

Está situado en la localidad once de Suba, en la ciudad de Bogotá, el énfasis del PEI está estacionado en dos grandes columnas que lo sostienen y le dan vida. Una de ellas es la educación para el trabajo con énfasis en gestión empresarial y la otra es construcción de valores, que por supuesto es válida para cualquier individuo sea cual sea el oficio que desempeñe en la sociedad.

Por ser un colegio pequeño, la comunicación es muy veloz, sería bueno, pero no lo es tanto en la mayoría de los casos, ya que con la misma facilidad con la que vuela un pájaro de flor en flor colaborando a la polinización, se llevan mensajes un poco contaminados de un lado a otro, tanto buenos como malos, que se multiplican como las flores y la maleza simultáneamente, por lo tanto, la comunicación es no muy asertiva.

Este colegio, lo caracteriza un entrañable arraigo por parte de docentes y estudiantes que se hicieron aquí o que llevan muchos años en él. El relevo solo se lleva a cabo por retiro casi forzoso de sus maestros, lo que hace un poco difícil la adaptación del docente nuevo o de estudiantes que no vienen de la primaria, sino que se anexan en el transcurso del bachillerato. Igual sucede con los estudiantes que luego de ser padres de familia, llevan a sus hijos allí o generaciones de hermanos, primos etc. quienes pertenecen al barrio o barrios cercano en su mayoría. Por ser un colegio oficial ubicado en un buen barrio, los niños y jóvenes tienen un nivel socio cultural que pertenece al estrato 2 y 3, que demanda un trato particular de estratos 6 y 7 en su defecto, que péndula entre alto y bajo según la conveniencia tanto de padres como de estudiantes.

Ahora bien, hablando ya del trabajo académico, aquí, la escritura y la lectura ha estado estrechamente ligado con el área de humanidades y se ha hecho una labor casi titánica para motivar y desarrollar el trabajo en esta área con avances significativos en cuanto periódico, poemas, narrativas, en nuevos lenguajes (video, radio etc.) además del desarrollo de un proyecto extraordinario de lectura que involucra todas las aéreas y niveles del colegio pero que, inicialmente involucraría el ciclo 4 y 5.

Capítulo 2

2. Procesos y productos artísticos

Con el permiso respectivo de mi jefe inmediato y en vista que el maestro de relevo en mi propia aldea no llegó, procedí feliz mi viaje, aunque retrasado hacia el colegio Simón Rodríguez, aldea distante de la mía, pero que yo ya conocía puesto que es distrital.

En ese entonces, estuve por algún tiempo como judía errante por los colegios distritales de Bogotá, con un nuevo título bajo el brazo, me llamaban Maestra Interina, término con el que se designa en cuarto semestre a los maestros que cooperan cuando otros se embarazan, estudian en el exterior o se accidentan. De esta forma, estos maestros pueden trabajar reemplazando desde 1 ó 2 días hasta 6 meses o más. Aunque yo igual seguía siendo maestra.

Como siempre, es grato volver a reconocer en las sonrisas de los amigos, de los compañeros, de los alumnos, además porque este colegio es experto en establecer buenas relaciones junto con el espíritu investigativo y de crecimiento personal que se respira por todo el aire en medio de las aulas, el patio y los baños. El deseo de acoger a todo el mundo y de ir a la vanguardia, no se hizo esperar.

Todo muy bien organizado, los momentos delimitados. El no poder llegar a tiempo me impidió ver algunos momentos claves, pero estuve presente para observar con atención mi misión, aunque por aquello del promedio o porcentaje que exige la Secretaría por Institución, no quedan ya muchos maestros con especialidad en el área. Los sobrevivientes de aquel remezón y una maestra de español toman la batuta para el espacio cultural que en este lugar se presentó poco antes de finalizar el evento. Con una muestra de artes escénicas, cabe anotar que no solo de esta institución sino de varias escuelas circunvecinas del lugar, en el aula múltiple y en una de las aulas se acogió la muestra de artes plásticas.

Pastel, óleo y carboncillo tienen su máxima expresión y creatividad en las manos de los muchachos que orientados por su maestra Gilma, exponen con seriedad y honestidad, pero con la sencillez propia del que cree que está en proceso y del que aún no se asume como artista para mostrar sus trabajos. A pesar del continuo impulsar de la maestra de artes,

primero en la orilla hacia el proceso de subir la cuesta y luego para que los polluelos extiendan sus alas y vuelen libres por el aire en medio del cielo gris de los que creen que al decirles continuamente que no pueden asumirlo como una opción de vida, sino como un pasatiempo más, pueden cortar sus alas e impedir que vuelen alto, tratando de tenerlos aferrados al piso que es la realidad.

Con el picotazo de una mala nota, a veces con la palmada en la espalda que ellos sienten como una caricia de mamá ganso, los maestros y los alumnos siguen volando juntos en medio de vientos y corrientes disímiles para alcanzar poco a poco sus metas, que se ven reflejadas en sus muy buenos productos artísticos.

Qué decir de la parte escénica, la danza expresada a través del baile popular urbano, en ritmo de rap interpretado por los alumnos de la escuela y sin problemas de coordinación en la coreografía que fluye en la libertad que solo pueden dar esos pequeños bajitos con ojos grandes y papel de chocolatina en los bolsillos.

La inhibición no se presentó en medio de seis adolescentes, que igual a Shakira, movían sus caderas y sus brazos con una pañoleta anudada en la cintura, recordando tal vez su ancestro español que a su vez no niega su influencia árabe y que ellas sin saberlo, creo, evocan con personalidad e identidad.

Luego el teatro hizo su entrada a través de la orientación de Raquel, maestra no de teatro sino de español, quien, junto a sus alumnos nos recordó el origen del nombre del barrio en donde se encuentra el colegio: “Chapinero”. La evocación histórica da identidad a los muchachos, ya que ni ellos ni nosotros conocimos nunca al zapatero que hacía los famosos chapines, tampoco conocíamos los zapatos, pero con ese lenguaje simbólico abstracto del teatro, casi podíamos verlos y tocarlos.

En este bosque de cemento, lleno de colores y formas distintas, surgen ya no solamente en el amanecer o el atardecer las voces, cantos, ritmos y sentimientos de pájaros con pantalón, de turpiales con falda de cuadros distintos y mágicos, sino que parecen en medio de las puertas de las salidas de los salones, o furtivamente en la esquina del patio del descanso de las instituciones. Entre las guitarras y unas pocas voces, cantan a la realidad con la rebeldía propia del joven que quiere cambiar el mundo o tal vez acompañada de ruidos extraños emitidos sin más instrumento que la boca y las manos, trascendiendo entre el alma, el cuerpo y el espíritu de propios y extraños (expresión urbana contemporánea de poesía musical o rap).

2.1. El cuerpo está hablando desde pequeño. Los pequeños críos.

En las localidades 1 y 11 de Chapinero, Usaquén y Suba, se encuentra un especial crecimiento de cierto tipo de aldeas que se especializan en desarrollar integralmente a los hatos de las especies recién paridas, es decir, de esos pequeños cachorros, avernos, aguiluchos, ovejitas, polluelos, etc., que acaban de dejar su seno materno y que comienzan su camino en medio de la selva.

Esas aldeas, grandes unas, pequeñas otras, se llaman jardines o preescolares, que en términos generales tienen la misión de sembrar bases para que estos pequeños puedan desarrollarse como es debido, no solo en las aldeas más grandes o colegios, sino en la vida misma dentro de la selva. Entre pre escritura, pre matemáticas, pre danza, pre música, pre vida, ellos

andan como pez en el agua, conociendo, dimensionando, preparándose para vivir en sociedad.

En este contexto, algunos de estos jardines enfatizan el desarrollo de estos pequeños examinando todo su proceso intelectual desde la dimensión axiológica, valores como la responsabilidad, la solidaridad, el respeto, etc., son el pan diario (María Auxiliadora y Horizontes). Otros por el contrario apuntan su querer hacer al proceso lecto-escritor (Buenavista y Horizontes), algunos en el área de investigación pedagógica (Buenavista, Rochester y Gimnasio Magín) o científica (Gimnasio Campestre y Rochester). Otros, como la Escuela Pedagógica experimental, EPE, (vía a la Calera), y El Librito Encantado, apuntan a trabajar todo junto (investigación, ciencia, ecología y arte desde los proyectos ya sean de aula o transversales) Pero todos desarrollando desde el PEI o el proyecto de aula los “Pre” correspondientes, que finalmente son las bases de un edificio académico bien construido.

Continuando con nuestro viaje, mirándolo con lupa y con detenimiento en cada una de esas aldeas, se observa un gran incremento de la expresión libre del movimiento y la creatividad, parece que finalmente se ha comprendido que estos pequeños aprenden a través del movimiento y la lúdica.

Aun así, el arte aparece más en lo plástico que en lo escénico, ya que esta última expresión se ve someramente a través de rondas que incorporan la música, el canto y los movimientos corporales, pero que solo en muy pocos casos, dichas expresiones están unidas con el proyecto pedagógico de aula. Como ejemplo, el Instituto Pedagógico con su proyecto “Los ositos”, el Centro Educativo Distrital Buenavista con “La Creación” y El Librito Encantado con sus proyectos de aula que se ven reflejados durante todo el proceso pedagógico. Pero, continúa aún presente un énfasis de los “actos bonitos” de los “niños chiquitos” que parecen desconocer el valor del arte escénico para desarrollar procesos cognitivos, comunicativos y sociales de estos pequeños, pero grandes artistas.

No así en lo plástico, ya que dichas expresiones que desarrollan toda la motricidad fina, parece que tuvieran una exposición permanente en los preescolares, sea desde el reciclaje ecológico hasta la creación de velas, portarretratos y grandes obras en acuarela, pincel, crayola, etc.

Por otra parte, los maestros de arte en la mayoría de los jardines son las multifacéticas maestras de Preescolar, aunque esto poco a poco ha ido mostrando un cambio y ahora se contratan dichos maestros por horas, pero aún con el fin específico de montar algo lindo y ordenadito para el día de la familia o la clausura. Ahora, la famosa identidad cultural que se pretende incrementar desde la niñez, pero que solo se ve como un pálido reflejo con niños de 3 a 5 años vestidos de colombianitos moviéndose sin saber de dónde

y porqué en rondas y filas, pero sin conocer el sentido real de lo que es una cumbia o un torbellino, ya que dentro de su proceso cognitivo apenas si están reconociendo su corporalidad, por lo tanto, esto se reduce a seguir a su maestro que al frente o con un pito les indican lo que sigue en la coreografía.

Aun así, los talentos innatos obviamente sobresalen a pesar de las presiones de directivos y padres de familia. Los maestros de arte saben que con mucho más trabajo tienen la madera perfecta para construir vigas fuertes que sostendrán, más temprano que tarde, toda una sociedad creativa y solidaria que cambiará poco a poco el ritmo actual de su propia selva.

2.2. ¿Cómo hacer para que el cuerpo lea y escriba? ¿Cómo hacer para que escribamos? ¿Por qué ir a esta isla fantástica?

Quiero partir primero por mi propia experiencia. En el colegio donde estudié desde preescolar, Colegio Nuestra Señora de La Consolación, un grupo de maestras pilas se hicieron la misma pregunta que nos hacemos hoy otros maestros pilos y que nos tiene fascinados.

Ellas se hicieron la pregunta del millón (estoy hablando como 40 años atrás (1969), yo estaba empezando pre kínder... ¿Por qué las niñas no escriben, ni les gusta?, ¿Qué hacemos para que escriban? Entonces decidieron hacer un experimento con nosotras, nos permitieron escribir todo, todo..., lo que sentimos, creímos y pensábamos. Se dieron cuenta que detener el fluir de la escritura, pensando en cómo escribir bonito, lejos de animarnos, nos deprimía, así que tomaron una decisión arriesgada: que escriban, solo escriban sin pensar

en ortografía, en grafía, y todas esas fías, que si con letra pegada o despegada, que si con azul y rojo etc. Nada, dejémoslas que escriban como quieran, la ortografía la aprenderán más adelante. Fue bueno para algunas personas como yo que sufrimos de dislexia, eso nunca fue impedimento para mí. Pero la ortografía si fue un error garrafal, porque como hubo niñas que la aprendieron juiciosamente con el tiempo, como ellas se lo propusieron, hubo otras como yo que nunca la aprendimos ¡Aleluya por el Word del pc que me salvó también de la cadena perpetua a la que estaría sometida por mi dislexia y mi falta de ortografía!

Por este motivo, pude ser condenada, por invertir las letras y los números o por la ortografía, que me avergüenza 40 años después, pero estoy aquí escribiendo feliz, me da un poco de temor entrar al chat y que vean como invierto letras o me las como, y ni les muestro mi letra de cómo tercero de primaria. Aun así, estoy aquí, porque en algo si acertaron mis maestras, me encanta comunicarme a través de la escritura, me encanta escribir, me encanta estar con ustedes y aprender de ustedes y quiero que mis estudiantes estén allí produciendo sus textos felices, sin temores, ni dolores.

Pues, los problemas más grandes que encuentro son la falta de deseo que está encadenada a la falta de esperanza en mis estudiantes, la falta de propósito, de proyecto de vida, la falta de deseo de soñar e imaginar, lo que les corta las alas y les pone grilletes no solo a sus pies sino también a sus letras y sus voces. “Si ni sé para qué estudio, ni para qué bailo, menos para qué escribo”, es el común denominador de todos nuestros jóvenes. Solo lamento que muchos de ellos no tuvieran la suerte que tuve yo en preescolar y primaria con aquellas maestras que se arriesgaron aun a pesar de la corriente.

La esperanza está en nosotros los maestros, como dijo un amigo de mi hijo una tarde de domingo en el comedor durante el almuerzo: “que los maestros no dimitan es lo único que la sociedad necesita”. Y yo lo creo y lo alimento cuando veo a grupos de maestros como estos que están aquí.

2.3.¿Cómo hacer para que leamos y escribamos? Los derechos imprescindibles del lector

El texto los derechos imprescindibles del lector, dentro de la obra llamada “Como una novela” Pennac, (1992), solo me hace ir al pasado para recordar los libros que he leído o dejado de leer, que he dejado a mitad, que he olvidado en la estantería de mi biblioteca o que he vuelto a releer años después. De alguna manera, me recuerda mis tardes de internado cuando en el tiempo del receso de estudio corría a refugiarme en la biblioteca, por negarme a ese deseo de las monjas de concentrarnos a todas en lo mismo y en las mismas (siempre con la mejor intención) para bordar y/o tejer, menesteres que hacía con bastante dificultad por ser bastante torpe en aquello que la gente llama motricidad fina y la concentración que requiere el punto y la cadeneta y el picoteo de cualquier página de Selecciones suplía a la perfección. Cada vez más logro enamorarme de la lectura, eso sí, de libros o textos cortos y cayendo en bobadas de las que habla el texto, sin duda, pero atrapándome a sus grilletes para luego sumergirme en los cuentos cortos de Edgar Allan Poe, que sabían erizarme la piel o leyendo historias de la gente que el amor curaba y muchas cosas más que Ana María (la bibliotecaria del colegio) me pasaba con los ojos muy abiertos y con la concebida palabra mágica... ¿ya terminaste?

Claro, ella ignoraba que yo leía rápido allí solita, sin que nadie me mirara o escuchara mi tartamudeo y lentitud que solo se presenta cuando leo en público o percibiera como me sudan las manos cuando cualquier profesor o persona me pedía que leyera en voz alta. Ahora recuerdo mi sufrimiento cuando me pasaban los versitos de la novena navideña, que, de no ser por los buñuelos, la natilla y los juegos, jamás de los jamases me permitiría volver cada dieciséis de diciembre a la casa de cualquier vecino. Menos mal los niños olvidan pronto y la navidad siguiente estaba allí pidiendo en mi corazón el milagro del niño Dios: que se acabaran los versitos antes de que el pequeño libro llegara a mis manos sudorosas. Eso sí, el nana nanita nana me lo cantaba y hasta bailaba feliz con la pandereta, situación que se atenuó con el tiempo pero que no se ha ido del todo. Aún ahora, no leo en público ni siquiera lo que escribo.

Pienso, que los derechos del lector son como los derechos imprescindibles del escritor, son derechos inmutables intransferibles y por alguna razón, también me remontan al pasado para pensar... cuando empezó mi gusto por escribir, creo que comenzó también por la misma época o antes, tal vez desde siempre o lo descubrí después, cuando no lo estaba buscando, como descubrí mi vocación de maestra que estuvo siempre allí pero que yo no lo sabía. O tal vez, nació detrás de ese deseo absurdo que me acompaña desde niña de expresarme de diferentes maneras: la música, la danza, el teatro, la escritura y la lectura solo son otras formas de decir lo que llevo dentro, otra forma más de comunicarme.

En el texto antes mencionado, los derechos del lector de Pennac, (1992), el autor plantea cosas que la escuela no. Habla de las falencias que cometemos al interior de ella y la necesidad de permitir que la gente se acerque a ella, sin misterio y con absoluta libertad. Me

gustó cada planteamiento y cómo el autor la esboza también de la misma manera, ligera pero muy profunda, como debe ser el acceso a la lectura y toda la riqueza que expresa.

Como te contaba, mi maleta estaba a reventar para mi viaje a aquella isla, pues ustedes saben que cuando uno viaja se encarga de rellenarla y de buscar cosas que puedan servir y yo no era la excepción. En esta ocasión, mi maleta estaba llena de ideas preconcebidas sobre la lectura y la escritura y lo primero que tuve que dejar por el camino fue la idea que cualquiera puede escribir, pues pensaba que este privilegio es para pocos, pero por el camino descubrí que cualquiera puede hacerlo, pues no todos nacemos como brillantes escritores, sino que muchos se descubren a sí mismos en el transcurso de su vida, fue mi caso.

Ahora bien, en nuestras propias islas tenemos el privilegio de ayudarles a esos escritores en potencia a descubrirse hasta que encuentren su propia voz y vean la escritura como una forma de comunicación, su función social y cultural, como lenguaje, esto entró perfecto en mi maleta ya que había sacado lo anterior.

Continuando con mi viaje, en la medida que me sumergía en el mapa de navegación que me indicaría el camino por donde debía ir, que era el mapa que otros antes que yo construyeron y que llamaremos para este caso “teoría”, me sentía inspirada, me surgían ideas mientras lo leía. Claro, la teoría siempre nutre, pero también coexistían dos sentimientos, uno es dejar salir esas ideas y ser más arriesgada, y el otro es “Dios no hago nada a pesar de trabajar incansablemente”. En fin, eso es lo bonito cuando uno se da la posibilidad de conocer otras experiencias de gente que hace cosas bellísimas. Esa confrontación, aunque sea confrontación, es buena para crecer como docente y como persona.

Entonces, llego mi primera parada, la sugerencia de los dueños del mapa era desocupar la maleta completamente y escoger diez elementos que te servirán en este viaje y en otros, elementos con los que les puedas ayudar a viajar también a otros. Eran muchos los elementos, yo quería llevármelos todos, pero este viaje te enseña a tomar decisiones y ser puntual en tus escogencias, así que debí escoger algunos que me parecieron importantes y que hoy te comparto; espero te sirvan para este viaje y los venideros, así como me sirvieron a mí:

¡Por favor no olvides! Que la escritura debe tener un sentido y significado para ellos, que la escritura tiene varios objetivos y uno de ellos es la comunicación, que otro de ellos es la construcción de conocimientos, en la forma, pero sin que lo expliques como tal, usa lo que sea que permita que el mismo descubra las necesidades que tiene el texto (no se entiende, falta algo, eso está repetido etc.), de esa manera podrás darle el nombre técnico de lo que aprende por sí mismo y lo entenderá más fácil.

Nunca le taches los errores. Pídele que él mismo lo corrija al leerlo una y otra vez, una y otra vez hasta que se sienta a gusto con él, una vez él diga me gustó, tú como maestro le dices “pero yo creo que te falta tal” para dejarlo producir en libertad.

También debes permitirle que otros le lean. Así escuchará otras voces y opiniones que no son necesariamente las del maestro.

Usa elementos cotidianos de sus vivencias. Eso se llama el contexto socio cultural, que es otro de los elementos claves para la escritura. sé que siempre lo haces, o más bien, que tú como yo lo hemos intentado algunas veces, solo que hay darle objetivos claros que

nos permitan aprender haciendo y entendiéndolo (a quién va dirigido, qué es ¿una revista? ¿un cómic? ¿una crónica? ¿un cuento? ¿una carta? ¿qué es?).

Déjalos fluir en ideas para luego planear el escrito. Individual y colectivamente dependiendo del ejercicio.

Para hacer que produzcan debes proponerles un resultado final. No es escribir por escribir sin objetivo final, sin propósito, sino que se debe tener como meta una publicación final de todos, un concurso, algo.

Procura que no desfallezcan en su primer intento. Trata de tranquilizarlos diciéndoles que un escrito se escribe muchas veces, no siempre sale a la primera vez.

Tan importante es lo mío como lo tuyo. Incentiva el respeto del trabajo tanto individual como colectivo y llena la maleta de estos aprendizajes.

Ahora, continúo mi viaje:

Compartiendo mi nuevo equipaje con otros. Llegó un momento crucial en esta isla, después de viajar por mapas, (teorías y teóricos), después de poner en práctica esas mismas teorías, de entender su pensamiento y plasmarlo también en el papel, de encontrar mis propios tesoros y mi propia voz. Nos llegó otro nuevo mapa, que nos indicaba dos viajes más, uno para encontrarnos con otros y empezar a buscar ya no solos sino en equipo aún más tesoros y otro para entregar en nuestras propias islas esos nuevos tesoros que buscaríamos, planearíamos y ejecutaríamos en conjunto para nuestros propios viajeros que nos esperaban en sus barcas ansiosos por viajar.

Érase una vez un escrito planeado que se encontró con la realidad del aula y la escuela.

El proyecto que diseñe para el curso se llama **“Creando desde lo fantástico”** y consiste en el desarrollo de la escritura creativa a través de cuentos cortos de mini ficción para estimular la lectoescritura de nuestros estudiantes en los ciclos 3, 4 y 5 del colegio Aníbal Fernández de Soto.

Sabiendo por supuesto, que cada colegio y cada estudiante tienen características propias, no solo de su contexto sino de sus edades, que seguramente en algunos momentos los identificará, separará y distanciará, pero en muchos otros los acercará por encontrarse reconocidos en sus sueños, anhelos y dificultades, así podrán compartir con los otros. Ese era un sueño que, por el escaso espacio para la implementación y los inconvenientes presentados, sobre todo de tiempo, no nos permitió evidenciar como lo planeamos, ya que en nuestra experiencia teníamos claro que era un proceso, pero pensamos que tal vez un poco más corto.

Dentro de este proyecto, uno de los mayores propósitos era acercar a los estudiantes a la escritura de una manera agradable, a través de cuentos cortos de mini ficción, (cortos, por la caracterización que tenemos de sus edades y las realidades que evidenciamos todas de ellos en el aula, frente a los escritos largos y la idea que tienen ellos de los mismos), donde jueguen con el escrito, construyan otras realidades y afiancen conocimientos incrementando la creatividad.

Otro propósito, era recrear la narrativa como base de la escritura literaria, conociendo la importancia de ésta, a través del cuento de mini ficción y su gran carga de

fantasía e imaginación que, junto con sus circunstancias actuales, tal vez, solo tal vez, podría llegar a cambiar algunas realidades presentes en sus vidas y en la escuela.

Además, brindar espacios para el intercambio grupal y la socialización de las creaciones creando procesos escriturales que incluyeran la revisión y reescritura de los cuentos cortos. Era otro de los propósitos para desarrollar ese proceso escritural colectivo que implicaba mucho más tiempo que el del trabajo programado, más de las secciones, uno dice “es para una sesión de trabajo, una clase”, pero resulta que se requiere más tiempo porque es un proceso al cual no estamos acostumbrados y porque hay que privilegiar la profundidad sobre la extensión de conceptos. Entonces, preguntas y dilemas a resolver surgen: ¿es mejor correr, acabar pronto o desarrollar el proyecto como en verdad queremos?, ¿es solo por cumplir con metas, un requisito o en realidad por cambiar la forma de escribir en la escuela? No sé, me quedo pensando...

Así, pusimos unas etapas cortas pero bastantes, veinticuatro, entonces sabiamente y muy suave también nuestro tutor o capitán de la travesía nos dijo: “por favor, piensen en los tiempos, les sugiero que los bajen a la mitad”, y decidimos bajarlo a doce secciones en las que nuestro plan a seguir fue:

En primer lugar, una sensibilización frente a la escritura creativa y explicación del proyecto, eso se logró fácilmente y la idea de intercambiar con otros muchachos de otros colegios les pareció interesante, los entusiasmo.

En segundo lugar, se desarrolló la piedra en el estanque y como quería relacionarlo con la clase, pues fue interesante la lluvia de palabras que surgieron, como tradición, folclor, cultura; hasta allí íbamos perfecto, la cantidad de juegos de palabras también se amplió al

máximo, pero luego llegó un lío no programado, cuando empezamos a trabajar algunos antónimos de esas palabras, entonces un antónimo para cultura o para tradición, demoró mucho, ni yo podía dar una pregunta de anclaje que nos desestancara. Era más fácil un antónimo de lluvia, frío, etc., pero ¿tradicción? ¿cultura? ¿indígena? Comencé a trabajar contrarreloj porque además empecé muy tarde con la implementación, por la programación de los foros institucional, local y distrital.

Otro ejercicio interesante fue lo que sucedió en cuanto al binomio fantástico de Rodari y Gianni, (1973-2008), del cual aprendí la manera de unir y crear historias a partir de palabras o imágenes totalmente distintas o distantes, realmente fue un reto y dije: “esa no me pasa de nuevo, esto lo haré más libre, sin centrarlo en la clase de danzas, cualquier cosa, que la lluvia de ideas del cuento sea más libre”, pero entonces, quería quedarme y quedarme y sonaba ese timbre horrible que me hacía sudar las manos, entonces tuve que detenerme y decidir “correré para alcanzar o lo haré con calma y me lo disfrutaré”.

Este curso tiene una particularidad, es de degustarse, saborearse, como quien se come una buena comida, de analizar, de pensar, de reevaluar conceptos, de disfrutar, y entonces tomé la decisión “me lo disfrutaré y haré que ellos lo disfruten como yo”. Cuando empecé, hace algunos meses, me gocé cada tarea así fuera rápido, por tanto, quiero que lleguen al cuento como llegué yo, aunque manejando tiempos rápidos pero feliz, esa es la idea inicial y lo haré de esa forma así no alcance a terminar a tiempo.

Ahora bien, para enseñarles a construir el texto de una manera poco convencional, uno de los talleres era la creación de la escritura desde la parte de la sensibilidad corporal, como es lo mío pensé que no tenía problema porque en lugar de hacer los talleres de

sensibilidad corporal de nuevo, me dije, recordarán lo que hicimos con las frutas y el tacto por lo que escribirán fácilmente pero ahora con un poco más de sentido, no dando cuenta de lo que sintieron solamente, sino además pensando en el cuento.

Pero, no fue como yo pensaba, así, una pregunta me bajo de las nubes de un sopetón: “Pero, profe...”, dijo Barrios con sus ojos negros, abiertos e inteligentes que lo caracterizan, “pero escribir lo que ya escribimos en los cuadros conceptuales y lo que sentimos hace algunos meses no funciona, yo ni me acuerdo que sentí”, y yo dije “pero porque no, es fácil, solo lo recuerdan y ya, o en su defecto, miren lo que escribieron en los cuadros de lo que sintieron y lo reescriben pero con más sentido, pensando en el cuento”, “ah no, que aburrido” dijo Tibocha, con un coro que sentí como altavoz en el corazón, “así qué mamera” dijo la mayoría. Entonces, yo medio paralizada dije dentro de mí: “si les repito la clase para que escriban fresco ya no tendrán la capacidad de asombro que necesito porque ya saben qué se hace con las frutas y las cosas del tacto”. De nuevo quieta y mientras pensaba qué hacer, el timbre, que en este caso me salvó y me dio un tiempo para pensar en resolver el problema, una semana exactamente.

Mientras el tiempo pasaba, esa noche con los ojos contra el techo dije: “nada, lo hago pero con el oído y el gusto en la próxima clase y asunto arreglado”, pero cuando estaba dispuesta a hacer el trabajo, entra el niño auxiliar de coordinación, golpea en la puerta del salón de danzas, en sus manos un paquete de circulares que debo entregar a los estudiantes, cuando las veo antes de entregarlas leí: entrega de notas a padres de familia el día... ¿Cómo? pero si ese día tengo clase con ese curso, otra semana perdida y es mi último plazo para hacer el trabajo ¿qué es lo que se está confabulando para que no pueda terminar?

Las actividades restantes del proyecto las agrupe para acortar tiempos, una de las actividades es “¿qué pasaría si...?”, la cual planeo hacerlas por grupos, para acortar tiempos. Con esta metodología, está a punto de aflorar la palabra colectivo que es la clave de todo el proyecto.

Así las cosas, me dispongo a esgrimir todas mis armas pedagógicas junto con las dadas por el curso que son nuevas, las cuales las manejaré mejor con más adiestramiento, pues soy experta en aprender a manejar armas nuevas porque salen de cualquier esquina, en cualquier momento, en los noventa minutos que tiene una clase. Como sé que me queda poco tiempo y no tengo sino esa semana, no puedo pedir horas porque trabajo con una nueva modalidad de jornada (que no tengo ni idea quien se inventó) que se llama global, tres días por la mañana y dos por la tarde que no me permite pedir horas a mis compañeros.

De repente, ese dolor de cabeza que me aparece ahora recurrentemente cuando estoy preocupada me retumba más y más, las pastillas que usualmente tomo no lo aminoran, pasa un día, pasa el otro con sus noches y no disminuye entonces voy al médico y decide incapacitarme cinco días por algo que se llama cefalea tensional que es muy usual en los maestros, dice el doctor.

Entonces, cuando ya estaba dispuesta a renunciar y desistir del curso en la penúltima fase, qué tristeza, una llamada inesperada me devolvió la esperanza, tenía una última oportunidad, una semana más. Y allí estoy, a la mitad de un magnifico curso donde la planeación se encuentra intempestivamente con la realidad de una escuela y una maestra común y corriente de Bogotá y que me obliga a pensar: ¿Cuándo por fin acabará la ficción de la realidad? ¿Cuándo será que la planeación se encuentra con una realidad esquivada y

enemiga, que lejos de ser su amiga le niega la posibilidad de ser? ¿Cuándo será que le dará la mano para caminar juntas por los pasillos, salones y patios de la escuela, para divertirse juntas, para dialogar, para hacer algo por la escuela que tanto las necesita, para al menos respetarse y dejarse vivir?

Por ahora, creo que los alcances se verán cuando pueda finalizar el proceso completo, mientras tanto el futuro se ve prometedor con algunos avances, claro que eso se sabía ya, pero pienso que, si se logra implementar y alimentar aún más con la realidad y el tiempo de lo cotidiano, este es un trabajo que vale la pena implementar, aunque creo que se debe hacer con más calma y tranquilidad para poder disfrutarse.

Como ya hemos visto, mis aprendizajes los he narrado en el transcurso del escrito, espero que puedan ser evidentes mis vivencias en estas pocas letras, agradezco la oportunidad de conocerlo e implementarlo aun a mi ritmo para beneficio de aquellos que, como yo, cada día se descubren como escritores cotidianos de vivencias y de vida.

En el proceso, fue muy difícil seleccionar, sé que suena a frase de cajón, pero realmente fue difícil, no me había dado cuenta lo complejo que es para mí descartar cosas cuando veo el esfuerzo del proceso por encima del producto. Se pedía uno, yo envié 7 de cada uno, tal cual los muchachos los produjeron, pero de todos escogeré dos que fueron producidos por el mismo grupo que era mixto, una niña y cuatro niños, ellos no escogieron solo una idea, sino que escribieron sobre las dos ideas planteadas. Las ideas planteadas en el taller “¿Qué pasaría si...?” planteado en dos escenarios: (Diario de Campo Lozano, 2009) (Universidad EAFIT, CERLAC,Secretaria de educacion , 2009)

- En la final de micro futbol del colegio está jugando 801 y 900, pero de pronto el balón de micro, decide que no quiere ser más balón sino cantante de punk.
- Llegan ustedes a clase de danzas, al entrar encuentran que el salón está convertido en una nube y la maestra está convertida en un águila que no quiere dictar clase sino llevarlos a viajar por el mundo.

¿Qué pasaría si...? En un colegio lejano llegara un profesor muy extraño y en su salón de clase todo fuera muy raro, aunque desde afuera todo se viera normal. Dentro, todo empezara a cambiar, todo se tornara blanco y esponjoso como una nube suave de algodón flotante, entra el profesor y empieza a cambiar, parece que se pone un disfraz y luego empieza a flotar, los estudiantes asombrados se empiezan a preguntar ¿qué sucede? y todos comentan: “parece el cielo”.

Pero después de un rato se vuelve el infierno y vuelven las preguntas ¿qué le sucede al profesor?, ¿porqué empieza a cambiar?, ¿porqué empieza a cambiar por montón?

La clase se torna angustiada ya que el profesor desapareció y nadie sabe a dónde se fue o porque se perdió y después el profesor se les olvido y empezó una fiesta y un gran parrandón. ¡Oh no! ya apareció el profesor, en diablo se convirtió y a todos los niños castigo. Ya está a punto de terminar la clase y los niños no saben qué hacer, la campana está a punto de sonar, todos los niños se empiezan a alegrar, la clase más divertida se convirtió en un horror ¡Oh, por Dios! ¿Cómo sucedió? Los niños no quieren volver a la clase porque tienen el temor de que el profesor en monstruo se vuelva a convertir y solo les enseñe a huir. Fin.

En el colegio Anfeso hay un campeonato en el cual la final se está realizando, Santiago es el arquero y Cristian el delantero, Camilo va en defensa y el resto ya verá en qué

juega, pero eso no importa el balón se convirtió en persona y empezó a pegarle a los que antes nombré y dijo el balón “no quiero ser solo, quiero luchar en el colegio como en la calle, ganar campeonatos, pero no de fútbol sino de lucha y pegarles a los que me pegaron”. Y ese fue el fin de los jugadores nombrados hasta entonces (trabajo en clase estudiantes de grado octavo).

¡Qué tesoros escondidos descubrimos en el viaje! El viaje está tan bien diseñado que es casi imposible no cumplir con los objetivos propuestos, aun así, pienso que el problema del viaje es el tiempo para realizarlo, no cuando viajas tu solo, sino cuando viajas con otros. Éste, tiene muchas fortalezas que uno va descubriendo en el transcurso, pero además te permite reiniciar las rutas las veces que sean necesarias, encaminar propósitos si uno se desvía del camino, aunque aún no he llegado al punto de evaluar la totalidad del proceso, me siento satisfecha de lo poco que hemos logrado en el trabajo y me encantaría multiplicar la experiencia con más maestros y más estudiantes como inicialmente lo planteamos.

Siguiendo adelante en este viaje, tenemos que, los tesoros descubiertos llamados aprendizajes fueron múltiples, pudiera detenerme en cada uno de ellos, pero si hay algo que aprendí en este viaje es que debo ser absolutamente puntual. Existen aprendizajes como maestra y como persona, intangibles, que quedan en lo profundo del corazón, hay aprendizajes que conoces cuando compartes con otros, que son tus pares y que llamaríamos más públicos, y los más invaluable fueron los que vi en mis estudiantes.

Para resumir, podría decir que dichos aprendizajes fueron:

- Ruptura de ideas preconcebidas frente a la escritura en los estudiantes y la maestra.
- Gozo por la escritura
- Trabajo en equipo.
- Confianza para escribir y leer sus productos.

Lo virtual en el aprendizaje de los pares fue increíble, no entiendo cómo antes pensaba que el internet era impersonal, que era imposible establecer vínculos detrás de una pantalla, pensé que podía ser para conversar en una red social ¿pero para estudiar? No. Difícil. Ese concepto quedó completamente reevaluado al trabajar con un equipo con el que tuve el privilegio de trabajar, de reír, de compartir ideas, a una de mis compañeras no la conozco aun personalmente, pero sé cuándo su hijita se ha enfermado, conozco sus sueños pedagógicos y aun llegué a conocer a tres de sus estudiantes cuando me compartió sus cuentos y sus historias detrás de ellos. A la otra si la conozco personalmente, pero pude descubrir una faceta en su profesión que sin este curso sería imposible, ella es profunda en sus conceptos, clara en sus deseos, para ella sus estudiantes y su escuela.

En cuanto a los pequeños viajeros de sueños, descubrí infinidad de tesoros escondidos dentro de la creación de cuentos cortos. Si yo pudiera describir en una sola frase lo vivido en el proceso sobre “¿Qué pasaría si...?”, diría sin lugar a dudas que la palabra clave es felicidad, ver sus ojitos mientras inventaban locamente todo lo que se les ocurría, escucharlos reír y no recuerdo que más monosílabas, fue un privilegio, aún más, si yo no los hubiera escuchado antes decir es que es aburrido escribir.

Escucharlos soltar una cascada de risas al escuchar los inventos locos de los otros solo me hace recordar y afirmarme que, cuando propusimos mis compañeras y yo en el proyecto la idea del cuento de mini ficción, fue un acierto dejarlos volar en la imaginación, permitir la creatividad y el gozo de construir en grupo, verlos respetar las creaciones de los otros fue divertido para mí y además con toda la satisfacción les hice la pregunta al finalizar “entonces qué ¿fue aburrido?” y oír un contundente ¡no! Se me hincho el corazón de satisfacción.

Insisto, hay privilegios que solo da esta profesión, hay privilegios que no tienen precio, hay privilegios que solo los maestros disfrutamos.

Así, puedo concluir muchas cosas, como que existen elementos valiosos en cada texto, por ejemplo, al escribir sobre el cuento de mini ficción, las ideas que se enviaron centralizaron a los estudiantes en dos polos, la mayoría de las niñas escogieron la idea del aula convertida en nubes en el cielo y la mayoría de los niños la de la pelota de microfútbol *punk* y los grupos mixtos escogieron una u otra idea. Esto me hace pensar en la importancia de la clase donde estén los dos géneros unidos porque en mi concepto equilibra el conocimiento, contrario a lo que piensan muchos que quieren volver a las aulas donde niños y niñas están separados con el argumento que producen más, ignorando que ese es el equilibrio que mantiene el planeta.

Como conclusión, puedo decir que es gratificante ver estudiantes creando cuando usualmente son indisciplinados y pierden la concentración fácilmente, verlos escuchar atentamente lo que otros tenían que contar, es la arquitectura del valor del respeto que cabe perfecto en uno de los énfasis del colegio que es la construcción de valores.

Otra conclusión que está inmersa en los logros que planteamos en los propósitos, fue el disfrute y el placer de escribir, cuando se hace de esa manera libre y espontánea, sin pensar en ortografía, en caligrafía, por lo menos en este inicio que está sin la clase de edición.

Aunque, aún no he llegado a la parte del cuento real como tal, este ejercicio fue enriquecedor y abrió el camino para pensar en una escritura distinta donde uno diga “sí se puede” y lo más importante, desde cualquier área del conocimiento.

Lo que sí creo, es que este curso es para hacerlo con más calma, no sé si de pronto produciría el mismo efecto, pero se requiere de tiempos claves y espacios como planteaba Kafur y Cassini (2009), eso sí es muy claro para mí.

2.4 Cómo se construye un texto dramático o dramaturgia para un montaje de danza

El autor Calvino, (1987) nos propone algunas formas para escribir una historia literaria para el siglo XXI en su libro “Seis Propuestas para el próximo milenio”. Como el tema que nos atañe es sobre el texto dramático diríamos que, para la construcción de cualquier historia en un texto de este género, el autor debe partir de una realidad investigada en la que le ha tocado vivir la historia o de la que pertenece el texto en cuestión, quitándole por supuesto, la pesadez que está implícita en ella misma aprovechándola para sí, poniéndole la ligereza que da la necesidad de contar una historia que “llegue suave pero real”.

El escritor Pavis (1987) en su artículo "Del texto a la escena: un parto difícil", nos adentra en el debate, todavía existente y sin definir, entre la supuesta importancia de *status* que

está presente en el texto dramático, la representación, la puesta en escena y la diferencia entre estos sistemas teatrales, por lo menos dentro de nuestra tradición occidental. En este sentido, el autor dice que es importante tomar lo cotidiano y ponerlo en la escena, por tanto, la cultura popular se convierte la materia prima a la que principalmente recurre el arte para su creación.

Entonces, es necesario que esta cultura popular en su lenguaje, en su contenido, se encuentre presente dentro del texto dramático, pero sin que, por el sentido identificador, sea asimilado como copia de otros textos dramáticos creados con anterioridad en otro momento histórico. Para ello, valdría la pena recurrir a lo que habla García, (2003) en su libro "Cómo se cuenta cuento" en donde explica cómo se presenta una misma historia con algunas diferencias creadas por dos autores distintos en países sin ninguna proximidad geográfica y en momentos distintos.

Otra de las características para contar una historia, es la rapidez marcada por la sucesión en una cadena de acontecimientos que demuestran un hilo conductor, pero estos a pesar de tener diferentes tiempos o estar desarrollados en una cantidad de tiempo largo deben contarse rápidamente en una pieza teatral corta, para un público acostumbrado a la agilidad de la modernidad. Para contar una historia de 30 años en una pieza para teatro y danza, que ocupe un tiempo no mayor de 45 a 60 minutos sin perder la sucesión en cadena de acontecimientos que lleva su propio hilo conductor, se puede utilizar entonces dos historias de vida paralelas que mostrarán la similitud existente entre el acontecimiento contemporáneo, influido por una herencia y que se entrelaza como la vida, entre el uno y el otro, con devaneos entre el pasado y el presente.

Así mismo, como lo dice Pavis (1987), podemos decir que el tiempo narrativo puede ser también retardador, cíclico o inmóvil, en todo caso, el relato es una operación sobre la duración, un encantamiento que habla sobre el transcurrir del tiempo, contrayéndolo o dilatándolo. Es vital poder entender la relación existente entre la velocidad física con la velocidad mental y tomar el riesgo, riesgo que es necesario en cualquier obra artística y que te lleva al éxito o al fracaso.

En este sentido, una historia contemporánea para ser contada requiere exactitud, no solo en el diseño de la obra bien definida y bien calculada sino en la evocación de imágenes nítidas y memorables, en el lenguaje más preciso posible como léxico y como expresión de los matices del pensamiento y de la imaginación.

Digo exactitud, en lo que se refiere a su momento creador, que está dado por acontecimientos políticos, económicos y sociales, pero no iguales en su lenguaje que se transforma de acuerdo a estos mismos acontecimientos, en épocas distintas, también en formas distintas que pueden ser musicales, de letras o bailables. Aunque, en esta pieza teatral se hace indispensable la exactitud de imágenes para definir aquellos momentos históricos puntuales que nos ayudan a contar esta historia, también es significativo distanciar la exactitud del lenguaje utilizado para cada imagen de aquel que es variable, de acuerdo al acontecimiento de tiempo.

La multiplicidad es otra característica requerida según Calvino (1997) para poder escribir una obra literaria, él dice que la novela contemporánea es como un método de conocimiento, como una enciclopedia y especialmente como una red de conexiones entre personas, cosas y hechos del mundo, así como también un sistema de sistemas en el que cada uno de ellos es singular, condiciona los otros y es condicionado por ellos.

Es así como la multiplicidad dentro de las obras teatrales y en particular una obra que mantenga dentro de sí teatro y danza requiere de ésta para sobrevivir, para tomar forma. Como ya explicamos anteriormente, la obra tiene como la cultura popular y la vida, una amalgama de conflictos individuales proyectados dentro de la ciudad que no se resuelven en la obra, sino que, por el contrario, también como en el acontecer de la vida diaria, están en continuo proceso y son definidos por el espectador sí es su voluntad dentro de su propio espacio mental y emocional que no es precisamente durante la obra en sí, sino mucho después. Porque la obra en sí debe ser una radiografía de la sociedad, un producto social contemporáneo que se basa en el acontecer diario y cuya materia prima es la tradición de una cultura popular urbana triste o feliz.

Lo más importante es definir como este texto se debe presentar, no como un pretexto para mostrar una obra dancística, como sucede en muchas obras de este tipo, sino que lleve al espectador a entender el proceso y el desarrollo del acontecimiento, que se mantenga fiel a la investigación preliminar, pero también lo lleve a la imaginación dentro de una realidad y demuestre la posibilidad que sostiene la danza en sí y el baile para la recuperación de valores de encuentro, de superación personal en seres humanos que se definen como agentes individuales de una sociedad que le pide a gritos su inmersión en ella para mejorarla y mantenerla.

2.5. Del texto a la escena ¿qué estrategia se debe desarrollar para llevar el texto dramático de la historia a la escena?

Existe una diferencia entre el texto dramático, su representación que acerca todo lo visible y audible y la escena; pero que no ha sido todavía recibido y descrito como un sistema de sentidos, como un sistema pertinente de los sistemas significantes escénicos. En otras

palabras, es el texto puesto en escena, es decir, sonido, luces, vestuario, escenografía y la puesta en escena que es el texto dramático junto a la representación, aunando a todo el sistema escénico o materiales escénicos como vestuario, sonido, luces, escenografía, maquillaje, etc., que se relacionan entre sí mismos y con el espectador.

Es así, como la puesta en escena se convierte en la confrontación entre el texto dramático y su representación. Esta confrontación es también la misma que a veces se presenta entre el autor de la pieza que, para este caso pedagógico es el mismo director a su vez el maestro de artes escénicas y el actor constructor de la representación, que para este caso no es ni siquiera un actor profesional, sino un adolescente que apenas se está aproximando a un primer encuentro con el arte escénico teatral, aún más, que ni siquiera lo tomó como opción de vida, puesto que la cátedra de danza siempre se maneja separada de la de teatro, en la mayoría de los colegios.

Por ello, es preponderante iniciar este trabajo de montaje con talleres que lo acerquen a la importancia que tiene el teatro relacionado con la danza. La representación dancística tiene dentro de sí necesariamente gran parte interpretativa, además de plástica y estética, pero esta parte aún es desconocida tanto para las instituciones como para los maestros y alumnos. Una cosa es lo que piensa el autor cuando escribe la obra, si tiene la suerte, entre comillas, de ser el director y además el maestro y otra muy distinta el constructor de la representación o actor, que también es el estudiante. No es lo mismo esta confrontación cuando se hace entre profesionales adultos, que cuando se plantea en un aula de clase durante la sección de aprendizaje, ni tampoco cuando se hace durante la construcción de un montaje folclórico regionalista o cuando se hace un montaje contemporáneo y urbano.

En mi concepto, es una ventaja trabajar una historia urbana contemporánea con jóvenes adolescentes metropolitanos, puesto que ésta se aproxima a su vivir diario ya que no son actores ni bailarines profesionales, es menos complicado llegarles con una historia de lo que ellos manejan actualmente. Si este montaje urbano se tratara de construir con alumnos de ruralidad, sería más complicado ya que estos no manejan éste lenguaje, igual acontecería si fuera un montaje rural en una parte urbana, aunque es lo que se lleva manejando siempre en la escuela, para hacer "identidad cultural", dicen.

La forma que propongo desde el proyecto, es partir de una vivencia contemporánea urbana, conectarla con la historia y el folclor para establecer la relación entre las mismas y darle valor a la esencia y a la identidad cultural tanto rural como urbana. Pero, aun así, el éxito de la puesta en escena no es evaluable en una sola función ya que el actor o el bailarín escénico siempre mejora con el tiempo de experiencia en escena.

Puedo ilustrar este concepto desde mi experiencia con algunos hallazgos encontrados en mi tesis de pregrado que fue acerca de una investigación de cultura popular urbana sobre ¿Cómo aprendimos a bailar salsa en Bogotá? y su puesta en escena con estudiantes de un colegio de esta ciudad. A pesar que era un montaje de cultura popular urbana y que se aproximaba mucho a sus propias vivencias, requería una interacción profunda y una confrontación entre todos los diversos sistemas y sentidos del arte escénico.

Por ejemplo, en Bogotá existe una forma muy particular de bailar salsa, es por ello, que para la construcción de procesos creativos coreográficos salseros, es esencial contar con la participación activa y creativa de los muchachos que le imprimen además de energía, su sentimiento, su expresión corporal propia. Aunque, en el altiplano la forma tímida de bailar, su

particular manera de llevar el ritmo que pierden con facilidad por la falta de desarrollarles el oído desde pequeños y la coordinación propia de su esencia de clima frío, no les permite inspirarse mucho. Pero, lógicamente este montaje urbano los motiva, su misma condición adolescente impregnada de modernidad y ávida de cambios continuos y fugaces, no les permite que asuman la danza escénica como una disciplina que requiere estudio y dedicación, sino que una vez creada la expresión la concibe de una forma facilista que afecta el trabajo final.

Así las cosas, y como en Bogotá se está acostumbrado a disfrutar la salsa individualmente o en pareja, no es fácil realizarla coreográficamente en grupo como danza escénica, puesto que la salsa en sí depende de ritmos y sentimientos internos individuales que cuando se intenta ponerla en grupo, requiere de un trabajo más arduo que, por ejemplo, el realizado para un bambuco o un torbellino.

Por lo tanto, hay una confrontación no solamente interna y personal, sino con el equipo de trabajo entre sí, otra con el rigor de la disciplina escénica, otra con el tiempo para la creación del montaje, otra con el texto teatral y su relación con la danza y el teatro, pero sobre todo con la repetición requerida para lograr sacar un ejercicio estéticamente aceptable. Yo considero que este último punto es el más difícil de trabajar, por los tiempos y espacios requeridos.

Para ejemplificar éste proceso de estrategias, relaciono los talleres que pretenden aportar un grano de arena al enriquecimiento de un montaje que relacione teatro y danza interdisciplinariamente. Así como también, las experiencias docentes con los que intento acercarme al quehacer docente del maestro de artes escénicas en la realidad de la escolaridad en Bogotá, con relación al montaje de la recuperación histórica de la danza en Bogotá y de la expresión del sentimiento urbano contemporáneo que en ella está inmerso.

2.6. El cuerpo tiene que hablar de disciplina, la bruja malvada del bosque encantado

Cuando somos estudiantes de primaria o bachillerato, detestamos profundamente a los maestros injustos, los que colocan 1.0 porque no llevamos la tarea, aquellos que desconocen por completo que era más importante escuchar la canción favorita, que escribir un *pinche* ensayo sobre un libro que fue escrito en otra época y que no le importa sino a nuestros abuelos o maestros retrógrados, aquellos que no entienden lo importante que es hablar tres horas por teléfono, contándonos el oso tan grande que hizo fulana o fulano, eso sí es importante, eso sí vale la pena.

Cuando suena el timbre del colegio y nos forman para darnos un discurso de veinte minutos sobre lo importante que es prepararnos para la vida, lo importante que es formarnos para ser personas de bien, desconociendo que para nosotros lo más importante es no hacer el oso poniéndonos una pinta que no está de moda, que está *out*.

Eso sí que nos molesta, eso nos saca de casillas, pero no tanto como ver al maestro tal o cual que es incapaz de ponerse un pantalón que le combine con la camisa y que dice: “dentrese”, en vez de “éntrese”, con tono de: “yo soy el que manda aquí y usted no vale ni cinco, porque si yo quiero, lo valoro en uno y me lo tiro” y lo dice con una sonrisa de bruja malvada del bosque encantado que tanto nos asustaba cuando pequeños y que ahora es la reencarnación perfecta en mi profesor estúpido de discursos pasados de moda.

Los odiamos, pero luego crecemos y empezamos a recordar cuando estamos trabajando, esos discursos cansones, pasados de moda que encajan perfecto en esa situación perfecta de adulto perfecto y que fluyen en nuestra mente combinándose perfectamente con los discursos de nuestros padres, ¡ay ahí sí que los recordamos! en ese momento sí se entrelazan uno y otro

sobre las situaciones de la vida real de personas de bien. Y ya no suena la carcajada de bruja maléfica, sino la varita mágica para solucionar uno que otro problema en nuestra vida adulta.

Ahora, hablando de ser maestra, no soñaba desde pequeña con serlo como de pronto otros compañeros de mi profesión, pero con el transcurrir de la vida fui acercándome poco a poco a mi vocación y soy feliz, me siento plena de haber escogido esta opción de vida. Una vez descubierta, me juré no ser para mis alumnos una bruja malvada del bosque encantado, pero como siempre la vida te da sorpresas, muchas veces me encuentro en ese dilema que me pone entre ser el hada madrina o la bruja.

Quisiera no echarme discursos de honestidad, cooperativismo y persona de bien, pero de pronto estoy frente a ellos repitiéndome los discursos, queriendo que me recuerden y queriendo dejar una huella, trato algunas veces de cambiarlos, por el ejemplo, pero noto que funcionan a medias. Sé que es muy importante para ellos tanto la disciplina como el amor, sé que es indispensable la responsabilidad, pero también la locura y el dejarse llevar. Cuando se me estiran las uñas y se me alarga la nariz, que tiene como es lógico su propia verruga cuando cojo mi escoba y suelto mi risotada, sé que es importante para ellos, aunque sienta que los pierdo para el arte, luego me arrepiento porque no es así como quisiera enseñar.

Por ejemplo, conozco un niño que tiene doce años y que se salió de las manos de todo el mundo, de sus padres, de sus maestros, que cuando le intentan poner un poco de disciplina se pierde tres días por la calle, dañando su cuerpo con la droga. Uno se pregunta ¿qué pasó con sus papás y qué paso con nosotros que no nos enteramos a tiempo? Su papá es un maestro de matemáticas y física, y su mamá es abogada que hoy se arrepiente profundamente, no sólo de no haber tenido más tiempo para él, sino de no haber sido más estrictos y disciplinados, sopena

de parecer los brujos malvados del bosque encantado. El cargo de consciencia no es sólo por ellos, también es para mí, porque yo no sabía que tenía tantos problemas y lo traté como un alumno normal y lo perdí para el arte.

Otro ejemplo, en otro colegio donde trabajé y en el cual yo era consciente del problema de droga de muchos muchachos, los trate con más amor que disciplina y los gané para el arte, pero en un caso particular con un estudiante de primaria, no observé lo suficiente, pensé que era uno más y como dice en el libro "Cartas de una maestra" de Gesualdi, (1982), no importa conocerlos personalmente, a los maestros, a los curas y a las putas no les importa que se nos pierda uno porque para eso hay muchos que necesitan de nosotros. Para mí fue más importante poner disciplina, ser una buena bruja y se me fue de las manos perdiéndose en el océano inmenso de la droga de donde sólo Dios sabe si algún día saldrá, me equivoqué en la elección entre hada o bruja.

En términos generales, la situación de los estudiantes con problemas de drogas es parecida, siento que fui su hada madrina en el primer semestre del año, pero como el arte no es sólo lúdica sino también tiene su parte técnica, auto disciplina, formación, esfuerzo colectivo, poco a poco me fui transformando en la reencarnación perfecta de "Brunilda" y muchas veces no me permitieron retornar a mi antigua varita mágica.

Por todo lo anterior, me canso algunas veces de intentar cruzar el puente entre uno y otro lado, puede ser porque en cada montaje está parte de mi vida o porque yo también soy muy temperamental, lo cierto es que no es fácil encontrar el equilibrio que quisiera tener.

Ahora bien, he descubierto que para poder trabajar en el arte y sacar un producto cultural digno, se necesita una comunicación, no solamente de palabra y texto o corporal, sino sobre

todo de sentimiento, que se rompe absurdamente por reglas mínimas que estos muchachos no tenían cuando comenzamos el proceso y quiero que ganen no para mí, sino para ellos mismos. Sé que en cuanto a progresos corporales se logró bastante, aunque no se ve mucho, pero en cuanto a su crecimiento como personas, me siento frustrada y fracasada con algunos alumnos. A pesar de haber estado con ellos meses o años no puedo lograr en ellos la construcción de los valores que yo quisiera, al menos que fueran honestos para con ellos mismos, no pude lograr que adquirieran responsabilidad o compromiso con el montaje.

En algún momento me sentí culpable, pero me doy cuenta que he aprendido desde cuando estudiaba en la universidad a no ser mediocre, a amar lo que hacemos, a no salir de cualquier manera a escena, a sacar un producto cultural digno y no podemos hacerlo por un solo frente sino por todos los frentes, no podemos dedicarnos al teatro y descuidar las coreografías de las danzas o utilizar la escenografía y sacar los vestidos de cualquier manera.

De la misma forma, los montajes son nuestra responsabilidad, nuestro interés y parte de nuestra vida, de nuestro trabajo, quizás porque le hemos dedicado el trabajo de un semestre entero o tal vez porque en cada libro de dirección hay un estudio, un trasnocho, una imagen y una parte de lo que somos cada uno de nosotros. Así que continuaré debatiéndome toda la vida entre risotadas malvadas y varitas encantadas.

2.7. ¿Qué tan político y democrático habla nuestro cuerpo en la escuela del siglo XXI?

Colombia, un hermoso país de paradojas. Cómo explicar que mientras el mundo celebra con beneplácito el anuncio del fin de conflicto con las FARC, el cese definitivo de hostilidades, el inicio de un país diferente para las nuevas generaciones, la posibilidad que estas nuevas generaciones no se levanten en un país perfecto, pero sí en un país que aprendió,

después de 52 años de violencia a resolver sus conflictos no con balas, sino con el poder de la discusión y el argumento. Saber que antes existieron intentos de paz que se frustraron por múltiples causas, que se intentaron de frente o camuflados en anteriores gobiernos y que fracasaron una y otra vez, entender que los acuerdos no le pertenecen a un gobierno en particular sino a toda la nación y que solo nos da la opción de pensar que este es un acuerdo posible, que lo único que ofrece es la esperanza de un país mejor.

Aun así, pensé que era solo un puñado pequeño, muy pequeño de personas con intereses económicos que se alimentan de la guerra, que expropián a la fuerza las tierras a campesinos inocentes para hacerlas suyas, dirían no. Pensé que los intereses políticos de una pequeña clase de políticos que se proyectan para estar en el poder cuatrienio tras cuatrienio, luego sus hijos, luego sus primos etc. dirían no. Pensé que un pequeño grupo de empresarios que se benefician de la mano de obra barata y sin garantías laborales de decenas de desplazados ,dirían no. Pensé que unos pocos generales que ven la guerra desde sus cómodas vidas, sin poner nunca sus hijos en la batalla y que no conciben su vida sin enviar inocentes a pelear por ellos, diría no. Pensé que la gente común, que a fuerza de haberse acostumbrado a ver en los medios la entrega de muchísimos muertos en pequeñas dosis dirías, dirían no, no por convicción propia, sino por manipulación de medios comprados por aquellos que tiene como hacerlo. Pensé erróneamente que no valía la pena discutir con ellos sobre la importancia de un país sin guerra, que todas estas personas dijeran no era entendible, pues la guerra es un negocio lucrativo, que genera tierras, dinero y prestigio.

Pero, cómo entender para explicarles a mis hermanos en la fe, cómo entender la posición de algunos cristianos que dicen no, aquellos que saben el valor de la paz en el corazón y en el entorno, eso sí no espere nunca. Me sorprende cómo ignoran las masacres

de uno y otro lado, me sorprenden cómo no pueden sentarse a leer y solo repiten, como dijo un amigo, “como pericos lo que otros les dicen”. Me sorprende la posición amañada de algunos pastores que tienen su opinión comprada a través de donaciones (no en todos los casos, por supuesto) y en vez de invitar a su pueblo a leer y a debatir, hacer comisiones para estudiar a profundidad, recortan textos de la escritura para que, cual colcha de retazos, se vea como un todo y justifique su posición, pero más me sorprenden los creyentes que son incapaces de ponerle un filtro a la cabeza y poder por sus propios medios leer y comprender.

¿Qué cómo lo sé?, he hecho el ejercicio con algunos amigos y la respuesta de todos es la misma, no podría identificar quién se copia de quién, pero es la misma. Por mis convicciones no podría afirmar algo que va en contra de la escritura y yo pregunto: ¿en qué parte tu leíste? ¿En qué página? porque yo leo y leo y no encuentro nada, casi es inevitable que me contesten, “lo de la ideología de género”, yo repregunto ¿en qué parte, en dónde dice? ellos dicen: “pero yo leí”, yo retomo la pregunta ¿en qué parte está en contra de la escritura? y como disco rayado repiten: “no sé, no me acuerdo, pero yo leí”. El ejercicio lo he repetido en distintas ocasiones y con personas distintas, no importa la denominación, no importa el lugar, unos y otros repiten como audio libro, pero sin argumentos, me copian videos recortados que no muestran los discursos completos para justificar su posición sesgada.

Amo a Cristo, amo mi iglesia y no solo la mía en particular, sino la iglesia de Cristo, amo a mis pastores y otros ministerios más que admiro profundamente, amo a mis hermanos en la fe, me considero cristiana, pero no puedo entender cómo la gente que ha sido víctima puede perdonar y dar vuelta a la página y el pueblo de Cristo no. No me cabe en la cabeza que mientras Dios habla de proteger a la viuda y al huérfano de ser diferentes por perdonar

al enemigo, mis hermanos en la fe dicen no, porque no pagaran cárcel, dicen. Mientras gente no creyente, víctimas reales dicen: “de qué me sirve tenerlos en la cárcel años y años si no van a reponer los años perdidos, los años que me robaron, prefiero que estén reconstruyendo lo que destruyeron, prefiero verlos desminando, prefiero verlos erradicando manualmente, impidiendo que dañen la tierra con la aspersión de un químico que está prohibido en todo el mundo y que aquí lo venden como si fuera la panacea olvidando el daño profundo que causa tanto ambiental como humanamente”.

Aun así, espero no estar cayendo en el error que tanto critico de juzgar a nadie, pero no puedo estar callada frente a esto, no puedo quedarme impávida y cerrar la boca cuando la tengo tan abierta por la sorpresa, yo pensaría que los primeros que gritarían a voz en cuello “viva la paz en mi nación”, por fin acabamos con esa guerra tan injusta como inútil, por fin daremos el primer paso para terminar con las desapariciones, las masacres, los secuestros, por fin se hará una reforma a la tierra por tantos años en poder de pocos. Seríamos los cristianos que sabemos del ministerio de la reconciliación, los primeros en desatar las cuerdas de los cautivos, pero en el nombre de Dios como en la inquisición o en las cruzadas, preferimos decir no, para esperar una nueva oportunidad que por ahora es imposible de esperar.

Entonces, habrá que aguardar que haya otra oportunidad para sentarse a renegociar el asunto de tierras, la participación política, la sustitución de cultivos, el asunto de las drogas ilícitas, del narcotráfico que por años ha contaminado el mundo por un espacio absurdamente inexistente, es demencial, es una locura que no puedo entender. Lo siento, pido mil disculpas por mi posición, pero por cristiana y por creyente digo sí, porque el ministerio de la reconciliación está vigente hoy y siempre.

Espero aún, con fe en el Señor que esta reflexión le sirva a quien la quiera escuchar, no para que piensen como yo, pero sí, para que como creyentes en este tema o cualquier otro, leamos, tengamos una fe que podamos defender siempre con argumentos y no por el discurso de otros y sepamos que como creyentes tenemos el compromiso primero con Dios, segundo con las personas y tercero con la nación y la responsabilidad de leer, pensar, pasar realmente por el filtro de la palabra y tomar decisiones.

Para terminar esta opinión, debo agradecerle a Dios por haberme sembrado para dar fruto en la iglesia en la que me colocó y con los pastores que me dio, Héctor y Adriana, porque me han enseñado a tener una relación personal con Jesucristo y su palabra en libertad, a seguirlo a él y no a ellos, por presentar la escritura con la limpieza de agua clara y a la luz del Espíritu Santo, que es como realmente es, sin manipulación ni malicia. Gracias por enseñarme a tener criterio propio, a tener en una mano la biblia y en otra el periódico, a pensar y a orar con entendimiento y sabiduría.

Ahora bien, ¿cómo hacer la escuela incluyente y democrática que soñamos todos?, pues si nos tiran limones, hagamos limonada. Esto que paso con el plebiscito y con los procesos democráticos en nuestro país en estas últimas décadas, nos demuestra la importancia de replantear el trabajo que viene realizando el área de sociales, que si bien es cierto les ha tocado una y otra vez reestructurarse por las políticas que desde el Ministerio de Educación les han venido implementando a través de las múltiples cátedras (cátedra de la democracia, cátedra bolivariana, cátedra afrocolombiana, y la última, cátedra para la Paz), además de historia, geografía, filosofía y economía.

Al respecto, cabe preguntarse al interior cómo hacer para poder abarcar tanto conocimiento en dos o tres horas de clase, cómo por décadas nos ha tocado a los maestros de arte y en especial, a los maestros de arte escénico para recomponernos una y otra vez pensando, por ejemplo, cómo enseñar danza clásica que les da postura corporal y técnica, cómo enseñar folclor que les permite tener su propia identidad, cómo enseñarles a expresar ideas, conceptos, sentimientos a partir de expresión corporal y cómo responder a su entorno urbano de pares y contemporáneos a través de la danza moderna que los convoca y los mueve. Esto lo hemos dicho también por años y nos han empujado a ello, ser puntuales, buscar enseñar la esencia de lo que necesitamos que aprendan, abarcar menos conocimientos, pero mucho más profundos que les den herramientas para utilizar en cualquier momento de la vida.

Pero, en un momento nos reúne el rector encargado, segundo semestre del año 2016 y nos dice: “llegó un decreto, leámoslo porque debemos implementar urgente la cátedra para la paz, y estamos atrasados en el proceso”. Después de leerlo se presenta la inquietud: ¿cómo hacemos?, dice que es una materia, ¿quién la va dictar?, en el decreto dice que puede ser sociales, ciencias o ética, nos toca quitarle horas a quién (típico), ¿tenemos que traer otro maestro? o ¿qué hacemos?

Tímidamente, me levanto y planteo lo que llevo pensando todo el tiempo: ¿por qué no lo dejamos como proyecto interdisciplinario y transversal, aclaro, lo mismo pienso del inglés, lo mismo pienso con todas las materias; saquemos en el horario un tiempo para proyectos y hagámoslo más transversal, los estudiantes de 11 están trabajando folclor internacional (en el proyecto de arte está planteado que 11 vea internacionales) y escogieron Cuba, Estados Unidos, México y Argentina. Para unirlo lo estamos trabajando desde las

dictaduras, es un trabajo adelantado ya, porque tienen ahora la conceptualización, ¿qué tal si desde todas las áreas lo trabajamos para entender el proceso de los acuerdos para la paz?

Unánimemente, a un solo coro, dijeron: “como usted ya lo tiene adelantado, pues usted dicte cátedra para la paz desde su área y asunto concluido”. Yo pensé: “para qué abrí la boca, eso no era lo que yo estaba planteando, yo quería que desde sociales se leyera los acuerdos y los discutieran con los estudiantes, que los de humanidades trabajaran el proceso escritural, que en ética se plantearan el dilema moral de la guerra, que los de ciencias miraran el proceso del medio ambiente desde la migración y los de matemáticas trabajaran las estadísticas para determinar los desplazados, los desaparecidos, el impacto en la economía y la sociedad de la guerra, y yo hacer la puesta en escena de toda la problemática.

Pero no, la fácil, como siempre se resuelve todo en la escuela, “chutémosle” al más bobo todo el trabajo y ¿adivine usted cuál fue la materia elegida?: arte que ya tiene el trabajo adelantado, pude negarme por supuesto, claro que sí, pero como me encanta romper esquemas dije: “pues si nos tiran limones, hagamos limonada”. Así que desde mi área y con mis dos míseras horas me di a la tarea de leer y discutir los acuerdos, hacer el libreto y realizar la puesta en escena.

Que hubiera pasado, que tal si desde sociales se mira la realidad actual, se escoge un momento histórico pertinente, se investiga, se relaciona con el momento actual (historia), se ubica en un lugar determinado, con sus ríos, montañas, climas, piso térmico, etc. (geografía), se analiza la democracia en el lugar, la influencia afro, la paz, se investiga el pensamiento de sus habitantes (filosofía) se estudia la oferta y demanda de los productos del lugar y el impacto de la guerra sobre los mismos (economía), en cambio de pretender aumentar horas

y horas a cada asignatura. La idea es que, por pura necesidad, los de arte hemos tenido que hacer ya que desde el estado y en el papel existe libertad para implementarla, pero en la realidad, solo se asigna dos horas para la asignatura, mientras que en otros países entienden el papel convocador que tiene el arte en la escuela, entienden a la perfección que cuando la ciencia y el arte se unen formarán una bomba imparable para el progreso de una nación. Así que les dejo el resultado del proceso:

<p>"PARA LA GUERRA NADA"</p> <p>Por ello, el verdadero proceso de paz no se realiza en La Habana sino en las aulas de clase porque durará décadas. El tiempo que nos tome generar el cambio cultural para el tránsito hacia una sociedad en paz. (DE ZUBIRIA, 2015)</p>	<p><i>¿ES POSIBLE UNA EDUCACION PARA LA PAZ?</i></p> <p>Como diría Nieto (2014) Citado por De Zubiría, (2015), la educación colombiana se concentró en la instrucción y abandonó la formación. Una educación para la paz nos exige priorizar de ahora en adelante el desarrollo y la formación ética.</p> <p><i>Este propósito sólo es posible si todos los docentes de todos los cursos y áreas asumimos como prioridad la tarea de la formación donde niños y niñas en Colombia tendrán que conocerse y comprenderse a sí mismos a los otros y al contexto. Pero para ello necesitamos des escalar el lenguaje de la guerra y aprender a reconocer y valorar que las ideas diferentes son las que más enriquecen las propias.</i></p> <p>EN HONOR A MIS ESTUDIANTES</p> <p><i>Sorprende ver como estudiantes que no sobre pasan los 17 años argumentan mejor que algunos líderes, sin importar si son líderes políticos o religiosos, con frases como estas que me impactaron durante las clases de la cátedra sobre la paz y la preparación de esta función:</i></p> <p><i>"Profe ese plebiscito no lo debíamos votar todos, sino los que realmente han vivido la guerra, nosotros solo la hemos visto por la tv, que tontería".</i> (Laura Gutiérrez 1102)</p>	<p><i>COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO "</i></p> <p><i>MI CUERPO TAMBIEN HABLA</i> Proyecto de Aula de Educación Artística</p> <p>y</p> <p><i>CREANDO PARA RECREAR CULTURA DE PAZ</i> Proyecto transversal de Educación para la Cultura y tiempo libre</p> <p><i>Consuelo Lozano Valencia</i> Lic. Danzas y Teatro</p>
---	---	--

<p>PROGRAMA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HIMNO NACIONAL 2. PALABRAS DE CIERRE DE 3. OBRA "PARA LA GUERRA NADA GRADO UNDECIMO" 4. RECONOCIMIENTO AL LIDERAZGO ARTISTICO 5. MARCHA FINAL 	<p>"Yo no estoy de acuerdo con que se desmovilicen y les pagemos nosotros porque no les paga ellos con la plata que tienen guardada". (Karen lozano 1102)</p> <p>"Yo no entiendo, si los otros no tienen derecho a estar en el congreso porque los de Uribistas y los parapolíticos sí, ellos hicieron los mismos males". (Brayan Molano 1101)</p>	<p>"No entiendo porque los cristianos votaron por él no, si Cristo dice que hay que perdonar" (Mateo Dávila 1102)</p> <p>"Si yo fuera mayor de edad votaría por el no como toda mi familia, nosotros somos víctimas del conflicto y esa es una falsa paz, yo no creo en eso". (María del Rosario Vargas 1101)</p> <p>"Estoy en discusión con toda mi familia que voto por el no, por más que les expliqué lo que leí. Lástima que no pudimos votar nosotros". (Juan David Cantor 1102)</p> <p>"Porque vivir sin leer es peligroso te obliga a creer en lo que te digan". (Quino)</p>
--	--	--

2.7. Cuando el cuerpo habla en otro idioma. Lineamientos curriculares, como reconciliar el sueño de cometa con la realidad de la tierra firme.

Los lineamientos curriculares en el área del inglés no son la excepción de la mayoría de los documentos producidos desde oficinas hermosas y escritorios limpios, bien organizados, y que como en la mayoría de las políticas propuestas desde nuestras grandes estructuras educativas (Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, Direcciones locales de educación, etc.) que se caracterizan por ser muy bien diseñadas, planeadas cuidadosamente, divinamente organizadas, impecablemente presentadas. Las cuales, nos permiten soltar la cometa de la imaginación para dejar volar en medio de los vientos a la nueva pedagogía, siempre contra corriente y deseando no ser frenadas por cables de luz o árboles mal sembrados puestos en lugares no deseados, esperando no se venga a pique por soltar demasiada cuerda o por retenerla demasiado por aquellas cosas que parecen pegarlas

a la tierra de tal manera que les impide volar libres. Como siempre nos plantean un ideal para la educación colombiana en cualquier disciplina del conocimiento, en este momento en educación bilingüe que, para el caso, finalmente es el mismo de cualquier área.

Se reafirma así, la necesidad que nosotros conocemos de primera mano sobre la adquisición del inglés como una herramienta más para la proyección de vida de nuestros estudiantes, dejándonos el reto que la realidad del mundo globalizado requiere y del cual somos absolutamente conscientes, máxime si sabemos que nosotros mismos estamos limitados por no conocer esta herramienta y ver pasar de largo frente a nuestros propios ojos oportunidades de trabajo, becas, estudios, justamente por no manejar el utensilio abierto para todos los que vivimos en el mundo sin fronteras que el siglo XXI requiere.

Así, se nos plantea una estructura cuya meta es bachilleres con la capacidad de producir textos con estructuras completas y análisis del idioma extranjero, pasando por etapas quemadas una a una aun desde preescolar para entregarlas a una educación superior en universidades que no les permiten graduarse si no presentan el certificado de bilingüismo como requisito para acceder a cualquier posgrado que se respete.

Entonces, ¿Cómo conciliar los sueños de cometa con la realidad de una educación que se niega a despegarse de la tierra firme, que no quiere modificar horarios, que no rompe estructuras de islas, de disciplinas de contenidos, de áreas y conocimientos que se niegan a trabajar interdisciplinariamente por amar la pedagogía, pero no el exceso de trabajo? ¿cómo conciliar la educación de cometa con 45 estudiantes hacinados?, recibiendo inglés dos horas a la semana que, es la realidad de la tierra firme a la que los maestros diariamente nos levantamos a enfrentar.

Porque allí no hay escritorios bien limpios y organizados, porque allí no están los doctores de la planeación, porque allí solo hay ojos que esperan, sonrisas que se burlan de la vida y de las políticas, allí no hay sino bolsillos con papeles de chocolatinas y unos corazones que esperan el *good morning* de su maestro cada mañana.

Por consiguiente, en la escuela solo existen los maestros que cada día se sientan a planear cómo construir puentes entre el cielo y la tierra, entre la cometa y la firmeza de la tierra, están allí como siempre parados en la brecha viendo cómo conciliar el sueño, tomando cursos como estos para encontrar un norte de cometa siempre con la mano puesta en el hilo, tratando eso sí de no soltar demasiado y no apretar mucho, soltando la pita cuando comienza a soñar con proyectos interdisciplinarios que usan el arte, la ciencia, la tecnología y el inglés. Utilizando canciones bilingües, soñando con quitarles horas al descanso, a las matemáticas, a las letras para ponerlas al arte, al cuento y ahora al inglés y otras veces recogiénolas cuando la estructura del currículo, los horarios y los timbres de salida los frenan en el intento o cuando los exámenes exteriores los medirán a todos con el mismo rasero, con aquellos colegios que tienen seis horas a la semana de inglés y cuyos estudiantes viajan todo el tiempo al exterior, para estudiar de primera mano en intercambio eso que ellos planean enseñar con canciones, cuentos y poesía.

No es desalentadora la visión que planteo, aunque pareciera al releer lo que escribo, por el contrario, me hace pensar los retos a los que nos enfrentamos los maestros cada mañana, cada día, cada semana, cada año, me da vida para dar vida en la escuela, me hace pensar en la importancia de la capacitación de estos cursos y la necesidad que todos los tomemos, me hace reflexionar lo bella que es la profesión que escogí como opción de vida. Y me hace quitarme el sombrero, ante maestros como los que estamos aquí, que no nos

dejamos vencer aun con la realidad de la tierra firme, sino que nos sentamos cada sábado a prepararnos para construir el puente que acercará los sueños a la realidad y que nos permitirá poner un grano de arena en esta estructura inmensa y sin fronteras que es el mundo en que vivimos hoy.

Los maestros, somos los magos que creamos puentes invisibles entre estructuras y realidades, los maestros, somos los reparadores de sueños de cometas y realidades con ojos, sonrisas y caras.

Es así, como en el libro *“Cómo aprenden los niños una lengua extranjera”* de Rojas, (1998) reafirma la importancia y la necesidad de la búsqueda constante y permanente de nuevas reflexiones frente a nuestros procesos, modelos y metodologías de enseñanza de cualquier área del conocimiento en la escuela, particularmente en la que atañe a la enseñanza de la lengua extranjera. No solo porque nuestros estudiantes, los tiempos, maneras de aprender han cambiado, sino porque su forma de aprender también ha sufrido una transformación que apenas se está redescubriendo en la escuela.

De esta manera, frases como: “la letra con sangre entra”, poco a poco se ha transformado por la que dice: “la letra con juego entra” y digamos no solo en su lengua materna, sino también como nos enseña el libro de Rojas, (1998), el aprendizaje de la lengua extranjera también es potenciado a través de la lúdica y el disfrute.

De esta forma, en el aprendizaje de la lengua materna, actualmente, existen varias propuestas que buscan posicionar la función comunicativa del lenguaje, evitar determinar el uso de la gramática como fin y no como vínculo que limita la enseñanza de la lectura y la

escritura de cualquier lenguaje y del propio en particular apartándolo de su verdadera función que es el comunicar a diferentes culturas.

Reconocida esta falencia, se trata de suplir cuando se privilegia el contenido por encima de la forma que se adquiere durante el proceso del desarrollo cognitivo del estudiante, mediado siempre por el adulto y cuya adquisición está dada por la interrelación del niño con el mundo social que lo rodea, ya que, al enseñar el lenguaje sin un propósito, sin sentido y sin que sea significativo, pierde toda la esencia de la función comunicativa para la que fue diseñado.

El estudio que plantea la autora Rojas, (1998), nos presenta en primer lugar, algunas características del desarrollo del lenguaje y el pensamiento en el niño y los relaciona magistralmente con la pedagogía proporcionando ejemplos claros y concretos. Plantea teorías no tan nuevas, abordadas por Piaget, Vygotsky, Bruner, Donaldson Moore, pero con una vigencia innegable en la actualidad, ideas tales como que el pensamiento se desarrolla en la medida que se desarrolla el lenguaje, que tiene etapas concretas que podrían ser resumidas en percibir, razonar y comprender. Además, con habilidades concretas también como para poder planear, evaluar, memorizar y razonar.

Es decir, que el lenguaje se desarrolla en la medida que avanza el conocimiento, siempre y cuando este se desarrolle en una interacción social con su comunidad y adquiere herramientas que le permiten crear significado y solucionar creativamente situaciones en diferentes contextos. Es obvio que esto no se puede realizar si no está mediado por un adulto quien ayuda al proceso y por su parte le da un marco referencial, ya que el lenguaje no se

limita a palabras sino a gestos faciales, corporales, acciones, énfasis y tono de voz que finalmente terminan apoyando el significado y afianzando lo adquirido por él.

Dicho de otro modo, los niños se involucran en su propio aprendizaje, siempre y cuando sea activo, coherente y con un significado que se adquiere en la medida del enriquecimiento de la experimentación, luego convierte en estructuras que les permiten ingresar al mundo del humano, no solo por su deseo innato, sino porque parecen venir prediseñados con la sensibilidad adecuada para hacer esta transformación.

Estas experiencias no se desechan en la medida que se utilizan por él, sino que por el contrario se suman, de tal manera que producen además nuevos pensamientos y formas creativas para relacionarse con su entorno y producir lenguaje. En otras palabras, los niños como cualquier humano se relacionan con cosas concretas y luego desarrolla la abstracción, su lenguaje se relaciona primero con su entorno inmediato en el aquí y en el ahora. Lo abstracto viene en la medida que adquiere el significado, este se inicia instintivamente y con el tiempo desarrolla estrategias para transformarlo, estas pueden pasar por imitación, la repetición y la telegrafía hasta poder incorporarlos definitivamente a través de las palabras con significado.

Ahora bien, planteamos que el éxito está dado no solo en el potencial innato del niño, sino por el ambiente de aprendizaje cuyo énfasis debe ser la interacción privilegiando el contenido por la forma con actividades en el aquí y en el ahora con propósitos claros en las actividades y tareas.

Pero, aquí surge la pregunta del millón: ¿cómo enseñarles la gramática?, así el énfasis sea comunicativo, el lenguaje escrito requiere un proceso que no solo se basa en reglas, sino

en significados y que como la palabra requiere para su construcción la interacción con el otro, por tanto, el niño debe relacionarse con sus pares y adultos, compartiendo y escribiendo en lengua materna, así, poco a poco corrige su estructura mientras lo apropia y lo adquiere definitivamente.

Entonces, la propuesta para la enseñanza de la lengua extranjera, desde mi experiencia, sería un modelo de enseñanza multidimensional que combine algunos principios comunicativos del modelo clásico con tareas y actividades que se desarrollen dentro y fuera del aula de clase pero teniendo en cuenta siempre temas y proyectos con significado para el estudiante, que resuelvan problemas con fines específicos, que desarrollen la creatividad y la expresión a través del arte siendo el rol del maestro el de facilitador del proceso.

Así, puedo concluir que el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera a principios del siglo XXI no difiere mucho del aprendizaje de cualquier conocimiento en la escuela actual, ya que hemos comprendido por fin, el cambio significativo de nuestros estudiantes en su manera de aprender y comprender el mundo, y que el aprendizaje es un disfrute en la medida que el maestro comprometido con su vocación desarrolle el conocimiento a través de la lúdica, el juego y la creación sin perder el rigor de su disciplina en particular.

Y, comprendiendo que en la medida en que trabajemos interdisciplinariamente con proyectos que relacionen cada conocimiento con el hoy, resolveremos problemas de intensidades horarias, que no solo impedirán la fragmentación del conocimiento, sino le proporcionarían a los estudiantes posibilidades de apertura a nuevas estructuras dentro y

fuera de la escuela de una manera integral y única para la adquisición de herramientas que permitan la transformación de su entorno y el cambio que sus vidas requieren.

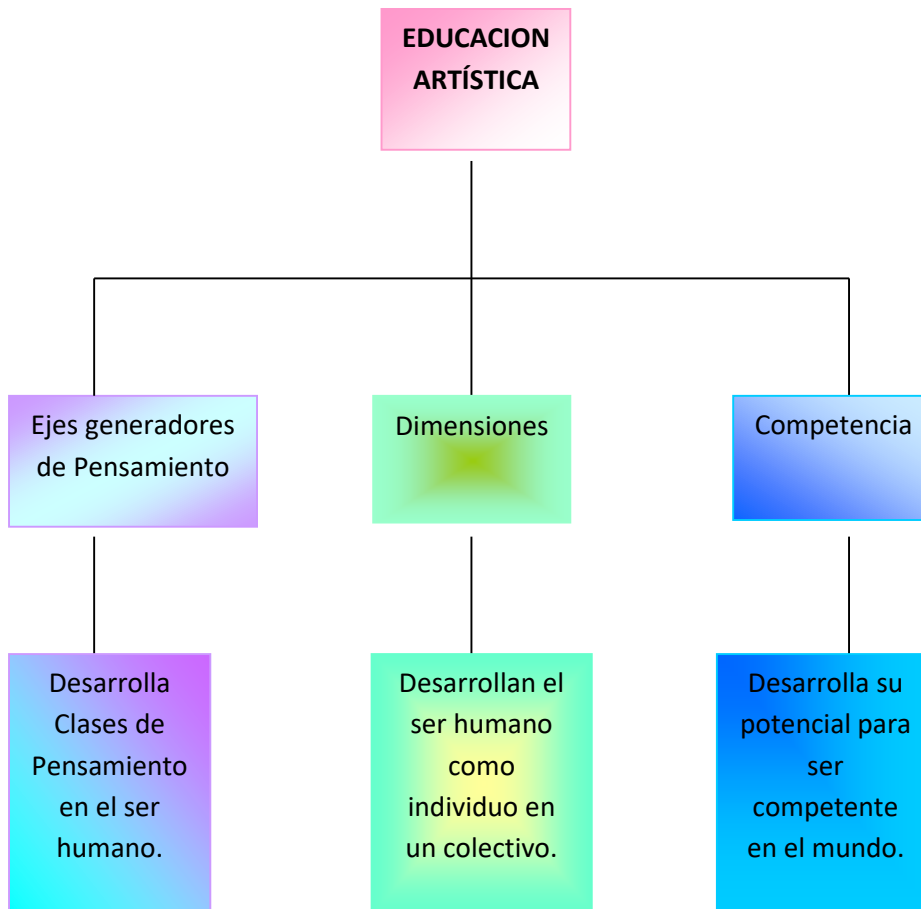
Capítulo 3

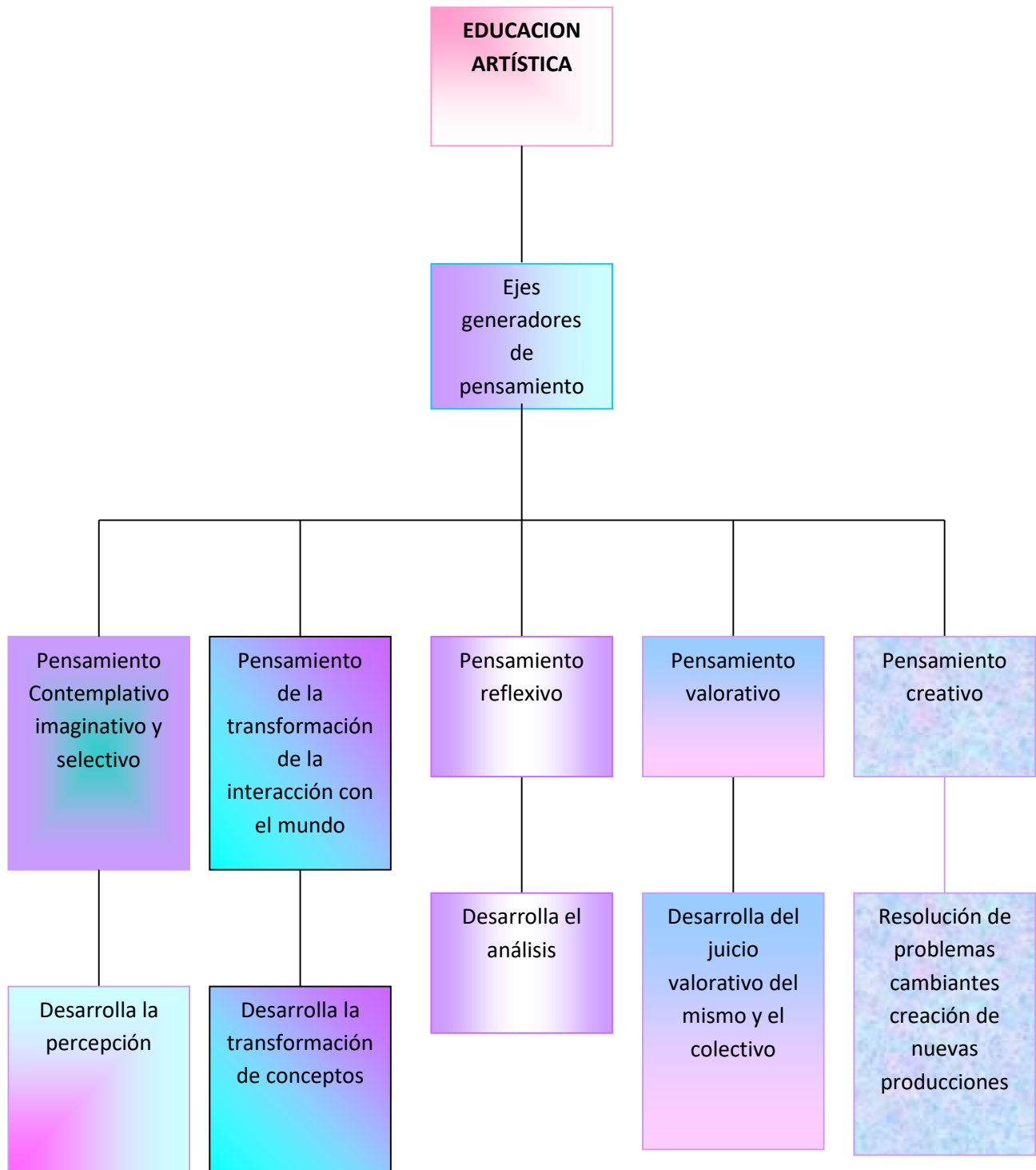
La propuesta

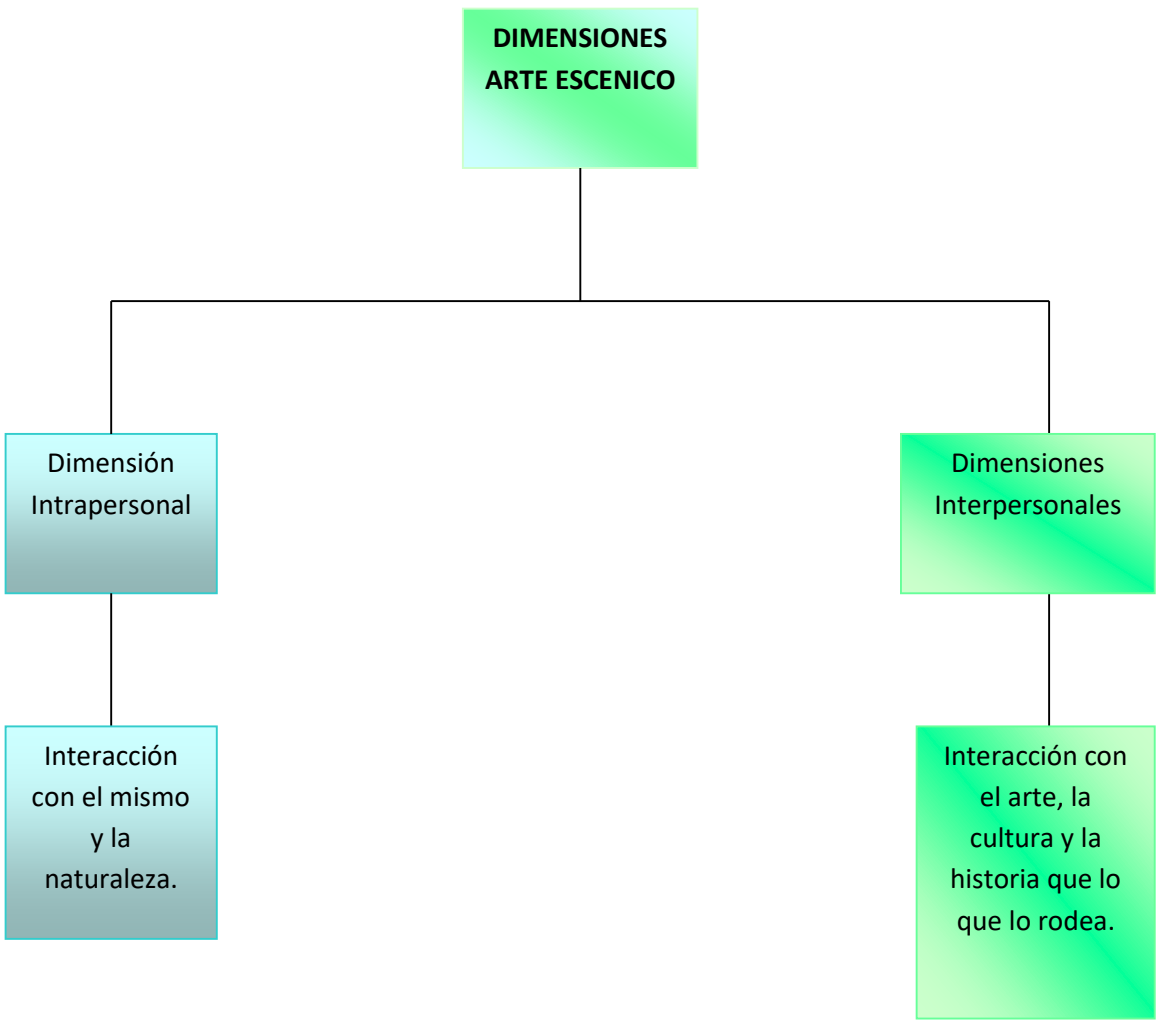
La valoración e incremento del lenguaje escénico (verbal, no verbal, escrito y simbólico), dentro de la Educación Básica y Media, para la adquisición de herramientas que le permitan la apropiación del conocimiento y se vean reflejados en la transformación de su realidad para el mejoramiento de su propia identidad, de la calidad de su proyecto de vida dentro de la comunidad local distrital y nacional.

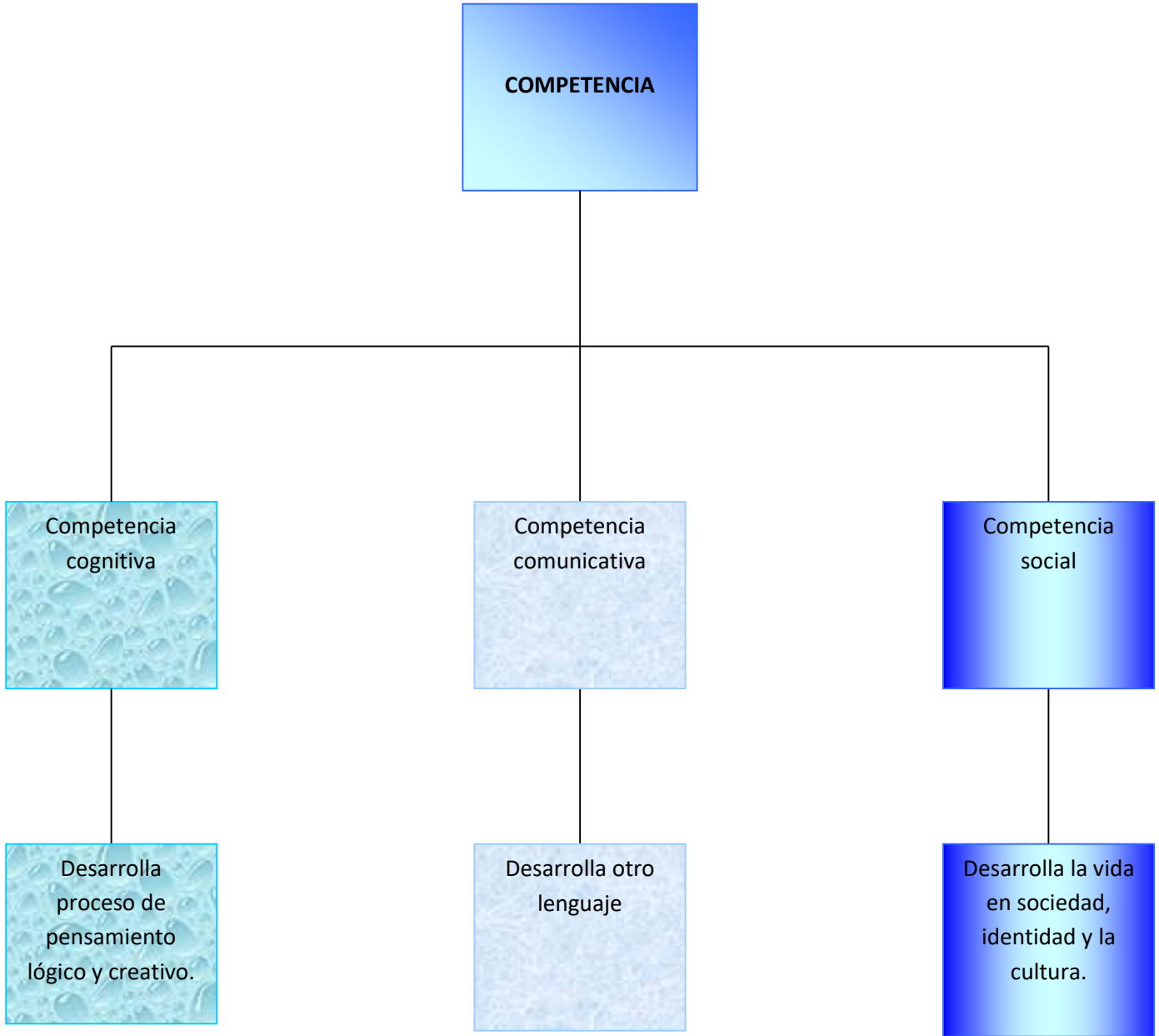
3.1. Estructura de la educación artística

ESTRUCTURA

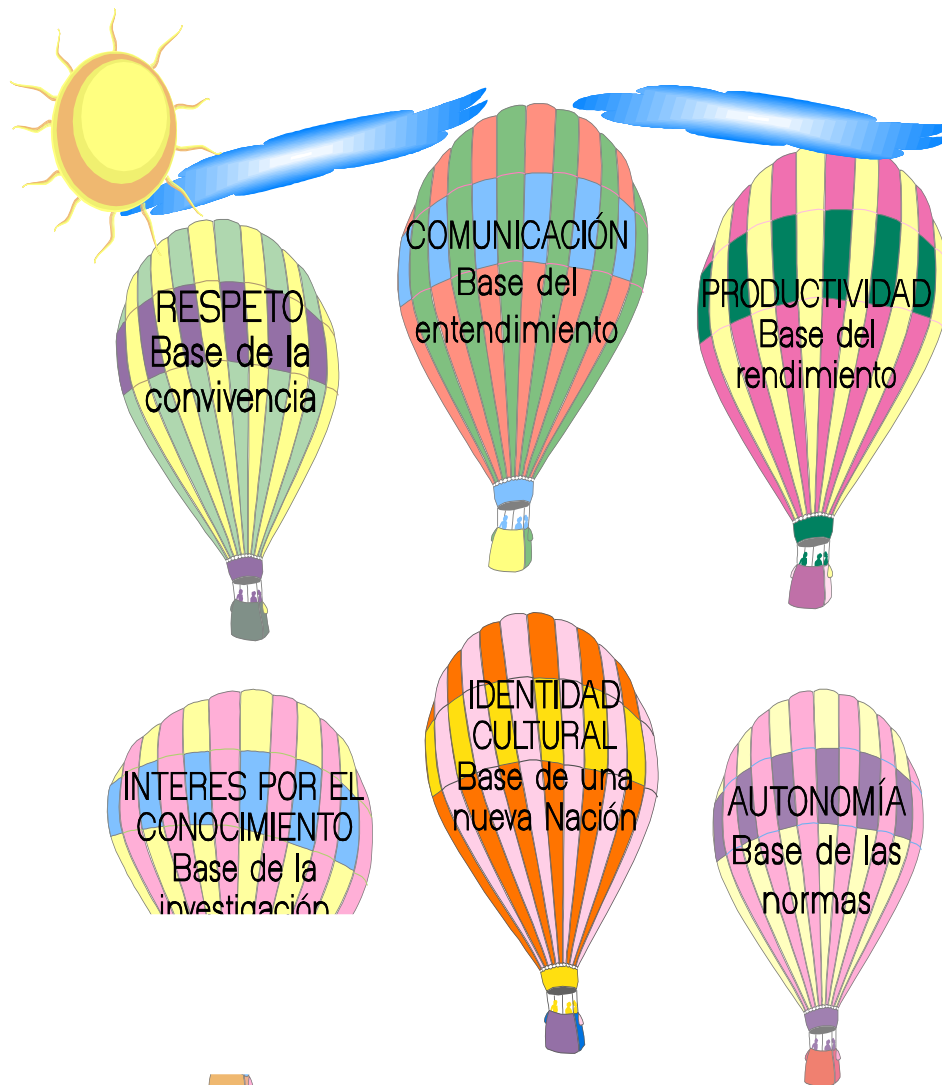

3.2. P.E.I

Hacia el fortalecimiento de una
convivencia con base en el respeto,
la ciencia y la autonomía

PRINCIPIOS

P E I

3.3. Tópico generador

TÓPICO GENERADOR

3.4. Metas de comprensión

Básica primaria

3.5. Desempeños de comprensión

Básica primaria

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN BACHILLERATO

Reconoce las partes del cuerpo
Coordinar dos segmentos corporales en un espacio
Coordinar varios segmentos corporales en un espacio

Reconocimiento disociación corporal

Ejecutar figuras coreográficas
Representar y comunicar ideas
Compartir el trabajo en equipo

Expresión y representación corporal

Expresar sentimientos a través del cuerpo
Expresar con dibujos el cuerpo
Crear un texto teatral a partir de un sueño

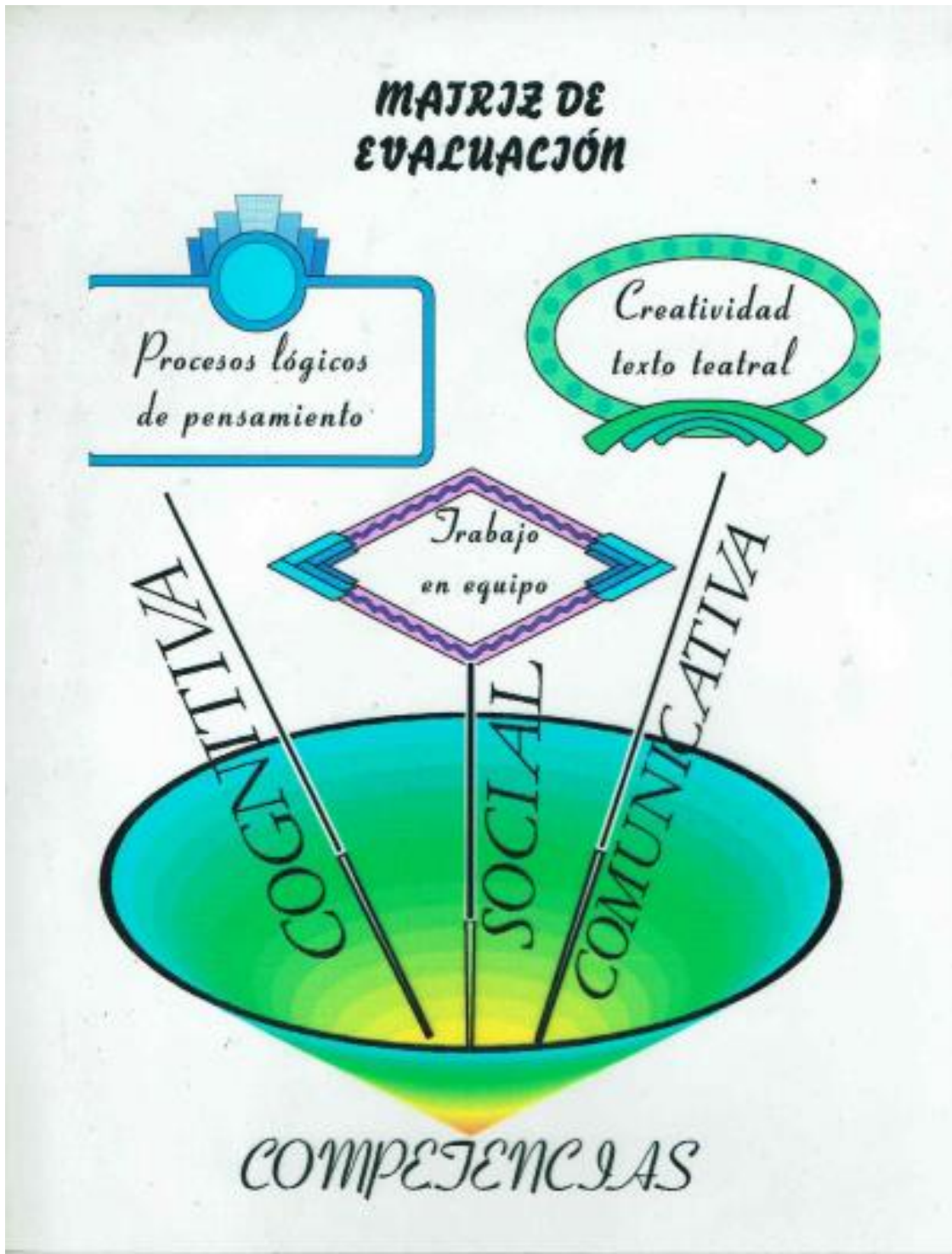
Comunicación corporal

Conoce y distingue las Regiones culturales Colombianas
Diferencia entre el legado cultural indígena, Español y Africano dentro de una región determinada
Determina los instrumentos musicales de cada Región
Puesta en escena de una obra de teatro y danza de una región cultural Colombiana

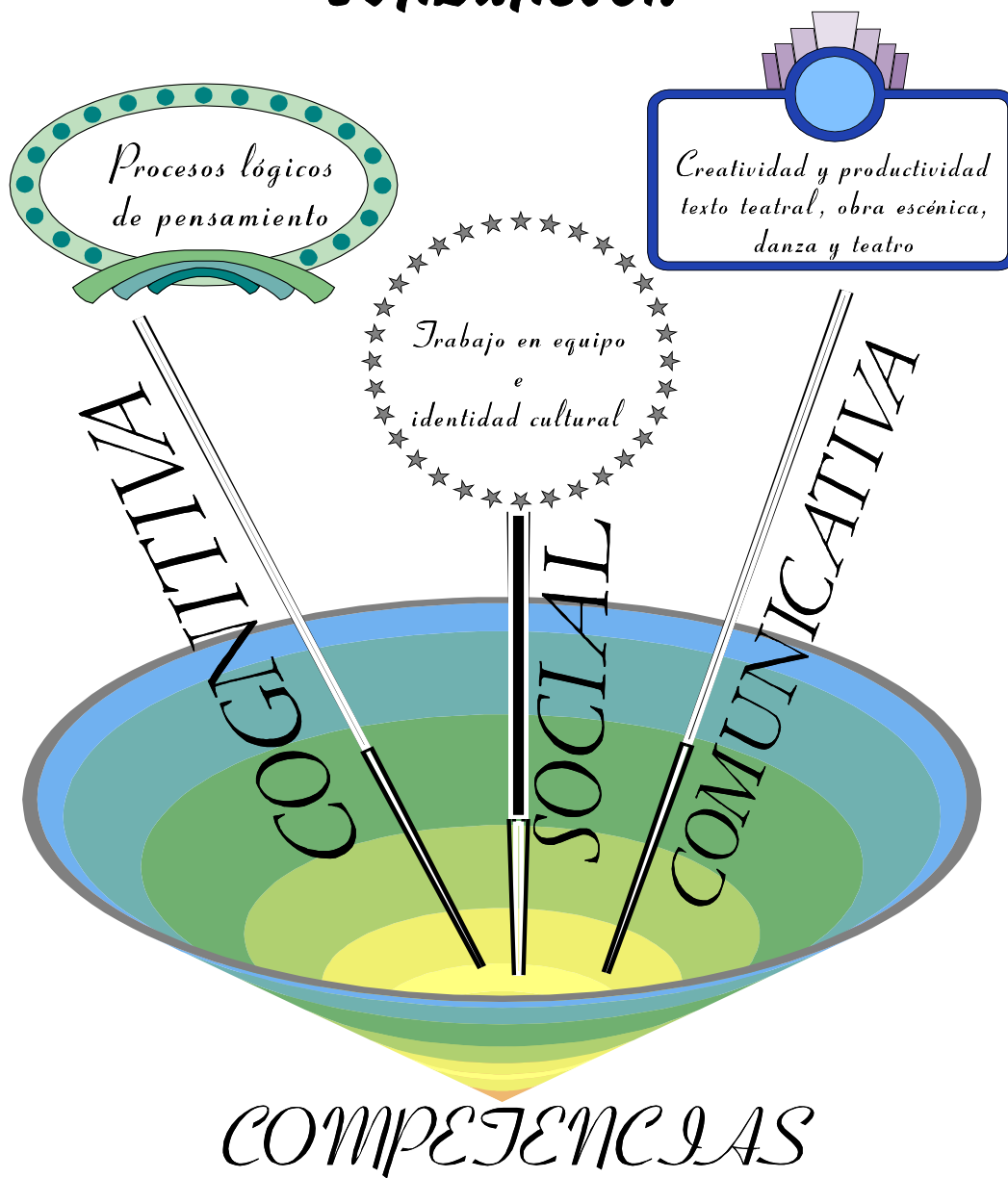
Identidad cultural

3.6. Matriz Evaluativa

Básica Primaria

MATRIZ DE EVALUACIÓN

3.7. PLATAFORMA CURRICULAR EDUCACION ARTISTICA

COMPETENCIAS

1. **Cognitiva:** Desarrolla la dimensión de relación del individuo con la naturaleza, el arte, la cultura y la historia dentro de un contexto determinado.
2. **Comunicativa:** Está presente en todas las dimensiones, pero diríamos que desarrolla la comunicación de una idea a lo real o lo concreto.
3. **Social:** Desarrolla la dimensión intrapersonal e interpersonal.

DIMENSIONES

Intrapersonal: Hacia dentro del individuo.

Interacción con la naturaleza: El individuo relacionándose con el ecosistema

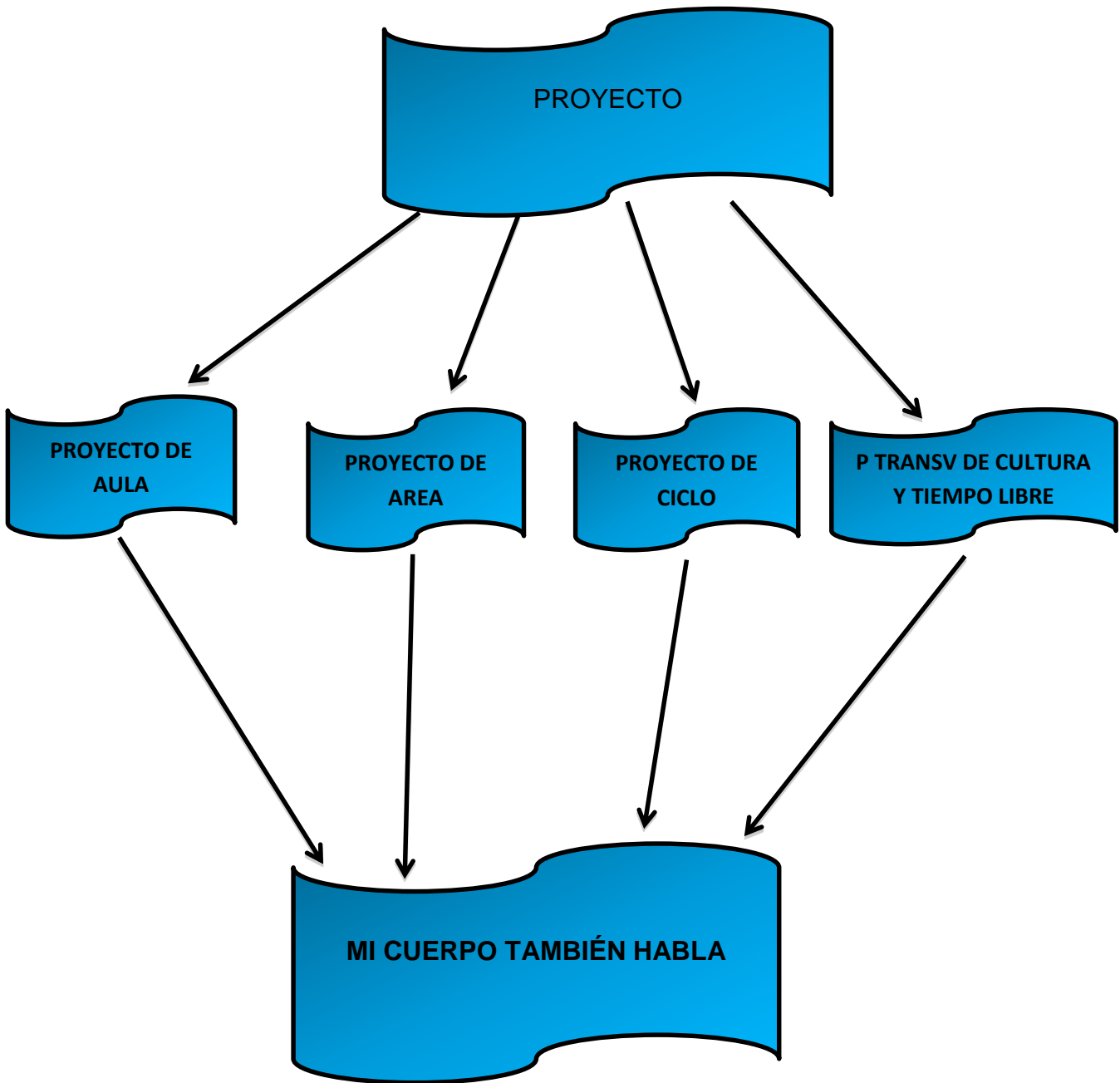
Inter personal: El individuo relacionándose con el otro individuo

Interacción con la producción cultural y con la historia: Cualidades relacionadas con el arte, la cultura y la historia en un contexto determinado

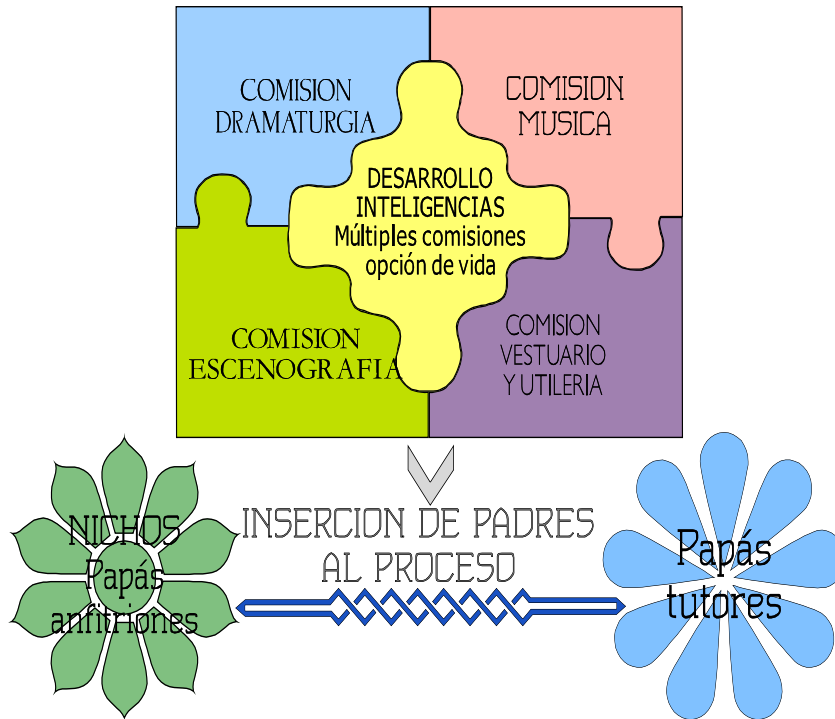
EJES	OB. ESPECIF	1	2	3	4 Y 5	6,7	8 Y 9	10 Y 11
PENSAMIENTO CONTEMPLATIVO O IMAGINATIVO SELECTIVO	Desarrollo de percepción	La forma en plástica, el punto, la línea, el plano	Exploración corporales, sonidos internos, ritmos lentos, rápido	"Coordinación segmentaria" Disociación segmentaria	Creación individual, dúos tríos y educativa de coreografías o esquemas corporales	a. Desarrollo de habilidades básicas de técnica: Expresión corporal (módulo, punto, línea, volumen contacto). Teatro (emociones y sensaciones). Danza (posiciones básicas danza clásica creación coreográfica).	a. Desarrollo de habilidades básicas de técnica: Expresión corporal (creación de imágenes, historias cortas con módulos) Teatro (espacio teatral, teoría de una puesta en esencia) Danza posición danza clásica y contemporánea creación completa de coreográficas	a. Desarrollo de habilidades de Técnicas. corporal: elaboración de proyectos de vida, tesis con expresión corporal, historia de vida y proyección. Teatro: elaboración de puesta en escena. Danza: Especialización en clásico y/o contemporáneo, creación compuesta y simbólica de coreografías de creación particular de movimiento.
PENSAMIENTO DE LA TRANSFORMACION SIMBOLICA DE LA INTERACION CON EL MUNDO.	Desarrollo de la transformación de conceptos y proceso de análisis	Aplicación del color en el espacio, el piso, las paredes, el techo	Desarrollo del acento y contratiempo dentro de una ronda con las partes del cuerpo	Aplicación de la coordinación segmentaria y la dentro de un espacio, un ritmo y un tiempo determinado	Coordinación y disociación segmentaria con desplazamiento y con instrumentos	b. Desarrollo conceptos teóricos básicos Arte, folclore, cultura popular cultura híbrido Regiones culturales de Colombia Danza madre de la región	b. Desarrollo de conceptualización teórica Memoria emotiva Improvisación Manejo de espacio escénico	

" PENSAMIENTO REFLEXIVO "							Contexto teatral de la región correspondiente	
PENSAMIENTO VALORATIVO	Desarrollo del juicio de valor	El color, colores primarios, colores secundarios (en pre-pintura y pre-escultura)	Pulso y tiempo corporalmente, dentro de una ronda con las diferentes partes del cuerpo	Coordinación segmentaria, disociación segmentaria dentro de un espacio y ritmo	Coordinación y disociación segmentaria con desplazamiento	Todos los anteriores		
PENSAMIENTO CREATIVO	Desarrollo de la resolución de problemas cambiantes y creación de nuevos conceptos	Continuidad del tercer periodo	Desarrollo de los cuatro módulos con ritmos externos	Perfeccionamiento de la coordinación y disociación segmentaria dentro de un esquema musical creación del mismo individual, dúos, tríos.	Aplicación dentro de un esquema musical.	c. Construcción de un texto central (Argumento: inicio, nudo, desenlace Personajes: primarios, secundarios, antagónico)	c. Construcción de texto teatral a la escena Creación de texto teatral sobre la región específica (Andina, Llanos, Pacífica, Caribe, Insular)	a. Desarrollo de Conceptualización Teórica: Creación de Proyecto de Vida, con texto teatral Adaptaciones colectivas de obras ya escritas
METAS PARA FINAL DE CICLO		Lateralidad	Manejo de ritmo corporal	Coordinación simple	Desarrollo de habilidades básicas escénicas		Aplicación de habilidades en un contexto específico	Desarrollo de proyectos de vida por aptitudes y vocaciones de los estudiantes
ATIVIDAD RECTORA		Exploratoria	Exploratoria	Exploratoria	Conceptuales		Contextuales	Proyektivos

3.8.Trabajar por proyectos

TRABAJO POR PROYECTO DE AULA

En mi experiencia, no de pocos años y a partir del trabajo en la Expedición Pedagógica Nacional donde tuve el privilegio de conocer múltiples experiencias docentes cuyo único objetivo es ser, sin pretensiones, mejores cada día. Allí, descubrimos que los maestros en Colombia producen conocimiento a partir de su trabajo en el aula casi de forma empírica y luego cuando leen y estudian se dan cuenta que llevan trabajando por años lo mismo que encuentran en la teoría, que han construido a través del ensayo-error aquello que cambian, modifican, eliminan o aumentan, lo plantan otros desde la teoría, otros quizás más famosos, otros investigadores que se sientan a pensar en la pedagogía y que apoyan su trabajo. Yo no soy la excepción, es por ello que mientras cuento mi proyecto me remito a los teóricos que apoyan y sustentan esa experiencia y que me hacen pensar que de pronto no sé si llegue a ellos antes o si ellos llegaron después, solo sé que ellos yo tejemos juntos esta propuesta.

3.9. Creación de equipos de trabajo

Se requiere reunir en equipos a los estudiantes libremente por afectos, por gustos y para que puedan desarrollar las inteligencias múltiples de las que habla Gardner, (1983), una de ellas, la inteligencia lingüística que es la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos no solamente de manera oral o escrita, sino con otros lenguajes como son corporal, gestual o simbólico, esta, atraviesa todas las culturas y potencia a próximos políticos, escritores, poetas, periodistas y actores. Otra de ellas, es la inteligencia lógico matemática que desarrolla el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos que potencia economistas, académicos, ingenieros, matemáticos y científicos. También, tenemos la inteligencia musical que está latente en todas las personas, los aventajados pueden leer y comprender partituras, tocar instrumentos y desarrollar todo el cerebro en general.

De igual manera, la inteligencia visual-espacial permite ver el mundo desde diferentes perspectivas, potencia pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, creativos, escultores o taxistas para crear mapas mentales. Otra de las inteligencias, es la kinestésica que potencia la habilidad para usar herramientas, para expresar ciertas emociones, para desarrollar capacidades intuitivas, potencia cirujanos, bailarines, actores, deportistas, creativos, académicos, científicos y plásticos. A su vez, la inteligencia intrapersonal es aquella que nos faculta para controlar el ámbito interno, el foco atencional, reflexiona sobre sus sentimientos, emociones y saber distanciarse. Ésta nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar, interpreta palabras, gestos, objetos, metas, discursos, capacidad de empatizar con los demás, potencia a profesores, psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos.

Finalmente, la inteligencia natural es esencial para supervivencia del ser humano, detecta los aspectos vinculados al entorno como especies animales, clima, fenómenos de la naturaleza, vegetación, diferencia categorías, pero aunque se desarrolló para el uso creativo de los recursos de la naturaleza, no se limita allí sino también a las construcciones humanas y, aunque solo basada en mi experiencia, pienso que el pensamiento creativo debe ser estudiado más a profundidad, no a nivel empírico como hacemos muchos, sino a nivel más científico para categorizarlo no como una clase de pensamiento solamente, sino como una inteligencia que está presente en todas aquellas inteligencias y que se desarrolla en todas las profesiones, particularmente desde el arte.

Las cinco necesidades básicas del ser humano de la teoría de la elección de Glasser, (1998).

Desde el proyecto también se pretende responder de alguna manera para ayudar a descubrir en los estudiantes algunas de las cinco necesidades básicas del ser humano de que habla Glasser, (1998) en su teoría de la elección y que desde este proyecto no solo se descubren sino, que de alguna manera se ayudan a suplir. Existen mecanismos biológicos y psicológicos en nuestro cuerpo para mantener en equilibrio dichas necesidades y aunque es más fácil verlo en la parte física, no es tan evidente en la psicológica.

Esta teoría, da una explicación a los comportamientos de las personas y su forma de relacionarse con el mundo que lo rodea y las decisiones que toman desde esas necesidades. Los estudiantes podrán comenzar a capacitarse para poder conocerse y podrán tomar el control de sus propias elecciones no para una clase en particular, sino para toda su vida misma.

Es así, como él habla es una de las cinco necesidades básicas y cómo, por supuesto, cada ser humano es único e irrepetible, estas necesidades no son iguales para todos, ni se necesitan en

la misma proporción ya que estas son y están presentes no solo de una manera innata, sino que además también son adquiridas desde el mismo vientre de la madre. Se requiere como maestro el acompañamiento para estar muy atento a verlas, buscar que ellos mismos las identifiquen y canalizarlas para bien de ellos mismos y del equipo de trabajo.

Otra de las necesidades, es la necesidad de supervivencia, que es aquella que abarca el bienestar ya sea físico como sensación térmica, sueño, sed, etc., o psicológica de tranquilidad y protección. Es así como siempre estaremos donde nos sentimos con esa necesidad cubierta, buscando permanecer siempre donde radica el peligro en que, por ese deseo natural e innato de estar bien, pasemos por encima de nosotros mismos o de los otros. Por ejemplo, nos enamoramos, nos casamos pensando en suplir esa necesidad básica y no por amor real o manejamos la economía sin ética solo por suplir esa necesidad. Por tanto, los niños y jóvenes de hoy requieren que la educación les brinde estas herramientas.

Sobre la necesidad de amor y pertenencia, es una necesidad del ser humano desde temprana edad para pertenecer a una familia, a un lugar, a un grupo, a ser parte de algo, a sentirnos amados valorados, respetados y aceptados. ¿Dónde radica el peligro?, por tratar de suplir dicha necesidad tratamos de pertenecer a un grupo, así sepamos que no nos conviene, como por ejemplo quienes consumen drogas (pandilla, barras bravas) o quienes establecen relaciones abusivas solo por suplir esta necesidad.

Acerca de la necesidad de poder y reconocimiento (autoestima), esta capacidad nos permite tener el reconocimiento por nuestros logros, nuestro esfuerzo y que nos den el beneficio de creer que podemos lograr cosas. ¿Dónde se ubicaría el peligro en funcionar por el reconocimiento?, por ejemplo, cuando el niño se acostumbra a trabajar por una nota, luego será un adulto que sin

reconocimiento monetario (sueldo), reconocimiento físico, premios, permisos o la mirada de su jefe no trabajara o tal vez vera disminuida su autoestima porque nunca se reconoce su trabajo y su valor.

En cuanto a la necesidad de libertad para tomar nuestras propias decisiones y también para evitar el dolor, la vergüenza, la intimidación, etc., se presenta en estudiantes o personas que han sido criadas con poca libertad, muy sobre protegidas o con padres abusivos, los cuales buscarán la oportunidad de tomar la libertad negada a cualquier oportunidad que se les presente. Así, surgen adolescentes que pueden buscar casarse o embarazarse para salir rápido de hogares opresores. Aquí es cuando se hace valioso el trabajo de equipo en la escuela, pues generalmente saca a la luz esta problemática.

En lo que toca a la necesidad de diversión, todos tenemos la capacidad para disfrutar de la vida, divertirnos a través de nuestros pasatiempos y actividades de ocio. El peligro es cuando lo hacemos sin ninguna responsabilidad, cuando lo preferimos por encima de cumplir deberes, entonces, de adultos nos endeudamos, por ejemplo, sin ninguna responsabilidad, solo por suplir vacíos emocionales.

Al respecto nos dice Glasser, (1998) que debemos estar atentos a estas necesidades porque nos dan la posibilidad de identificar lo que requiere cada estudiante y hacer correctivos necesarios.

Aptitud y vocación. García, (1996) en su libro “Un manual para ser niño”, nos dice puntualmente:

creo que se nace escritor, pintor o músico, se nace con la vocación y en muchos casos con las condiciones físicas para la danza y el teatro y con un talento preciso para

el periodismo escrito entendido como un género literario y para el cine, entendido como una síntesis de ficción y plástica. (p. 3)

Es por ello, que para mí la función de la escuela es entender que nuestros estudiantes no van a ser cuando sean grandes, sino que ya son y nuestra función como maestros es darles las herramientas necesarias para que se encuentre consigo mismos, ayudarles a descubrir quiénes son y para que están diseñados, de tal manera que los inspiramos a descubrirse para ser felices sirviendo a otros.

Y, aunque lo largo de este libro hemos ampliado este concepto, es importante determinar en esta parte la importancia que tiene para cualquier equipo trabajar en lo que nos apasiona y para lo cual se nos facilita hacerlo, el cual, es un concepto que plantea Márquez en varios libros, porque es clave para identificar nuestras habilidades y debilidades que finalmente beneficiarán no solo a nosotros mismos sino al grupo en general, que trabajará siempre con mayor eficacia productividad y descansando el uno en el otro.

La inteligencia emocional de Zubiría, (2002). Por su puesto, la parte axiológica, la construcción de valores en los equipos depende exclusivamente de aprender a desarrollarla al máximo el conocer nuestra capacidad de liderazgo en aquello que somos buenos, de dejarnos guiar por otros en aquello que no sabemos, en dialogar, en discutir, en tomar decisiones claves en beneficio propio y de otros. Él lo explica en varios de sus libros también y plantea la verdadera importancia del arte como puerta de entrada a todas las disciplinas

La ética teatral de la que habla Stanislavski, (1970) en su libro “un actor se prepara”, presenta la importancia del comportamiento ético que debe tener un actor y/o bailarín dentro y fuera de la escena, es esencial para este trabajo. Generalmente, con este proyecto sale a la luz todo

lo relacionado con esto, ya que fuera de la mirada del adulto se evidencia esa parte ética, su afianzamiento o su debilidad que está en las decisiones que debe tomar una persona, ya sea niño, adolescente o adulto, frente a varias encrucijadas que la vida nos presenta diariamente.

Por su puesto, las competencias del siglo XXI de Romero, (2012) se desarrollan en el proyecto de manera intensa y en todo momento ya que estas plantean el cambio requerido en: **Las Maneras de Pensar:** Aprender a aprender de diferentes maneras en cuanto a creatividad e innovación, resolución de problemas y el pensamiento crítico. **Las herramientas para trabajar:** En cuanto al manejo de la información y apropiación de las tecnologías digitales. **Las maneras de Trabajar:** En la forma de trabajo, la colaboración y la comunicación son esenciales en este ejercicio de equipo. **Las maneras de vivir en el mundo:** La ciudadanía local y global, que está dada por estudiar el folclor nacional de sexto a décimo y global por apropiarse del folclor de un país determinado. La responsabilidad personal y social que determina el cumplimiento de metas, la vida y la carrera. En lo que atañe al descubrimiento de sus talentos y debilidades para enfocar su proyecto de vida.

Esto, implica que el maestro entiende que, para producir y producir en arte, es más que sacar un producto artístico, sino que está involucrado un largo proceso, que además del componente intelectual tiene un componente emocional que determina el poder trabajar en equipo. Poder entenderse, poder acoplarse después de una larga discusión de ideas, pensamientos, conceptos, emociones, donde no prevalece el bien particular sino el bien común del equipo. Estos equipos son 5 comisiones de dramaturgia, música y nuevas tecnologías, coreografía, escenografía, vestuario y utilería.

Dramaturgia. Estarán los estudiantes a quienes les gusta y se les facilita la parte de lectura, escritura, para tomar aquella investigación realizada por el curso y los equipos, y ponerla en una obra de teatro y danza que dé cuenta de la teoría estudiada (los 4 folclores de región o país determinado) en un guion que será la base de todo el trabajo de todos los equipos.

Música y nuevas tecnologías. En este equipo trabajarán aquellos estudiantes para quienes la tecnología es su vida, para quienes la exploración de los mundos virtuales y la multimedia les permite buscar, bajar, editar, crear mundos a través de imágenes y sonidos. Son los encargados de musicalizar toda la obra.

Coreografía. Estos estudiantes tienen la inteligencia kinestésica absolutamente desarrollada y podrán liderar la creación de coreografías, es para quienes se les facilita crear mapas visuales en espacios vacíos, además serán los encargados de manejar el ensayo de todo el grupo en ausencia del maestro por tener un muy buen liderazgo, creando y escogiendo ellos el orden de las danzas en cada escena.

Escenografía. Estarán allí dos grandes grupos de estudiantes para quienes la plástica a través del dibujo y el diseño los motiva y los alienta, también a quienes se le facilita la construcción de trabajos con sus manos que tendrán la misión de crear los espacios específicos que aparecen en la dramaturgia de la obra.

Vestuario y utilería. Estos estudiantes son los encargados de diseñar los vestuarios de los personajes y bailes de toda la obra y deben también tener la capacidad administrativa única para entregar y recoger con lista en mano vestuarios de todos los estudiantes del curso antes y después de la función. Además de diseñar toda la utilería requerida en la obra.

3.10. Escogencia de un Líder

En cada equipo se determina un líder y un sucesor que tienen por supuesto funciones y tareas específicas:

TRABAJOS DEL EQUIPO	FUNCIONES
Líder	Conocer al equipo Asignar tareas Ser flexible Ser firme Tomar decisiones finales
Sucesor	Las mismas del líder Asume cuando el líder no está presente Coequipero del líder
Miembros del equipo	Aportar ideas a partir de su investigación Responder por tareas asignadas Tomar decisiones de equipo Cambiar el líder si fuere necesario

3.11. Escogencia del espacio de trabajo

También se escoge un nicho o lugar de reunión con horarios y días determinados por la totalidad del equipo. Hay que aclarar que este trabajo se realiza extra curricularmente en dos horas de trabajo, solamente una vez por semana, ahora con la tecnología, también se pueden reunir

virtualmente a través de grupos de WhatsApp, en el tiempo que determine el grupo, más veces si fuere necesario, pero presencialmente solo dos horas una vez por semana.

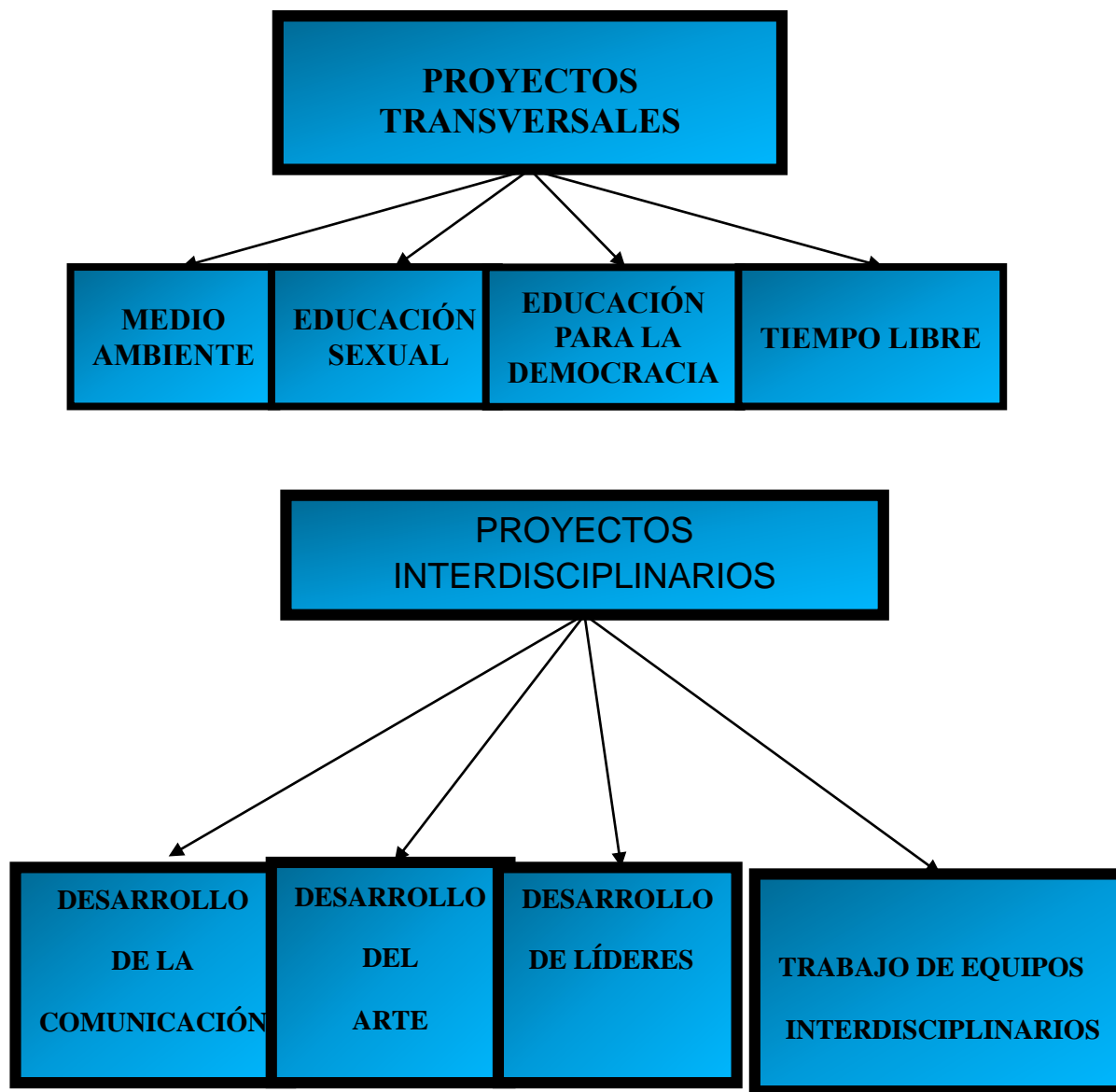
3.12. El acompañamiento

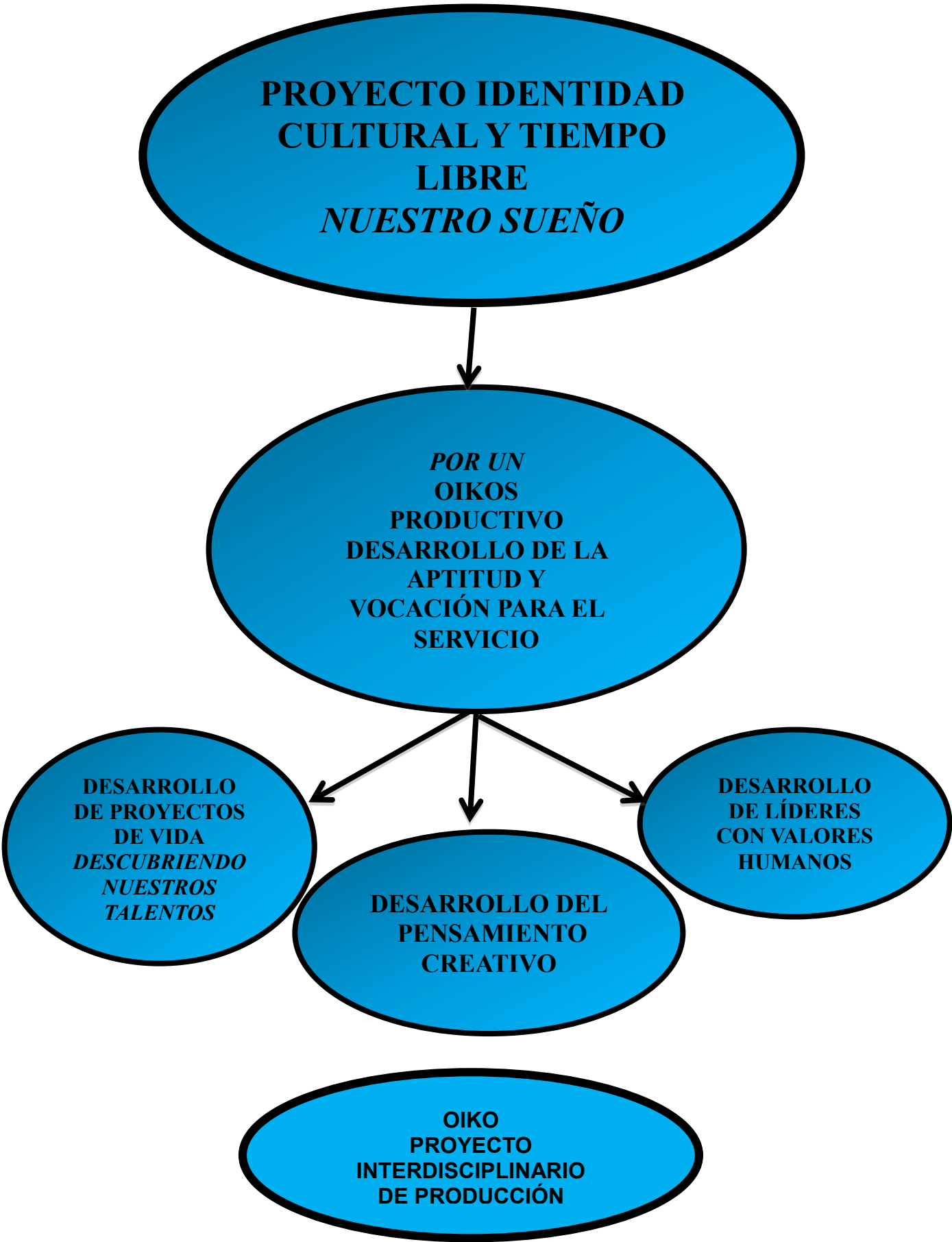
Los estudiantes serán acompañados en esas reuniones que se realizan extracurricularmente por un papá o acudiente que llamamos papá tutor, que tiene la función de observador, no puede dirigir, ni organizar, porque ellos deberán aprender este ejercicio de autonomía realmente solos, su función es acompañar el trabajo y evitar cosas más complicadas (sustancias psicoactivas, alcoholismo, relaciones prematrimoniales, etc.). Esta asignación es muy importante, pero debe ser libre para los padres que quieran hacerlo con los riesgos que implica ver a unos niños o adolescentes, reírse, molestar, pelear, no hacer nada, aun reprobar, es una tarea muy importante pero muy difícil, si nosotros como maestros que hemos estudiado para ello nos molestamos, regañamos, etc., para un padre de familia es aún más difícil y si encima no puede hacer nada, aún más. Porque como niños y jóvenes en proceso de aprender a trabajar en equipo no saben hacerlo aún, sino que lo aprenderán en la medida de la experiencia adquirida año tras año y poco a poco. Al principio es difícil aprender a trabajar así, pero cuando llegan a once van como un volador y la retroalimentación que recibo de ex alumnos es que dicho aprendizaje es clave en la universidad.

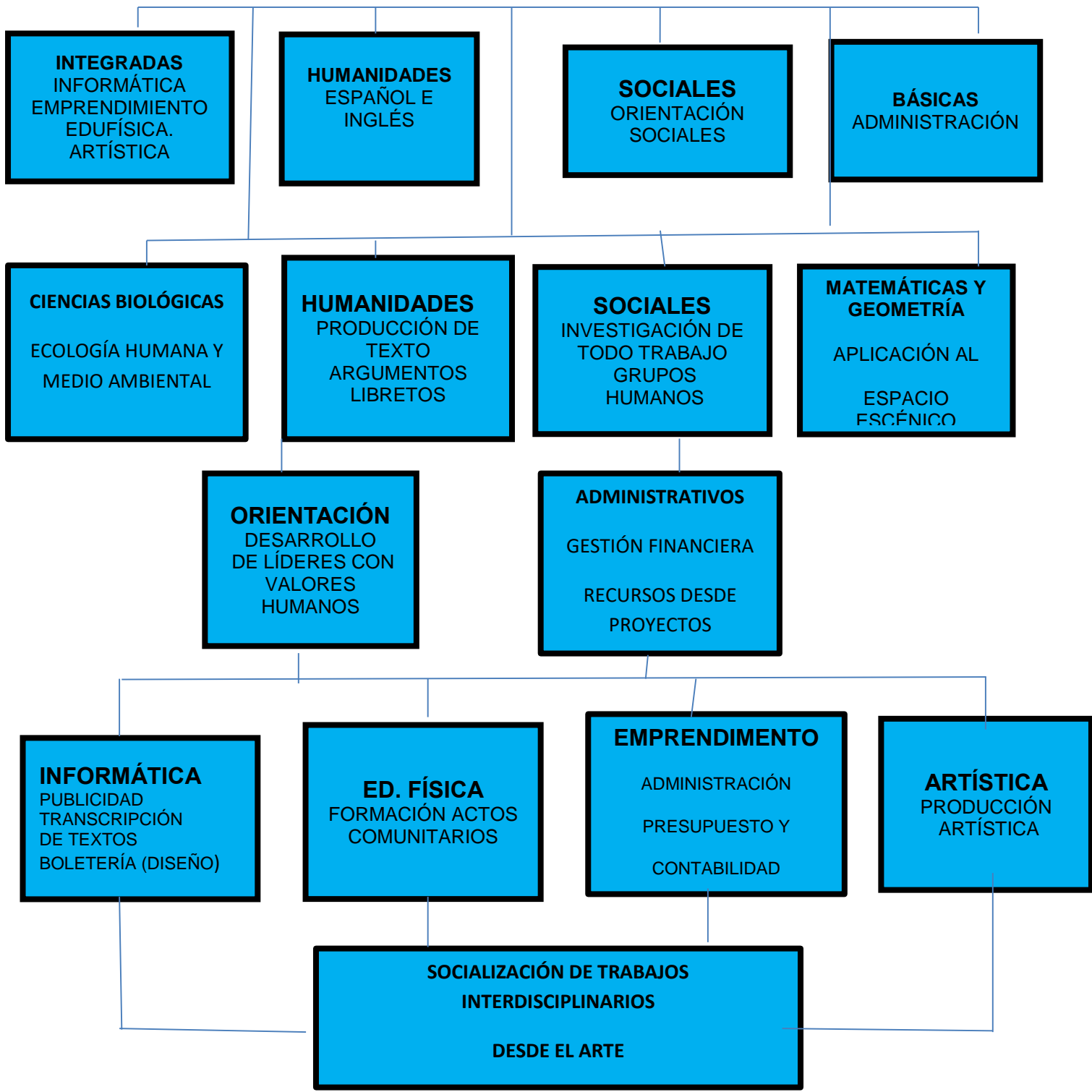
Control colegio, padres y maestro:

DIR NICHOS	TEL/CEL NICHOS	DIA REUNION	HORA REUNION	PAPA ANFITRION	TEL/ CEL ANFITRION	TEL/CEL PAPA TUTOR

3.12. Proyectos transversales e interdisciplinarios

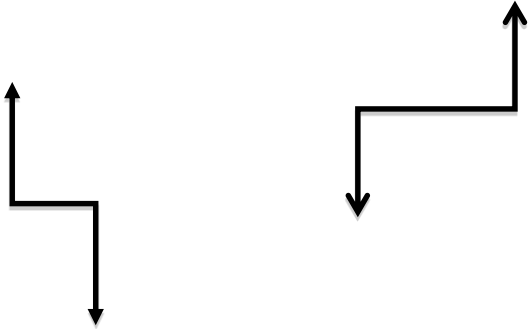

¿CÓMO?

**OIKOS
O CASA**

**ALUMNOS
TALENTO**

**PADRES
TUTORES Y/O
ANFITRIONES**

**MAESTROS
CREATIVOS
QUE
COORDINAN**

3.14. De la idea al papel

Después de estar reunidos por equipos, los estudiantes desde final de ciclo 3, es decir, en grado séptimo, inician la producción de dicho trabajo comenzando a plantear las ideas por comisión, producidas a partir de la propuesta de dramaturgia. En el papel, traducen las ideas en su carpeta de producción donde debe aparecer: nombre de la comisión, nombre del líder, nombre del sucesor, nombres de los miembros del equipo, dirección y teléfono del nicho, nombre del padre anfitrión o tutora, día de reunión, el argumento de la historia y debe estar dividido en escenas, además de su propuesta de comisión.

Luego, ellos plantearán la propuesta de cada comisión para cada escena. Es así, como en dramaturgia se crea la historia que alimenta cada comisión; en música, se plantea la musicalización de toda la obra; en vestuario, el diseño correspondiente a cada personaje y a las danzas; en escenografía, la propuesta del espacio en cada escena; y en coreografía, la propuesta de las danzas que estarán en todas las escenas. A esta primera entrega la llamamos comisión I.

Este proceso de trabajo se realiza hasta grado once teniendo, por supuesto, grados de complejidad en la creatividad, a medida que los estudiantes van adquiriendo experiencia, más herramientas y nuevas formas de hacer el ejercicio, ellos adquieren más herramientas para avanzar en su proceso creativo y en la apropiación de conocimientos artísticos. Anexando multimedia y nuevas tecnologías etc.

Con la diferencia que en grado séptimo los estudiantes no se reúnen en nichos fuera del colegio, sino se reúnen en nichos dentro del colegio (generalmente su salón de dirección de grado) facilitados por sus directores de curso, en el tiempo de descanso y sus horas libres y la mayoría en

sus clases de danzas por ser demasiado pequeños para reunirse fuera del colegio, y no tienen tutor ni anfitrión, sino que van aprendiendo el trabajo desde el ensayo y el error.

3.15. Del papel a la maqueta

La comisión II es plantear esas ideas en maquetas o miniaturas para dar una idea de cómo quedara en grande, es así como los de vestuario realizarán los vestidos en miniatura, los de escenografía presentarán la maqueta del teatro o del patio del colegio con los paneles de cada escena, los de música entregaran la música en memoria sin editar, solo en el orden de las escenas, los de dramaturgia entregarán los libretos, los diálogos de la primera y segunda escena, y, por último, los de coreografía mostrarán la planimetría de las danzas de la primera escena.

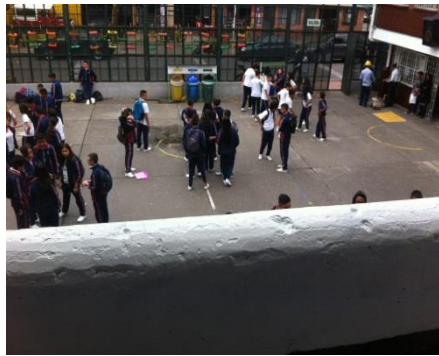
Dramaturgia

Vestuario y utilería

Coreografía

Música

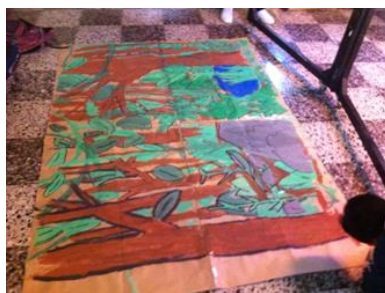

Escenografía

3.16. De la maqueta a la escena

En la comisión III, los ensayos se realizarán con los libretos terminados desde dramaturgia, pero susceptibles a los cambios realizados durante el montaje. Todos los ensayos se desarrollarán con algunos elementos ya terminados, se presentará la escenografía en grande, por lo menos de la primera y segunda escena, los de vestuario y utilería mostrarán algunos elementos tanto de los personajes como de las danzas, la música estará editada con tiempos exactos, para ir aumentando o disminuyendo de acuerdo con las necesidades del trabajo, las danzas tendrán la primera parte del ensayo desde coreografía.

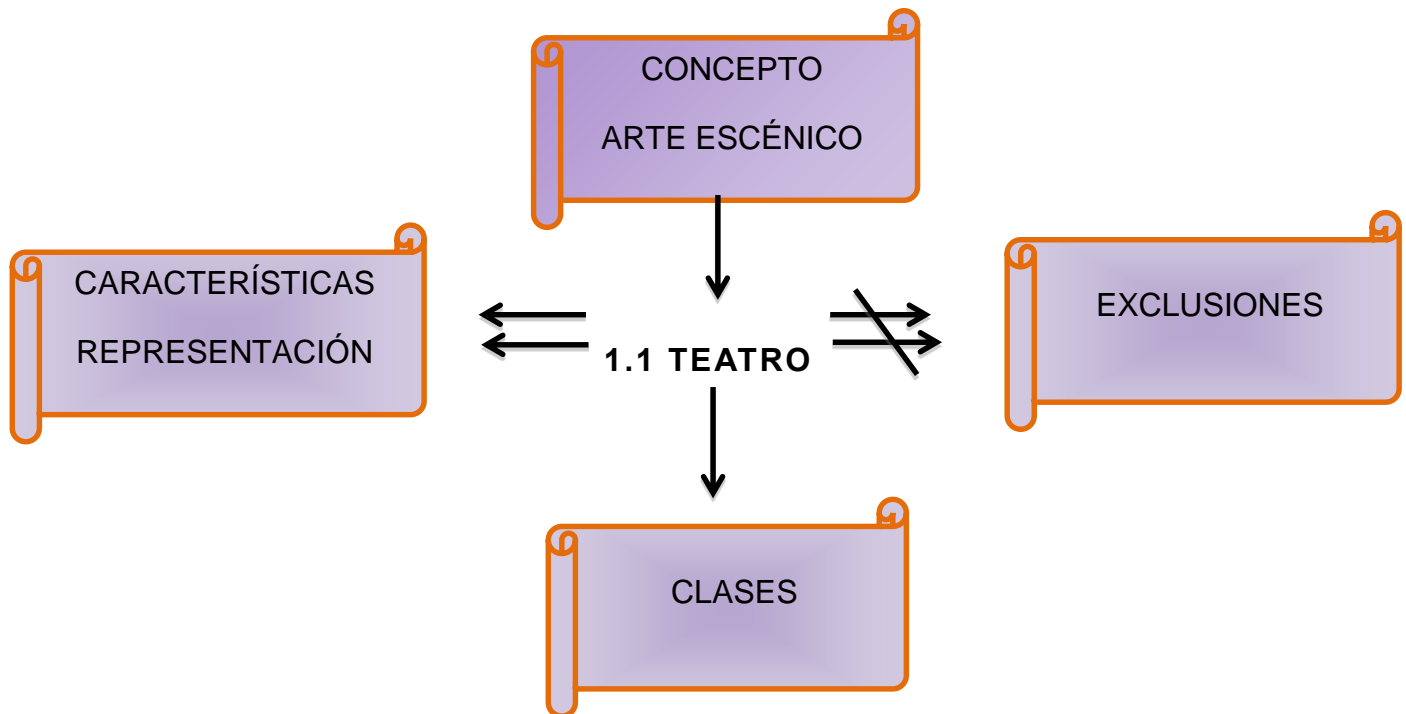

Capítulo 4

Conceptos básicos de educación escénica. Mentefactos

4.1. Arte escénico

Mentefacto 1

Concepto: Es el arte de la representación de un drama dentro de un espacio escénico (Auditorio, sala, parque, patio y salón).

Caracterización:

- Es representación
- Debe tener un hilo conductor
- Debe contener inicio, un conflicto y desenlace

- Debe tener personajes sean principales o secundarios
- Tiene una técnica específica
- Tiene que tocar todas las áreas del ser, cuerpo, alma y espíritu, y llevar la persona al cuestionamiento propio.

Exclusión:

- No es música
- No es danza.

Clases:

- **Monólogo:** Cuando la obra, el conflicto, el desenlace y el diálogo es realizado por una sola persona o un solo personaje.
- **Drama trágico:** Es una historia que tiene un conflicto y un desenlace que no es feliz, debe convocar al público a las lágrimas.
- **Drama cómico:** Es una historia que tiene un conflicto y un desenlace todo el tiempo feliz y debe llevar al público a la diversión y risa.
- **Drama tragicomedia:** Es una historia que tiene un conflicto y un desenlace, se mueve dentro de los dos géneros anteriores.

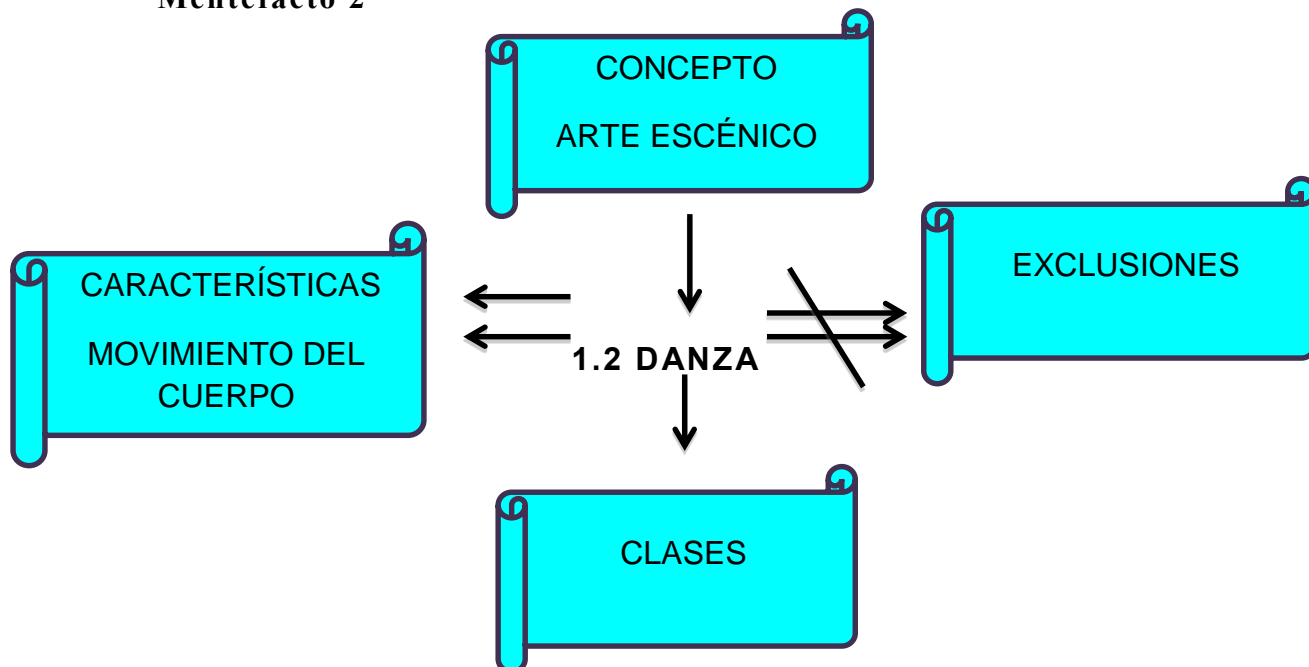
- **Pantomima:** Expresión de teatro sin voz, donde se cuenta una historia con conflicto e hilo conductor, puede ser de género trágico, cómico o tragicomedia.

- **Vídeo humano:** Representación escénica de una canción o tema musical, se puede realizar con pantomima si se quiere.

Propósito:

- Representación escénica de un texto teatral.
- Representación de valores y principios.

Mentefacto 2

Concepto:

Según el Ministerio de alabanza y adoración con pandero de la iglesia cristiana voz de guerra, la danza es una forma de lenguaje en el cual puedes expresar aquello que las palabras no alcanzan y para otros la danza es una expresión corporal más ancestral que caracteriza al ser humano, es el lenguaje del cuerpo y yo diría además de lo anterior que es otro vehículo de comunicación entre los seres humanos.

Mientras que la danza es una especie de baile, pero más hierático de movimientos, más pausados y actitudes ceremoniales de cierta distinción. Ella vendrá a ser entonces como una derivación intelectualizada de baile, aunque los términos baile y danza suelen

considerarse en castellano como sinónimos, pueden establecer diferencias entre ellos: El baile es una forma de ejecución de movimientos vivos, simples, puros, instintivos y naturales de aplicación a bailes del pueblo (cultura popular).

Caracterización:

- Ejecución con el cuerpo, con o sin música.
- No es tan popular como el baile.
- Es una disciplina rigurosa y de constante entrega
- La danza forma de entrenamiento militar en Grecia
- La interpretación no es solamente por un individuo o una pareja, sino que también incluyen grupos o colectivos.
- Tiene una técnica.

- Al principio fue un relato simbólico o mímico de hechos acontecidos o figuración de lo que se quiere que acontezca.

Exclusión:

- No es baile
- No es expresión corporal
- No es teatro

Clases:

- **Danza clásica:** Es aquella que se realiza dentro de un espacio escénico con tutú y baletas a ritmo de música clásica, creada en la edad media, madre de todas las danzas escénicas.

- **Danza contemporánea:** Es aquella que se realiza dentro de un espacio escénico, es menos hierática que la clásica, aunque también tiene una técnica, pero expresa lo cotidiano del ser humano.

- **Danza folclórica:** Es popular, es aquella que representa un grupo, territorio, región o país del mundo.

- **Danza teatro:** Es un género nuevo en donde se mezclan las dos disciplinas, el teatro y la danza.

- **Danza escritural:** Es la danza que se encuentra establecida dentro de la Biblia, realizada solo por Levitas y que sirve para conquistar el territorio

enemigo espiritual y físicamente, destruir las huellas de maldad y adorar en nombre de Dios.

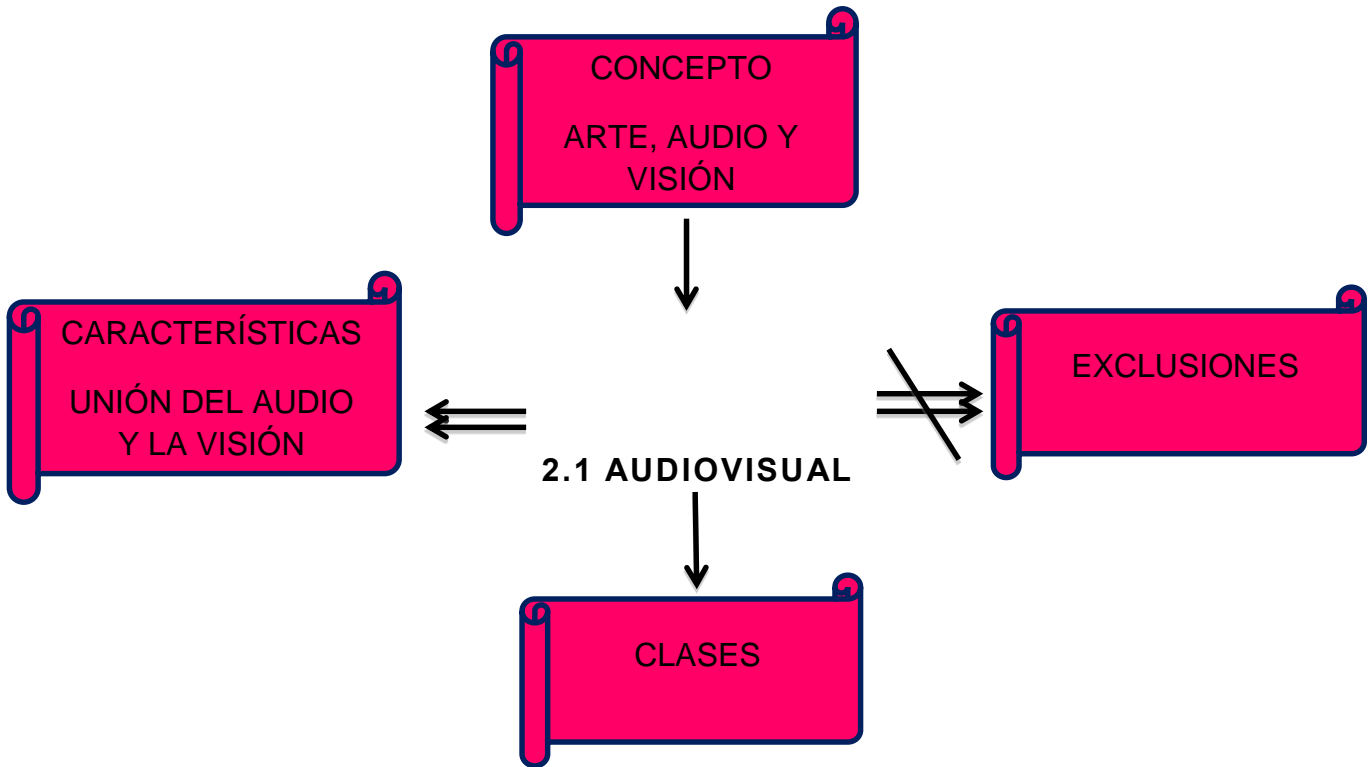
Propósito:

- Expresión de ideas, conceptos, emociones con el cuerpo.
- Comunicación no verbal y simbólica de ideas sentimientos conceptos.
- Transmisión de conocimientos.

4.2. Artes visuales

Mentefacto 3

Mentefacto 3

Concepto: Representación de una historia con dibujos animados o imágenes que desarrolla una competencia dentro de un juego. Aunque aún solo en Estados Unidos existen video juegos cristianos se podría usar como una estrategia para desarrollar la inteligencia.

Características:

- Se realiza mediante un aparato de video Playstation, Nintendo, Gamecube, Sega y la TV.

- Es una competencia paulatina hasta obtener la victoria.
- Son sucesión de imágenes muy rápidas, ágiles y de mucho colorido.
- Atraen fácilmente la atención del niño y del joven.
- Si se observa con mucha frecuencia puede causar daños cerebrales como epilepsia.

Exclusión:

- No es película
- No es documental
- No es vídeo casero

Clases:

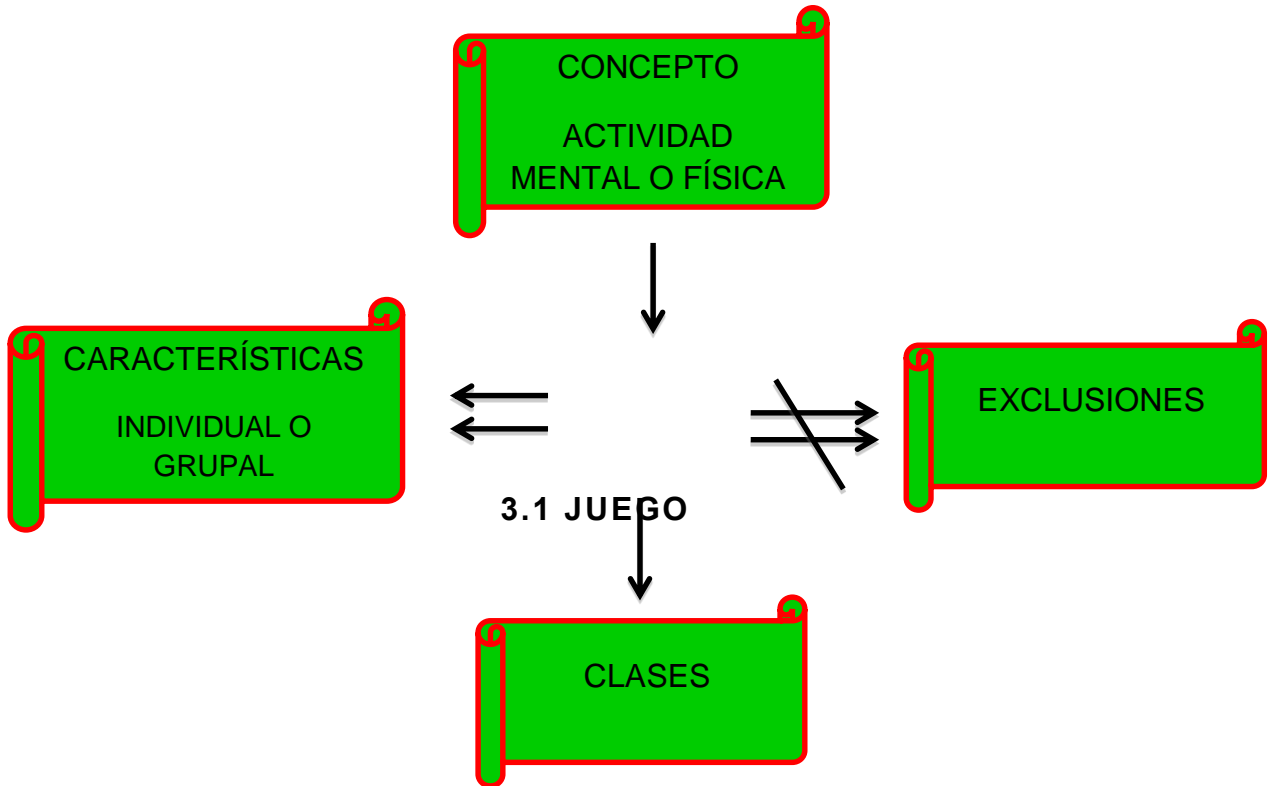
- De aventura
- De ciencia ficción
- De violencia y terror

Propósito:

- Juego
- Desarrollo de la atención y agilidad mental
- Desarrollo memoria, atención, percepción.

4.3. Herramientas para desarrollar cualquiera de estas disciplinas

Mentefacto 4

Concepto: El juego es una actividad física, intelectual o psicofísica, volitiva, espontánea, gratificante y placentera, no puede por tanto imponerse pero si motivarse hacia él.

Características:

- Relacionada con actos y problemas de la vida humana.
- Es espontánea, natural, sin aprendizaje previo.

- Es una necesidad del ser humano como comer y dormir.

- Actividad propia de los seres jóvenes, hombres y animales.

- Motiva el aprendizaje.

- Principio fundamental de la educación.

- Base de aprendizaje cultural, forma de identidad cultural.

Exclusión:

- No puede ser penoso para el que lo juega, niño ó adulto

- Mecánica

- Descontextualizada

- No puede ser fuera del interés de la edad

- Aplicar juegos ya superados

- Momento de desarrollo

Clases:

Función del juego:

- Desarrolla la Inteligencia

- Desarrolla el esquema corporal

- Desarrolla la recreación

- Desarrolla el bienestar psicofísico

- Desarrolla la integración social

1. **Juegos de funciones generales:**

a. Senso-motores: Son aquellos que desarrollan los sentidos y el movimiento (senso-motores) motivan la coordinación muscular, la percepción, equilibrio, elasticidad, atención y clasificación. Ej.: Carreras, saltos, lanzamientos, soldados libertados, Israelitas y Filisteos).

b. Intelectuales: Son aquellos que desarrollan el intelecto, atención, percepción, memoria, clasificación, asociación e imaginación. Ej.: Relacionar números, formas, colores, lotería.

c. Afectivos: Son aquellos que manejan la voluntad, identidad sexual, roles, aceptación social, protección. Ej.: El papá y la mamá, el doctor, equipos.

2. **Juegos de funciones específicas:**

a. Juegos sociales:

- Desarrollados en comunidad y sociedad
- Formación de comportamiento
- Juegos con reglas
- Autoafirmación personalidad

Ej.: Competencias, grupales, escondite, polémicas de luchas cuerpo a cuerpo.

b. Juegos familiares:

- Asociación de sexo femenino y masculino, mamá y papá, instinto materno y paterno

- Formación del carácter
- Afirmación de la autoestima
- Desarrolla habla y escucha

Ej.: Papá y la mamá.

c. Juegos imitativos:

- División por sexos (niños y niñas)
- Autoestima
- Autoafirmación personalidad
- Actividades de los adultos

Ej.: Juegos de oficios, ronda de oficios (juegos teatrales, escondite, excursiones para pescar, cargar, coleccionar, desarrolla la clasificación.

d. Juegos para observar opción de vida:

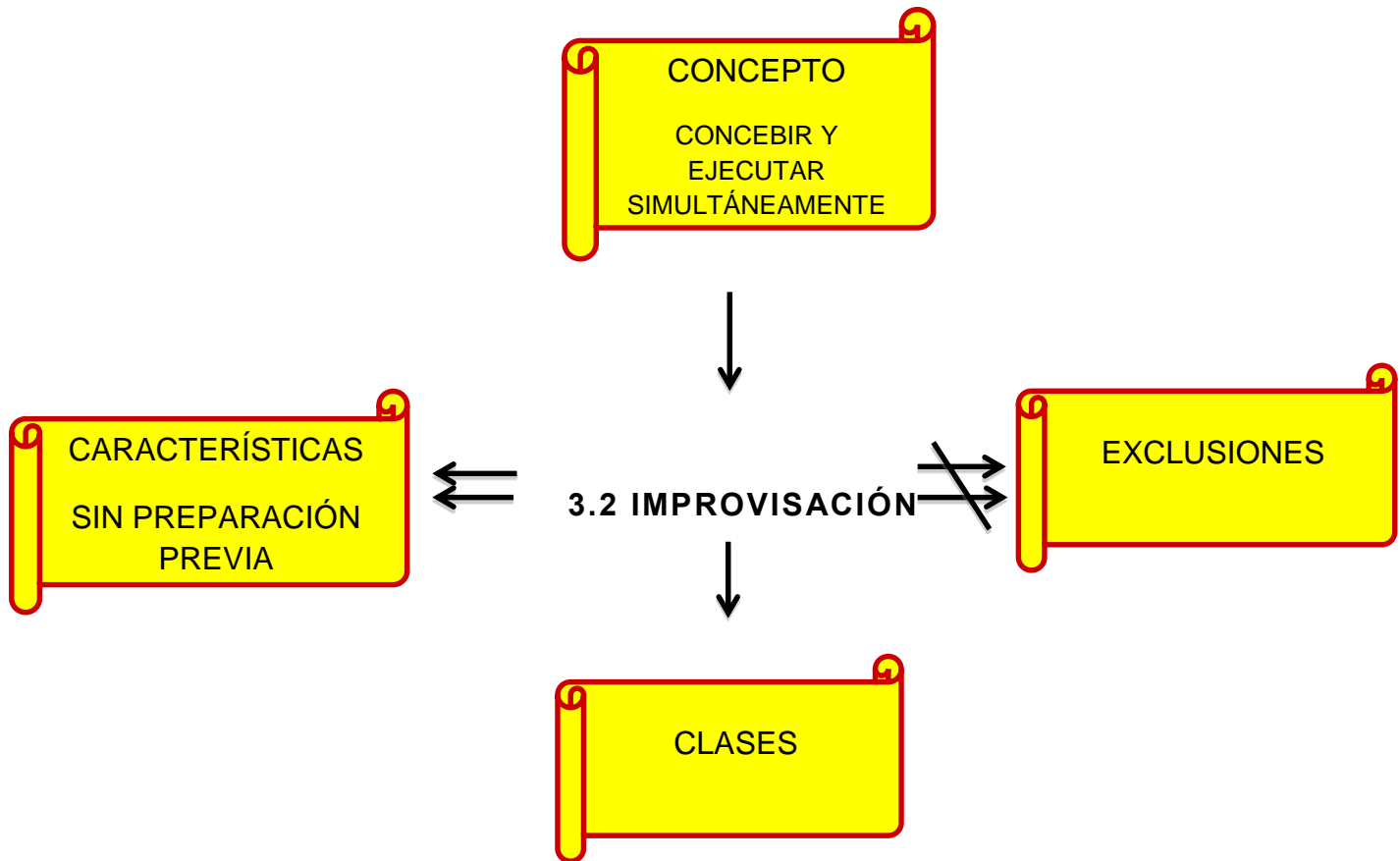
Determinan lo que se quiere ser en la vida.

- Aptitud
- Vocación

Ej.: Doctor, Maestro, Pastor, Evangelista.

Propósito: Después de aplicar el juego que corresponda a cada actividad, descubrimos que el jugar es más que esa actividad lúdica de ocio que se pensaba, sino que permite la apertura para fijar el conocimiento y sembrar verdades fundamentales o principios como el trabajo en equipo, la solidaridad, el afianzamiento del carácter, la personalidad y la autoestima.

Mentefacto 5

Concepto: Herramienta creativa del Levita sacerdote o artista teatrero, danzarín, payaso, mimo, etc. y de cuyo trabajo se extraen elementos que construyan la obra escénica, ya sea teatral o dancística.

Características

- Creación de situaciones en donde se dan pocos elementos para dejar fluir el proceso creativo.
- Se desarrollará en corto sin preparación previa.

- Se extrae la esencia para la obra
- Es espontánea.
- Se crean distintas improvisaciones que después del proceso técnico, deben dar como resultado un trabajo de calidad.

- Es la primera parte o cimiento de cualquier proceso creativo o de cualquier edificio terminado que es la obra escénica.

- Sirve para escoger personajes en una obra.

Exclusión:

1. No es preparado

- No es la obra terminada

Clases:

- Improvisación de la situación de la obra
- Improvisación de una situación distinta de la obra.

- Improvisación del tema de la obra

- Improvisación de un personaje de la obra

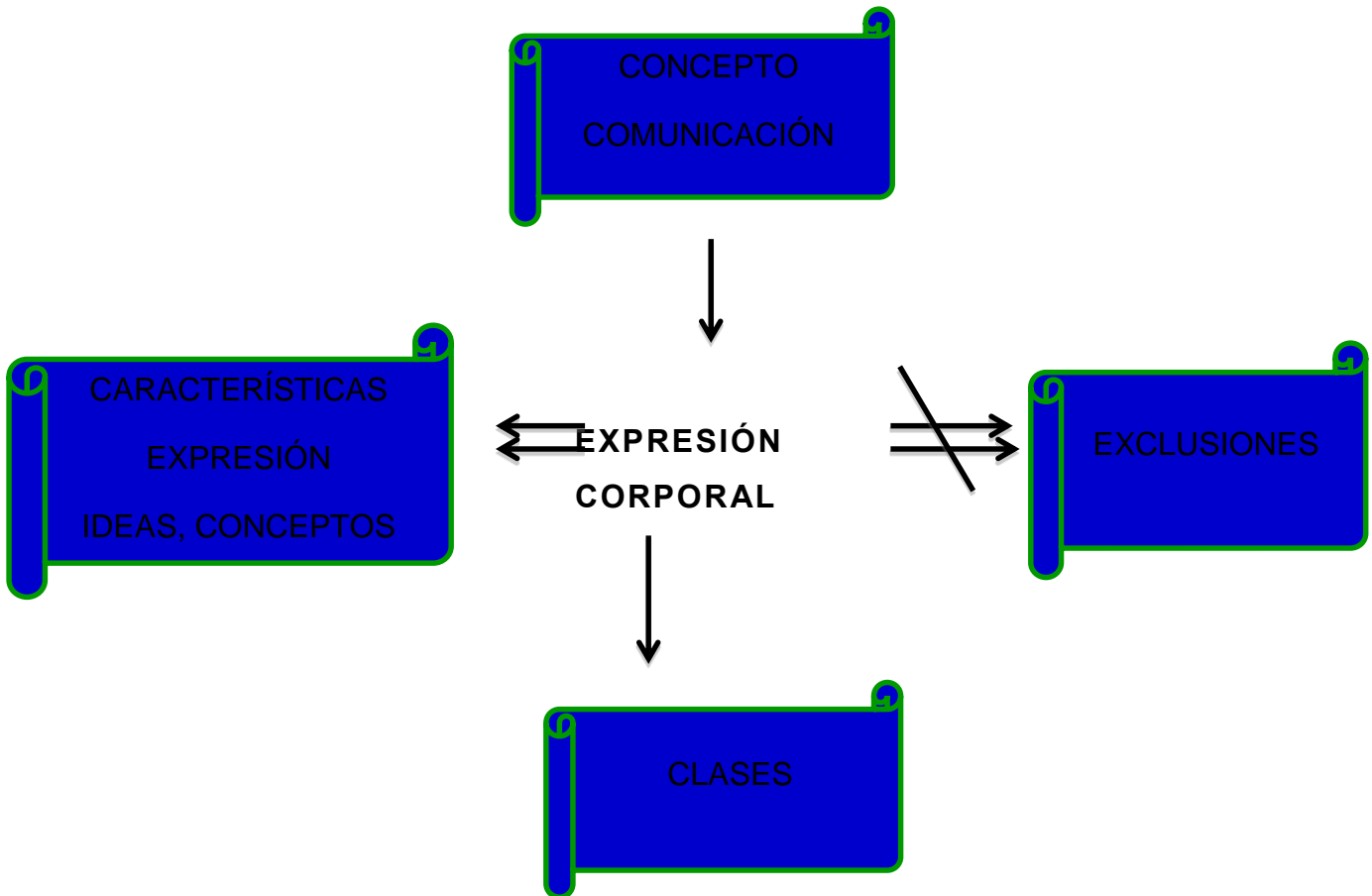
- Improvisación de roles de personajes

- Improvisación de roles invertidos de personajes.

Propósito:

Proporcionar materia prima para cualquier expresión artística.

Mentefacto 6

Concepto: Es una forma de comunicación del lenguaje no verbal en la cual mostramos o demostramos con el cuerpo sentimientos, formas, hasta ideas.

Características

- Se usa cualquier parte del cuerpo desde un dedo hasta el cuerpo completo para expresar.

::

- Es con el único lenguaje con el que no podemos mentir, físicamente expresamos nuestros verdaderos sentimientos.

- Como en cualquier lenguaje debe ser claro para poder ser entendible.

Exclusión:

- No es teatro
- No es danza
- No es pantomima
- No es mímica

Clases:

1. Expresión facial: Es aquella que sin caer en pantomima permite la composición de movimientos e ideas con la cara (ojos, nariz, boca, orejas, pelo, cejas).

2. Expresión corporal: Es aquella que, sin caer en pantomima, permite la composición de movimientos que juntos crean ideas con la totalidad del cuerpo (cabeza, tronco, piernas, pies).

- Punto: Usar el cuerpo como si fuera un punto en el espacio, lo más pequeño que se pueda construir.

- Línea: El cuerpo (piernas, brazos, tronco).

- **Volumen-** Hacer crecer el cuerpo estirando a lo ancho lo más que se pueda.

- **Contacto:** Unirse con un compañero por cualquier parte del cuerpo. (pierna, brazo, hombro, cabeza).

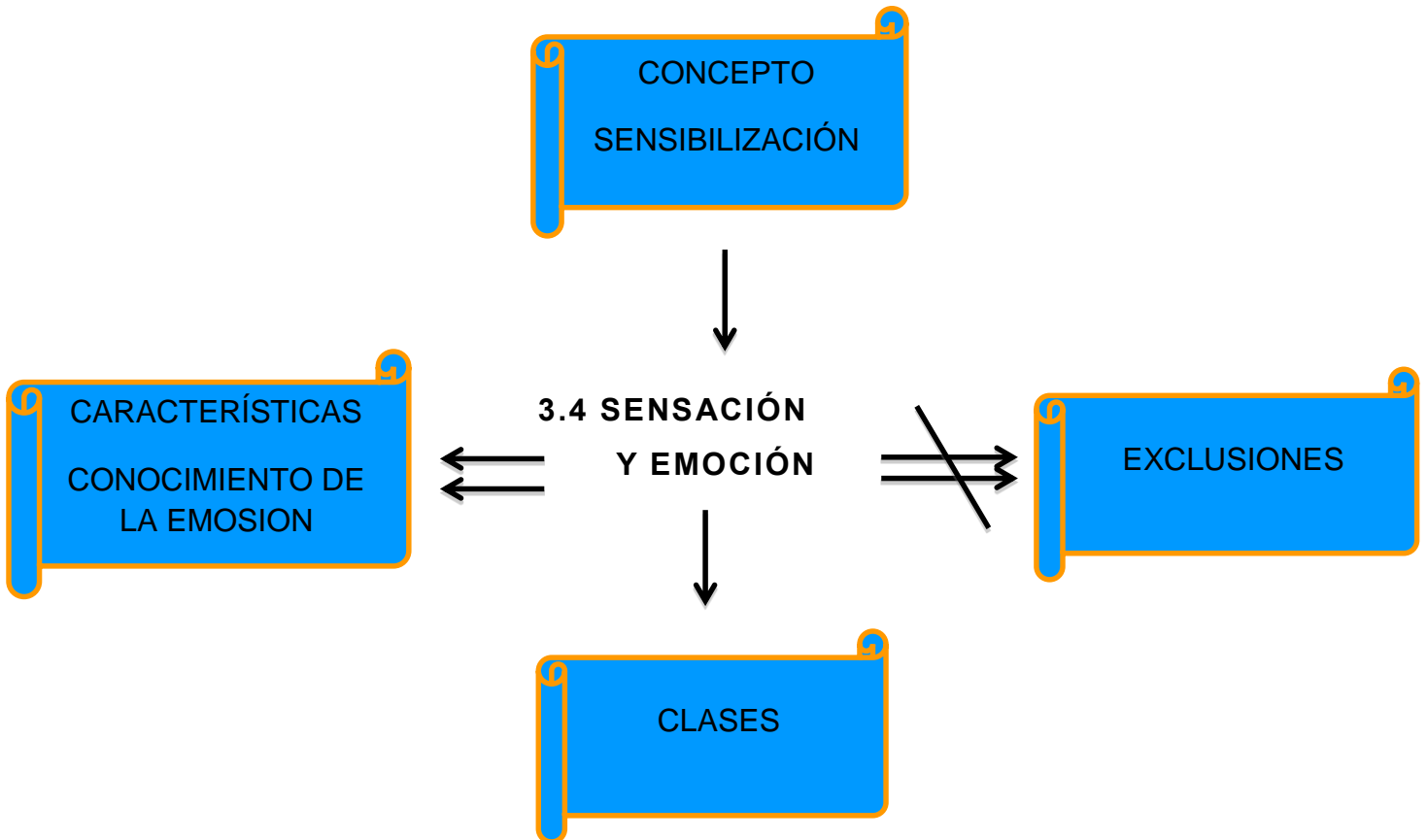
- **Cayendo:** Arrojar el cuerpo al suelo sin preparar la caída, relajándolo totalmente.

Estos módulos nos permiten construir desde sentimientos, formas de animales, naturaleza hasta ideas.

Propósito:

- a. Se usa para construir un espacio escénico.
- Centra al público en un tiempo y lugar.
- Sirve para construir animales o elementos de la naturaleza.
- Construye escenografías cuando se carece de ella.
- Sirve para construir un pasaje bíblico (la división del mar).

Mentefacto 7

Concepto:

Como artista, usted debe conocerse muy bien para poder prestarle su cuerpo, su vida a un personaje distinto a usted mismo. Debe recurrir a su interior, sanar, limpiar, conocer lo que le gusta, lo que no le gusta, ir a su memoria emotiva o sea de sus emociones para poder sensibilizar su ser.

Características

- Es la sensibilidad de sus 5 sentidos.
- Es la emoción que le produce dicha sensación.

- Es el desarrollo de cada uno de esos sentidos (tacto, olfato, oído, visión, gusto).

- Al entrar en contacto con una situación determinada, su relación frente a esta situación, qué pasa con su mente, con su cuerpo y con su espíritu.

- Es explorar dentro de usted.

- Debe mostrar apertura frente a usted y sus compañeros de equipo.

Exclusión:

2. No es arreglado

- No puede dejar de ser sincero con usted y con su equipo.

- No puede ser un trabajo superficial.

Clases:

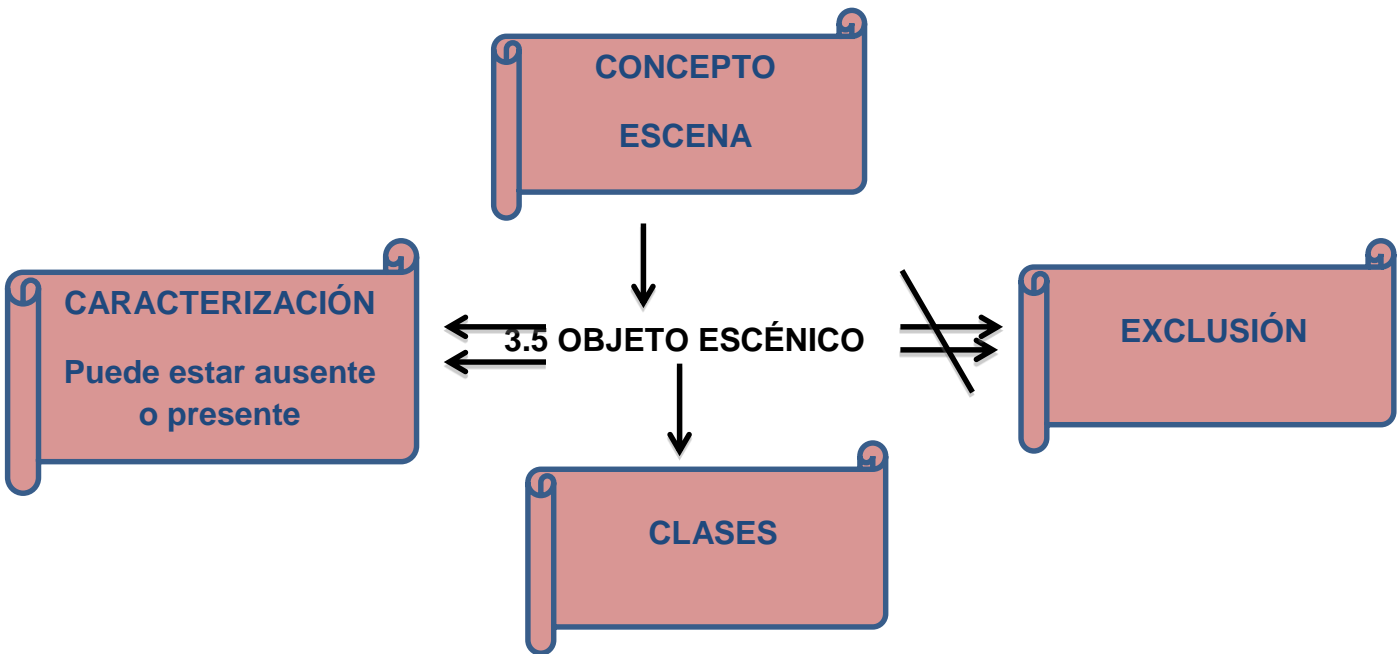
- Exterior: Se puede construir de afuera hacia adentro. Se trabaja la sensibilidad en los sentidos, buscando despertar sensaciones, una reapertura solo afuera.

- Interior: Se puede construir de adentro hacia fuera conectando esas sensaciones externas con las emociones muy profundas, producidas por éstos, que le permitan conocerse mucho más.

Propósito

- Conocer nuestras propias Emociones y Sensaciones
- Sensibilizar el cuerpo para la creación
- Conocer el potencial de nuestros sentidos
- Comunicación escénica

Mentefactos 8

Concepto:

Viene de la representación teatral puede ser presente o ausente, puede o no condicionar la creación de un personaje se puede manejar desde la sensación y la emoción.

Caracterización:

Puede estar presente o ausente en escena. Debe tener propósito claro en la escena. No es un adorno, si está presente debe ser utilizado en algún momento por un personaje en una acción en la escena.

Puede manifestar o no una emoción del personaje. Puede o no ser transformado en otro elemento.

Puede cumplir la función para la que fue creado o no.

Exclusión: No es un adorno. No reemplaza a nada ni a nadie en escena.

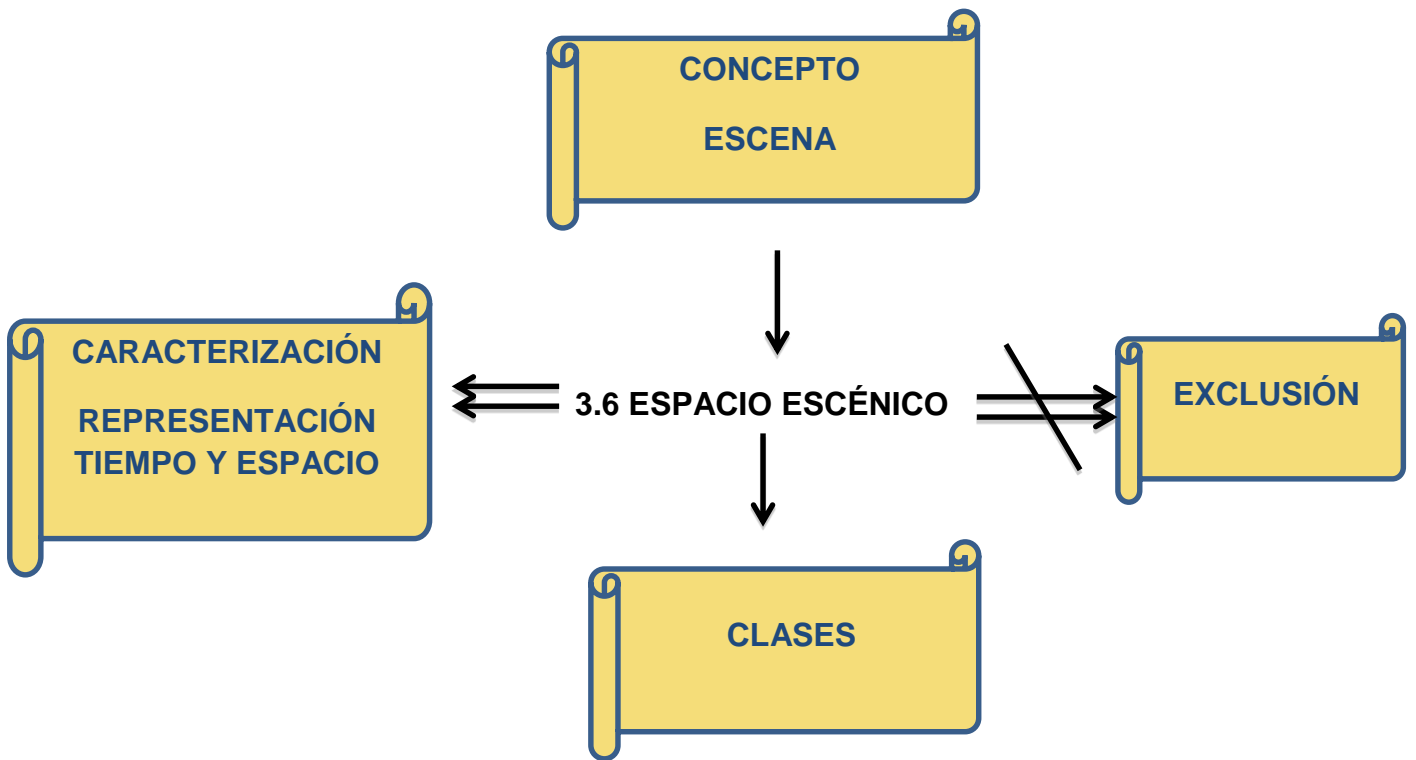
Clases:

Presente o ausente, diferente tamaño y formas. Puede estar en físico o implícito. Puede dar una idea un concepto o un sentimiento real o imaginario.

Propósito:

Es parte de la escena, puede o no ser determinante. No reemplaza el trabajo del actor o bailarín. Amplifica o minimiza el propósito de la escena.

Mentefacto 9

Concepto:

Es el espacio donde se realiza la representación escénica, puede delimitarse física o imaginariamente y tiene un público presente.

Caracterización:

Ubica el tiempo y lugar de la obra. Crea la ambientación de la escena. Puede estar en física o imaginariamente.

Exclusión:

No determina la esencia de la obra. No reemplaza el trabajo escénico

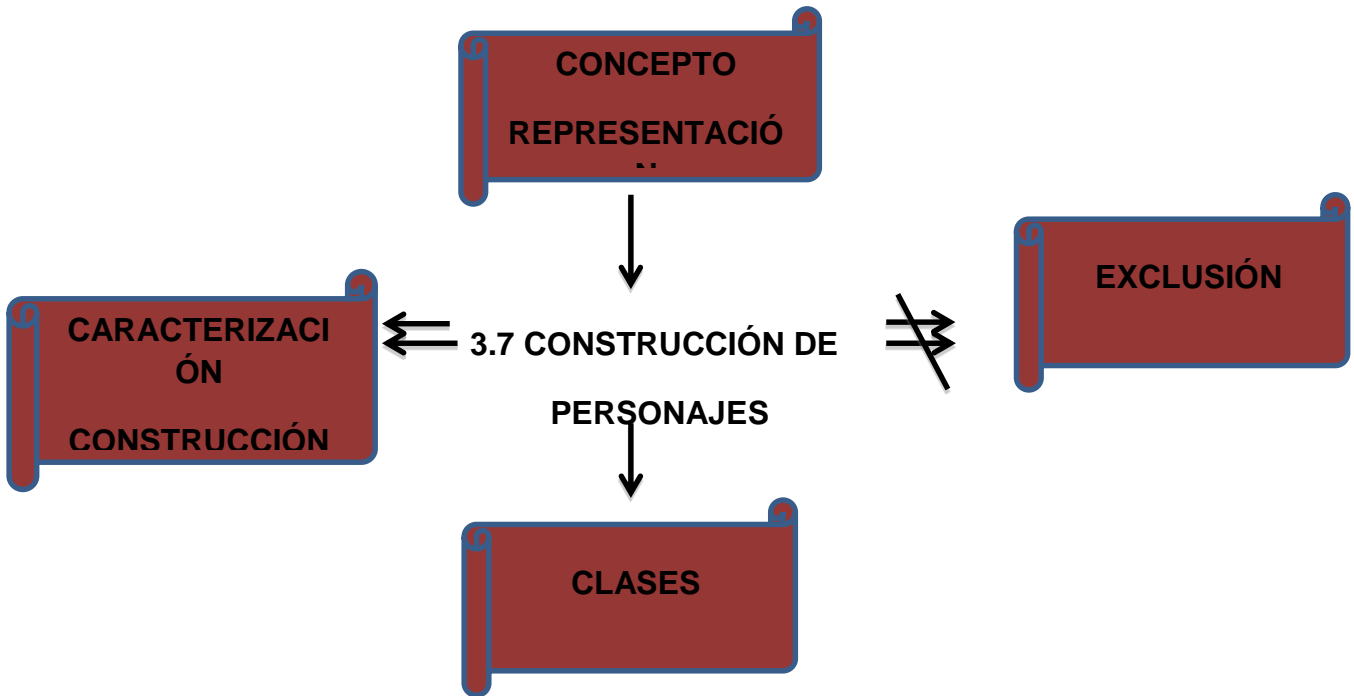
Clases:

Recinto Cerrado (teatro, salón, coliseo, centro comercial, etc.) Recinto abierto (estadio, patio, calle).

Propósito:

Es incapaz de reemplazar el trabajo actoral. Determina el tiempo, pero no es lo esencial de una puesta en escena. Determina el espacio, pero no es esencial en una puesta escénica.

Mentefacto 10

Concepto:

Un ser que vive en el cuerpo del actor o bailarín que le presta sus sentidos, sus emociones, su vida para que viva allí por el tiempo que dure la representación escénica de una obra artística de teatro, danza, cine, libro etc.

Caracterización:

- Es flexible y se construye individual o colectivamente.
- Debe tener propósito claro en la escena.
- Saber de dónde viene y para dónde va.
- Conocer su espacio.

- Debe tener vida propia (historia, edad, padres, hermanos).
- Debe establecer relación con otros personajes.
- Puede construirse de adentro hacia afuera o de afuera hacia dentro.
- El actor o bailarín debe conocerse tanto que puede prestarle su cuerpo al personaje

sin que le afecte su vida propia.

Exclusión: No es una imitación de alguien. No es el actor o el bailarín.

Clases:

- Personaje Humano
- Personaje Animal
- Personaje Sobrenatural
- Fantástico

Propósito:

- Darle vida a un personaje
- Darle carácter a un personaje
- Identificar emociones en un personaje.

Capítulo 5

Talleres Ejemplo para aplicación en el aula

5.1. Talleres Expresión Corporal

5.1.1. Taller 1

Ciclos: 1, 2, 3

Contenido: Módulos 1

Grados: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°

Nombre: Mi Primer Territorio Es Mi Cuerpo

Contenido: Manejo Corporal

Objetivos Específicos

Cognitivos

Reconocer el potencial del cuerpo como elemento e insumo esencial para el arte escénico.

Sensomotor

Exploración del cuerpo y sus posibilidades de movimiento como elemento esencial de danzas y teatro.

Ritmos corporales

Creatividad

Creación y construcción de la expresión de animales, aparatos eléctricos a partir de los módulos estudiados.

Metodología

Fase de contacto y calentamiento:

Juego de semáforo donde se siguen instrucciones y potencia el control del cuerpo.

Actividad central

Correr, trotar, caminar rápido, caminar, caminar lento, congelado, punto, línea, volumen, contacto.

Relajación

Relajar el cuerpo controlando la respiración, caminando y en quietud.

Recursos

Físicos: salón- Materiales: Tambor

5.1.2. Taller no: 2

Ciclos: 1, 2, 3

Grados: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°

Nombre: Mi cuerpo puede imitar movimientos

Contenido: proposicional de los animales

Objetivos específicos

Cognitivos: Apropiación del movimiento de los animales para la construcción de coreografías y personajes, escénicos

Sensomotor

Exploración del cuerpo y sus posibilidades de movimiento, en relación a la apropiación del movimiento de los animales como elemento esencial para el conocimiento del cuerpo para de danzas y teatro.

Manejo del peso corporal

Creatividad

Creación, sentimientos, ideas, conceptos, historias a partir de la personificación de animales.

Metodología

Fase de contacto y calentamiento. Juego ronda de animales.

Actividad central. En filas y diagonales y los tres niveles bajo, medio y alto del espacio escénico, utilizando diferentes puntos de apoyo corporal, imitar el movimiento de diferentes animales: serpiente(sin punto de apoyo, nivel bajo), león (4 puntos de apoyo corporal, nivel medio), mico (caminando en nivel medio, hacer rollo adelante, al lado derecho e izquierdo y atrás, nivel medio), lagartija (nivel bajo, tres puntos de apoyo), cangrejo (nivel bajo, 4 puntos de apoyo), oso perezoso (nivel medio, aplicación de 4, 3, 2 puntos de apoyo), pájaros (nivel alto, dos puntos).

Relajación. Relajar el cuerpo controlando la respiración acostados en quietud.

Recursos

Físicos: salón

Materiales: grabadora, baffle, música

5.1.3. Taller 3

Ciclos: 1, 2, 3

Grados: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°

Nombre: reconociendo los sentidos de mi cuerpo

Contenido: desarrollo de los sentidos

Objetivos específicos

Cognitivos. Apropiación del movimiento a partir del desarrollo de los sentidos para construcción de coreografías y personajes escénicos.

Sensomotor

Reconocimiento de los sentidos de manera independiente como conector de mí mismo con el mundo.

Creatividad. Creación de movimientos, escritos, pinturas, libres

Metodología

Fase de contacto y calentamiento:

Juego quitándole la cola al león

Actividad central

En grupos de cinco los estudiantes caminarán por el lugar, solo 4 estarán vendados, no pueden hablar, solo podrán comunicarse corporalmente y cada uno utilizará un sentido para guiar a los otros.

Relajación

Relajar el cuerpo controlando la respiración, acostados en quietud.

Recursos

Físicos: salón

Materiales: pañuelos o vendas para los ojos.

5.1.4. Taller No. 4

Ciclos: 1,2 ,3 ,4

Grados: 1°,2°,3°,4°,5°, 6°, 7, 8,9

Contenido: manejo corporal espejo

Nombre: mi cuerpo como plastilina

Objetivos específicos

Cognitivos

Reconocer el potencial de su cuerpo y el del compañero como elemento e insumo esencial para la comunicación escénica.

Sensomotor. Exploración de su cuerpo y el de su compañero y sus posibilidades de movimiento con instrucción visual y música para la comunicación de danzas y teatro. Ritmos corporales.

Creatividad. Creación y construcción de la expresión de sentimientos, ideas y conceptos a partir del espejo del cuerpo de su compañero y la música.

Fase de contacto y calentamiento. Juego de la lleva de las partes del cuerpo por parejas.

Actividad central. En el aula ubicarse por pareja en cualquier lugar del espacio, frente a frente seguir el movimiento que propone el compañero en espejo, un turno a la vez. Luego, prestarle el cuerpo al compañero como si fuéramos plastilina, sin vida propia, para ser moldeado por él a su antojo de acuerdo con las ideas, sentimientos, conceptos, lo que le genere la música que escucha dejando en libertad mi cuerpo para la creatividad del otro y viceversa.

Relajación. Relajar el cuerpo controlando- la respiración,- caminando y en quietud. En pareja.

Recursos

Físicos: salón

Materiales: Música clásica, de la naturaleza, de terror, de ciudad etc.

5.2 Talleres improvisación

5.2.1 Taller No: 5

Ciclos: 1,2

Grados: preescolar, 1°,2°,3°,4°

Contenido: libertad en la construcción del movimiento de animales.

Nombre: jugando como animales.

Objetivos específicos

Cognitivos

Potenciar la capacidad corporal y creativa en la construcción de movimientos básicos de los animales (comer, dormir, caminar) dentro de un contexto dado (selva, río, mar, desierto).

Sensomotor. Exploración de su cuerpo y la imaginación.

Creatividad. Creación y construcción del animal para expresar el movimiento.

Fase de contacto y calentamiento:

Juego de pato ganso

Actividad central. En el aula ubicarse en cualquier lugar del espacio e imaginar la transformación de su cuerpo lentamente en el animal preferido, esta transformación es guiada por el maestro, puede ser de la cabeza a los pies o viceversa y pensar como comería, como se bañaría, como dormiría, moviéndose en medio de una (selva, río, mar, desierto).

Relajación. Relajar el cuerpo controlando la respiración adoptando posición de rana de acuerdo a su edad, un minuto por año (2 años, 2 minutos; 5 años, 5 minutos; 7 años, 7 minutos).

Recursos

Físicos: salón

Materiales: Música de la naturaleza

5.2.2 TallerNo.6

Ciclos: 3, 4, 5

Grados: 6°,7°,8°,9°,10°,11°

Contenido: la expresión de emociones a partir de los animales en un contexto determinado

Nombre: los animales y la emoción

Objetivos específicos

Cognitivos. Potenciar la capacidad creativa en la construcción de los movimientos de los animales dentro de un contexto dado con los estados emocionales del ser.

Sensomotor. Exploración las emociones en el cuerpo.

Creatividad. Creación de situaciones que expresen la relación existente entre la emoción y el cuerpo.

Fase de contacto y calentamiento:

Juego de roles de animales

Actividad central

En el aula moverse en los ritmos corporales estudiados (caminar, caminar rápido ,caminar despacio, trotar correr, congelado, etc.), e imaginar el animal preferido transformado en su propio cuerpo, con una idea, concepto, una historia creada por el mismo, que implique las diferentes escisiones (ira, alegría, tristeza, angustia, etc.).

Relajación: Relajar el cuerpo controlando la respiración, acostados

Recursos

Físicos: salón

Materiales: Música de la naturaleza y música que evoque emociones (temor, alegría, tristeza, etc.)

5.2.3 Taller No.7

Ciclos: 3,4,5

Grados: 6°,7°,8°,9°,10°,11°

Nombre: Los objetos y la emoción contenido: la expresión de emociones a partir de un objeto determinado.

Objetivos específicos

Cognitivos

Potenciar la capacidad creativa a partir de diferentes objetos

Sensomotor. Exploración de las emociones en el cuerpo

Creatividad. Creación de situaciones que expresen la relación existente entre el objeto y la emoción.

Fase de contacto y calentamiento:

Juego de palmas el tarro de galletas

Actividad central. En el aula, los estudiantes formados en ronda tomarán el objeto que el profesor les rote y cada uno le dará un uso o función diferente para el que fue diseñado. En el mínimo de tiempo posible de acuerdo a su creatividad y su capacidad de improvisar con el objeto.

Relajación. Relajar el cuerpo controlando la respiración acostada

Recursos

Físicos: salón

Materiales: Diferentes objetos (sacos, cepillo, bolso, sombreros)

5.2.4. Taller no.:8

Ciclos: 3, 4,5

Grados: 6°,7°,8°,9°,10°,11°

Nombre: Cuénteme un cuento

Contenido: Creación de nuevas historias a partir de los cuentos clásicos

Objetivos específicos

Cognitivos. Potenciar la capacidad creativa a partir de diferentes historias conocidas, transformación de conceptos.

Sensomotor. Apropriación de personajes según tema propuesto

Creatividad. Creación de historias y personajes

Fase de contacto y calentamiento:

Juego palmas presi - presi

Actividad central. En el aula, los estudiantes divididos en grupos de cinco nombrarán un líder quien sacará de la bolsa dos papeles que indicará una emoción (tristeza, alegría, miedo, etc.) y otro que indicará el grupo de la sociedad que deberán representar (drogadictos, ladrones, políticos, pobres, habitantes de calle, campesinos, etc.). El grupo deberá preparar en 10' una puesta en escena con las características dadas.

Relajación

Relajar el cuerpo controlando la respiración por el lugar

Recursos

Físicos: salón

Materiales: Diferentes objetos que usarán los personajes para caracterizar los personajes.

5.3 Talleres Emoción y sensación

5.3.1 taller no. 9

Ciclos: 1, 2, 3,4, 5

Grados: preescolar 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°,10°,11°

Nombre: Conociendo los sentidos de mi cuerpo

Contenido: el sentido del gusto

Objetivos específicos

Cognitivos

Evocación de una emoción un lugar y una situación.

Sensomotor.

Apropiación de emoción con el sentido del gusto.

Creatividad

Creación de sensaciones y emociones diferentes.

Fase de contacto y calentamiento:

Juego de gallina ciega

Actividad central. En el aula, los estudiantes estarán sentados en filas con vendas en los ojos. Cada fila probará los diferentes alimentos traídos por ellos

mismos sin saber cual les corresponde probar (dulce, salado, agrio, picante, etc.), al probarlo evocarán o recordarán un lugar, una persona, una situación en la mente que guardaran allí.

Relajación. Estando en ronda, compartirán su experiencia con los demás estudiantes.

Recursos

Físicos: salón

Materiales: Diferentes alimentos en vasitos desechables pequeños y una cuchara desechable que ellos mismos traerán, y vendas para cubrirse los ojos.

5.3.2. Taller No. 10

Ciclos: 1, 2, 3, 4, 5

Grados: preescolar 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°,10°,11°

Nombre: Conociendo los sentidos de mi cuerpo contenido: el sentido del oído.

Objetivos específicos

Cognitivos

Evocación de una emoción un lugar y una situación.

Sensomotor

Apropiación de emoción con el sentido del oído.

Creatividad

Creación de sensaciones y emociones diferentes.

Fase de contacto y calentamiento:

Juego de gallina ciega siguiendo el sonido.

Actividad central. En el aula, los estudiantes estarán en cualquier lugar del espacio y se moverán allí de acuerdo con el sonido del ritmo del tambor: si es un golpe, un salto a tocar el techo; si son dos, tocar el piso rápido o lento de acuerdo al tambor. Luego harán lo mismo con las vendas puestas. Luego situados en un lugar del espacio se moverán de acuerdo a la música que escuchen.

Relajación. Estando en ronda compartirán su experiencia con los demás estudiantes en relación con los sonidos que percibieron.

Recursos

Físicos: salón

Materiales: Tambor, vendas y grabadora. Diferentes alimentos en vasitos desechables pequeños, una cuchara desechable que ellos mismos traerán, y vendas para cubrirse los ojos.

5.3.3. Taller No.11

Ciclos: 1, 2, 3, 4, 5

Grados: preescolar 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°,10°,11°

Nombre: conociendo los sentidos de mi cuerpo contenido: el sentido del tacto.

Objetivos específicos

Cognitivos.

Evocación de una emoción un lugar y una situación.

Sensomotor

Apropiación de emoción con el sentido del tacto.

Creatividad

Creación de sensaciones y emociones diferentes.

Fase de contacto y calentamiento:

Lleva de los pies

Actividad central. En el aula, los estudiantes estarán descalzos, se moverán de acuerdo con la instrucción, deberán encontrar una pareja y tocarán a sus compañeros con las manos sin emitir sonido, los encontrarán y tratarán de identificarlos por el tacto de las manos, los cabellos, las orejas, los pies. Luego cambiarán de pareja varias veces hasta que traten de identificar a la mayoría de los compañeros.

Relajación: Estando en ronda, compartirán su experiencia con los demás estudiantes en relación con los sonidos que percibieron.

Recursos

Físicos: salón

Materiales: vendas y voz del instructor

5.3.4 Taller No. 12

Ciclos: 1, 2, 3, 4, 5

Grados: preescolar 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°,10°,11°

Nombre: Conociendo los sentidos de mi cuerpo contenido: el sentido de la vista.

Objetivos específicos

Cognitivos

Evocación de una emoción un lugar y una situación.

Sensomotor

Apropiación de emoción con el sentido de la vista.

Creatividad

Creación de sensaciones y emociones diferentes.

Fase de contacto y calentamiento:

Lleva de los pies

Actividad central. En el aula los estudiantes sentados en un lugar del espacio y con los 5 vasitos desechables pequeños que tendrán cada uno los 3 colores primarios además del blanco, negro, otro vaso desechable grande con agua limpia y un 1/8 de cartulina blanca que dividirán en 4 partes iguales donde pintarán la emoción que sienten con el sonido de la música (triste, alegre, terror) etc. sin forma específica.

Relajación. Estando en ronda, compartirán su experiencia con los demás estudiantes en relación con los sonidos que percibieron y la emoción que expresaron con la pintura.

Recursos:

Físicos: salón.

Materiales: Pintura de los tres colores primarios, blanco, negro, pincel, cartulina de 1/8, una toalla para limpiar y secar el pincel.

5.4.Talleres Conocimiento Corporal

5.4.1. Taller No.: 13

Ciclos: 1, 2, 3, 4, 5

Grados: Preescolar, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°

Nombre: Conociendo nuestro cuerpo

Contenido: Segmentación corporal

Objetivos Específicos

Cognoscitivos: Reconocer las partes del cuerpo.

Comunicación: Valorar el lenguaje corporal y sus posibilidades de comunicación.

Creatividad: Propiciar la exploración de dichos segmentos con movimientos disociados.

Metodología

Fases de contacto: lleva de segmentos

Calentamiento: movimientos segmentados independientes

Relajación: tensión y reposo de dichos segmentos.

Actividad Central: comunicación y creatividad corporal por parejas y en grupo.

Recursos

Físicos: salón

Material: grabadora, música, cuerpo.

Evaluación: Se propone a partir de inquietudes tales como las siguientes:

¿Cuántos segmentos intervienen cuando caminamos?

Desarrollemos un movimiento en donde se involucren varios segmentos.

Construyamos un aparato eléctrico con nuestro cuerpo, en donde sólo envolveremos cuatro segmentos por grupo.

5.5. Taller disociación corporal

5.5.1. Taller No. 14

Ciclos 2, 3, 4, 5

Nombre: Coordino mi cuerpo

Grados: 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°

Contenido: Coordinación Corporal

Objetivos Específicos

Cognoscitivos. Disociar los segmentos corporales ya reconocidos.

Sensomotor. Reconocer los diferentes movimientos de los segmentos.

Creatividad. Construcción de animales y aparatos eléctricos cotidianos (licuadoras, lavadoras, equipos de sonido, grabadoras) con diferentes segmentos corporales.

Metodología

Fases de contacto. Juego de coordinación con un tarro de galletas donde se coordinan palmas con canto y movimientos corporales.

Calentamiento. Coordinación de movimientos de segmentos en centro, en cruz y diagonales.

Relajación. Tensionar y aflojar dos segmentos alternativamente mientras se respira, inspirando y expirando acostados en una ronda.

Actividad Central. Creación individual y en grupo de un esquema corporal sencillo utilizando la coordinación de segmentos.

Recursos

Físicos: Salón

Material: Grabadora, música, cuerpo.

5.6. Taller manejo espacial

5.6.1. Taller No.:15

Ciclo: 2, 3, 4

Nombre: Mi cuerpo en el espacio

Grados: 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°

Contenido: Conocimiento de puntos claves del escenario cruz y diagonales, con coordinación de segmentos.

Objetivos Específicos

Sensomotor. Estimular la coordinación de segmentos en el espacio.

Psicomotor. Propiciar el manejo del cuerpo en los puntos señalados.

Creatividad. Construir un esquema corporal con los elementos dados.

Metodología.

Fase de contacto. Juego de estatua.

Calentamiento. Corriendo con el mismo juego, los alumnos calentarán su cuerpo y pararán en estatua cuando se suspende el sonido del tambor que llevará diferente ritmo.

Relajación. Caminar con el espacio buscando su propio espacio, donde los alumnos puedan buscar en su interior para encontrarse y desconectarse del mundo exterior.

Actividad Central. Los alumnos caminarán por el espacio y a la voz del maestro construirán con el cuerpo y mostrarán un sentimiento con dichos módulos trabajados.

Relajación. Caminar por el espacio buscando su propio espacio, donde los alumnos puedan buscar en su interior para encontrarse y desconectarse del mundo exterior.

Recursos

Físicos: Salón

Material. Grabadora, cuerpo, música solo al final del ejercicio, esta es suave y agresiva.

Evaluación:

- Sentir el cuerpo de diferentes maneras (ancho, delgado, pequeño, grande, etc.)
- Puedo expresar con el cuerpo sentimientos con los módulos dados.
- Puedo expresar y diferenciar con el cuerpo sentimientos con los módulos dados a partir de los dos tipos de música.

5.7. Taller ritmo corporal

5.7.1. Taller No. 16

Ciclo: 1, 2, 3, 4, 5

Nombre: El sonido del silencio de mi cuerpo.

CURSOS: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°

Contenido: Pulso, acento corporal, ritmo interno, equilibrio, sentimiento y cuerpo.

Objetivos Específicos

Socio Afectivo. Explorar las posibilidades individuales de expresar sentimientos con los elementos dados o módulos trabajados.

Creatividad. Explorar la construcción de una historia con el cuerpo a partir de unos elementos dados, establecidos con la música y los sentimientos.

Comunicación. Valorar la comunicación no verbal de sentimientos y movimientos.

Fase de contacto. Juego de palmas y coordinación rítmica con una ronda llamada "Presidente" donde se traslada el ritmo del cuerpo a las diferentes partes del cuerpo.

Actividad Central. El alumno coordinará sus segmentos mientras se desplaza en el espacio utilizando los puntos anteriormente determinados (cruz y diagonales).

Relajación. Movimientos respiratorios mientras se camina lentamente y se regula el pulso y la respiración.

Evaluación. Creación de esquema corporal con los elementos dados, coevaluación de dicho esquema por parte de compañeros y muestras en cuanto a utilización de elementos dados (cruz y diagonales), creatividad, manejo de ritmo, utilización de la estética, etc.

5.8. Taller reconocimiento corporal

5.8.1. Taller No.17

Ciclo 3, 4, 5

Nombre: Te Conozco

GRADOS 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°

Contenido. Reconocimiento corporal del compañero.

Objetivos Específicos:

Comunicación. Propiciar la comunicación con el compañero que aún no se conoce, a un nivel tanto corporal como de sentimientos.

Socio afectivo. Propiciar el acercamiento entre compañeros que no se conocen.

Creatividad. Explorar contacto físico con compañeros y propiciar su desinhibición corporal.

Sensomotor: Reconocimiento del compañero a través de otros sentidos como el tacto y el olfato.

Metodología:

Fase de contacto. Aprender nombres de los compañeros en una ronda acostados, pasar por encima del compañero en rollo.

Calentamiento: Con los ojos vendados, correr por el espacio, caminar, detenerse, etc.

Actividad Central: Con los ojos vendados, buscar al compañero físicamente, primero con las manos, brazos, boca, nariz, pelo, oliéndolo, contándolo, por último, dándose un abrazo de afecto.

Relajación. Caminar siguiendo la respiración y el pulso del corazón propio.

Recursos

Físicos: Salón

Material: Pañuelo, tambora, cuerpo.

Evaluación:

¿De qué forma sintió al compañero?

¿Hubo mejor comunicación con él?

5.9. Taller Construcción de personajes

5.9.1. Taller No.18

Ciclo: 3, 4, 5

Nombre: El Totemismo y Nuestra Personalidad

Grado: 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°

Contenido: Buscar en el interior del alumno, un animal que le ayude a identificar su personalidad.

Objetivos Específico. Encuentro personal para el reconocimiento y despegue de lo que soy, para la construcción de una nueva personalidad. Qué características puedo utilizar de mi propia vida, para alimentar mi personaje.

Socio-Afectivo. Descubrir y valorar su propia personalidad y la diferencia personal que existe entre la mía y la de los demás.

Sensomotor. Ejercitar el cuerpo para la construcción de un personaje.

Comunicación. Valorar y aceptar la comunicación de la personalidad de mis compañeros.

Imaginación. Propiciar el desarrollo de la imaginación y el espacio ficticio.

Fase de contacto. En una ronda cruzar por encima, y por debajo como animales.

Calentamiento. Carrera de relevos como animales.

Actividad Central. En un espacio cualquiera, el estudiante empezara a construir con su imaginación y su cuerpo, un animal que con sus características se asimile a su propia personalidad,

empezando por los pies, piernas, cadera, sexo, tronco, manos, brazos, cuello, cabeza. En una ronda saldrán por animales, buscarán comida y relaciones con otros animales.

Relajación. Tomar aire y soltarlo con la voz o sonido de un animal.

Recursos

Físicos: Salón

Material: Cuerpo.

Evaluación

¿Podemos encontrar en nosotros animales que se parezcan a nosotros y por qué?

¿Logramos desinhibir nuestro cuerpo y transformarlo con la imaginación y porque?

5.9.2. Taller No.19

Ciclo: 3, 4, 5

Nombre: El Totemismo y la Personalidad de otro

Grado: 6°,7°, 8°,9°,10°,11°

Contenido. Buscar en el interior del alumno, un animal que le ayude a construir un personaje distinto a él.

Objetivos Específicos. Encuentro personal para el reconocimiento y despegue de lo que soy; para la construcción de una nueva personalidad. Qué características puedo utilizar de mi propia vida, para alimentar mi personaje.

Socio - Afectivo. Descubrir la diferencia personalidad que existe entre otro personaje la mía y la de los demás.

Sensomotor. Ejercitar el cuerpo para la construcción de un personaje.

Comunicación. Valorar y aceptar la comunicación de la personalidad de mis compañeros.

Imaginación. Propiciar el desarrollo de la imaginación y el espacio ficticio.

Fase de contacto. En una ronda cruzar por encima, debajo como animales.

Calentamiento. Carrera de relevos como animales.

Actividad Central. En un espacio cualquiera el estudiante empezara a construir con su imaginación y su cuerpo un animal con características de un animal que se asimile a la personalidad de un personaje empezando por los pies, piernas, cadera, sexo, tronco, manos, brazos, cuello, cabeza. En una ronda saldrán por animales, buscarán comida y relaciones con otros animales.

Relajación. Tomar aire y soltarlo con la voz o sonido de un animal.

Recursos

Físicos: Salón

Material: Cuerpo.

Evaluación. ¿Podemos encontrar en nosotros animales que se parezcan a nosotros y por qué?
¿Logramos desinhibir nuestro cuerpo y transformarlo con la imaginación y por qué?

5.10. Taller Construcción del Espacio Escénico

5.10.1. Taller No.20

Ciclo: 3, 4.5

Nombre: De dónde vengo y para dónde voy.

Grado: 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°

Contenido. La creación del espacio y tiempo escénico a partir de la imaginación y la creatividad.

Objetivos Específicos:

El reconocimiento de los espacios y tiempos escénicos determinados utilizando la imaginación como herramienta principal.

Socio - Afectivo. Descubrir las emociones que generan los diferentes espacios.

Sensomotor. Ejercitar el cuerpo para la creación de lugares y tiempos privilegiando la imaginación, con espacios ausentes físicamente pero presentes en la escena.

Comunicación. Establecer un diálogo entre compañeros con la improvisación y la imaginación.

Imaginación. Propiciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y el espacio ficticio.

Calentamiento. Moverse en los ritmos corporales ya estudiados (caminar rápido, lento, trotar, correr detenerse) utilizando músicas distintas (terrorífica, alegre, triste, etc.) y ubicar en ello espacios específicos (ciudad, campo, cueva, selva) con la imaginación.

Fase de contacto. En una ronda comience a construir un objeto cualquiera imaginario y rótelos entre los estudiantes que con su imaginación lo tomarán y se lo pasarán al otro.

Actividad Central. Luego ubíquelos como público, creando un espacio escénico central vacío, donde pasarán en turnos uno por uno, colocando un objeto imaginario específico (cepillo de dientes, crema, espejo, silla, cama), le darán utilidad y se lo dejarán al siguiente quien tomará el objeto del compañero le dará uso en libertad y colocará uno nuevo y así sucesivamente. Estos objetos crearán un espacio escénico específico (baño, cocina, oficina, sala de espera, parada del bus) privilegiando el manejo de la imaginación y la creatividad.

Relajación: Tomar aire y suéltelo dentro de una caneca y en una nube imaginaria.

Recursos

Físicos: Salón

Material: Cuerpo.

Evaluación:

¿Qué objetos pudimos ver en escena?

¿Qué espacios pudimos ubicar?

¿Puedo ubicar fácilmente, de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy?

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Anónimo, (sf)

Batallán, G. (2003). El poder y la autoridad en la escuela. La conflictividad de las relaciones escolares desde la perspectiva de los docentes de infancia. *Revista mexicana de investigación educativa*, 8 (19), p.p. 679-704. México.

Bolaño, R. (2004). *Entre paréntesis*. (Vol. 65). Anagrama. Barcelona.

Bujanda, M. E., Ruiz, V., Molina, A., & Quesada, S. (2014). *Competencias del Siglo XXI. Guía práctica para promover su aprendizaje y evaluación*. Fundación Omar Dengo. San José de Costa Rica.

Burnet, Marcos. (Compositor). (2012). *Jeremias .Dialogo Intimo, trake 9*. [B. Marcos, Intérprete]

Calvino, I. (1997). *Seis Propuestas para el nuevo milenio*. Siruela. Madrid.

Desde la Constitución (Corte Constitucional, Consejo superior de la judicatura, Centro de documentaion Judicial, Biblioteca Enrique Low Murtra -BELM. (1991) Art. 7 Etnia, Art. 8 Protección a la riqueza y a la cultura, Art. 27 Enseñanza, aprendizaje, investigación y calidad. *Constitucion Política de Colombia*. Edición especial preparada por la Corte Constitucional. Bogotá.

De Zubiría Samper, J. (2006). *Los modelos pedagógicos: hacia una pedagogía dialogante*. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá.

De Zubiría J., Samper, J., Ramírez, A. et. al. (2003). *Diez estudios Sobre la inteligencia y la Excepcionalidad*. Cooperativa editorial Magisterio Bogotá.

De Zubiría, J. (2007). *Cinco mitos sobre la inteligencia y la excepcionalidad*. Bogota.

De Zubiría Samper, J. (2002). *Teorías contemporáneas de la inteligencia y la excepcionalidad*. Cooperativa editorial Magisterio Bogotá.

De Zubiría, J. (2002). *Del conciente intelectual a las inteligencias Multiples*. Cooperativa editorial Magisterio Bogotá.

De Zubiría, J. (2015). *Es Posible una Educacion para la Paz*. Consultado el 17/07/2016 en <http://www.semana.com/educación/artículo/que-relacion-hay-entre-la-educación-la-paz/448737-3>

Diario de Campo Lozano, M. C. (2009). dia. Bogota.

Duncan, I. (2016). *MI VIDA*. Lozada. España.

Desde la Constitución (Corte Constitucional, Consejo superior de la judicatura, Centro de documentaion Judicial, Biblioteca Enrique Low Murtra -BELM, 1991) ART. 7 Etna ART

.8 Protección a la riqueza a la naturaleza y la cultura ART.27 Enseñanza, aprendizaje, investigación, calidad.

Desde a ley general de educación (ley 30 del 1992 diciembre 28, ley 60 de 1993 agosto 12, ley 115 1994 febrero 8, ley 1071 1994 Enero7) Es considerada un Área Obligatoria y Fundamental. Art. 23 numeral 3 Dentro de los Objetivos Específicos de la Educación Básica. Art.19 numeral A Art.21 numerales C.B.F. Centro de documentación Judicial Enrique Low Multra.

Fundartes . (1998). Las Artes Una Puerta de Entrada a las Dicipinas. 3er Congreso Enseñanza para la comprension e Inteligencias Multiples. Bogota.

García, G. (1994). Por un País al Alcance de los Niños. Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. Presidencia de la República. Consejería Presidencial para el desarrollo institucional. Colciencias. Tercer mundo editores. Bogotá.

García, G. (1995). Un Manual para Ser Niño (pág. 11). Editorial del Cardo. Santa fe de Bogotá.

García, G. (2003). Como se cuenta un cuento. voluntad. San Antonio de Bolaños.

García, G. (1994).Al Filo de la Oportunidad por un pais al alcance de los niños. Bogotá.

Gardner, H. (1997). Arte, mente y cerebro. Paidós.Gardner, H., Goodman, N., Perkins, D., et. al., (1967). Educación de Harvard, en Cambridge. Universidad de Harvard. Masashuset.

Gardner, H. (1983). Estructuras de la mente. La Teoria de las inteligencias. Basic Books. Nueva York.

Gardner, H. (1995). Multiple Inteligences. The Theory in Practice. Paidos.

Gesualdi firensi ,M. (1982). Cartas a una maestra. Traducion colectiva casa del libro. Hogar del libro SA. Barcelona.

Glasser, W. (1998). Teoria de la eleccion. Harper Ciollins Publichers Ins. Nueva York.

Haward, G. (1993). Marcos de la Mente Teoria de las inteligencias Multiples. Basic Books. Nueva York.

Leon, P., Lucio, R. & Guzan Constanza, B. M. (1998). 3er Congreso:enseñanza para la comprension e inteligencias multiples Las Artes:una puerta de entrada a las diciplinas. Bogotá.

Ley 30 del 1992 diciembre 28, ley 60 de 1993 agosto 12, ley 115 1994 febrero 8, ley 1071 1994 enero7. (s.f.). Ley General de Educación. Bogotá.

- Marcel, Á. (2003). Don Agustín Nieto Caballero andante de la educación. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, (5), 7.
- Moore, A. (2012). *Enseñanza y aprendizaje: pedagogía, currículum y cultura*. eBook. Londres.
- Pavis, P. (1987). *Del texto a la escena: un parto difícil*. Universidad de Paris. p. p. 173-190. París.
- Pennac, D. (1992). *Como una novela. Los derechos imprescriptibles del lector*. Anagrama. Barcelona.
- Platon. (sf). *“En una hora de juego podremos conocer mejor a una persona que en una vida de conversación”*.
- Rojas, L. (1996). *Como Aprenden Los Niños Una Lengua Extrajera*. Magisterio. Editorial Delfín LTDA. Santa fé de Bogotá.
- Romero, J.A. (Compositor). (2018). *Contra Corriente. Besos en la Frente*, p.10. (R.J. Adrián). México D.F.
- Romero, M. y Gerena, O. (2012). Series Ganes para el desarrollo de las competencias del siglo XXI. *Revista de educación a distancia*. (p. 34).
- Sanz, A. (Compositor). (2006). *Mi niña. Album no es lo mismo*. [A. Sanz, Intérprete] Madrid.
- Stanislavski, k. (1970). *Un Actor Se Prepara*. Editorial Constancia. Cádiz.
- Universidad EAFIT ,CERLAC, (2009).*Curso Proyecto Virtual para la Renovacion de la Didactica de la Escritura en la Escuela Didactica de la Escritura*. Bogotá.
- Warren, R. (2012). *Una vida con propósito: ¿Para qué estoy aquí en la tierra?* Editorial Vida. Miami Florida.