

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD AJUSCO
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA**

EDUCACIÓN Y DANZA; UNA EXPERIENCIA LABORAL

**TESINA
(RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL)**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA**

P R E S E N T A:

IVANA NAOMI GARIBAY GIRÓN

ASESORA:

MTRA. MARÍA DE LOURDES GARCÍA VÁZQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO, JUNIO DE 2024

Ciudad de México, abril 12 de 2024

TURNO MATUTINO
F(01) S(11)

DESIGNACIÓN DE JURADO DE EXAMEN PROFESIONAL

La Coordinación del Área Académica Teoría Pedagógica y Formación Docente, tiene el agrado de comunicarle que a propuesta de la Comisión de Titulación ha sido designado **SINODAL** del Jurado del Examen Profesional de: **IVANA NAOMI GARIBAY GIRÓN**, pasante de esta Licenciatura, quien presenta la **TESINA (RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL)**; titulada: **"EDUCACIÓN Y DANZA: UNA EXPERIENCIA LABORAL"**, para obtener el título de Licenciada en Pedagogía.

Reciba un ejemplar de la misma para su revisión y DICTAMINACIÓN. Se le recuerda que con base en el Artículo 39 del Reglamento General de Titulación Profesional de Licenciatura, dispone de un plazo no mayor de 20 días hábiles, a partir de la fecha de recibido, para emitir el dictamen por escrito correspondiente.

JURADO	NOMBRE
Presidente (a)	MARIO FLORES GIRÓN
Secretaría (o)	MARÍA DE LOURDES GARCÍA VÁZQUEZ
Vocal	JUAN RAMÍREZ CARBAJAL
Suplente	MAURO PÉREZ SOSA

Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

EVA FRANCISCA RAUTENBERG Y PETERSEN

Coordinadora del Área Académica:
Teoría Pedagógica y Formación Docente
Programa Educativo: Licenciatura en Pedagogía

NOTA: Oficio revisado y aprobado por el Consejo de la Licenciatura en Pedagogía el 03/10/14 y por el Consejo Interno del Área Académica 5: Teoría Pedagógica y Formación Docente el 23/10/14 y entró en vigor el 05/11/14.
c.c.p. - Comisión de Titulación.

Alumnas.
ERP/JPOD/eco

Carretera al Ajusco # 24, colonia Heroes de Padlierna, CP. 14200, Tlalpan, CDMX
Tel. 5556 30 97 00 Ext. [] www.upn.mx

AGRADECIMIENTOS

A persona más importante de mi vida, mi Mamá por apoyarme las 24 horas del día, por ayudarme en los momentos más difíciles de mi vida, por siempre ser mi confidente y amiga, pero sobre todo por nunca dejar de creer en mí. Gracias, mamá, porque sin tu apoyo y guía, no sería lo que soy, gracias por acompañarme en las largas noche de tareas, por tus palabras de aliento y tu amor incondicional.

Gracias por ser mi gran maestra de vida, y enseñarme que todo cuesta, pero vale la pena, y sobre todo si estamos juntas.

A mi papá, por apoyarme en todos estos años de vida, a Yola, a nena y a mi resistencia, por ser mis pilares en los primeros años de vida, por alentarme a ser mejor cada día, por confiar en mí, y permitirme ser parte del orgullo de la familia Girón. Pero sobre todo a mi abuelita Cati que está en el cielo, porque sé que estaría orgullosa de verme crecer, y convertirme en maestra y bailarina.

A mis profesores de la UPN por guiarme en este largo camino de la educación, por sus largas pláticas y sus enseñanzas inolvidables. A mi asesora, por su apoyo incondicional, por sus largas y grandiosas enseñanzas, además de siempre alentarme en mi sueño con sus sabias palabras.

A mi querida UPN, por ser mi hogar durante 4 años, en los cuales me vio llorar, reír, sobrevivir, pero sobre todo soñar y bailar.

Y finalmente a Naomi, por nunca rendirse “Brilla, sueña, sonríe”

(Mikrokosmos-Bangtan)

INDICE

1. CAPITULO 1. EL ARTE Y LA DANZA	11
1.1 ¿Qué es la danza?	14
1.2 Historia de la Danza.....	17
1.2.1 Egipto.....	18
1.2.2 Grecia.....	19
1.2.3 Israel	21
1.2.4 Roma	22
1.2.5 India	24
1.2.6 China.....	25
1.2.7 Japón	26
1.2.8 África.....	27
1.2.9 Edad Media.....	28
1.2.10 Renacimiento	29
1.3 Clasificación de la Danza.....	33
1.3.1.1 Autóctona	33
1.3.1.2 Folclórica	34
1.3.2 Académica	35
1.3.2.1 Clásica	36
1.3.2.2 Moderna	40
1.3.2.3 Contemporánea	41
1.3.3 Baile Urbano	42
1.4 Elementos Básicos de la danza	43
1.4.1 Espacio	44
1.4.2 Tiempo	45
1.4.3 Movimiento.....	46
1.4.4 Sonido.....	47
1.4.5 Ritmo.....	47
1.4.6 Coreografía.....	48

1.5 Dimensiones.....	49
1.5.1 Artística	49
1.5.3 Terapéutica	51
1.5.4 Educativa.....	53
1.6 Elementos Intencionales	54
1.6.1 Capacidades Perceptivo-Motrices	54
1.6.1.1 Nivel corporal.....	55
1.6.1.2 Nivel Espacial	56
1.6.1.2 Nivel Temporal	56
1.7 Cuerpo y Danza.....	57
1.8 Beneficios de la Danza.....	65
1.8.1 Físicos y sensoriales	65
1.8.2 Psicológicos y Cognitivos.....	66
1.8.3 Socioafectivos	67
1.9 Conclusiones del capítulo	67
2. Capítulo II. La Danza en la Educación Básica	69
2.1 Historia de la Educación y las Artes en México	70
2.2 Educación Artística	78
2.3 Planes y Programas de estudio para Educación Básica.....	83
2.4 Programa de estudio 2017	90
2.5. Artes en la educación básica.....	94
2.5.1 Principios Pedagógicos	95
2.5.2 Organizadores Curriculares	97
2.6. Conclusiones del capítulo.....	99
3. Capítulo III. Contexto Social e Institucional.....	100
3.1 Contexto Social.....	100

3.1.1	Ubicación Geográfica	101
3.1.2	Organización Política	102
3.1.3	Situación Económica y comercial.....	103
3.1.4	Instituciones Publicas.....	103
3.1.5	Instituciones Culturales y educativas.....	104
3.2	<i>Contexto Institucional</i>	105
3.2.1	Recursos Materiales.....	107
3.2.2	Área Administrativa.....	110
3.2.3	Área de Servicios.....	110
3.2.4	Recursos Humanos	111
3.3.	Población Estudiantil	114
3.4	Conclusiones del capítulo.	115
4.	<i>Capítulo IV. Sistematización de la experiencia profesional</i>	117
4.1	Sujetos, Danza y Escuela.....	117
4.2	Formación Académica.....	125
4.3	Estudio de caso.....	127
4.4	Metodología	130
4.4	Trabajo Docente	132
4.4.1	Preescolar.....	138
4.4.2	Primaria.....	152
5.	<i>Conclusiones</i>	171
6.	<i>Reflexiones Pedagógicas</i>	173
7.	<i>Bibliografía</i>	176
8.	<i>Anexos</i>	179

INTRODUCCIÓN

Pedagogía y danza, ¿qué relación tienen?, ¿Para qué nos sirven?, ¿Acaso son de importancia para la vida del ser humano?, estas son algunas preguntas que a lo largo de mi vida he escuchado.

Actualmente tengo 24 años, dentro de los cuales, he logrado profundizar mi aprendizaje educativo en escuelas públicas para finalmente terminar mis estudios con dos licenciaturas, una es sobre pedagogía, en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco y la otra es en Danza Folklórica Mexicana, dentro de la escuela de Bellas Artes del Estado de México. Durante los 5 años de mi formación (4 años de pedagogía y 5 de danza), me he topado con muchos comentarios los cuales, me han mencionado y cuestionado, ¿De qué me sirven estudiar ambas licenciaturas al mismo tiempo? o ¿Para qué estudiar danza si del arte no se vive?

Con gran fortuna, he recibido apoyo de mis padres, logrado así profundizar mis estudios acompañado de actividades que complementaran mi formación, estas para mejorar mi desarrollo físico, emocional y social. Al mismo tiempo que crecía, me iba formando en diferentes áreas como culturales, educativas y deportivas.

Como se sabe actualmente, dentro de la sociedad al escuchar las palabras "pedagogía" y "educación" hacen referencia a que es lo mismo que ser maestro, o que para que otro nombre si vamos a terminar como profesores y es lo correcto más del 50% de los egresados, terminan trabajando en el sector educativo, como docentes, pero también tenemos otras opciones de empleo como, por ejemplo; el sector gubernamental, el sector de comercio, entre otros, donde nuestra labor sigue presente.

Por otro lado, está la licenciatura de danza, dentro de la cual, recibía comentarios cómo ¿De qué me va a ayudar? o ¿Para qué sirve? Actualmente se conoce que las materias culturales y deportivas no son muy buenas pagadas dentro de nuestra sociedad, pero nadie se ha percatado de la importancia y utilidad que estas nos brindan, para el desarrollo del cuerpo humano y sobre todo los beneficios a largo plazo tanto físicos, sociales y emocionales.

Durante los 4 años dentro de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, me han enseñado teorías, modelos y programas que han forjado mi aprendizaje como estudiante, pero también me ha enseñado a plantear planes emergentes en diversos contextos como políticos, económicos sociales y sobre todo a promover y difundir la diversidad cultural de nuestro país.

Sin embargo, al estudiar 5 años la licenciatura de danza no solo me ha dado herramientas de aprendizaje, esta también me ha formado como ser único, consciente de mi cuerpo y de mis capacidades académicas para establecer lazos humanos dentro de la sociedad y desarrollarme como individuo pleno. La danza me ha motivado a ser quien soy, forjando y reforzando mis cualidades como ser humano.

Es por eso el interés de este trabajo que busca demostrar a la sociedad que la unión de la pedagogía con la danza (didáctica de la danza) no es solo imaginativa, que en realidad si existe y que la usáramos más frecuentemente de lo que pensamos, además de que no termina solo en un resultado teórico, al contrario, es una herramienta para el proceso de enseñanza y más si se establece desde una edad temprana.

Por consiguiente, esta tesina es el resultado de la investigación, realizada por medio de la experiencia como docente de danza en un colegio particular, en el

Estado de México. La metodología utilizada para esta investigación fue cualitativa, lo que permite la exploración del campo a través de sus actores, y es fundamentada con la teoría presentada, con una dimensión sobre la danza y sus componentes didácticos, con bases, filosóficas, sociológicas, biológicas y pedagógicas. Agregando el apoyo observaciones y evaluaciones que nos muestran una amplia gama de fenómenos ocurridos durante el ciclo escolar 2021-2022.

El trabajo se divide en 4 capítulos, dentro de los cuales, como primer capítulo se presentará que es la danza, su contexto histórico, los elementos que la componen y las danzas de mayor impacto de toda la historia. Dentro de este mismo apartado se dará a conocer las dimensiones y beneficios de la danza para el cuerpo humano.

Como segundo capítulo se presentará la importancia y relevancia de la danza en la educación básica, sus campos formativos y el desarrollo de este, en los planes y programas actuales (programa 2011-2017), todo basado en los objetivos pedagógicos presentados por la Sep dentro de la reforma educativa del 2006. Además de una reflexión sobre la importancia de la educación artística y las investigaciones que existen ya en nuestro país. Del mismo modo como siguiente apartado se presentará el contexto histórico, cultural y social del estado y municipio donde se desarrolló la experiencia profesional, con el objetivo de brindar una descripción más definida. Además de presentar el contexto institucional del colegio, sus recursos y la población estudiantil con la que se trabajó.

Por último, mostrará toda la sistematización de la experiencia profesional, dentro del Colegio Las Américas, dentro de la cual se podrá observar el análisis y resultado de las investigaciones y observación del proceso llevado a cabo con los alumnos dentro de la materia de danza.

Además, la contextualización de mi intervención como profesional de la pedagogía. Así mismo como apoyo, se agrega un apartado donde se podrá encontrar la conclusión del trabajo elaborado y el apartado de anexos donde se podrán encontrar algunas fotografías, bibliografías y fuentes de información.

1. CAPITULO 1. EL ARTE Y LA DANZA

Para comenzar a hablar de arte o de danza, es importante empezar por conocer su origen y significado, comenzando por la palabra "arte" el cual ha existido desde épocas inimaginables. Nuestros antepasados la usaban como medio de comunicación, y la representaban en todo tipo de pintura, movimiento, y espacio, figurando la profunda relación entre la corporeidad y la espiritualidad del ser humano, la cual incluye aspectos relacionados con las tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.

“El arte tiene su origen en el principio de la virtud en la cual el hombre es un ser que piensa y tiene conciencia de sí, es decir que no solamente existe, sino que existe para sí” (Sánchez, 1982).

Existen un sin fin de términos y orígenes que pueden describir lo que es “arte”, dando por entendido que no existe algo propio y único para ello, ya que no se sabe cómo nació, ni cómo empezó a existir, solamente se sabe que es una experiencia que se desarrolló y se formó a sí misma.

Así mismo conforme al paso del tiempo los seres humanos fueron creando su propio significado dependiendo de la experiencia de cada uno, algunos podían decir que era un trabajo, una producción, una elaboración, una hechura, una satisfacción o una expresión de algo entre otras, pero de acuerdo con la RAE (Real Academia Española), esta nos dice que es “cualquier actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales”, pero también existen otros términos como el de Tomás de Aquino citado por Sellés (2004) donde menciona que el arte es el recto ordenamiento de la razón (p. 125-137) otro punto de vista como el del pintor, escultor y teórico Antoni Tapies (1923-2012) que dice que el arte “no se debe

entender, se debe sentir, es dejarte llevar por las emociones que te provoca sin necesidad de tener que explicarlo” (Martínez, 2022).

En otras palabras, podemos decir que el arte nace de la sociedad humana, desde el hecho de existir, cambiando la función de la práctica con la estética, satisfaciendo las necesidades espirituales y enriqueciendo la vida del ser humano, posibilitando una vía de expresión y comunicación por la cual se pueden manifestar emociones, ideas, etc...

Conforme al desarrollo y conocimiento de esta, fue denominada con el término Bellas Artes, la cual tiene un fin en sí misma (Hegel, 1990). Esta se da por medio de la imaginación, los pensamientos y la creatividad, también cuenta con diferentes tipos de arte (6 de gran importancia) las cuales son; la arquitectura, la música, la poesía, la pintura, la escultura, y la danza, pero también se puede considerar arte a cualquier cosa que se relacione con la espontaneidad, la naturalidad, la estética y la pasión.

De acuerdo con Hegel (1990) el arte no dispone de reglas, sino de libertad y espontaneidad, acompañada de emociones, técnica y don. El crear algo, ya sea un pensamiento, movimiento o un dibujo ya se puede considerar arte, ya que su principal propósito es la realización de objetos que merezcan admiración y comprensión de las personas, logrando que el arte se transforme en la forma de expresión quizá más perfecta que ha logrado la humanidad, contando con un lenguaje el cual nos comunica algo del universo o de nuestro sentir dentro de él.

Hoy en día todos somos artistas, unos creando arte con sus ideas, y sus habilidades creativas para hacer manualidades en pintura, resina, costura etc. y otros son artistas de naturaleza es decir sin límites, con una actitud espontánea, líderes, creativos haciendo arte con su cuerpo, esto resaltando que no tienes que

ser especialista para ser artista. Los artistas (ya sean pintores, músicos, escritores o bailarines) son gente que nos habla por medio de su cuerpo, la cual representa su arte, al expresar y demostrar una mirada de la vida, lo que para nosotros es secreto y para ellos no, ellos nos permiten soñar e imaginar todas las posibles dimensiones de la vida.

De una manera u otra, el arte siempre está presente en la cotidianidad del ser humano, sobre todo la música, la danza y el teatro que son las disciplinas más elementales que aportan interdisciplinaridad, autonomía, destreza y creatividad a las personas, además de que su manifestación están grande y profunda que está relacionada con la forma de expresión del ser humano.

"El arte gracias a su libertad, cumple la misma misión que la religión y la filosofía: es un modo de expresar lo divino y de hacer sensible el espíritu absoluto" (Escalera, 2013, p.120). Es por eso y de gran importancia que los seres humanos estamos inmersos en el arte y que esta es una de las razones por las cuales somos irremplazables, todas y cada una de las ramas del arte son de suma importancia para el desarrollo humano, capaces de impactar de una gran manera que nos conmueva, nos inquieta y convence para seguir elaborándolas y desarrollándolas para futuras generaciones, en consecuencia hay unas que tienen más impacto sobre otras, por ejemplo, la música sobre el teatro y la pintura sobre la poesía, pero la danza en especial es una de las artes más completas para realizar, esta fortalece tanto física, psicológica y emocionalmente al cuerpo humano, además de que es una actividad de integradora, que aporta disciplina y constancia.

Es por lo que, dentro del primer capítulo, se abordarán temas y conceptos como ¿Qué es la danza?, su historia, el tipo de danzas que existe y lo más importante que nos brinda esta materia, para poder hablar después de cómo se enseña, aprende y transmite, en esa misma línea, conocer su significado y su

proceso de cambio por el tiempo entre las ciudades más importantes del mundo y su impacto en la sociedad actual, además de su clasificación, elementos y dimensiones.

1.1 *¿Qué es la danza?*

Desde el inicio de la humanidad, siempre ha existido la necesidad de comunicarse de los seres humanos, esto por medio de sonidos, y movimientos que no se conocían, para poder expresar sus ideas, emociones, actitudes, creencias y sentimientos, es así como la danza siempre ha estado presente en todas las culturas, razas y civilizaciones por lo largo de la historia. Durante mucho tiempo, las personas buscaban mejorar sus propios medios y materiales para tener una mejor convivencia y comunicación, es así como empezaron a usar movimientos, colores, formas, figuras y sonidos de la naturaleza, para poder tener una mejor intercomunicación.

Es por lo que podemos decir que la danza siempre ha estado inmersa en el desarrollo de la vida humana, primeramente, como un medio de conexión en la cual podrían transmitir sus propios sentimientos, del mismo modo convirtiéndose posiblemente en la expresión artística más antigua que se conoce, formando parte de todas las culturas y civilizaciones.

"La danza se hace expresión y pretende interpretar las manifestaciones de las fuerzas vitales que atan al hombre a la naturaleza y parece al mismo tiempo querer elevarlo sobre ella. Pero solo hecho mito, rito y arte es donde el hombre pone su mayor afán expresivo" (Bonilla, 1964).

Desde tiempos muy antiguos es considerada un medio de comunicación con los dioses de la naturaleza, y finalmente como un arte. Definir lo que es la danza, es una interrogante que abarca diferentes situaciones sociales y que puede cambiar desde el campo en el cual se quiera desarrollar, por ejemplo, antropológico, psicológico, pedagógico, sociológico, artístico entre otros. Existen muchos conceptos para definir lo que es danza, entre ellos podemos mencionar que es una de las concepciones utilizadas por el arte y que de acuerdo con Willem la danza es el movimiento del cuerpo como lenguaje expresivo (1985). Así mismo como actividad motriz que puede ser comprendida dentro de los que se define como; “un modo de expresión corporal, natural y espontáneo en el hombre” que tiene un tiempo y un ritmo, además de que puede llegar a ser sagrada y festiva” (Acuña, 2002).

Por otro lado, Marrazo nos menciona que es la “coordinación estética de los movimientos corporales” (1975, p.49), mientras que Kaeppler la concibe como una “forma de cultura resultado de un proceso creativo que se apoya en la manipulación humana del cuerpo en el tiempo y en el espacio” (1978: p.32). A estas definiciones podríamos añadir que la danza constituye una manifestación motriz básicamente expresiva y representativa, aunque también transitiva que, sigue un cierto ritmo, y posee movimientos de mayor o menor fuerza, que representa grandes funciones ligadas a la manera de sentir, pensar, y actuar.

"La danza es la fusión cultural entre la música y el movimiento corporal organizado" (Herrera, 1994 p.18). Podríamos mencionar que, entre todas las artes, la danza es la actividad que cuenta con más elementos de apoyo y la que tiene más cualidades para fortalecer el desarrollo humano, esta se transforma y no tiene principio ni fin. Su principal herramienta es el cuerpo humano el cual refleja las emociones y la comunicación con el mundo exterior, posibilitando la integración personal del individuo dentro de la sociedad.

De la misma manera es una actividad humana universal, que de acuerdo con García Ruso (1997) es:

- *Poliformica*: Porque tiene muchas formas (clásica, moderna, contemporánea etc.
- *Polivalente*: Porque tiene dimensiones (educativas, ocio, terapéuticas etc)
- *Compleja*: Porque actúa con factores biológicos, psicológicos, históricos y estéticos.

Además de ser simultáneamente una expresión que conlleva técnica y actividad grupal, conformándose a través de elementos espaciales, temporales y rítmicos, que son inherentes al hombre y no pueden ser destruidos.

Dentro de la danza existen diferentes factores que determinan el proceso de enseñanza como: educativos, culturales, económicos, psicológicos y sociales. En el área de educación, la danza es muy importante en el proceso de aprendizaje, esta es tomada como una disciplina o como una herramienta del lenguaje gestual del cuerpo basada en muchas posibilidades de expresión y comunicación que contribuyen al desarrollo del lenguaje corporal, integrado por elementos de dominio que de acuerdo a Abbadie y Madre (1976, p.15) son los instrumentos (cuerpo, espacio, ritmo), las situaciones, los aspectos del arte y las motivaciones (moverse, jugar, divertirse, aprender) las que hacen la construcción del valor social, estético y cultural

Del mismo modo dentro del ámbito social, esta tiene su propia aculturación y sentido de pertenencia dentro de la cultura, brindando una mejor extensión del contexto social y utilitario, por último, las instituciones critican que la danza no sea igualitaria, ya que también contiene niveles de estatus sociales que influyen en lo

económico y en lo psicológico, creando paradigmas negativos de una disciplina que busca el desarrollo y la enseñanza de habilidades para un mejor desarrollo social.

La danza no solo se aprende bailando, este es un proceso de profesionalización y aprendizaje, que necesita un soporte teórico-práctico, que, de acuerdo con la pedagogía, la danza no solo es una materia o disciplina, si no es el desarrollo de una enseñanza como una herramienta para el desarrollo de habilidades individuales.

1.2 *Historia de la Danza*

Para continuar hablando de la danza es de suma importancia conocer cómo se fue desarrollando por las grandes ciudades del mundo, su carácter social y utilitario, desde la antigüedad hasta como la conocemos el día de hoy.

La danza entendida como movimiento, fue la primera forma de arte que practicaban los seres humanos, esta revela el alma, los sentimientos y la esencia de las personas, es así como nace la danza ritual, en forma de representación, veneración y agradecimiento a los dioses, pero es a través del tiempo donde se ha logrado transformar entre las culturas y el hombre, provocando diferentes aculturaciones de acuerdo con la sociedad.

De todas las artes, la música, el teatro y la danza son las más naturales y antiguas creadas de la espontaneidad del ser humano, esto tiene como finalidad la diversificación que tiene por objetivo satisfacer algunas de las necesidades de la época donde se está desarrollando. Es decir, la danza es posiblemente una de las manifestaciones más antiguas, ya que solo se necesita del cuerpo humano para poder realizarla, considerándola como un recurso que ha respondido a la necesidad

de comunicación de los seres humanos, esto ayuda a expresar un sinfín de emociones y sentimientos.

No existe información específica de cuándo nació, pero antiguamente fue una de las principales actividades sociales del hombre, las cuales explicaban los fenómenos de la naturaleza. Conforme al tiempo y el desarrollo de las civilizaciones esta se transforma en ritual, para acontecimientos importantes de la clase alta sociedad como nacimientos, bodas o fallecimientos de alguna persona, así mismo como alabanzas para la fertilidad y la adoración a las fuerzas ocultas de la naturaleza, por el otro lado la danza era la ceremonia de celebración por haber ganado guerras, sin dejar de lado su índole religiosa.

Así mismo se llegó al desarrollo de las primeras grandes civilizaciones de occidente (Egipto, Grecia, Roma) las cuales ya estaban establecidas por un gobierno, leyes, normas lograron tener impacto en todos los ámbitos, uno de ellos fueron las artes.

1.2.1 Egipto

A finales del periodo pluvial por el 120.000- 90.000 *antes de nuestra era*, ubicado al noreste de África, a las orillas del río Nilo, (Grimaldo, 2004, p.22) Egipto fue de las primeras sociedades en crear, sostener y desarrollar un sistema de escritura alrededor del año 3.000 A.C.

La cultura egipcia es el origen de la escritura en tres diferentes tipos; la jeroglífica, hierática y democrática, los cuales fueron descifrados gracias al descubrimiento de la piedra Rosetta. Dentro de las artes, integraron una forma de manifestar el poder de los monarcas para poder expresar creencias religiosas, también cumplían la función de celebrar conservando los templos monumentales

dedicados a los dioses y dentro de la escultura la cual se tallaba en marfil, bronce y piedra, obtuvieron grandes ejemplares hasta lograr un alto nivel de perfeccionismo.

Ellos eran agricultores, cazadores, pintores, músicos entre otros, pero hablar de música, estos usaban instrumentos como arpas y flautas y se originó el género maba que actualmente es uno de los más populares en el país, así mismo se desarrolló la danza la cual representa siempre la figura humana en un perfil específico, debido a esto la danza formaba parte de sus ceremonias y se usaba en el culto, pero así mismo como medio de diversión y esparcimiento. Era algo muy importante en su vida diaria, porque representaban la necesidad de manifestar la alegría a través de esta.

Para los egipcios la danza es un mundo de conocimiento que se permite conocer por medio de su legado de bajorrelieves y mosaicos lo cual la permiten conocer además que es sinónimo de alegría y una necesidad social, sus bailarines representados solían ser dioses o animales (Markessinis, 1995, p. 23), y las mismas personas que bailaban eran las que integraban formas a la coreográfica, en su mayoría mujeres, lo que les permitiría crear una figura principal que era un círculo alrededor de un objeto central, como adoración a sus dioses.

1.2.2 Grecia

Grecia abarcó una fecha desde el siglo X y IX a.C, era una religión politeísta (creían en varios dioses), y se ubica en la península balcánica y en lo que hoy se conoce como las colonias de Asia menor y sur de Italia. Las bases y estructuras de esta cultura son el conjunto del razonamiento lógico que se conoce hasta la actualidad, su desarrollo tuvo impacto dentro de las ciudades-estados-independientes para lograr una democracia que se encargará de la toma de

decisiones, esto convirtió a las ciudades modelo de gobierno, las cuales eran regidas por reyes, las más fuertes son Esparta y Atenas.

En cuanto al arte, los griegos tuvieron más impacto dentro de la arquitectura, creando templos donde se resguardaba la estatua de sus dioses y la escultura para armonizar las ideas filosóficas, esto era un método que establecieron para un sistema que se realiza por partes, llamado canon.

Del mismo modo fue la danza dentro de esta civilización, ya que fue considerada una de las primeras manifestaciones a las que pudieron llamar arte, ya que tenían una estrecha relación con sus dioses y deidades, la danza formaba parte primordial para sus cultos teniendo una musa dedicada a ella; Terpsícore “la que goza al bailar” una joven esbelta con actitud ligera, siendo una de las nueve musas que citaban a Hesíodo.

La danza griega es de las más antiguas y esta se configura a los astros en la conjugación de los planetas y las estrellas (Markessinis, 1995, p. 43) además de tener expresiones bien definidas, por un lado, la sagrada y por otro la profana, ambas destinadas a las diversiones y festejos populares, esto no quiere decir que fuera de gran impacto para su desarrollo, es por lo que todos los jóvenes, hombres y mujeres practicaban la danza para obtener armonía de mente y cuerpo.

Ellos retomaron algunos pasos e ideas de los egipcios, los cuales ya contaban con una ideología firme de su propio estilo de danza, y es así como crearon algunas de las más importantes como se menciona en la siguiente tabla. (Tabla No.1)

Tabla 1. Danzas y Bailes egipcios.

Danza	Función
Coribantica	Danza dedicada a Zeus
Giporobemata	Danza mímica dedicada a Apolo
Gimnopadai	Danza que imita los movimientos de guerra, representada solamente por hombres,
Emeleia	Danza dramática-trágica, realizada solamente por mujeres
Cordacea	Danza dramática. Satírica
Gimnopedie	Danza ejecutada por hombres completamente desnudos

Tomada de: Bárcena, P., Zavala, J., Vellido, G. (2004) *El hombre y la danza*. Patria

Pero estas mismas danzas estaban sujetas a las leyes de la civilización, como las de *Phorai*, *Schematia* y *Cheironimia*. Su desarrollo fue tan productivo e inalcanzable, que la civilización se volvió una de las más productivas en todos los ambientes.

1.2.3 Israel

Una potencia del siglo X a.C, donde nació el pueblo judío en el seno de la cultura semítica occidental, conocida como cananea. y donde se registró los primeros mil años de este, dentro del documento más importante la biblia. Hasta la conquista del imperio asirio. En la biblia se hace mención en repetidas ocasiones de la danza, no solo en el Antiguo Testamento sino también en diferentes espacios.

Uno de los más conocidos es el baile de Salomé quien pidió a cambio de su danza la cabeza de Juan Bautista. Es por medio de escrituras y libros que se conoce como nació la danza en esa civilización, un ejemplo muy claro es en el libro de David nos menciona, que cuando mató al gigante filisteo las mujeres, hubo mujeres que le cantaron y recibieron para festejar. Otro claro ejemplo fue en el libro del Éxodo (el libro del pueblo de dios), que nos mencionaba que Miriam y todas las mujeres salieron a recibir a Moisés y a los hijos de Israel que retornaban de Egipto tañendo panderos y danzando a la par que cantaban.

1.2.4 Roma

La ciudad de Roma fundada por los gemelos Rómulo y Remo con origen en el siglo VII a. c con varias agrupaciones de varios pueblos de Italia, dominó el mundo mediterráneo y la Europa Occidental. Su dominio tampoco tuvo tanto impacto que posteriormente se formó un imperio el cual era regido por un legado importante tanto lingüístico, jurídico, artístico, religioso y cultural.

Roma surgió de las tribus latinas, sabinas y etruscas, con el fin de una monarquía donde el senado pasó a tomar todas las decisiones importantes, por debajo de la jerarquía de los ciudadanos, y esclavos. Durante la monarquía y la república los romanos sufrieron las invasiones de otros pueblos como los etruscos o los galos, pero se libraron de ellos. En cuanto a la economía y la cultura, dependía de la expansión del comercio y de los esclavos que trabajaban arduamente para los campos, así obtener un importante intercambio con otras civilizaciones como la griega, las de Oriente (Mesopotamia y Egipto) hasta formar la cultura y el arte.

Dentro del arte, Roma introdujo la danza gracias a los griegos y su gusto por las pírricas (Markessinis,1995, p.51) es decir por toda acción o movimiento que fuera de combate para que tuviera impacto mediante las coreografías además del

toque griego usando un método más drástico es decir agregando como estilo la sensualidad y la exageración. Los bailarines tanto hombres como mujeres actuaban completamente desnudos, lo que escandalizó al senado romano. La danza fue muy importante en la vida roma, en primer lugar, la representada por los sacerdotes, en segundo lugar, la danza de diversión o social, como tercero la danza al servicio del arte dramático, representada por la palabra y el canto, y como último la danza artística la cual es independiente de tipo pantomímico (Bárcena, Zavala y Vellido, 2004, p. 89) siendo estas algunas de las danzas que destacaron en roma por sus características peculiares.

Tabla 2. Tipos de Danzas Romanas

Danza	Descripción
Tripodium	Baile de los asaltantes, que consiste en un paso triple, tres veces repetidas, siguiendo el ritmo de golpes de sus lanzas sobre los escudos
Bellicrepa	Su creador fue Rómulo, simbolizando el rapto de las sabinas
Bellistea	Danza de coros o ronda
Saturnales	En honor al dios saturno, para alentar el crecimiento de los vegetales.

Tomada de: Bárcena, P., Zavala, J., Vellido, G. (2004) *El hombre y la danza*. Patria

Cuando la danza formó parte de la civilización de roma, está la transformó en un requisito para las clases superiores, por lo que se abrieron cerca de 300 escuelas. A diferencia de las anteriores civilizaciones y con un desarrollo más progresivo las culturas de Oriente procuraron el alivio en la meditación religiosa por lo que formas de vida, religión y arte han permanecido casi igualmente por los siglos.

1.2.5 India

El origen de la civilización india se remonta al 3000 a.C a las orillas del río Indo con el primer nombre que se conoce como Harappa, hasta finales del primer periodo donde surgen los grupos hinduismo y Brahmanismo los cuales estaban basados en el culto ancestrales. Su organización social se basa en una clasificación formada por figuras religiosas, posteriormente con grupos sociales que es definido por un número de grupos endógamos conocidos como yati (familia), y por último las castas, por otro lado, haciendo referencia a la economía esta se basa principalmente en la agricultura que satisfacía las necesidades alimentarias en las aldeas. Pero también contaban con su principal actividad que se basaba en el trueque de telas de Bengala y productos agrícolas como pimienta, canela y añil, con Europa, Oriente medio y Asia.

Dentro de la cultura y la ciencia, sus aportaciones tienen relevancia dentro de las matemáticas y la arquitectura. Considerándola, así como una de las culturas más ricas en disciplinas y artes que hasta hoy influyen en la sociedad. Dentro del arte, en especial la danza, esta tiene raíces profundas en la vida con influencias hindúes, es común dentro de este ámbito que sus representaciones tengan un dios conocido como Nataraja (Dios de los bailarines). En el baile hindú, existen movimientos específicos para cada parte del cuerpo, esto les ayudaba a controlar su condición física, pero también era obligatorio empezar desde una edad muy temprana para poder practicarla (Bárcena, Zavala y Vellido, 2004, p. 91).

Para poder interpretarla, era de suma importancia la acción humana que para ellos se dividía en:

- Angika (Gestos del cuerpo)
- Sattuika (Sentimientos)
- Vachica (Palabras, sonidos y cantos)

- Aharya (Reúne todo lo anterior con accesorios para las representaciones ante el público)

La danza hindú es una de las que guardan mayor vinculación al ceremonial religioso en la actualidad, pero anteriormente también tienen un orden de importancia para sus reyes y su pueblo, como es la siguiente:

1. Invocación
2. Danza pura
3. Canto mimado
4. Exaltación de posiciones y sentimientos nacidos por amor
5. Canto de amor y adoración

Dentro de su vestuario era muy elegante con maquillaje que subraya en los ojos y cejas, con joyería específica que simbolizaba la profesión de bailarín.

1.2.6 China

La civilización china ubicada al Norte del desierto de Gobi y Mongolia; al sur es la más antigua del mundo, tiene una historia de más de 3,500 años, fue la primera cultura en crear un lenguaje y un sistema de escritura que sirvieron como catalizadores de la unidad a sus pueblos. Sus clases sociales estaban integradas por un dominante que fungía como organizador de la política y la religión, y por otro lado estaba el sistema gubernamental que la familia Han establece, que es como el sistema feudal.

En materia religiosa, el pueblo chino profesaba su religión tradicional y sincrética, la cual se conoce hasta nuestros días. A diferencia de las otras civilizaciones de oriente, China en particular no adoraba a dioses danzantes, sus temas dancísticos estaban más relacionados con los problemas de los hombres, por ejemplo, las crisis económicas y las guerras. Pero también contaban con danzas

religiosas con el fin de mostrar la sumisión que debía tener el pueblo y enseñar al espectador lo bueno y lo bello, con la diferencia que la actividad dancística se clasificaba según las clases y jerarquías de las personas.

Todas las danzas están acompañadas por instrumentos como por ejemplo el “kin”, el tambor, el “yao”, la flauta de tres cañas y el “kao” y su vestuario está elaborado con lujosas sedas de brillantes colores, según la danza o el personaje que se vaya a representar (Bárcena, Zavala y Vellido, 2004, p. 93).

1.2.7 Japón

El antiguo Japón se desplaza entre el paleolítico, ubicado en la edad de piedra (100.000 a.C) quien realizó contribuciones únicas a la cultura mundial. Para la cultura japonesa, la danza es un vínculo entre los hombres y dioses, estas fueron creadas para expresar los mandamientos de los dioses y de sus culturas, por ejemplo, el caso los mikos (sacerdotes) que, en sus bailes, hacen ofrendas a sus dioses (Bárcena, Zavala y Vellido, 2004, p. 93), al mismo tiempo que cantos para asegurar una vida plena.

La danza japonesa utiliza recursos como abanicos y maquillaje exuberante, de manera cadenciosa, está se constituye como una de las más expresivas del mundo, buscando y demostrado que lo más importante es el amor por la tierra y el mundo que nos rodea. Sus movimientos son únicos, incluyen todas las partes del cuerpo y la expresión facial, para darle fuerza y vitalidad a la interpretación.

1.2.8 África

Siendo el tercer continente más extenso, con una superficie total de 30.272.922 kilómetros cuadrados, con grandes desiertos e importantes ríos, cuenta con una gran amplia gama de características sociales, económicas y culturales, en las que sobresalen la gran variedad de religiones tradicionales que poseen, entre ellos los rituales como los matrimonios, funerales, y acontecimientos importantes que se acompañan de música y danza, como su costumbre más ancestral.

Por otra parte, nos encontramos con su extensa variedad de danzas, de acuerdo con Markessinis (1995) las tribus africanas son las encargadas de enseñar los cantos y las danzas (p. 41), las cuales no llevan reglas básicas ni movimientos coordinados, es decir que estas se guían por su entorno natural, y sus movimientos más cotidianos, tal como lo menciona Padilla (2001) su lenguaje gestual y movimiento representan el calendario de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte; anunciando los grandes momentos, como la llega de las lluvias hasta el ciclo de cosechas.

Dentro del gran continente, se encuentran muchas formas de bailar, pero todas representando a la tierra, como el elemento más importante, en especial las danzas sacras que son las más serenas, estas representan mitos, y buscan aumentar las especies animales para llegar a las peticiones de las deidades, las cuales están relacionadas con la lucha por la supervivencia, esto se debe a su obligada lucha por la supervivencia y a sus organizaciones sociales.

La indumentaria está determinada por el clima, debido al calor intenso que hace en esas regiones (usualmente es algo muy corto o transparente), la humedad en las selvas, y por lo contrario en las zonas semiáridas, la extrema sequedad que habita en los pueblos. (Bárcena, Zavala y Vellido, 2004, p. 96) Algo muy

característico de las danzas africanas, es el uso de sus máscaras, las acúales representan la diversidad de razas del mundo, y con ayuda de pintura corporal y divertirá adornos, bailan al ritmo de instrumentos percutores (tambores) a sus dioses y a la selva.

1.2.9 Edad Media

A medida que pasa el tiempo, la extensión del cristianismo que influyó y conquistó a las grandes cavilaciones, también se extendió hasta la danza, la cual estaba muy ligada a los cultos religiosos. El pensamiento de la sociedad durante esta época se caracterizaba por el aprecio de la vida después de la muerte, así mismo el mal, el alma y lo celestial era los más importante para sanar al cuerpo humano. De acuerdo Bárcena, Zavala y Vellido (2004) con durante esta época la iglesia controlaba todos los ámbitos de la vida cotidiana, y como relevante los asuntos relacionados con la iglesia, la guerra y las artes, los cuales eran posibles temas de atentar contra la moral cristiana, dejando así a quien los practicaban aseguraban el camino hacia el infierno (p. 99).

En la Edad Media solo algunos sectores de la aristocracia se divertían con danzas, con estrictas reglas como la vestimenta la cual eran vestidos muy largos y pesados que impedía el movimiento. Al usar este tipo de atuendo representaban la actitud de reverencia y delicadeza ante la sociedad.

Por otro lado, la gente del pueblo (campesinos, soldados, enfermos) desarrolló otras formas de expresión del baile, las cuales se realizaban en pequeños lugares, donde celebraban sus triunfos al ritmo de movimientos cadenciosos con la cintura, saltos y zapateos. Ambas danzas y bailes se caracterizaban por una ejecución colectiva definida por coreografías cuadradas o muy armónicas.

A finales de esta época y de manera espontánea, surge una nueva y espectacular forma dancística la cual estaba a cargo de los “juglares” que eran unos personajes multidisciplinarios, como por ejemplos poetas, músicos, actores, acróbatas, bailarines y difusores de diversas manifestaciones del arte en caso todo los espacios y lugares del continente europeo.

1.2.10 Renacimiento

En el renacimiento se da el intercambio de costumbres y danzas entre la aristocracia y el pueblo. Ellos modificaron los estilos dancísticos a los cuales les agregaron pasos delicados, con deslizamientos majestuosos para agregar la importancia de la gracia a las danzas campesinas.

Durante este periodo surge la “suite” donde la música instrumental desplaza a la música vocal y se escriben los primeros libros sobre la coreografía para la danza. Poco a poco los bailarines profesionales fueron reemplazando a los aficionados de la nobleza, creando organizaciones de bailarines o “ballets” que llevarán la danza de típico lugar a los escenarios más grandes cuyo inicio y único fin era demostrar la habilidad y las creaciones coreográficas.

A pesar de la enorme difusión y los constantes cambios, además de las inmensas reglas que se tenía dentro de los ballets, este seguía en los mismos principios aristocráticos: simetría, equilibrio, elegancia, gracia, armonía, similitud, jerarquía y sobre todo dominio físico.

El baile en el renacimiento marca una expresión de mayor libertad y elegancia en la relación de pareja que se establece, además de cada vez buscar una mejor técnica, es como surgen las siguientes escuelas para la danza. Iniciando con el

ballet el cual tuvo auge en Francia y los bailarines varones representaban ambos papeles (mujeres y hombres) con amplias y lujosas vestimentas.

Durante este tiempo se crean las primeras reglas de la danza clásica que hasta hoy son la base de toda técnica dancística, así los bailarines para mejorar requerían de su completa disposición y tiempo para poder estudiar, lo cual da paso a la integración de la mujer al escenario, dejando de un lado, el estado moral de la sociedad en este momento.

Posteriormente con su expansión al llegar a Italia, se da de gran importancia el profundizar las reglas para perfeccionar el movimiento expresivo, es así como deciden agregar el uso de las puntas. A partir de este momento es que comienzan a generarse bailarines destacados por su destrezas y habilidades para la ejecución de la danza, apoyándose en una enorme disciplina social, emocional, física y largos ensayos agotadores. Además de cambiar el vestuario, esto se le debe a Taglioni cuyo padre, un renombrado coreógrafo creó para ella la obra la sílfide en la que ella usaba un amplio y volátil tutú, con el tiempo se incluyó para las demás bailarinas acompañado de zapatillas de rap reforzadas en las puntas.

Los coreógrafos tenían el valor de adecuar el vestuario para que este no fuera incómodo, pero también que se representará a la temática incorporando diseños ligeros y pegados al cuerpo para favorecer el movimiento, la flexibilidad y el estiramiento de los bailarines. Durante el proceso de evolución de las sociedades europeas, también evolucionó y ascendió la educación de la danza. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, nacen nuevas formas de expresión.

Isadora Duncan (San Francisco 1878-Niza 1927) inicia una verdadera relación en la danza clásica, modificando pasos, orientándolos a la sencillez y espontaneidad, proponiendo un estilo al que llamó “tiranía clásica”, inspirada en las

formas y estilos de la danza griega (expresiones bien definidas) y enfatizando el vestuario más simple (túnicas y velos) y ejecutando los pasos de manera descalza. Sus ideas fueron aceptadas Serguei Diaghiliev y Michael Fokine, ambos coreógrafos de compañías rusas más famosas de este momento.

De acuerdo con Bárcena, Zavala y Vellido (2004), la danza moderna tiene sus antecedentes en la resistencia de la técnica de la danza clásica, posteriormente la danza contemporánea es el estilo de la danza académica más reciente (p.103) y actual hasta nuestros días, construye una diversidad de ideas cuyo límite es la creatividad de los coreógrafos, está como una necesidad de resaltar los sentimientos humanos más naturales con movimientos más puros y espontáneos.

Desde finales del siglo pasado hasta nuestros días el baile popular se desarrolla con grandes influencias y acontecimientos sociales como las guerras mundiales, las crisis económicas, los avances tecnológicos y la evolución cultural y moral de las sociedades.

Sin embargo, Bárcena, Zavala y Vellido (2004), mencionan que los nuevos bailes populares de los últimos años se han caracterizado en lo general por los siguientes aspectos (p.104):

- Una difusión masiva
- Se retoman elementos dancísticos de bailes anteriores
- El consumismo de la comercialización por distintos productos y publicidad
- Transformación del espacio
- La indumentaria se transforma de acuerdo con la moda actual

Uno de los problemas del baile popular de nuestros días es el consumismo, que en casos extremos ha desvirtuado el fin primordial de la práctica de la danza y el baile es decir el equilibrio de la mente y el desarrollo sano del cuerpo.

Actualmente su finalidad es de diversión, de distracción y desahogo de presiones cotidianas, su apreciación cambio a ser de entretenimiento, de esta manera tiene fuertes vínculos con el sentido comercial de la danza.

Hoy en día se presenta en lugares especiales, y por lo general se cobra la entrada, empezaron por lugares como carpas, pistas y escenarios teatrales, pero posteriormente se incorporaron el cine y la televisión (Bárcena, Zavala y Vellido, 2004, p. 105).

Al desarrollo del espectáculo dentro de la sociedad, esta fue cada vez más exigente, profundizando en buscar cada vez algo más espectacular ante la vista de ellos, es así como nacen diferentes bailes, que nos demuestras diferentes espectáculos para los gustos peculiares de la sociedad.

- Can Can
- Tap
- Burlesque
- Baile Español
- Jazz
- Charleston
- Twist
- Danzón
- Mambo
- Tango
- Rock
- Ritmos tropicales

1.3 Clasificación de la Danza

La danza como manifestación artística y educativa basada en las posibilidades de expresión y comunicación a través del cuerpo y el movimiento contribuye al desarrollo del lenguaje corporal. Es por eso por lo que, del interés de la sociedad por la danza, es como surgen las primeras compañías que promovieron el estudio, las cuales podían asistir tanto nobles como aldeanos que cumplieran las reglas y normas con las que la danza contaba. Estos géneros de danza van surgiendo como proceso de aceptación y renovación a los nuevos surgimientos de música, ritmos y coreografías.

Es así como posibilita la integración personal del individuo en la sociedad mediante la forma de transmisión y enseñanza la cual se puede clasificar en;

1.3.1 Tradicional

La danza tradicional son un sinónimo de las danzas regionales estas son conservadoras y se transmite de generación en generación, enseñada por los padres, abuelos, amigos y conocidos de una comunidad.

De acuerdo con Tapia (2015, p.26) estas forman parte del imaginario e identidad cultural de una comunidad o región, y están asociadas a las actividades del hombre.

1.3.1.1 Autóctona

Estas danzas nacieron por lo largo del mundo, y se conservan gracias a que forman parte de las tradiciones, también se les conoce como primitivas o étnicas, ejecutada generalmente por grupos indígenas de todo el mundo, con ayuda de

elementos originales como pasos, ritmos y trazos coreográficos, algunos ejemplos de estas danzas son; las africanas, las danzas hindús, entre otras.

1.3.1.2 Folclórica

Entre el folclore o folklor, existe una mínima diferencia de escritura la cual ambas son correctas y cuentan con el mismo significado, la palabra está compuesta por dos voces inglesas “ Folk” (pueblo) y “lore” (saber o ciencia), que actualmente se usa para definir al saber popular, los conocimientos, usos, costumbres, leyendas, música, danza etc, que son transmitidos de generación en generación, incorporados a la cultura histórica de cada país, aunque existen algunos otros conceptos que la asimilan y reconocen como la danza tradicional, narrativa o regional.

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas) propone la fecha del 22 de agosto como el día mundial del folclore, ya que por primera vez fue utilizada la palabra en esa misma fecha, pero de un año 1846 por el arqueólogo inglés William John Thom.

Según Tortajada (1995, p. 473) “La danza folclórica, tal como la conocemos ahora, es muestra de la cultura popular pero llevada al foro como atractivo turístico y distorsionado, tiene su otorguen en las misiones culturales y el uso que se hizo de los materiales recopilados, expresados, por ejemplo, en los primeros intentos de danza teatral de los años veinte y después en las escuelas profesionales de danza”.

Actualmente la danza folklórica o folclórica es una de las danzas más relevantes, e importantes que representan a México, esta posee toda la información sobre raíces históricas de nuestro pasado, tanto de nuestra historia, cultura, contexto, creencias y tradiciones de todo nuestro país, demostrando el origen de nuestros pueblos indígenas, desarrollando y proporcionando una identidad entre

danzas, cantos y educación con el objetivo de evolucionar. El folclore contiene un alto grado de contexto sociocultural el cual representa las raíces, del pasado con el presente y originalmente fue presentado como la comunión con lo inmaterial, con lo sagrado y con aquel que provee el alimento, siendo así una representación de expresión y unión de agradecimiento y de alabanza para sus deidades en general, la cual conservaba su carácter indígena, al no haber perdido la continuidad de su contexto, y al mismo tiempo estaba compuestas por movimientos ritmos cinéticos de los cuales se desprende una diversificación de significados y formas.

Existen diferentes variantes del folclore, las cuales son;

- Indígenas
- Danzas Mestizas
- Bailes Mestizos

Por otra parte, este tipo de danza constituye la búsqueda de sentidos que se requiere para comprender los procesos sociales individuales y colectivos. Actualmente este tipo de danza se ha tomado en cuenta como actividad recreativa que solo es usada para el festejo de ciertos actos cívicos escolares por ejemplo para fechas representativas de México como el 15 de septiembre (Día de la independencia de México) y el 20 de noviembre (Revolución Mexicana) o para un espectáculo familiar, pero nunca se ha fomentado el verdadero objetivo de esta danza, que es transmitir las costumbres de nuestros antepasados.

1.3.2 Académica

A diferencia de las danzas anteriores, la danza académica se identifica porque es enseñada por un maestro o profesional, que es impartida en escuelas especializadas. El estudio puede durar poco o mucho tiempo, pero esto depende de la persona que lo está realizando, se caracteriza por la idealización del cuerpo

humanos, elitismo profesional y el perfeccionamiento técnico, es decir que contiene métodos para su enseñanza y aprendizaje los cuales están estrictamente reglamentados y sistematizados. Originalmente el estudio de la danza es muy largo, costoso y muy demandante, es por lo que las personas que estudian danza empiezan desde muy temprana edad y se dedican a esto por el resto de su vida, hasta lograr un grado de estética corporal específica y el perfeccionamiento ideal.

Finalmente, la danza académica se compone y apoya por medio de una determinada coreografía realizada con un grupo de personas, al ritmo de la música representando las mismas emociones. Entre las danzas académicas más populares podemos encontrar la danza clásica, la moderna, la contemporánea.

1.3.2.1 Clásica

La danza clásica es una de las manifestaciones dancísticas con más técnicas de toda la historia, está surgió en la época del romanticismo, con los jóvenes cortesanos de Europa, cómo una forma de entretenimiento para clase alta y la realeza. Su evolución se vio fuertemente desarrollada durante la época del renacimiento, donde se volvió más completa hasta exigir la presencia de maestros para poder realizarla, esto dio lugar al establecimiento de escuelas y academias que formarán a los bailarines con ciertas reglas y métodos para familiarizarse con el repertorio. Robert Copland durante el año de 1521 dio a conocer el primer método de enseñanza de la danza que lleva por nombre de la manera de bailar “*base dance*” basado en las costumbres de Francia.

Durante su desarrollo por Europa e influenciando por otros países como Rusia, es como el ballet es una de las danzas más estrictas y difíciles de practicar, los profesionales de la danza elaboraron una serie de reglas para profundizar la

técnica de la danza (posiciones básicas) las cuales permitieron darle la originalidad e identidad única a esta danza. Posteriormente para presentar un espectáculo ante la clase alta, se fueron añadiendo coreografías específicas las cuales son narradas por historias o leyendas acompañadas de todo un proceso de escenografía, luces y música.

Algunas de las obras más importante de la danza clásica de acuerdo con Bárcena, Zavala y Vellido (2004) durante toda la historia son las siguientes:

Tabla 3. Obras de Ballet más populares

Obra	Autor	Año de estreno
Giselle	Adam, Adolphe Charles	1841
Coppelia	Delibes, Léo	1870
Don Quijote	Minkus, Léo	1890
Romeo y Julieta	Prokofiev Serguei Sergueievich	1938
La bella durmiente	Tchaikovsky Piotr Illich	1879
Cascanueces	Tchaikovsky Piotr Illich	1881
El lago de los cisnes	Tchaikovsky Piotr Illich	1887

Tomada de: Bárcena, P., Zavala, J., Vellido, G. (2004) *El hombre y la danza*. Patria

Su técnica se basa en un conjunto de movimientos para que el sujeto pueda adquirir habilidades para desarrollar condiciones naturales dentro de los movimientos específicos esto incluye todas las partes del cuerpo como cabeza, tronco, manos y pies.

De acuerdo con Bárcena, Zavala, Vellido, (2004) nos mencionan las posiciones básicas de pies y manos, las cuales son las siguientes (p.117);

Pies:

- Primera: Los talones juntos, piernas rectas sobre la línea de la cadera
- Segunda: Las piernas separadas buscando el equilibrio, las puntas sobre la línea de la cadera
- Tercera: Casi igual a la primera con la variante de la primera que está adelante, el talón se coloca a la mitad del pie de atrás sin cambiar la orientación de las puntas.
- Cuarta: Igual que la tercera con la diferencia que se da un paso al frente, sin cambiar la orientación de las puntas
- Quinta: Se juntan las piernas y los pies quedan estrechamente unidos sin cambiar la orientación de las puntas.

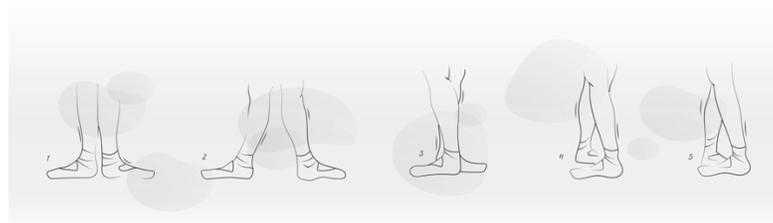

Ilustración 1. Posiciones Básicas de Pies

Manos: Al igual que las posiciones de los pies, en las manos se cuenta con 5 las cuales:

- Primera: Los brazos se colocan hacia abajo formando un óvalo
- Segunda: Los brazos se abren ampliamente formando una línea con los hombros
- Tercera: Un brazo en primera posición y el otro hacia arriba también ligeramente curvado
- Cuarta: Un brazo curvado hacia adelante y el otro hacia arriba también ligeramente curvado
- Quinta: Los brazos se colocan hacia arriba formando un óvalo.

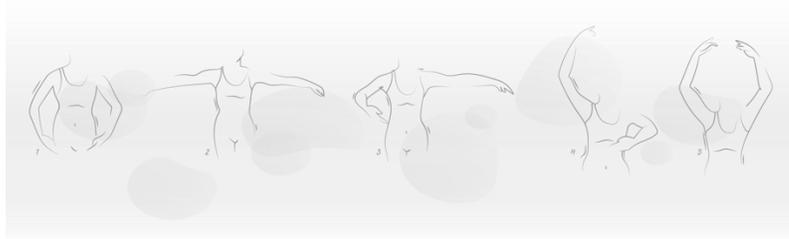

Ilustración 2. Posiciones Básicas de manos

Luego de incluir todas estas normas dentro de la danza clásica fue el joven napolitano Carlo Blasis (1803-1878) quien su actividad como profesional y pedagogo contribuye al perfeccionamiento del ballet agregando piruetas, arabescos y ejercicios de barra. El mismo establece que la edad mínima para poder empezar a bailar ballet era a los 8 años y no más tarde de los 12 años.

La danza clásica marca un estereotipo demasiado fuerte, dentro del cual son evaluadas las aptitudes psicomotoras, expresivas y rítmicas, así como el peso y la talla de los bailarines. En otras palabras, requiere de una gran disciplina y entrega, esto desglosado en horas de sacrificio para practicar y repetir las técnicas de

movimiento, esto dentro de los grandes salones y lleno de espejos pasar observar el trabajo técnico.

Dentro de las frías y perfectas coreografías, estas deben ser creadas por los coreógrafos resaltando el trabajo escénico de los bailarines el cual incluye una gran variedad de líneas, círculos, punteados etc, creando así una historia que esta próxima a ser contada.

1.3.2.2 Moderna

Todo evoluciona con el paso del tiempo, incluyendo la danza, es por lo que está busca otras formas de relación y comunicación entre la sociedad. A finales del siglo XIX la danza sufre un gran cambio social, político y económico el cual se le obliga a desarrollarse de acuerdo con el cambio tecnológico e industrial de ese momento.

Naciendo como rebeldía ante la rigidez y codificación del ballet, surgen grandes cambios, en compañía de Isadora Duncan (1877-1927), bailarina y coreógrafa Norteamérica quien propone movimientos y ritmos naturales sin el rigor de la técnica que ya se conocía por el ballet, incluyendo también los vestuarios y utilizados y comentando que tanto vestuario como las zapatillas de punta “son un verdadero instrumento de tortura”. (Bárcena, Zavala y Vellido, 2004, p. 119). Con su propuesta de naturalismo (pies descalzos) e inspiraciones de la cultura griega, es como llega a fundar su primera escuela en Berlín, después en Paris y finalmente una en Moscú. Dentro de este mismo tiempo, y por el lado de Norteamérica, surgen figuras de gran importancia como Rudolf Von Labán y Mary Wingman, ambos artistas y profesionales de la danza.

Así mismo unos años posteriores Doris Humphrey y Martha Graham, realizaron aportaciones a la danza moderna, basándose en una secuencia de movimientos naturales. Doris se basó en conjuntos de sonidos, tarareos y grupos para acompañarse la danza, mientras que por el opuesto Graham incorpora movimientos de Occidente como, ponerse de rodillas, levantarse, desplomarse etc. Dentro de la danza moderna destaca la libertad del movimiento, el cual busca la expresión más natural, y con movimientos de mayor amplitud con el objetivo de desarrollar un tema o historia. Este tipo de danza intenta explorar todos los conjuntos unificados, así como el espacio, tiempo y las diferentes dinámicas corporales, formando otras disciplinas, elementos y géneros dancísticos.

En la danza moderna cada parte del cuerpo tiene una función única; el torso como la parte más importante, las piernas que realizan la función de caminar y los brazos como la parte proporcional que da volumen a complementa el diseño corporal. Así mismo dentro de su técnica hay dos movimientos básicos que se ocupan, estos son llamados contraer y soltar, y esta se puede trabajar con o sin música, así es como sus coreografías son las libres en el movimiento, ya que el cuerpo tiene mayor libertad de expresarse. No todos los géneros de baile son fáciles, todos tienen su grado de complejidad y sus características principales.

"El aprendizaje de la danza moderna se basa en el conocimiento del poder estimulante que ejercita el movimiento sobre las actividades mentales" (Labán, 1978).

1.3.2.3 Contemporánea

Así como nace la danza clásica, y la moderna, este tipo de danza surge como forma de libertad, a las cerradas limitaciones de la danza clásica. La danza contemporánea busca la libertad de movimiento, es decir que no existe un tema en

específico para definir el bailar, esta se acompaña de la infinita imaginación e improvisación del cuerpo humano, respetando la igualdad de clases sociales, de sexos y es apoyada con artistas como Merce Cunningham quien busca la espontaneidad, la sorpresa, el regacito y provoca en el espectador estados de ánimo que se transmitirán por medio de la danza. (Bárcena, Zavala y Vellido, 2004, p.124).

Esta danza es la evolución de la danza moderna que integra mayores recursos tecnológicos, esta puede transmitir valores tan preciosos como la libertad de ser únicos y poder sentirte especial. Dentro de esta danza, lo importante es el cuerpo humano, no importa si eres hombre o mujer o si bailan mejor unos que otros, su práctica es universal, rompiendo con lo establecido. Respecto a la técnica tiene un estilo referente a las propuestas influenciadas por danzas españolas, clásicas, y actuaciones dramáticas. Es decir que busca nuevas posibilidades de movimiento y lo convierte prácticamente en una persona (bailarín) todo terreno.

La versatilidad es otro elemento en la composición ejercida por la correcta posición del cuerpo, el equilibrio acondicionado a la elasticidad dentro del esquema corporal, y actualmente esta modalidad ofrece grandes posibilidades en la escuela con ayuda de técnicas como Reléase, Limón y Contact-Improvisación buscando el lenguaje expresivo de la danza moderna y la contemporánea permite al individuo crear nuevas formas de utilizar su cuerpo.

1.3.3 Baile Urbano

Actualmente existen diferentes bailes urbanos en los que nuestra sociedad está inmersa. Originalmente se ejecutan los bailes de moda que se desarrollan en zonas urbanas o rurales, estas poseen un alto contenido de individualidad es por lo

que son bailes más libres ya que depende mucho de la creatividad de los bailarines, estas expresan y representan la vida cotidiana.

Su lugar de trabajo puede ser cualquier sitio, no específicamente debe ser un salón para danza, dentro del baile urbano puede nacer en un jardín, patio o área donde se pueda parar o caminar. Así es como nace la danza de estos tiempos, la danza de las nuevas generaciones donde ya no es impartida por una academia o institución, sino es por gusto, por diversión.

1.4 Elementos Básicos de la danza

"La armonía y el equilibrio del mundo tiene que ser simétrico, analógico y acode, es decir que tenga regularidad, jerarquía, ritmo y multiplicidad en la unidad"
(Escalera,2013 p.54)

Los seres humanos son determinados por expresar sus ideas, sentimientos, experiencias o impresiones del mundo. El hombre por vivir en la sociedad tiene la necesidad de comunicarse con sus semejantes, para esto emplea un vínculo común que es el lenguaje en sus múltiples manifestaciones, y es así como el lenguaje al dar formas a los mensajes se convierte en un intensificador de las relaciones sensibles afectivas, productivas e intelectuales entre los seres humanos.

La danza se encuentra constituida de múltiples elementos expresivos, cada uno con su propia validez al ser tomado para ser desarrollado e interpretado para comunicarse mejor, algunos de estos son: colores, sonidos, formas, movimientos etc. que el hombre agrupa solidariamente con la intención de transmitir mensajes, es decir un conjunto de significados, posibilitando el mensaje artístico.

Para Maucouvert (1991) el movimiento significativo, el cuerpo, el peso, el contacto, el espacio, el tiempo, la intensidad y la interacción son los elementos más importantes para el arte. Para nosotros el espacio tiempo, movimiento, sonido y color son algunos de los elementos estructurales básicos más importantes los cuales conforman todo ambiente natural y social de la danza en un ambiente educativo.

Cada uno de los elementos expresivos que utilizan las actividades artísticas como lenguaje que son reciben el nombre de significantes, esto al combinarse con los significados o mensajes que se tratan de transmitir. Su función es el orden y proporción de los cambios y transformaciones de fenómenos naturales y de los seres humanos. El ritmo existe en todo el universo incluyendo el cuerpo humano, por ejemplo, el latir del corazón y la respiración. Dentro de la danza es un elemento especial para ordenar la función del movimiento, esto para ayudar los impulsos vitales proporcionando una intensidad dentro del movimiento para llegar a una coordinación dentro de una serie de ejercicios o movimientos, usando música de forma precisa (lenta o rápida).

1.4.1 Espacio

El espacio es un lugar de juego, un espacio donde podemos imaginar cualquier cosa en ellos, no existen las malas ideas, no existe la crítica. Es el lugar específico que define y limita los movimientos que ocupan los cuerpos o seres dentro de la naturaleza, estos pueden ser abiertos o cerrados, muy amplios o reducidos, aquí mismo los bailarines pueden desplazarse o permanecer en un solo lugar.

Principalmente cuenta con dos cualidades específicas, lo que significa que el espacio puede ser;

- Parcial
- Total

Su función de ayuda dentro de la danza es limitar y definir los movimientos del cuerpo, dentro del espacio (lugar) donde se está trabajando. Principalmente en un salón de danza el espacio debe ser amplio y el lugar está definido en tres; barra, centro y piso. El ser humano se siente libre en el espacio, pues él mismo limita las dimensiones de este, considerando que tiene mil direcciones y posibilidades que pueden realizarse, con gestos o movimientos, usando todas las partes del cuerpo. Cuando se baila, el espacio es completamente del bailarín, lo conoce a la perfección, esto quiere decir que son uno solo.

Esto quiere decir que se pretende que el bailarín o el alumno tome conciencia de la habilidad del cuerpo, como se mueve y por donde se puede mover, apreciando la continuidad del movimiento en líneas o trayectos, es decir las dimensiones del espacio donde está bailando o donde se está presentando.

1.4.2 Tiempo

Es la duración de acontecimientos naturales, artificiales y de transformación en la vida de los seres humanos. El tiempo en la danza es la representación de una acción o un acontecimiento actual o artificial, nos sirve para contabilizar las acciones y crear el movimiento, manifestándose en cada uno de los ejercicios o rutinas que van desarrollando los bailarines en cada una de sus acciones. Su función es la duración del movimiento, los pasos, coreografía, y el baile.

Así mismo es una variable que se trata de percepción y de duración, de gran importancia para el ritmo en un detallado trabajo de exploración de sonidos que hacemos con el cuerpo en los juegos, movimientos y en la danza.

1.4.3 Movimiento

Es el cambio de posiciones de los objetos, cosas y sujetos que son provocados por los impulsos, ya sea de manera natural como los fenómenos de la naturaleza como los artificiales como en el avance de un transporte público. Dentro de la danza es de suma importancia, ya que se está se desprende la expresión corporal que el bailarín realiza al utilizar todas las articulaciones, huesos y músculos que le permiten realizar el movimiento. Los movimientos son portadores de significados, cuerpos humanos, en movimientos, produciendo juntos la tarea de ejercer y recrearlos.

La danza se basa en movimientos que realiza el hombre comúnmente como caminar, correr, saltar etc. Así mismo el movimiento con diferentes cualidades como son;

- Flexibilidad: Es necesario en las articulaciones, determina una dirección y extensión.
- Equilibrio: Es la capacidad de sostener cualquier posición en que encuentre el cuerpo
- Agilidad: Habilidad que tiene el cuerpo para moverse
- Fuerza: Es la capacidad para moverse en contra o para aguantar la resistencia
- Velocidad: Es la aceleración del movimiento.

Con ayuda del moviente se utilizan todas las posibilidades del cuerpo, esto desarrollando cualidades forenses las cuales son de ayuda para los bailarines entre ellas está; la flexibilidad que aumenta la extensión de determinado movimiento para direccionar en un solo sentido.

Otras habilidades que nos desarrolla son el equilibrio y la agilidad las cuales, son el dominio de los músculos para sostener cualquier posición en la que se encuentre nuestro cuerpo y sobre todo la facilidad para poder moverse, es decir que el movimiento es el impulso de todas las articulaciones que nos permiten expresar un lenguaje con el cuerpo.

1.4.4 Sonido

Es el efecto que causa en nuestros oídos el conjunto de las vibraciones producidas por los cuerpos sonoros. En la danza, es la vibración sonora que estimula el sentido del oído, imprimiendo un sonido que permite el ritmo y es el acompañamiento musical o de percusión, que dirige al movimiento y crea el ambiente de la obra, baile o danza que se esté presentando. Su duración, intensidad y timbre depende de la danza que se presente.

1.4.5 Ritmo

Su función es el orden y proporción de los cambios y transformaciones de fenómenos naturales de los seres humanos. El ritmo en la danza es un elemento esencial para ordenar la función del movimiento y llevar los impulsos vitales proporcionados a la intensidad del movimiento sincronizado, es decir la adecuar los pasos y ejercicios con la música.

1.4.6 Coreografía

La coreografía es otro de los elementos básicos importantes de la danza, ya que es el producto final realizado con todos los elementos anteriores, en otras palabras, se puede decir que es la actividad ejecutada dentro del espacio adecuado, con los movimientos plasmados, acompañada de los sonidos definidos, al ritmo específico en el tiempo estimado. En esta área se explica todo el proceso seguido por el desarrollo y proceso de la danza incluyendo paralenguajes, significaciones y la interpretación final.

De acuerdo con Bárcena, Zavala y Vellido (2004) la coreografía cuenta con tres momentos (p.118).

1. *Movimiento individual del danzante*: los movimientos ejecutados por las partes del cuerpo, y las formas o posiciones que caracterizan al baile como pasos, zapateados y faldeos.
2. *Movimientos de translación o desplazamiento*: Movimientos conjuntos de los bailarines para crear figuras en el escenario.
3. *La notación o registro del movimiento de manera gráfica*: Dibujos de los movimientos es decir la notación coreográfica.

En otros términos, podemos decir que la coreografía es un conjunto de movimientos, direcciones formas etc. que pueden ser simétricas, asimétricas y tradicionales.

1.5 Dimensiones

La danza no solo se limita a una sola forma de expresión artística, de hecho, es un movimiento que se adapta por sí solo, desarrollando habilidades y destrezas del ser humano.

De acuerdo con Batalha (1983) y Xarez (1992) consideran que son 4 las dimensiones más importantes de la danza.

- * Dimensión Artística
- * Dimensión Ocio
- * Dimensión Terapéutica
- * Dimensión Educativa

1.5.1 Artística

De acuerdo con García Ruso (2003) “Esta dimensión se plantea como una forma de arte que debe cumplir con principios y normas para ser considerada como tal, concentrándose en obras coreográficas, autores, medios de producción, escenarios, público etc”.

Como se menciona la danza abarca muchos campos y características en las que debe estar inmersa para tener un proceso de enseñanza de acuerdo con sus objetivos. Dentro de esta dimensión entra el tema de lo “estético” lo que se puede hablar de la belleza, dentro de la danza es un requisito importante que muchas veces es tomado en cuenta para una obra de teatro, y nos referimos a una cara perfecta y un cuerpo estético (delgado) lo que también provoca un gran porcentaje de discriminación que puede tener consecuencias en algunas personas y esto pasa sobre todo en la danza como el ballet, la danza contemporánea y el jazz.

Por otro lado, dentro del área artística, se requiere un alto nivel técnico y profesional, que puede durar muchos años para lograr completar la formación profesional, eso quiere decir que se debe considerar empezar desde una temprana edad, para exigir al cuerpo humano toda su mayor resistencia y fuerza, esto en búsqueda de la perfección.

Basada en las inmensas posibilidades de expresión y comunicación por medio del cuerpo y el cuerpo, la rama artística y profesional no es todo agradable, también tiene su lado negativo y sus riesgos, existen pocas maneras de sobresalir ya que se necesita de mucha fe, valentía y perseverancia para lograrlo. Actualmente es uno de los campos más cansados física y emocionalmente, por la alta demanda de rendimiento, estética y fuerza que te exige.

El rol del profesor de danza en este caso es a modo de entrenador, el cual se basa en transmitir los conocimientos a los alumnos, por medio de técnicas y coreografías, con alto valor cultural y estético, además de crear sujetos en forma para la interpretación dancística. Dicho de otra manera, ser profesor de danza, bailarín o coreógrafo, es un oficio que requiere una larga y difícil, preparación además de una seria y constante, formación, tanto física como emocional.

1.5.2 Ocio

Dentro de la dimensión universal de la danza, existen un sinnúmero de cualidades que están en búsqueda de una forma divergente, en la que todas se vincula con la cultura y el arte.

Por otro lado, la danza como ocio es totalmente voluntaria, es decir que cada persona elige si la práctica o cuando la práctica, esto requiere una ejecución que no se limita solamente a la técnica específica, al contrario, se apoya y ayuda de la

creatividad. Este proceso es totalmente voluntario, que suele hacerse en el tiempo libre de cada persona, teniendo como objetivo principal el bienestar del cuerpo humano, siendo una vía de interés y recreación. Dentro de la danza y su uso como ocio, no suele haber reglas obligatorias, ya que cada persona marca su ritmo, tiempo, espacio y sonido para poder reproducir una serie de movimientos armoniosos que ayudan a reducir el estrés, puesto que esta herramienta ayuda a concentrarse en un solo momento y eso es en el aquí y ahora. Esta actividad también puede ser reflexiva y sobre todo creativa, ya que, mediante la improvisación, la mente desarrolla habilidades respuestas motrices que crean movimientos corporales espontáneos.

En esta dimensión el profesor de danza actúa como un monitor que cumple una función de “clínico general” que puede ejercer al mismo tiempo educación, formación y animación y usualmente esta dimensión está presente en asociaciones, casas de cultura y clubs sociales presentes en nuestras comunidades o alrededores.

1.5.3 Terapéutica

La danza terapéutica es una forma de terapia utilizada desde hace bastante tiempo atrás, antes utilizado solamente para pacientes con problemas mentales, y actualmente usada como terapia para obtener beneficios en personas con diferentes tipos de discapacidad, por ejemplo; motoras o sensoriales, así mismo, utilizada como una forma de canalizar las tensiones, o las depresiones. Dentro de esta área no solo es danza o movimiento como en otras dimensiones, aquí lleva un proceso que con ayuda de la psicología se puede explicar.

Su finalidad es crear y fortalecer instrumentos para integrar las experiencias previas al idioma y memoria corporal, estimulando la percepción corporal y

desarrollando una imagen propia, esto con ayuda de diferentes métodos que a lo largo de la historia se han dado a conocer, uno de los más importantes es: El método Danzaterapia que de acuerdo con la Asociación Americana de Danza Terapia (ADTA, 2013) nos dice que es “el uso psicoterapéutico del movimiento que se usa para promover la integración emocional cognitiva, física y social de un individuo”, esto mediante un juego creativo que se ayuda de la música y el movimiento para descubrir nuevas formas de liberar tensiones, creando un proceso para ayudar a solventar los conflictos emocionales o psicológicos de las personas.

Así mismo la danzaterapia tiene dos premisas básicas, las cuales no solo conducen al individuo a crear pasos o rutinas, sino también lo motivan a expresarse por medio de los movimientos, y estas son las siguientes:

1. El movimiento refleja el estado emocional interno de la persona
2. Cambios en la conducta puede conducir cambios en la psique, promoviendo la salud física para crear hábitos más sanos y efectivos

Este tipo de danza es una modalidad terapéutica interdisciplinaria que conduce el arte del movimiento con ayuda de la psicología, así mismo la coreógrafa Lucía Reula, nos dice que “la danza terapia nace de la forma más simple, como lo son los movimientos naturales y espontáneos del ser humano, y esta utiliza el movimiento, la postura, la improvisación y la composición”, esto ayuda a conocerse a uno mismo, nuestros límites y despierta nuestra creatividad”, esto nos quiere decir que esta nos ayuda a buscar un punto de reflexión y conexión con nosotros mismos, tratando de romper todos los estereotipos y límites que tengamos.

El cuerpo y los movimientos son los medios para permitir el desarrollo de la personalidad, por un lado, es una artística y por el otro es una terapia corporal que se centra en el movimiento, ambos con los mismos propósitos, los cuales es

aumentar la autoconciencia, la autoestima, la autonomía personal y experimentar enlaces entre pensamiento, sentimiento y acción.

En esta área el docente actúa como terapeuta atendiendo a personas que tienen problemas físicos, sociales, emocionales o cognitivos y buscando estimular a los enfermos a vencer la tensión muscular y a estar conscientes de la forma en que sus sentimientos pueden afectar sus músculos. Una vez descubiertos los procesos, se abren un sinnúmero de posibilidades para el crecimiento integral de las personas, permitiendo cambios físicos, emocionales y cognitivos para mejorar su desarrollo personal y social.

1.5.4 Educativa

Ahora bien, la danza en su forma educativa debe tener un valor pedagógico, que debe cumplir la función de conocimiento de sí mismo y del entorno, de la misma manera la función anatómico-funcional, lúdico-recreativa, afectiva, comunicativa y expresiva.

Esta se centra en el logro de diversas intenciones educativas, que contribuyan al desarrollo integral de los niños. Según la UNESCO en 1982 (DaCi) la danza y el niño, esta tiene por objetivo enseñar danza para hacer mejores humanos.

Como resultado de esta dimensión, tenemos que el rol del profesor debe ser totalmente de docente, guía y facilitador para ofrecer las herramientas necesarias para que los alumnos puedan comprender los diferentes conocimientos, lenguajes y significados del mundo.

1.6 Elementos Intencionales

La danza como manifestación artística, de ocio, terapéutica o educativa cuentan con un sinnúmero de posibilidades las cuales contribuyen al progreso del lenguaje corporal, así mismo son formadoras y desarrollan la posibilidad de estimular grandes áreas de capacidades y habilidades en los seres humanos.

Las personas que practican cualquier tipo de danza necesitan de ciertas destrezas para realizar la actividad con pasión, gusto e interés y hay otras personas a las cuales, la danza les da esas habilidades, pero también les desarrolla otras como los elementos intencionales, los cuales van desarrollando el mismo proceso de aprendizaje. De acuerdo con Ortiz (2002), los elementos que conforman la danza son definidos como elementos intencionales del lenguaje, estos son utilizados voluntariamente y pueden ser aprendidos por medio de la construcción de técnicas como base para su estudio (p.200), además son construidos por sí mismo y se basan en el conocimiento y dominio del cuerpo.

Estos elementos están divididos en tres partes las cuales son; las capacidades perceptivo-motrices, las habilidades y las capacidades motrices, cada una con cualidades diferentes, las cuales forman parte del valor cognitivo y afectivo de las personas.

1.6.1 Capacidades Perceptivo-Motrices

Las capacidades perceptivo-motrices o motoras se refieren a las facultades que nos permiten organizar y regular el movimiento del cuerpo humano la cual es adquirida en la infancia, esto permitiendo una mejor eficacia de la interactividad motora. Existen tres principales cualidades, cuales según Ortiz (2002) dice que son:

1. Nivel corporal
2. Nivel espacial
3. Nivel temporal

1.6.1.1 Nivel corporal

Dentro de este nivel, es de suma importancia el término “corporalidad” es decir, el conocimiento inmediato de nuestro cuerpo sea en estado de reposo o en movimiento, su función es la interrelación de las partes del cuerpo humano con el espacio, y los objetos que los rodean (Le Boulch, 1981). Es decir que esta está relacionada con todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, en especial cuando realizamos danza. Así mismo esta es la organización de las sensaciones relativas a su propio cuerpo en relación con el mundo exterior, y se compone de percepción, conocimiento, control corporal, postura, relajación, y respiración.

Por otro lado, dentro del nivel corporal, este se divide en segmentos dependiendo las habilidades u percusiones motrices que le correspondan, de acuerdo con Ortiz (2002) son:

- Segmentos corporales: Los cuales nos permiten conocer las divisiones del cuerpo humano, para hacer un trabajo rítmico más puntual, también nos permite hacer figuras entre otras.
- Habilidades básicas: Son las actividades que realizamos todos los días, como caminar, desplazarnos, correr y saltar, además que dé nos brindan ayuda para desarrollar otras habilidades como la percepción.
- Precisiones corporales: Son las conjugaciones de elementos estéticos mejorando la de conciencia del ritmo, ayudando a enriquecer la composición coreográfica, como por ejemplo aplaudir.

1.6.1.2 Nivel Espacial

Dentro del nivel espacial, Torres (1996) se refiere a la "capacidad de orientar" es decir como utilizamos el espacio cuando danzamos, (orientación), este puede ser personal o grupal, e incluye formas, componentes, sentidos, planos entre otros.

Por consiguiente, nos brinda oportunidades de formación dentro de las áreas de dirección, trayectoria y movimiento, así como los grados de amplitud extensión y orientación del cuerpo durante la interpretación dancística

1.6.1.2 Nivel Temporal

La danza como manifestación se caracteriza por ser expresiva, necesita de factores temporales como el ritmo, la métrica, entre otros para su misma interpretación los cuales se dan través de los movimientos, es decir que, dentro del nivel temporal, nos referimos a como se utiliza el tiempo durante la práctica y ejecución dancística.

Siendo así elementos que no solo acompañan a la danza, al contrario, ser el motivo a partir del cual se originan los sentimientos que se trasmite por medio de los movimientos, por ejemplo, la música, esta no es un recurso que acompaña la danza, sino el motivo a partir del cual se origina. En esa misma línea se encuentra la lógica y la plástica que son elementos del ritmo, así como la métrica, pulsación, acentuación que son parte de la música conjugando así todas las cualidades de los sonidos los cuales forman parte de la danza, obteniendo la facilidad para la comprensión de los elementos que la integran.

1.7 Cuerpo y Danza

El cuerpo humano es la herramienta principal de los seres humanos, es el "instrumentos" que siempre nos acompaña y está presente (Porstein, 2001), este nos ayuda a expresar ideas, pensamientos y emociones con los cuales nos podemos comunicar, además de ser nuestra principal herramienta para poder movernos, desplazarnos y realizar nuestras actividades diarias.

Este mismo nos brinda una identidad única, además de definir nuestra personalidad y placeres físicos, teniendo como objetivo el descubrimiento de nosotros mismos, dando las medidas necesarias para el mejoramiento de la adaptación a la sociedad y el mundo. "Un cuerpo nos da un aspecto físico este nos permite caracterizarnos y ser caracterizados " (Diaz, 2011) es así como además de ser únicos, también es una característica principal que corresponde al mundo entero, este está expuesto en todo momento a diferentes situaciones físicas, sociales y psicológicas que lo beneficia o afectan. Dentro de la danza, el cuerpo es el principal utensilio para poder interpretarla y realizarla, de acuerdo con Labán (1978) el cuerpo es como un instrumento de expresión extremadamente versátil, este parte de diferentes acciones corporales y aspectos elementales que se necesitan para su observación.

Sin dejar a un lado, lo que representa el cuerpo humano en la sociedad, este se debe considerar que es el elemento más importante que nos forma como personas, no importa como este formado, si es robusto o delgado, bajo o algo, cada persona es diferente y nuestro cuerpo es lo que nos hace ser únicos.

Por otro lado, es de suma importancia tener conciencia y cuidado de este, ya que un gran porcentaje de personas no son conscientes de su propio cuerpo, y todo lo que se puede lograr gracias a este. Por otra parte, este mismo elemento es un

todo, es decir que una de las funciones psicológicas, morales, sociales y físicas que caracterizan al cuerpo, además de permitirnos conocer nuestras habilidades, virtudes y defectos, lo que nos conforma una personalidad. Por consiguiente, podemos decir que cada persona tiene una personalidad diferente, la cual hace que cada persona tenga pensamientos, actitudes, hábitos y conductas que los hacen peculiares y diferentes a los demás. Así mismo pasa con la educación, cada persona tiene una manera diferente de aprender y desarrollarse.

Desafortunadamente estamos envueltos en una sociedad que no tiene conciencia de que cada persona es diferente, y sin mencionar al gobierno que dice "que todos somos iguales y que debemos aprender lo mismo", es ahí donde podríamos preguntar entonces ¿Dónde está la importancia de la cultura humana y su función en la sociedad?

Primeramente estamos envueltos en una sociedad donde te limita a desarrollarte como sujeto pensante, esto proporcionándote conocimientos generales que solamente han pasado de generación en generación, un concepto total de formación conductista, así debe ser, es decir que solo debemos hacer lo que nos enseñan, en el momento que sea necesario, lo mismo pasa en las escuelas, solo se debe enseñar los contenidos generales y los que "les van a servir" para ser adultos, es decir una cultura general, ¿y todos los demás conocimientos? y ¿la formación integral?.

Es así como la misma cultura te llega a forzar a desarrollarte de una manera, "la manera global de vivir" lo que el mundo y la sociedad conoce. Pero hablar de cultura no solo se trata de las prácticas cotidianas, las costumbres y los gustos culturales que la sociedad determina.

De igual, el objetivo de la palabra cambiar dependiendo de la situación a la que se quiere referenciar. por ejemplo, tenemos que esta hace referencia a "la obra y practica intelectual artística" es decir como creación y expresión de significados, a lo que se refiere con las creaciones artísticas como la poesía, el cine, la danza etc.

En segundo lugar, la palabra *cultura* se utiliza como sinónimo de civilización que de acuerdo con Williams nos dice que es un proceso general de desarrollo espiritual estético e intelectual propio de un país o de un grupo social. Finalmente, de cualquier manera, en la que se quiera ver el significado de esta, podemos concluir que es una práctica cotidiana que la misma sociedad determina.

En muchas ocasiones el arte y la cultura se convierten más en objetos de culto que en objetos de estudio (Duran, 2006, p. 96). El cuerpo humano puede verse de muchas maneras, el aspecto físico y su funcionalidad son lo más relevante, actualmente existen muchos estereotipos que influyen dentro de la ideología del "cuerpo perfecto", en ser delgados, altos y de tes blanca, formando una imagen de lo que debería ser y no de lo que es. Dentro de la danza el cuerpo humano debe ser el elemento más importante sin importar ningún estereotipo, al contrario, lo importante es tener un cuerpo cuidado, limpio y muy sano.

"El cuerpo puede ser explicado desde fuera de él o comprendiéndolo desde el mismo, experimentándolo y viviéndolo" (Balcells, 2000), Esto es lo que las artes nos permiten llegar a ser un individuo único en el mundo, lo cual nos permite liberarnos y gozar de la libertad de nuestros sentimientos y emociones, que nos permiten hacer y existir creando un lenguaje simbólico en particular, lleno de expresiones que vienen y van, sobrepasando los límites.

Según Robinson J. (1992) El lenguaje simbólico requiere la unificación de todas las facultades cognitivas, físicas, y afectivas lo cual queda justificada su importancia dentro de la educación. Para los bailarines el sentir es la parte más fundamental y el objetivo principal de la danza, que es transmitir lo que hace con cada movimiento, expresión y gesto. Así mismo dentro del congreso de la danza y el niño de la Unesco en 1982 se dijo: “El objetivo de la enseñanza de la danza es hacer mejores a los seres humanos” creando un sentido de agrado hacia a ella, fomentando la oportunidad de observar y ser observador con los movimientos y experiencias sencillas.

Por otro lado, las artes permiten que las personas se desarrollen por sí mismas, permitiéndoles reflexionar y crear su propia cultura. Entre todas las artes que existen (la poesía, la actuación, pintura, etc), la danza es la principal herramienta que toma las perspectivas de las personas desde lo interior hasta lo exterior, con el objetivo de poder formar una persona integral.

Dentro de esa misma línea podemos decir entonces que el cuerpo humano dentro de la danza la principal herramienta para producir movimientos y acciones, lo cual le permite sentir y existir, de la misma manera que desarrollamos nuestra conciencia en sí mismos, para convertirnos en instrumentos sensibles que se puedan manifestar en el mundo interior y exterior (Labán, 1993). Dicho de otra manera, la danza es la manifestación artística y educativa que se basa en las posibilidades de expresión y comunicación a través del cuerpo y el movimiento lo que contribuye al desarrollo del lenguaje corporal, así como el desarrollo de los hemisferios cerebrales, lo sentidos y el desarrollo integral. Hablando de los infinitos beneficios que esta nos brinda, podemos mencionar algunos como son físicos, socioafectivos, sensoriales, psicológicos, cognitivos, emocionales, sociales, entre otros.

Hoy en día, la danza es un apoyo para la educación la cual ha sido rechazada durando largo tiempo, aunque como se ha mencionado cuenta con muchos beneficios a corto y largo plazo. Dentro de la danza podemos encontrar diferentes factores los cuales la componen, primeramente, podemos decir que para hacer danza necesitamos quien haga danza, este sujeto, persona, ser humano, bailarín que realiza la actividad, una persona que se forma desde el nacimiento. Es por ello por lo que además del necesita otros elementos que lo acompañen, para poder desempeñar la actividad a realizar como lo es la música, escenografía, utilería, vestuarios y la técnica, formando así toda una serie de elementos que integren los sentidos construyendo su función final.

Como primer elemento tenemos que el sujeto debe ser creado en alma y cuerpo para poder realizar la actividad esta que se empieza con su cuerpo, el cual es la herramienta básica para la construcción de la danza. El cuerpo humano está formado por cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores, con seis sistemas de órganos, los cuales tenemos alerta en todo momento, estos permiten al esqueleto que sea una estructura rígida y al mismo tiempo flexible. Desde el nacimiento de una persona, él bebe cuenta con 300 huesos los cuales crecen y se desarrollan, pero otros se unen, quedando así un esqueleto adulto con 206 huesos, los cuales contienen articulaciones que permiten doblar, enderezar y rotar al cuerpo, así como dar el funcionamiento adecuado a los órganos que forman nuestro sistema muscular, los cuales son: esquelético, nerviosos, circulatorio, respiratorio y digestivo. Dentro de la siguiente tabla se mostrarán los beneficios de estos para el cuerpo humano, y su función dentro de la danza.

Tabla 4 Función del cuerpo humano

Sistema	Función Biológica	Función en la danza
Sistema esquelético	<ul style="list-style-type: none"> → Protege órganos vitales como el corazón. → Sostiene el peso del cuerpo → Proporciona equilibrio 	<ul style="list-style-type: none"> → proporciona equilibrio → Amplitud de movimiento → Rotación de articulaciones
Sistema muscular	<ul style="list-style-type: none"> → Ayuda a la respiración → Produce y mantiene el calor → Producción del movimiento → Dar forma al cuerpo 	<ul style="list-style-type: none"> → Dar forma, estética y armonía al cuerpo
Sistema nervioso	<ul style="list-style-type: none"> → comunicación ente los órganos, sentidos y cerebro → Proceso voluntario del cuerpo 	<ul style="list-style-type: none"> → Memoria
Sistema circulatorio	<ul style="list-style-type: none"> → Procesar oxígeno a todas las partes del cuerpo → corazón, centro del sistema circulatorio 	<ul style="list-style-type: none"> → El corazón regula la emoción y la fatiga. → oxigena músculos para mayor resistencia
Sistema respiratorio	<ul style="list-style-type: none"> → Tomar oxígeno del aire y procesarlo → Oxigenar las células 	<ul style="list-style-type: none"> → Respirar debidamente → evita la fatiga y el cansancio
Sistema digestivo	<ul style="list-style-type: none"> → Procesar alimentos 	<ul style="list-style-type: none"> → Mantener el cuerpo saludable

Tomada de: Bárcena, P., Zavala, J., Vellido, G. (2004) *El hombre y la danza*. Patria

Dentro de la misma línea, existen otros factores de suma importancia, que ayudan y brindan la misma importancia dentro de la danza como el desarrollo de nuestro cerebro y sus hemisferios, los cuales nos proporcionan el hecho de poder mover nuestro cuerpo en relación con los órganos ya mencionados. El cerebro humano está activo en todo momento, este se divide en hemisferio derecho e izquierdo, cada uno con una función específica. El hemisferio derecho es el encargado de toda la parte relacionada con lo experimental, emocional y lo perceptivo, es decir que está plenamente relacionada con las artes y los sentidos, además de ser el área encargada de la creatividad e imaginación.

Hablando de creatividad, esta es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas de una forma original (Grinberg, 215, p. 23), además procesa la fuerza viva y cambiante del ser humano. Por otro lado, Chávez (2004) menciona que la creatividad es un proceso donde forma parte de la característica principal de la personalidad, dentro de la cual no es necesario considerar los elementos aislados como los hábitos, las creencias, las destrezas y el entorno social, es decir que es la característica principal de la persona, ocupando un lugar importante en lo relacionado con la percepción, la intuición, la inventiva y el intelecto.

Así mismo este hemisferio derecho forma parte de la parte intuitiva, sensible, informal, visual e imaginativa que es dominada por las emociones, las cuales pueden humanizar y sensibilizar a los sujetos para que se liberen y reflexionen sobre el medio del cual forman parte, así como permitirle realizar todas las tareas diarias, además de que procesa conjuntos para integrar ritmos imágenes, colores, sueños, patrones mapas entre otros, es decir que todo lo que se aprende en la escuela está relacionado con este hemisferio y su propio aprendizaje por medio del juego. Dentro del campo de la educación al arte es un medio que puede unificarse todas las habilidades, impulsando al estudiante a discernir visual e inteligentemente.

Por lo contrario, el hemisferio izquierdo es el que más se ocupa dentro de la educación ya que este es estructurado, lógico, racional, secuencial y temporal, es decir que todo lo que aprendemos suele ser más teórico que práctico. Este hemisferio se basa en lo analítico, secuencias y lineal, lo que produce conocimientos memorísticos, de modo que, dentro de la danza también ocupamos este hemisferio dentro de la historia de la danza, sus posiciones, aprender sus técnicas entre otros.

Finalmente podemos decir que la danza es algo más que solo una disciplina artística, es un arte completo, desde lo visual, auditivo, abarcando todos los sentidos del cuerpo humano, implicando las grandes diversificaciones de actividades que se pueden realizar con él, es decir que es una máquina que lleva a cabo un aprendizaje en específico que se da por medio de los sentidos formando un ser individual y pensante, el cual se desarrolla a través del movimiento, y forma cualidades humanas más finas como la sensibilidad, percepción, afectividad, espiritualidad, la creatividad y la comunicación.

Según Stokoe, P (1996) esto ayudara al sujeto a no ser solo bailarín y creativo en la danza, sino ser creativo en cualquier área de su vida, incluso la científica, y con apoyo de los hermanos Cañal (2001) se puede decir entonces que “el valor educativo de la danza debe ser mayor.

Primero debido a la práctica del movimiento y segundo al facilitar el perfeccionamiento de la armonía personal y social que fomenta la observación exacta del esfuerzo”

1.8 Beneficios de la Danza

"La danza es el arte de mover el cuerpo al ritmo de la música, expresando una emoción una idea o una historia que se convierte en manifestación para poder disfrutarla" (Fructuoso y Gómez, 2001) por ende es una actividad que utiliza el cuerpo como lenguaje, y esta refleja emociones y sentimientos.

Hablar de danza, es referirse a diferentes tipos de beneficios, estos pueden ser desde lo visual, auditivo hasta los sociales, emocionales, físicos entre otros, todos con el objetivo de mejorar el desarrollo humano. Algunos de estos beneficios extras son:

- Anatómico-funcional
- Lúdico-creativa
- Afectiva
- Estética-Expresiva
- Cultural
- Expresiva

1.8.1 Físicos y sensoriales

La danza como cualquier otra actividad física requiere del movimiento del cuerpo humano, esta mejora el estado y nos brinda beneficios a corto y largo plazo, como aprender a escuchar y desarrollar todas las infinitas habilidades motrices de nuestro cuerpo.

Algunas de las funciones a corto plazo son el aumento de la flexibilidad, y el incremento de fuerza muscular, mejorando el funcionamiento cardiovascular, de

igual manera mejora la autoestima, y profundiza en el desarrollo del autoconcepto (el yo). Dentro de las facultades sensoriales a largo plazo Labán (1978) nos menciona que "la danza se encarga de agudizar el sentido de la vista y el oído, además del sentido de tacto y el sentido cinestésico, utilizados como medio para hacer al individuo más consciente", de igual manera desarrolla la psicomotricidad desde una edad temprana.

Así mismo Howard Gardner, mediante su teoría de "inteligencias múltiples" nos proporciona una serie de formas por las cuales podemos aprender como la cinestesia. En otros términos, por cinestésico o kinestésico, se puede decir que es la ciencia que estudia el movimiento humano es decir que esta nos informa sobre las sensaciones y movimientos que este realiza, como su expansión, contracción, velocidad, posición entre otros con el objetivo de mejorar las funciones corporales.

1.8.2 Psicológicos y Cognitivos

Según Robinson (1992) la danza despierta facultades como la observación, la memorización, asociación, análisis, disociación, síntesis, previsión, conceptualización, etc. Así mismo no solo las facultades cognitivas se ven incrementadas, también ciertos factores afectivos que pueden beneficiarse positivamente si se trabaja constantemente en el contexto de la danza, en la que esta pueda despertar la confianza del alumno o sujeto e incrementé su imaginación y creatividad. Según Chávez (2004) la creatividad es un proceso donde forma parte de las características principales de la personalidad, dentro de la cual no es necesario considerar los elementos aislados como los hábitos, las creencias, las destrezas y el entorno social, esta se caracteriza por ser parte de la persona, ocupando un lugar importante en lo relacionado con la percepción, la intuición, la inventiva y el intelecto.

Por esas y muchas razones más, se puede decir que la danza es un medio para descubrir la capacidad humana, esta se desarrolla a través del movimiento, profundiza en las habilidades y cualidades humanas más finas como la sensibilidad, percepción, afectividad, espiritualidad, la creatividad y la comunicación. Según Stokoe, (1996) esto ayudara al sujeto a no ser solo bailarín y creativo en la danza, sino ser creativo en cualquier área de su vida, incluso en la ciencia y con apoyo de los hermanos Cañal (2001) se puede decir entonces que “el valor educativo de la danza debe ser mayor. Primero debido a la práctica del movimiento y segundo al facilitar el perfeccionamiento de la armonía personal y social que fomenta la observación exacta del esfuerzo”

1.8.3 Socioafectivos

Hablando de la danza como disciplina, está no solo nos brinda todos los beneficios personales, también nos brinda aptitudes para relacionarnos con los demás, promoviendo los valores más importantes y relevantes para los humanos, además de que promueve la adquisición de una identidad cultural como individuo y sociedad.

En el ámbito escolar el trabajo grupal favorece es el desarrollo físico y emocional de los niños al estar en contactos con otros, Robinson, (1992) menciona que los juegos grupales favorecen la escucha y el intercambio, la atención y el respeto del otro, la comunicación y la colaboración con vistas a un proyecto común.

1.9 Conclusiones del capítulo

La danza es un tema que usualmente toman como entretenimiento o diversión, sin darse cuenta de que es una herramienta que tiene todas las cualidades para ser útil para el desarrollo de las personas en su vida diaria.

Asimismo, esta se basa en los humanos y su influencia sobre ellos, desde épocas muy antiguas hasta la actualidad, se ayuda de técnicas, emociones y expresiones para representar pensamientos e ideas de toda la comunidad, esta tiene sus inicios desde épocas antiguas donde ayudo a las ciudades de todo el mundo a expresarse y desarrollarse.

A lo largo de la historia mientras la sociedad cambiaba, la danza también evolucionada al mismo tiempo, adaptándose siempre a la sociedad donde se pretendía tener algo nuevo y creativo, además de educativo y profesional.

La danza es algo simple, creativo y emotivo que puede nacer desde los sentimientos más profundos, hasta convertirse en algo complejo, técnico y profesional, pero no importa de qué lado se vea, siempre suele ser emotivo y significativo para las personas, es por lo que es una parte importante dentro de la influencia educativa de los alumnos. En el siguiente capítulo se hablará sobre esta y su desarrollo en la educación básica, desde su transformación hasta la implementación actual dentro de los planes de estudio y sus ventajas en el desarrollo integral de los niños.

2. Capítulo II. La Danza en la Educación Básica

Este capítulo tiene como propósito dar a conocer la relación de la danza con la educación, de la misma manera como se aplica dentro de la escuela en el nivel de educación básica y cuáles son los objetivos principales planteados como materia.

Como se sabe son pocos los estudios que existen sobre la danza y sus aportaciones hacia la educación, siendo de menor importancia su aplicación de esta dentro de la educación básica, y totalmente nula como una disciplina dentro del campo del arte. Primeramente, se sabe que la danza y la educación tiene una estrecha relación, uno siempre depende del otro, para hacer danza también necesitas aprenderla, y aunque esta puede ser intuitiva, existe el lado donde aprender a hacer danza te conlleva una disciplina, no solamente como diversión, sino para lo largo de la vida.

Ciertamente la educación es un proceso humano, natural y cultural que según Rufino Blanco (1865, p.20) nos dice que “educación es evolución, racional conducida en las facultades específicas del hombre para su perfección y para la formación del carácter, preparándole para la vida individual y social, a fin de conseguir la mayor felicidad posible”

Según Chávez (2004), la palabra educación se ha empleado en un sentido muy amplio para designar todo conjunto de influencias de la naturaleza los demás hombres pueden ejercer sobre la inteligencia o la voluntad del individuo. Por otro lado, Dewey (1978) considera que este es un medio para que la sociedad subsista a través de las acciones de las generaciones adultas sobre las más jóvenes, es decir la transmisión de conocimientos de una generación a otra, tal y como es la danza.

La educación tiene un propósito de suma importancia es cual es la conservación y transmisión de los contenidos culturales como medio de transformación para la sociedad, puesto que se educa para transmitir y preservar aquellos saberes.

2.1 Historia de la Educación y las Artes en México

Para comenzar a hablar de danza y educación, es de suma importancia conocer su historia y desarrollo por lo largo de la historia, así mismo como se fue implementado el sistema de educación en México y la relevancia de las artes dentro de este.

México es uno de los países en los que menos investigaciones sobre arte y danza cuenta, actualmente no existen textos o estudios que aborden específicamente la educación artística dentro de las escuelas. De acuerdo con Silvia Duran (1998) que nos menciona que nuestro país no permite conocer las virtudes de la educación artística en la escuela básica siendo concebida como un espacio de accesorio y desahogo con el cual no siempre se cuenta, además de que esto se debe a la inadvertencia de historiadores y pedagogos respecto al proceso de educación, por eso es de suma importancia mencionar algunos de los documentos que dieron origen a representar la necesidad de aprender artes dentro de la educación básica.

De acuerdo con Reyes (1984, p.23) dentro de su texto un proyecto cultural para la integración nacional, dentro del periodo de Calles y el Maximato (1924-1934), la educación artística está a cargo del estado y los grandes artistas de la época (pintores, músicos y bailarines). Con el pasar de los años y una vez creada la Secretaría de Educación Pública, los artistas expresan la necesidad de una Educación estética. El 7 de noviembre de 1928 la guerrilla cultural 30-30 por medio

de una protesta y cinco manifiestos, da inicio a un movimiento situado en ámbito de la educación profesional.

Reyes (1929) también nos menciona que el Departamento de Bellas Artes no alcanzaba a cubrir la demanda de educación, por lo que surgen las misiones culturales las cuales desempeñan un gran papel al considerar el arte como medio de cohesión social. Más tarde este ya contaba con diversos departamentos (educación física, artes, danza) para llegar así en 1932 a las escuelas primarias y normales de todo nuestro país (p.24). Durante este mismo año (1932) se crea el consejo de bellas artes lo cual sentaba bases para profesionalizar la educación artística que el estado estaba ofreciendo.

Este enfoque educativo se caracterizó por ofrecer una educación de calidad a fin de dotar e incrementar a de elementos formales a los niños de las escuelas primarias, con el objetivo que captar a futuros artistas. Un año posterior (1933) el Consejo de Bellas Artes da a conocer el Plan de bellas artes con la finalidad de “integración cabal de la cultura al pueblo” esto integrando la educación artística a la educación básica. Así mismo Silvia Duran (1998) sostiene que la principal causa que permite entender la situación actual de la educación artística se debe a la aparición tardía de los planes y programas de las escuelas de arte. Pero por otro lado de la situación, en ese momento las escuelas estaban peleando por contar con un apoyo económico definido para la concertación de las escuelas, ya que tenían escaso personal y no contaban con profesionales especializados en dichas materias.

Dentro del artículo “la educación artística y las actividades culturales” Duran sugiere que el objetivo del arte no es correcto ya que la mayoría de los profesores, sin importar el nivel o función se componen como finalidad crear hacer artista, a lo

que complemento diciendo que los artistas, primero deben ser personas íntegras y posteriormente profesionales.

Con relación a la Educación básica es fundamental que se incluye en los planes de formación de los profesores, fundamentando su método de enseñanza, con base a eso Susana Dulzin (1984) en su texto “Historia social de la educación Artística en México”, menciona que los bailes regionales complementan las actividades musicales que ofrecían en la educación primaria, y estos profundizaban el aprendizaje requerido durante esa etapa.

Durante esta época, el maestro de artes plásticas y de educación física era el encargado de la enseñanza de la danza y los bailes regionales que tenían lugar en los festivales escolares y es así como se llega a la creación de la secretaría de instrucción pública a cargo de José Vasconcelos, donde propuso un proyecto educativo para comprender la importancia del conocimiento del arte y donde los artistas podían difundir su arte entre las comunidades y las escuelas prestadoras de servicio social de la escuela de danza .

Esta visión de un arte fue reforzada durante el periodo de Lázaro Cárdenas (1934-1940) al considerarse que la danza, la música y las artes visuales contribuían a la formación de los estudiantes. Al paso de los años llegamos hasta la reforma educativa (1972-1975) donde ya se considera como un área de conocimiento impredecible dentro del proceso educativo, en ese momento se establecen 7 áreas de conocimiento para la educación básica: lengua y comunicación, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación tecnológica y educación artística, la cuales quedan conformadas por 4 manifestaciones (teatro, danza, música y artes plásticas).

Es así como se llega por medio de los planes y programas el enfoque se la asignatura en todo el nivel básico, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la psicomotricidad, la sensibilidad, la imaginación, la capacidad creadora y la crítica. De acuerdo con la Ley Federal de Educación actual, la escuela no persigue la formación de artistas ni la realización arte por medio del niño, al contrario, buscar que este se exprese por medio de manifestaciones culturales y criterios estéticos acorde a su edad contribuyendo al desarrollo de su personalidad. Concluyendo que a mi consideración la danza no se enseña, los movimientos son naturales del cuerpo humano, lo que se enseña es la evolución física y técnica de la manera de representar la danza.

Durante mucho tiempo la educación básica ha carecido de un plan o programa dentro de las artes es por eso que la danza en lugar de tomar un lugar educativo dentro del aprendizaje de los niños, se tomó como una actividad recreativa la cual se utilizaba para montar bailables de acuerdo a las fechas conmemorativas como festival de las madres, festivales navideños o graduaciones, hasta 1993 donde la Sep nos aporta un programa oficial que guiaría la enseñanza la enseñanza artística, considerando tres documentos como referencias, los cuales fueron de ayuda para el Plan del 2006.

Como primer documento se apoyó del Plan de actividades culturales de apoyo a la educación primaria (PACAEP) en el año de 1983, el cual se crea dentro del Programa Nacional de Actuación del maestro dentro de la Secretaria de Educación Pública (SEP), el cual tuvo como objetivo “promover la adquisición y desarrollo de conocimientos, hábitos, aptitudes y habilidades que incrementan en el niño la confianza en sí mismo, que encaucen su energía vital y que estimulen su imaginación y creatividad”, ellos consideraban que la danza era un elemento para la formación integral de los alumnos y como un producto Cultural que cuenta con un alto valor estético.

Dicho Plan de actividades culturales retoma y plantea temas relacionados con el estudio el movimiento y su relación con el tiempo y el espacio desarrollados por Rudolf Labán (1879-1958). Dentro de este mismo documento el cual se centra en diversos y polémicos referentes a la danza, también se centra en la carta programática del módulo de danza elaborado por Rosario Manzanos, egresada de la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello (INBA) en 1991-1992 el cual guía la enseñanza de la danza no solo de profesores de educación primaria, sino también de educadores de nivel secundaria.

Posteriormente y gracias a un equipo de especializados, la Secretaria de servicios educativos del DF, pone en circulación la prueba operativa (1991-1992) la cual propone los programas de estudio para cada grado escolar incluyendo expresión artística, es así como gracias a la práctica docente y los pocos investigadores en esa área durante ese tiempo, se logró la trascendencia de la prueba operativa concluyendo así en la construcción curricular de los programas de Artes/Danza en el año 2006, el cual nos propone contenidos de enseñanza en las cuatro disciplinas que promueve la educación básica. Pero antes de lograr una construcción del programa oficial y darlo a conocer, hubo propuestas de escuelas y docentes, los cuales fueron de mucha ayuda para la mejor integración de las artes en la educación, demostrando la utilidad de esta para el beneficio de los alumnos, pero también poniendo sobre la mesa, los contextos escolares de esos años.

Estas problemáticas dan paso a una heterogeneidad de programas de estudios, talleres, diplomados, estudios técnicos y superiores los cuales brindaron a los docentes una formación basada en el “arte integral”, la cual se caracteriza por ofrecer información general sobre los cuatro lenguajes artísticos (música, danza, teatro y artes). Sin importar la generalidad de las artes, la Reforma Educativa del 2006 promovió la enseñanza de un solo lenguaje, pues la razón era que desde el año 1992 de la prueba operativa hasta el 2006 de la reforma educativa, ya habían

pasado mucho tiempo, sin darle la importancia, entonces prácticamente ya era un tema de abandono y descuido.

La controversia entre dejar a un lado las artes o retomarlas, fue responsable por el equipo de estudio que considero alternativas para acercarse a las realidades y necesidades escolares, las cuales promueven la realización de diagnósticos para identificar qué y cómo se venían trabajando la educación artística y darse cuenta de la integración en torno a la enseñanza (ventajas y desventajas). A lo largo de ambos estudios y análisis, hasta el 26 de mayo del 2006, es como finalmente se publica por primera ocasión un programa de estudios oficiales, marcando el inicio de un proceso de transformación importante en la práctica de enseñanza de la danza en la educación básica, mismo documento que se puede considerar como fuente de información para acercarnos a la enseñanza de la danza, pero no como aprender danza, considerando que se aprende aprendiendo.

Ante una reforma educativa, existieron programas los cuales fueron analizados entre ellos, propuestas estatales, programas de estudio elaborados en algunas identidades del país, para cada nivel específico, también propuestas elaboradas por docentes y programas de enseñanzas basados en libros de texto.

El análisis realizado en cada documento, definieron una estructura la cual se basa en; los documentos normativos en los cuales se apoya la asignatura y que van de la mano desde el artículo 3ª constitucional, hasta el enfoque educativo de la danza, con los contenidos a enseñar, orientados a las didácticas para la planeación de clases y su evaluación.

Con respecto a la selección y organización de contenidos, estas se encuentran estructurados con base en las dos grandes habilidades que se desarrollan con base a la asignatura, a estas nos referimos con expresión y

apreciación, así como los 4 ejes temáticos, sustento teórico, historia, elementos técnicos y experiencia. Todos estos contenidos tienen una relación entre sí, los cuales cumplen los objetivos de:

- Fortalecer el desarrollo de las habilidades motrices e intelectuales del alumno
- Una función armónica e integral
- Desarrollar la sensibilidad del educando
- Proporcionar el desarrollo de las capacidades de expresión
- Fomentar en el alumno el sentido de solidaridad y perseverancia de la cultura de nuestro país.
- Apoyar el desarrollo integral de la personalidad del alumno
- Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo
- Fortalecer el dominio psicomotor

Todo esto de carácter cualitativo, de esta manera la acreditación de la materia se basa en evidencias y resultados, con los trabajos, practicas, conferencias, obras creativas, representación mediante el manejo de la información y la creatividad.

Durante el desarrollo de la reforma educativa y dentro de Distrito federal, actualmente CDMX, este realizo convenidos con otras instituciones dedicadas a la educación artística la cual favorece el desarrollo de sus propuestas, esto como el Centro Nacional de las Artes donde se impartieron capacitaciones a profesores y apoyo de las primeras editoriales de libros de textos referentes a la danza. Un ejemplo es el texto como el Hombre y la Danza elaborado por profesores que más tarde formarían parte de las jefaturas de enseñanza en grandes escuelas, y que también se toma como referencia para la elaboración de este trabajo.

Con respecto a su propuesta curricular, esta se caracteriza por apartados teóricos a partir de teorías generales sobre educación, pedagogía y psicología.

De acuerdo con Aragón (2016) tomando como punto de partida el Artículo 3^a de la Constitución Política de Educación Artística “es un proceso mediante el cual se desarrollan las capacidades de expresión, comunicación, valoración y creatividad del ser humano, esto contribuyendo a la formación integral del hombre como individuo y la transformación del medio social en donde se desenvuelve”, (p.43) promoviendo que el alumno conozca las necesidades y fundamentos de los elementos inherentes del arte, con intenciones de desarrollar sus capacidades de expresión y comunicación.

Dentro de esta propuesta, el documento señala que la educación artística favorece en el estudiante el desarrollo de siete capacidades básicas, las cuales interactúan entre sí:

- Sensibilidad: Habilidad para registrar y reaccionar ante los objetos, hechos y fenómenos que afronta el individuo, vinculadas con su desarrollo intelectual.
- Creatividad: Habilidad para inventar o reinventar una forma constante, es decir una experimentación que analice y proponga diversas posibilidades de expresión artística.
- Expresión
- Comunicación: Escrita y oral, factor necesario para la interpretación y expresión.
- Juicio crítico: Reflexionar sobre su propio actuar, que emita opiniones basadas en un conocimiento. Estas deben ser desarrolladas a partir de la preservación y conservación del patrimonio artístico y cultural del país.
- Valoración

A las cuales yo añado, la que puedo considerar la más importante, que es desarrollo Integral y el desarrollo del pensamiento formal. Es por lo que de acuerdo con los planes de estudio es como se debe elaborar las planeaciones de clase, y estas sean la base para las experiencias de aprendizajes, evaluaciones y acreditaciones.

Dentro de esta misma Reforma Educativa, el responsable del diseño curricular publico dentro un posible perfil de egreso dentro de la Educación Básica la cual incluía los tres niveles educativos, ya que la sociedad se encuentra en un cambio progresivo y esto requiere que los alumnos desarrollen “habilidades fundamentales” para que procesen razonamientos superiores que los preparen para su vida. Por otra parte, nos señala las competencias como medios que permitirán a los estudiantes alcanzar las experiencias de los aprendizajes para poder desarrollar sus competencias, entre las cuales encontramos: Las competencias para el Aprendizaje permanente, para el manejo de información, para la convivencia y para la vida en la sociedad.

2.2 Educación Artística

Hablar de educación es un concepto muy extenso, del cual no solo existe un término, existen muchos conceptos los cuales hacer referencia a la educación, con perspectivas diferentes dentro de la historia, la filosofía, la sociología, las ciencias biológicas, la antropología, las psicológicas y las pedagógicas.

Desde una vista sociológica, está se concibe como un medio para remplazar a las generaciones adultas, por medio de la trasmisión de cultura, a fin de asegurar la continuidad de esta. De acuerdo con Durkheim (1978) esta es un medio para que la sociedad subsista a través de la acción de las generaciones adultas sobre las más jóvenes, refiriéndose no solo a un enlace biológico, sino también a un proceso

de transmisión de conocimientos, el cual se estrechamente relacionada con la sociedad.

Por otro lado, Kant (Citando a Durkheim, 1979) nos dice que la educación consiste en desarrollar en cada individuo toda perfección que cabe dentro de sus posibilidades, entendiéndose como una perfección armoniosa de todas las facultades humanas.

Desde la biología y la psicología la educación es un proceso cuya finalidad es llevar al individuo a realizar su personalidad. Así mismo dentro del área de la filosofía, esta nos dice que es el estudio de la conceptualización del ser humano, ya que sin ellos no existiría la educación sin embargo hablar del concepto de educación no es hablar de pedagogía, Lemus (1969) nos dice que sin la educación no habría pedagogía, pero sin la pedagogía la educación no tendría carácter científico, es decir la educación se considera como la acción de educar, en tanto que la pedagogía estudia a la educación.

En México de acuerdo a la Secretaria de Educación Pública y su Programa Nacional 2001-2006, con dice que el propósito de la educación es contribuir a que su población se sustente con una alta calidad para desempeñar eficazmente actividades productivas que le permitan acceder a un alto nivel de vida y al mismo tiempo crear ciudadanos, responsables, solidarios, participativos y críticos, integrando la formación de la efectividad, la expresión artísticas, la interacción social para poder adquirir nuevas capacidades, es por ello que se propone que las instituciones educativas sean capaces de aprender y transformar la educación para mejorar la interacción cultural con ayuda de las materias básicas como la escritura, las matemáticas, las ciencias, pero también el arte.

La Secretaria de Educación Pública (SEP 1999) nos dice que las artes no son un simple complemento en la educación básica, pues sus aportaciones a la formación humana impactan en la forma de pensar y de actuar de los estudiantes, de una manera diferente en otros campos de conocimiento. “El Arte en la Educación no es tan limitado, es por lo que deberá partir de un enfoque integral de la realidad e incluir todos los modos de expresión individual” (Chávez, 2004, p.14).

La Educación Artística es parte de la formación integral de los estudiantes la cual desarrolla en ellos la expresividad, la imaginación, la creatividad, el trabajo en equipo y la adaptación de la diversidad, formando una personalidad integrada obligada a ser independiente y solidaria, así como la asimilación de conocimientos y la confianza en sí mismos, logrando un desarrollo físico, intelectual y afectivo. Referente al concepto, este implica la construcción consciente de un sistema educativo abierto al análisis, cuyas bases estructurales abarquen elementos filosóficos, psicológicos, fisiológicos y pedagógicos, para poder identificar los alcances que la implica, tomando en cuenta la noción de expresión, consiste en enseñar a los niños a hacer sonidos, imágenes, movimientos, etc, logrando comunicarse y expresarse en general.

Estas son un conjunto de enseñanzas del sistema educativo que tienen como finalidad proporcionar formación artística garantizando la cualificación del cuerpo con la mente, generando cambios importantes a nivel perceptivo, particularmente para el desarrollo de todos los seres humanos. De igual manera aporta desarrollo integral, con el objetivo de formar sujetos con interés en contar una explicación de las cosas o simplemente con la búsqueda de explicarse a sí mismos.

De acuerdo con Eisner (2013) nos dice que las artes enseñan a los alumnos a actuar y a juzgar en la ausencia de reglas, basándose en sentimientos y en la

toma de decisiones propias, desarrollando habilidades y destrezas visuales, sonoras, musicales y de expresión (p.13).

También apoya el objetivo que el arte y la educación tienen diversos métodos de aprendizaje, y ese es especial para cada niño, es decir que la forma y el contenido son siempre inseparables, si se cambia el ritmo de un poema, cambiará su significado así mismo dentro de la danza se puede observar qué hay movimientos que, si puedan algunos pequeños, y otros no, es por ello por lo que existe una diversidad infinita en el proceso del movimiento corporal.

Estas son algunas de las funciones educativas de gran importancia que tienen las artes dentro de la educación básica, en especial las materias de música y danza, dando paso al concepto de Educación Musical y Educación Dancística o Danza Educativa, el cual se define como un tipo de danza que tiene lugar en las escuelas y se caracteriza porque está en constante conjugación con otras disciplinas como matemáticas, español, historia etc, las cuales contribuyen a la formación de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Por otro lado, Evelyn Beristáin contribuye a que la educación artística es la “formación integral del educando” y que este guarda una estrecha relación con la cultura, considerándolo un espacio que brinda elementos de los lenguajes corporales, musicales, teatrales y plásticos para el desarrollo de la comunicación, estimulando la imaginación y creatividad. De esta manera, la educación artística busca ofrecer a los estudiantes elementos, métodos y técnicas fundamentales de los lenguajes inherentes al arte, con la intención de fomentar el desarrollo de la capacidad de expresión, y de que el alumno experimente las emociones que ofrece la manifestación artística sin importar el nivel educativo.

Por otro lado, la brasileña Isabel Márquez (2001) menciona que la danza no solo se basa en el movimiento sino también en la relación que está guarda con el contexto.

De igual manera Labán (1978) dice que las tareas de la educación sobre las artes y en especialmente sobre la danza deben ser:

- Alentar el impulso innato de los niños al realizar movimientos similares a los de la danza
- Preservar la espontaneidad del movimiento
- Fomentar la expresión artísticas

“Entre mayores oportunidades tengan los niños de aprender una educación artística en sus diversas ramas, mayor oportunidad tendrá para desarrollar sus capacidades de sensibilidad, intelectuales y expresivas” (Chávez, 2013, p. 24).

La educación artística tiene grandes beneficios si se origina e incrementa en la etapa de la niñez. así es como la RIEB, Reforma integral de la educación básica Integra dicha asignatura con la intención de potenciar en los educandos la competencia artística y cultural la cual está vinculada a las demás competencias vinculadas con el plan de estudios del 2011.

De acuerdo con Herbert Read (1943) y sus enfoques cognitivos de la enseñanza del arte.

- Fundamento pedagógico: Permite el desarrollo integral de la persona teniendo en cuenta su contexto por medio de sus vivencias y posibilidades propias.

- Fundamento científico: Permite desarrollar conexiones y capacidades creadoras.
- Fundamento psicológico: permite la autoexpresión y el desarrollo de las cualidades, actitudes y sensibilidad.
- Fundamento filosófico: Expresa sentimiento e ideas de acuerdo con el contexto, permite desarrollar valores propios y apertura para entender.

2.3 Planes y Programas de estudio para Educación Básica

Hablar de planes y programas, no solo es referirnos a la educación, sino al plan de estudios que este conforma, así mismo es hablar de curriculum, y de educación básica. De acuerdo con la UNESCO la educación básica es el ciclo educativo que se inicia en la primera infancia y finaliza en los últimos años de la adolescencia” (primaria y secundaria) y su propósito es abarcar el desarrollo personal y social de los alumnos para proporcionarles destrezas básicas como la lectura, escritura y las matemáticas. Dejando de lado la educación inicial (preescolar).

Sin embargo, el gobierno del Estado de México nos dice que la educación básica abarca la formación escolar conforme a los planes y programas de estudio, estos desde los 3 a los 15 años y que se cursa a lo largo y amplio 12 grados distribuidos en tres niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria).

Hablando de los tres niveles escolares, preescolar es el primero de ellos, y actualmente cuenta con un requerimiento de ser obligatorio el cual se brinda a niños de 3 a 5 años, durante un periodo de 3 años los cuales son la base del desarrollo de la inteligencia, personalidad y comportamiento social de los pequeños. Durante este proceso ellos aprenderán y fortalecerán la comunicación, el razonamiento, la comprensión del mundo natural, así como el pensamiento crítico, incrementando

así su vocabulario y regulando sus emociones personales y sociales, por otro lado, obtendrán más sensibilidad y aprecio por el arte, el medio ambiente y el cuidado de su cuerpo.

Por otra parte, hablar de planes y programas o curriculum podemos decir que estas son una herramienta fundamental del trabajo de los profesores y estudiantes; así como las propuestas dinámicas de trabajo en constante redefinición y reconstrucción, porque sólo así se convierten en instrumentos de trabajo de permanente adecuación, a la demanda del educando (Morán, 1997), por otro lado, Zabalza (2004) nos dice que el curriculum el conjunto de metas que se desean lograr y los pasos para poder alcanzarlos, el cual está integrado por los criterios metodológicos concretos para orientar la actividad académica.

Así mismo Aguirre, nos dice que en el plan de estudio o curriculum se depositan gran parte de las expectativas y confianzas de la adquisición de conocimientos que toda sociedad requiere, limitando los parámetros de calidad y eficacia de la vida académica (2006).

Del mismo modo, no podemos definir exactamente el significado de cada uno, porque ambos pertenecen a sí mismos, así como el curriculum representa el proyecto de manera explícita, el programa a de estudios define los objetivos y la organización pedagógica del trabajo.

Sin embargo, este es un documento obligatorio de que acuerdo a la Ley General de educación, el ministerio de educación debe elaborarlo de acuerdo con los objetivos y principios pedagógicos que sustenten el contenido educativo dentro de los niveles básicos, profundizando la educación formal. Finalmente podemos decir que el curriculum formal, o plan de estudios debe ser la planeación del proceso de aprendizaje con sus correspondientes finalidades y condiciones académicas

(Ratto, 2010), las cuales deben incluir un diseño curricular el cual está conformado por objetivos, herramientas, recomendaciones, materias y logros que la institución pretende alcanzar. La educación como proceso institucionalizado, supone en cualquiera de sus tres niveles, tres elementos fundamentales; el maestro, los alumnos y un contenido que no separable del método pedagógico que se utiliza.

“La educación formal supone la existencia de una institución especializada, la cual cumple funciones y finalidades implícitas y explícitas en los currículos y en la instrumentación didáctica” (Chávez, 2004).

Desde épocas muy pasadas, y de acuerdo con el plan de estudios de ese momento, este proporcionaba los objetivos para todas las asignaturas, las cuales incluían, español, matemáticas, ciencias biológicas, geografía e historia, todas con respectivos objetivos dependiendo del nivel educativo que se trabajaba, así mismo para las materias de artes y por supuesto danza la cual están vistas de diferente manera, ya que sus propósitos correspondían a la materia de apreciación artística, es decir una materia que se encontraba fija dentro del plan de estudios, y sus objetivos eran los siguientes:

- Proseguir la formación del carácter y desenvolvimiento de persona crítica
- Proporcionar el conocimiento de la realidad del país y participar en su formación
- Favorecer el desarrollo de la percepción, el razonamiento, la memoria, la imaginación y la sensibilidad, que promuevan acciones creativas y dinámicas
- Transformar el desarrollo de sí mismo, comunicando experiencias sentimientos e ideas, a través de diversos modos de expresión artística
- Proporcionar los elementos necesarios para que el educando desarrolle su iniciativa dentro de las manifestaciones culturales.

- Fomentar en el educando el respeto y aprecio al patrimonio artístico y cultural de la humanidad.

Sin dejar a un lado que se consideraban propósitos específicos para la materia de danza, los cuales se basaban en ampliar la cultura del educando, desarrollando capacidades y habilidades que le ayudaran a expresarse dentro de su sociedad. De esta manera, las unidades conforman el conocimiento general del arte y la danza por el tiempo y el espacio, así como el conocimiento y manejo de elementos básicos de las manifestaciones artísticas, como elementos culturales.

Posteriormente durante el año 2004 llega la reforma educativa de preescolar, en el 2006 en secundaria y finalmente en el 2009 con primaria, logrando el proceso formativo de los alumnos, mediante competencias y aprendizajes significativos.

Durante el año del 2011, el Sistema Educativo Nacional se fortaleció e implemento un plan que engloba a los tres niveles de educación básica, y el cual tiene la finalidad de proporcionar la RIEB (Reforma Integral para la Educación Básica), la cual contiene planes y programas con una nueva propuesta formativa centrada en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Así mismo podemos decir que cada programa de estudio de la educación básica es un recurso fundamental para orientar la planeación, la organización y la evaluación de los procesos de aprendizaje en el aula de cada asignatura, incluyendo áreas de desarrollo. Su propósito principal es guiar, acompañar y orientar a los maestros para que los alumnos alcancen los aprendizajes esperados incluidos en cada programa.

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación, el ministerio de educación debe elaborar planes de estudio, los cuales son obligatorios, y estos definen la organización del tiempo escolar para el logro de los objetivos de aprendizaje determinados en las bases curriculares, detallados en horas mínimas

de clases para cada curso y sus respectivas asignaturas. Retomando la consideración de que un programa no solo permite visualizar aquellas ideas que sustentan la enseñanza, sino también cuales son los saberes requeridos de los docentes que los aplican. En México la danza continúa siendo una pequeña parte de otra área en el curriculum oficial, sin llegar a figurar como una disciplina específica

Retomando la materia de "Danza" esta no es una materia fija que se encuentre dentro de los planes y programas actuales, además de que no logra la importancia necesaria dentro de ellos, cada curriculum es diferente y de la misma manera en ninguno se ve a las artes de igual manera. Por ejemplo, en el plan de estudios 2006 solo se refiere a la danza, en la etapa de la educación secundaria, con el objetivo de fortalecer la autoestima y proporcionar valores comunitarios y culturales (SEP, 2006).

Posteriormente en el año 2009, la danza se integró en el grado de primaria, no específicamente danza, pero si educación artística, con el objetivo de ser una materia adicional que se ocupaba de manera transversal y de apoyo a las materias fijas, abarcando las características más generales y principales de esta, ya que de acuerdo al plan de estudios, esta solamente le pertenecía una hora a la semana, y su finalidad era desarrollar la percepción, sensibilidad, imaginación, curiosidad y creatividad (SEP, 2009), así como crear conciencia en los alumnos mediante lenguajes artísticos (danza, teatro etc) para ampliar su capacidad de expresión y apreciación. Con el paso del tiempo, la sociedad ha cambiado, ha evolucionado y así mismo ha provocado grandes desafíos para la educación, ahora presentar áreas de oportunidad era de suma importancia para aprovechar e identificar el cambio y la mejora, es así como nace el Plan de Estudios del 2011, con el propósito de consolidar una ruta propia y pertinente para reformar la Educación Básica en México (SEP, 2011).

El material fue diseñado de acuerdo con los siguientes principios:

- Actividades por competencias
- Evaluaciones Flexibles
- Formalización de conocimientos
- Redacción sencilla.

Y dentro de esa misma línea, el Plan de Estudios 2011 propone contribuir a la formación del ciudadano de manera democrática, creativa y creativa, orientando el aprendizaje de acuerdo con el desarrollo de actitud, prácticas y valores. Además de contar con condiciones esenciales para su implementación de acuerdo con la práctica docente, teniendo como objetivo el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa.

Es así como dentro de la educación básica, se planteó el proyecto educativo que está representado en 4 campos de formación, los cuales organizan los espacios curriculares y las materias entre sí. (Véase en Tabla No. 5)

MAPA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2011

ESTÁNDARES CURRICULARES ¹	1 ^{er} PERIODO ESCOLAR			2 ^o PERIODO ESCOLAR			3 ^{er} PERIODO ESCOLAR			4 ^o PERIODO ESCOLAR		
	CAMPOS DE FORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA			Primaria			Primaria			Secundaria		
	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o	6 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o
HABILIDADES BÁSICAS	Lenguaje y comunicación			Español						Español I, II y III		
	Segunda Lengua Inglés ²			Segunda Lengua: Inglés ²						Segunda Lengua: Inglés I, II y III ²		
	Pensamiento matemático			Matemáticas						Matemáticas I, II y III		
	Exploración y conocimiento del mundo			Exploración de la Naturaleza y la Sociedad			Ciencias Naturales ³			Ciencias I (énfasis en Biología)	Ciencias II (énfasis en Física)	Ciencias III (énfasis en Química)
EXPLORACIÓN Y COMPENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL	Desarrollo físico y salud			La Entidad donde Vivo			Geografía ⁴			Tecnología I, II y III		
							Historia ⁵			Geografía de México y del Mundo	Historia I y II	
DESARROLLO PERSONAL Y PARA LA CONVIVENCIA	Desarrollo personal y social			Formación Cívica y Ética ⁶						Formación Cívica y Ética I y II		
				Educación Física ⁷						Tutoría		
	Expresión y apreciación artísticas			Educación Artística ⁸						Educación Física I, II y III		
										Artes I, II y III (Música, Danza, Teatro o Artes Visuales)		

Tabla 5. Tomada de Sep 2011

Retomando la insistencia e importancia de la danza, podemos ver que de acuerdo con el mapa curricular 2011, esta no forma parte de las materias curriculares, pero si se encuentra la materia de expresión y apreciación artística dentro del campo de desarrollo personal y para la convivencia, el cual plantea lo siguiente;

En preescolar, su objetivo es orientar en los niños la sensibilidad, la curiosidad, espontaneidad, imaginación y el gusto estético para que expresen sus sentimientos mediante el arte, desarrollando habilidades perceptivas como resultado de lo que observan escuchan, palpan y bailan... (SEP, 2011), dicho de otra manera, que el alumnos se pueda desarrollar por medio de acciones que tengan que ver con el arte, es decir que no está específico que tipo de arte, y con qué objetivos, mucho menos que nos hable de la danza y todos sus elementos.

En primaria, el segundo nivel de la Educación Básica conocida como la Educación elemental que busca la correcta alfabetización es decir que enseña a leer, escribir y cálculos básicos, dentro del área de Educación artística presenta la manifestación artística específica en música, expresión corporal y danza, con la finalidad de enriquecer su lenguaje e interacción con los demás por medio de juegos, cantos y bailes. Por último, en la Secundaria, que es el último grado de la Educación Básica y el cual se divide en tres modalidades: general, técnica y telesecundaria, la Educación Artística se representa por medio de artes visuales y teatro, lo cual les permitirá interactuar de diferentes maneras. En resumen, podemos decir que dentro del Plan de Estudios 2011, si se encuentra inmersa la danza, pero no con el grado de valor, sino siendo un complemento para los alumnos, ya que no cuenta con objetivos específicos sino generales integrando a las demás artes. Todas las disciplinas artísticas aportan disciplina, constancia, autoconocimiento y control, proporcionando capacidades intelectuales, auditivas, sensoriales, motrices que fortalecen las relaciones y comunicaciones entre los alumnos.

Como si fuera las artes y en especial la danza nos han brindado una mejor calidad de vida, como forma de conciencia social que tiene por objetivo satisfacer las necesidades espirituales de los hombres por medio de la función estética.

"La estética como sustento de la ética, permite expresar la subjetividad que define la realidad que vive el ser humano e identifica la expresión de la belleza y sensibilidad como generadores de valores para la integridad" (SEP, 2011).

En esa misma línea se encuentran materias que son integradas dentro del mismo campo, como la Educación física en primaria y secundaria, ciertamente cuenta con una parte de semejanza con la educación artística en temas como el cuidado del cuerpo, habilidades, destrezas para el desarrollo físico de los alumnos, lo que permite unir las artes con los deportes, en especial la danza al tratarse de un arte de exigencia muscular física, que requiere un calentamiento, estiramiento y técnica específica. Es por ello la importancia de explicar la relación de la danza, dentro de la educación básica, la primera con respecto al tratamiento actual de la danza en los colegios y posteriormente dentro de las escuelas de gobierno y su implementación dentro de los planes y programas actuales.

2.4 Programa de estudio 2017

Como si fuera poco el día 13 de marzo del 2017, el secretario Aurelio Nuño, presentó el modelo educativo para la educación obligatoria, el cual contiene un nuevo planteamiento pedagógico, así como la reorganización del sistema educativo en general (SEP, 2017). Su principal objetivo es la mejora de la calidad en la educación, profundizando en una sociedad justa e incluyente, la cual forme alumnos forjados de actitudes, valores y habilidades para la vida, lo cual los abstenga de una exclusión social.

El plan fue elaborado a partir de numerosas preguntas acerca de la sociedad y la formación que se quiere fomentar, tomando en cuenta no solo temas educativos sino también personales y sociales, para concluir en un plan y diseño curricular que cumpla con todos los propósitos y objetivos para su mejora. Primeramente, formando parte de un marco educativo que sea integral e incluyente para todos los estudiantes, posteriormente que responda a reflexiones y debates de cada estudiante para desarrollar sus habilidades emocionales, y finalmente que sea diverso y flexible para la sociedad, concluyendo en alcanzar los "rasgos deseables".

De acuerdo con la SEP, en su libro de Aprendizajes clave, alcanzar los rasgos deseables es un asunto multifactorial, es decir el estudiante es el responsable de su propio aprendizaje (2017 p, 96), teniendo como apoyo a los maestros familiares y amistades los cuales pueden influir en su aprendizaje. Es así como mediante la educación básica busca que los alumnos tengan conocimientos, habilidades, actitudes y valores, para el mejoramiento continuo de su desarrollo potencial intelectual, a lo que podemos llamar aprendizajes clave.

Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, practicas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen al crecimiento del alumno (SEP, 2017), los cuales le son de gran ayuda para su vida. Estos están formados por tres componentes curriculares los cuales son;

- Campo de Formación Académica:
- Áreas de Desarrollo personal y social
- Ámbito de autonomía curricular

Por otra parte, los aprendizajes claves se concretan por medio de los aprendizajes esperados, los cuales son el fin que se espera, definiendo lo que se busca que logren los estudiantes al finalizar cada grado escolar que incluye la

educación básica. Los AE (Aprendizajes esperados) están organizados de acuerdo con cada nivel educativo y son graduados progresivamente de acuerdo con los conocimientos, habilidades y valores que marca la educación.

Finalmente, para resumir la finalidad y el propósito del plan 2017, tenemos el mapa curricular con sus AE de acuerdo a cada grado escolar, primeramente, en preescolar, los alumnos aprenderán y fortalecerán la comunicación, el razonamiento, la comprensión del mundo natural, así como el pensamiento crítico, incrementando así su vocabulario y regulando sus emociones personales y sociales, por otro lado, obtendrán más sensibilidad y aprecio por el arte, el medio ambiente y el cuidado de su cuerpo.

De acuerdo con las áreas y campos formativos actuales, preescolar cuenta con los siguientes:

- Campos de formación académica
 - Lenguaje y comunicación
 - Lengua materna
 - Lengua extranjera (inglés)

- Campos de desarrollo personal y social
 - Áreas de desarrollo social y personal
 - Artes

Posteriormente el área de primaria es el segundo nivel de la educación básica conocida como la educación elemental que busca la correcta alfabetización es decir que enseña a leer, escribir y cálculos básicos, esta es de manera obligatoria y gratuita, se brinda a niños de 6 a 14 años en escuelas públicas y privadas.

Está destinada a la enseñanza que aporta conocimientos para el desarrollo del individuo, además de facilitar aprendizajes como la expresión, la adquisición de nociones básicas de la cultura y los hábitos de convivencia, construyendo un sentido artístico, la creatividad y la afectividad, esto garantizando al alumnado una formación integral y preparándolo para la secundaria.

Durante el ciclo escolar se atendió a 1,021,336 alumnos dentro de este nivel en 4294 escuelas solamente dentro del Estado de México. De acuerdo con las áreas y campos formativos actuales, para nivel primaria son los siguientes:

- Campos de formación académica
 - Lenguaje y comunicación
 - Pensamiento matemático
 - Exploración y comprensión del mundo natural y social
- Áreas de desarrollo social
- Artes

Y como último nivel tenemos secundaria, que es el último grado de la educación básica y el cual se divide en tres modalidades: general, técnica y telesecundaria, todas en busca de que los años docentes adquieran herramientas para aprender a lo largo de su vida.

Dentro de los campos formativos y áreas de desarrollo tenemos que:

Campos de formación Académica
Lenguaje y Comunicación
Pensamiento Matemático
Exploración y comprensión del mundo natural y social

- Áreas de desarrollo personal y social

Artes

Educación socioemocional

Educación

2.5. Artes en la educación básica

"Las artes permiten a los seres humanos expresarse de manera original a través de la organización única e intelectual de elementos básicos: cuerpo, espacio, tiempo, movimiento, sonido, forma y color" (SEP, 2017). El arte en la escuela se establece desde una perspectiva formativa y recreativa, además de creativa y publica lo que posibilita nuevos dispositivos de aprendizaje, que contribuyen a la transformación social y cultural de los niños.

Dentro espacio curricular del Plan 2017, las artes son dedicadas a brindar a los estudiantes oportunidades de aprender, elaborar, y realizar habilidades artísticas locales, nacionales e internacionales, por medio de las artes visuales, la danza, la música y el teatro, las cuales son integradas por un pensamiento complejo, estético y recreativo, las cuales les van a permitir una mejor adaptación y organización en su entorno social.

Cabe destacar que de acuerdo con el Plan 2017, su propósito general dentro del área de artes es que los estudiantes desarrollen un pensamiento artístico y estético que me permita disfrutar de las artes (p. 469), así mismo presentan los propósitos para cada nivel educativo, ya que son elaborados de acuerdo con las necesidades de cada uno, al principio de la etapa estudiantil, las artes en preescolar se pretenden que los niños vivan experiencias que contribuyan su proceso de desarrollo y aprendizaje por medio del uso de la imaginación y la fantasía, para expresar lenguajes artísticos en su propio entorno. En el área de primaria se

pretende que los alumnos usen elementos como la exploración, experimentación, e identificación para desarrollar un pensamiento artístico que pueda ser integrado en su propio ambiente de aprendizaje. Sin embargo, aunque las artes estén presentes dentro de los Planes de Estudios, esto no quiere decir que tengan la misma importancia que las demás asignaturas, por otro lado, este no presenta la especificación que tipo de arte se debe integrar, ni sus beneficios, en especial hablando de la danza.

2.5.1 Principios Pedagógicos

Las artes son el segundo componente curricular de la Educación Básica, las cuales contribuyen a la equidad y calidad del aprendizaje escolar, con el objetivo que brindar experiencias estéticas para el reforzamiento del desarrollo integral. Citando a García Ruso (1997), este nos menciona que para que la danza tenga un valor educativo o pedagógico esta debe cumplir con ciertas funciones como ser, lúdico-creativa, afectiva, comunicativa, expresiva, liberadora y cultural, además de que debe ser impartida por el profesor en un ámbito escolar con todos los alumnos.

Algunos aspectos pedagógicos que debe contener son:

- Favorecer en el alumno el gusto e interés por las expresiones estéticas
- Desarrollar la capacidad de apreciar distintos lenguajes artísticos
- Ofrecer a las jóvenes actividades en las que exploren y experimenten las posibilidades expresivas de materiales y movimientos.
- Proporcionar capacidades creativas y expresivas de los jóvenes a través del aprovechamiento de los recursos de las distintas manifestaciones artísticas

Así mismo Fux, M (1981) afirma que “realizando en integración en las escuelas de enseñanza común, es como una materia formativa más, así reencontraríamos a un nuevo hombre con menos miedos y con la precepción de su cuerpo como medio expresivo”, es decir que no solo se trata de dar clase de artes o enseñar a "bailar", sino desarrollar las capacidades artísticas de los alumnos como la belleza, la creatividad y la expresión.

Comprender y profundizar el arte dentro de la educación básica, es de gran utilidad para la adquisición de conocimientos, la expresión de ideas y el desarrollo de la sensibilidad, la cual favorece la comunicación, los vínculos afectivos y la confianza en los niños. Dentro del nivel de preescolar, se busca que experimenten y aprecien manifestaciones artísticas que estimulen su curiosidad (SEP, 2017), dentro de las cuales descubran, escuchen, realicen, mejoren sus habilidades básicas motrices, además de participar en todo el proceso artístico.

Hablando específicamente de danza, esta no se encuentra de manera específica a diferencia de otras artes como música y teatro, pero de acuerdo con los aprendizajes, clave para la Educación Integral 2017, podemos encontrar que se integran como actividades de expresión corporal, juegos dramáticos y actividades de desplazamiento básicas como caminar saltar, girar y controlar su cuerpo, al ritmo musical. Por el contrario, en el nivel de primaria, las artes son vistas como un colectivo artístico interdisciplinario, el cual se basa en proyectos, a partir de la experiencia y la practica artística, su enfoque pedagógico se fundamenta en el desarrollo de la sensibilidad estética, la creatividad, el pensamiento crítico, la interdisciplina y la multiculturalidad, es decir que no fundamenta las artes individuales, sino todas como un solo conjunto o colectivo, el cual no tiene un aprendizaje y significado específico, en pocas palabras tampoco se encuentra la danza de manera específica, al contrario esta es una herramienta de apoyo a las demás artes.

Como en los nuevos métodos educativos se habla de proyectos y transversalidad, donde todas las disciplinas escolares se relacionan... () las artes comparten recursos y propuestas, creando arte alternativa que tiene la intención de ser reflexiva, crítica y sensible al espectador, es decir la misma tarea que la educación misma (Ramos, p.223)

Es así como el dominio pedagógico de lo artístico está enfocado en lo estético, lo lúdico, lo expresivo y lo comunicativo, enriqueciendo y fortaleciendo la creatividad, el autoestima y desarrollo de los alumnos.

2.5.2 Organizadores Curriculares

De la misma manera que todas las materias educativas, el arte contiene una visión interdisciplinaria organizada en 4 ejes que hacen posible la didáctica, para clasificar los tipos de experiencia que se presenta en los alumnos estudiantes, y son los siguientes:

- Practica artística
- Elementos básicos de las artes
- Apreciación estética y creatividad
- Artes y entorno

De las cuales se organizan en temas y contenidos que se adquieren de acuerdo con la adquisición y realización de estas.

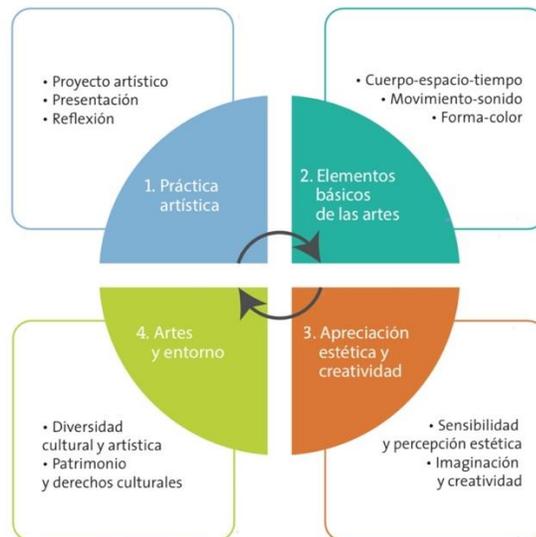

Ilustración 3. Tomada de SEP 2017

De la misma manera, la danza con un enfoque más cultural y artística presenta sus organizadores curriculares;

- La danza beneficia al alumno con aspectos cognitivos, cognitivos, emocionales, expresivos y socioculturales.
- El cuerpo humano es la herramienta para poder expresar ideas, sentimientos y emociones.
- Los 4 agentes del proceso enseñanza- aprendizaje de la danza son:
 - El alumno
 - El maestro
 - La escuela
 - Los programas

2.6. Conclusiones del capítulo

La danza como cualquier otra materia educativa ha pasado un gran proceso de transformación partiendo desde el nacimiento de esta, hasta el fundamentar su importancia en los alumnos.

México es uno de los países que no cuenta con investigaciones e información del gran impacto que tiene las artes dentro de la educación, en especial la danza. Es así como esta disciplina tiene la visión más allá de ser una materia complementaria, al contrario, la danza es la parte fundamental de una educación integral donde el alumno puede fortalecer el desarrollo de sus habilidades motrices e intelectuales dentro de un mismo grupo de aprendizaje.

Es por lo que a pesar de la insuficiente parte teórica e informática con la que cuenta la danza dentro de la Educación Básica, es de una gran ayuda que las nuevas reformas educativas ya cuenten con algún sustento sobre las artes, dentro y fuera del contexto escolar.

Es así como con ayuda de la Educación, la danza, la docencia y muchos aspectos relacionados se elaboró la experiencia laborar en junto dentro de una institución donde el objetivo es implementar ambos conceptos para obtener resultados de aprendizajes significativos en alumnos de preescolar y primaria que será desarrollado en el siguiente capítulo.

3. Capítulo III. Contexto Social e Institucional

Ninguna de estas palabras, de, por o para, nombrar algo que es en sí evidente.

Cada una implica un reto para descubrir y poner en operación desde el principio de orden y organización, que se deriva de la comprensión de lo que significa la experiencia educativa. (Dewey. 1938)

Para comenzar este capítulo tiene por objetivo presentar la contextualización social, económica y cultural del municipio donde se encuentra la escuela donde desarrollé mi experiencia profesional. Al conocer el contexto externo donde se desenvuelven los estudiantes, nos ayuda aplicar estrategias de enseñanza-aprendizaje que favorezcan sus necesidades e intereses. Anteriormente de llegar a esta institución educativa, ya había trabajado en otras escuelas donde hice pequeñas labores docentes. Al ser una alumna egresada de pedagogía me he topado con dificultades para lograr encontrar un trabajo estable, ya que todos necesitamos nuestro título o la paga es muy mala.

Por otro lado, también al ser egresada de la licenciatura en danza folclórica mexicana y combinada con pedagogía, me ha dado más oportunidades de laborar y desarrollar mi experiencia profesional, sea en trabajos pequeños o como en este caso, ya ser titular de una materia durante todo el ciclo escolar.

3.1 Contexto Social

Para resaltar que, dentro del contexto social, se ubica la institución educativa en la que se desarrolló la experiencia docente, la cual se encuentra en el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México.

3.1.1 Ubicación Geográfica

La República Mexicana es un país formado por 32 estados, que de acuerdo con el Instituto Nacional De Estadística y Geografía (INEGI) en el año de 2020, su mayor población se encuentra en el Estado de México.

El Estado de México fue creado por mandato de la Acta constitutiva de la federación el 31 de enero de 1824, actualmente su capital es Toluca de Lerdo, y representa el 1.1% del territorio nacional. Este se divide en 125 municipios los cuales cada uno cuenta con riqueza, cultura e historia propia. Entre sus municipios hay algunos que son más conocidos por ejemplo Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Ixtapaluca entre otros, esto debido a su presente población y situación en la que se desarrolla cada municipio. INEGI (2020) nos menciona que el municipio más poblado, es Ecatepec de Morelos con una estadística de 1,645.352 habitantes, superando a los anteriormente mencionados.

Localizado en la cuenca de México el municipio de Ecatepec, de acuerdo con el filólogo mexicano Cecilio Robelo (1839-1916) procede el náhuatl *Echeca-tepec* que significa, en el cerro del viento o del aire, en otras palabras, puede ser interpretada como “En el cerro consagrado a Ehécatl”. Aunque existen otros significados que de acuerdo con el cronista Leonardo Muñoz López nos dice que significa “en el cerro consagrado a Ehécatl”. Se fundó el 13 de octubre de 1877 y geográficamente se ubica a una altitud de 2,200 a 2,600 metros sobre el nivel del mar, colindando al norte con los municipios de Tecámac, al sur con el municipio de Nezahualcóyotl y la CDMX, al oriente con Acolman y Atenco, mientras que al poniente con Tlanepantla. Su cabecera es la localidad de San Cristóbal.

Históricamente contaba con una extensión territorial de 186.9 kilómetros cuadrados los cuales estaban divididos en 6 pueblos originarios, los cuales se caracterizaban por sus culturas y tradiciones, las cuales se fusionaron hasta formar una sola identidad que posteriormente en el siglo XIX y lo que recorre del XXI se sumaron otros 3, concluyendo con todos los siguientes pueblos:

- San Cristóbal
- Santa María Tulpetlac 699
- Santo Tomás Chiconautla 623
- Santa María Chiconautla 639
- Santa Clara Coatitla 762
- San Pedro Xalostoc 783
- San Lorenzo 275
- San Francisco Coacalco 860
- Santa Cruz Tecámac 677

Al estar en una ubicación central al lago de Texcoco, y el transcurrir el tiempo, se volvió una zona habitacional que para finales de los años 60" ya se había vuelto completamente en un municipio totalmente urbanizado.

3.1.2 Organización Política

El nuevo gobierno municipal de Ecatepec de Morelos está integrado por el presidente actual Ernesto Santillán debido a la licencia temporal por 30 días de Fernando Vilchis Contreras que corresponde al periodo 2022-2024. Su administración pública es de las más grandes del Estado de México, y esta es la

responsable de la seguridad y bienestar de los habitantes de acuerdo el seguimiento de las normas y leyes.

3.1.3 Situación Económica y comercial

Actualmente la economía se basa en la industria, el comercio y los servicios, ya que es uno de los municipios donde se encuentran una gran cantidad de fábricas, por mencionar una de las más importantes que son las instalaciones del grupo Jumex y la costeña ubicados en la colonia Santa María Tulpetlac, donde se ubicó la primera escuela oficial la cual fue edificada en 1885 y actualmente es una biblioteca pública.

El censo estadístico del INEGI durante el año 2015 arrojó que el municipio cuenta con 71,820 unidades económicas, las cuales no alcanzan para satisfacer todas las necesidades de la comunidad, provocando así buscar otras opciones de empleos como agricultura, ganadería, comercios y bazares que pueden dar a conocer desde microempresas hasta empresas ya industrializadas. Dentro de la situación del municipio no todo es favorable ya que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (CONEVAL) durante el 2015 al 2022 es el municipio con mayor número de personas de pobreza a nivel nacional.

3.1.4 Instituciones Publicas

Dentro del municipio podemos percatarnos que cuenta con diversas actividades económicas las cuales se basaban solo en la agricultura, el cultivo del maguey e incluso la cosecha de maíz “cuyos habitantes suministraban pulque a todas las tabernas en la ruta hacia México, en 1590. Hombres, mujeres y niños en

Coatitlan comerciaban con el pulque y los sembradíos indígenas de maíz que fueron abandonados por un comercio las lucrativo”

Variedades de actividades se registraron en el proceso histórico hasta llegar al despegue industrial el cual se basa la economía del municipio. Fue a mediados del siglo XX donde el estilo de vida comenzó a transformarse con la llegada de las industrias, dividido en dos etapas las cuales “la primera caracterizaba la centralización de la actividad económica en la CDMX y los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec, que transcurre en los cuarenta y cincuenta” (Gutiérrez, 1990, p.158) y la segunda en las actividades distribuidas para sus estados más cercanos.

Fue así como a partir del dictamen presidencial entre los años de 1952-1954, el vicepresidente de la Asociación de industriales del Estado de México, y la región de Ecatepec a cargo de Francisco Cuevas, instalaron plantas industriales, las cuales han traído una generación de empleos, impulsando el desarrollo del municipio y sus ciudadanos. A la fecha, se cuenta con más de 4 mil 500 industrias dedicadas a las diferentes economías y más de 27 mil comercios asentados dentro del municipio, entre los cuales tienen una central de abastos, 126 mercados públicos y 27 plazas comerciales.

3.1.5 Instituciones Culturales y educativas

Una de las primeras instituciones dentro de la localidad fue una escuela primaria el cuándo empezó impartiendo clases a las personas más cercanas. Dentro de la urbanización se han creado muchos centros educativos de todos los niveles, desde maternal hasta instituciones universitarias públicas y privadas.

Por mencionar algunas tenemos la Universidad Pedagógica de Ecatepec, el centro Universitario UAEM, el tecnológico de Estudios Superiores y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 3 del IPN.

Dentro de sus centros culturales, este cuenta con 9 los cuales se encargan de difundir y ampliar las ramas artísticas, llevándolas desde los exponentes locales hasta nacionales e internacionales. Además de contar con 3 museos y diversos espacios para realizar actividades recreativas y deportivas. Una de las más importantes es la casa de cultura “José María Morelos”, ya que se convirtió en el recinto más histórico del municipio, además de ser declarado monumento nacional.

Este también cuenta con otros centros culturales para la difusión del arte y la cultura, como el museo de historia natural, el museo de la pluma, y el museo de la colección Jumex que cuenta con una biblioteca especializada en arte contemporáneo. A partir del año 2010, el municipio impuso el arte por medio de bibliotecas virtuales las cuales son de forma gratuita y se pueden consultar desde cualquier dispositivo a internet, no dejando a un lado las 14 bibliotecas municipales con las que cuenta.

3.2 Contexto Institucional

El colegio “Las Américas” formando a los líderes del futuro, es una institución educativa de carácter particular es decir una institución educativa privada cuyo financiamiento viene totalmente de los padres de familia. La institución fue creada en septiembre del año de 1932, por las profesoras, Elva Guevara Vásquez y la Lic. Beatriz Montealegre Guevara, ambas licenciadas en educación preescolar, actualmente también dueñas del plantel. Desde un inicio, la idea de crear un colegio solamente inició con el nivel de preescolar en un terreno que media 160 m², y

solamente se contaba con 50 niños, algunas aulas y su alberca, esto ya que la profesora Elva G, nos menciona que “La natación es la actividad más completa que se le puede brindar a los niños”.

Con el paso del tiempo y esfuerzo la familia “Montealegre” ha logrado crear un centro educativo de alto nivel, logrando así, que, en el año 2001, se fundara el nivel de primaria, y en el 2009 secundaria. Actualmente la institución presta los servicios educativos de los tres niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) integrada al departamento regional incorporado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual se compone de un sistema bilingüe, en donde el idioma inglés se maneja de manera permanente, es decir que está integrada en cualquier actividad y contexto que se lleve a cabo con los alumnos.

El hecho de ser bilingües permite a los alumnos acceso a dos culturas diferentes, desarrollando así ser más creativos, flexibles y de mente más abierta al mundo.

La misión del colegio es buscar la educación de los alumnos de una forma integral, es decir trabajando con los alumnos para que ellos desarrollen sus áreas de intelectualidad, humanidad y sociales. De acuerdo con la oferta educativa, y el objetivo institucional, la profesora Elva Guevara, nos menciona lo siguiente:

- En la etapa preescolar, lo más importante es el desarrollo integral y armónico de las capacidades sociales, físicas y cognitivas del niño a esa edad.
- Dentro de primaria, es formar a los alumnos para la vida, tomando conciencia de su dignidad como persona, respetándose y respetando a los demás, esto fomentando hábitos de estudio y valores.

Finalmente, para fortalecer conocimientos para construir una comunidad coherente poniendo en práctica día a día los valores institucionales, acompañando continuamente la formación integral y académica, que se lleva a cabo en secundaria.

Ilustración 4 Foto del colegio "Las Américas"

Autoría Propia

3.2.1 Recursos Materiales

Las instalaciones del colegio se encuentran en AV. Jorge Cantú Mz. 29 Lt. 37 Villa de Guadalupe. Xalostoc en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el estado de México. Cuenta con una superficie de 700m² distribuidos de la siguiente manera.

- Área educativa y lúdica

La institución es un centro educativo que está ubicado en un edificio que tiene una planta baja y dos niveles superiores. En los cuales están divididos los grados educativos.

- * Planta baja – Preescolar y Maternal
- * Primer Piso – Primaria
- * Segundo Piso- Secundaria

En la planta Baja (Preescolar) se encuentran 5 salones los cuales están completamente equipados para los alumnos, los cuales su uso es el siguiente: un salón para cada grado escolar (tres de preescolar), uno para maternal y el que resta para el primer año de primaria.

Estos salones son de una superficie aproximadamente de 4x 10 metros cuadrados, lo que es una superficie considerable pero no apta para la demanda estudiantil con la que cuentan este ciclo escolar. Cada salón cuenta con su material, 1 escritorio, 1 sistema de cómputo, 1 pizarrón y con mesitas de madera para los pequeños. No dejando a un lado que cada salón cuenta con su decoración personal de su maestra titular y la festividad de la época. Sin dejar a un lado, que existe un salón que tiene superficie aproximada de 4x 4 metros cuadrados, en el cual se desarrolla e imparte el nivel educativo de maternal. El cual no está acondicionado para los niños, ya que no cuenta ni con el material ni el área que debe corresponder.

Dentro del Primer piso, se ubica el área de primaria, el cual está conformado por 6 salones de clases de aproximadamente 5x10 metros, los cuales están equipados con 1 pizarra, 1 sistema de cómputo, 1 escritorio, 1 estante para cosas y las bancas para los niños. También podemos encontrar 2 salones pequeños aproximadamente de 3 x 4 metros, donde se llevan a cabo actividades extras como música, piano, ajedrez y canto. Un salón especial para el área de psicología y dos aulas más que tiene la función de ser el centro de cómputo, y la sala de maestros. Aquí mismo se encuentra la Dirección de esta área, donde cuenta con una superficie de 3 x 1.5 metros cuadrados, en los cuales atienden a los padres de familia.

En el segundo piso, se encuentra en nivel de secundaria y este está dividido por 3 salones amplios en los cuales están acondicionado para los jóvenes, cuenta con un laboratorio de ciencias y otro de tecnología. Dentro de este nivel se encuentra un salón de usos múltiples de aproximadamente 10x8 metros cuadrados, el cual brinda el servicio de realizar actividades extras como exposiciones, rallys, y eventos educativos.

Entre otras cosas con las que cuenta el colegio está un amplio patio principal que también es una cancha de fútbol y básquet, donde los alumnos toman su receso y hacen actividades artísticas y deportivas. Hay dos espacios más pequeños, pero no están disponibles para los estudiantes por cuestiones de seguridad.

Ilustración 5. Patio Interno del colegio

Autoría Propia

Dentro de la institución hay una cocina que pertenece al colegio y está igual brinda el servicio de cafetería para los alumnos, el cual también tiene un área especial de comedor, donde los alumnos pueden sentarse a disfrutar de sus alimentos. Entre todos los espacios disponibles para los alumnos, existe uno muy importante que ya no está disponible y me refiero a su alberca. El colegio cuenta con una grande alberca la cual, por motivos de recursos y materiales, ya no está abierta al público, pero esta misma es parte de su estructura, la cual se encuentra a un costado de la institución.

3.2.2 Área Administrativa

Dentro de esta área, es un colegio que está organizado por su dueña y su familia, ya que ellos mismos llevan todos los procesos administrativos. Esto se divide en:

- 1 dirección General
- 1 dirección Individual por Grado escolar (3 directores)
- 3 oficinas para administración

3.2.3 Área de Servicios.

El colegio cuenta con todos los servicios básicos (agua, luz, internet etc), esto brindando un mejor desarrollo de los alumnos y de los docentes. Dentro de esto, se encuentran los baños de niños, y un sanitario especial para docentes.

Cuenta con una amplia bodega de materiales de educación física y materiales educativos los cuales son de ayuda para las clases, sin dejar a un lado que cuenta con su propia papelería, la cual está bastante acondicionada con todo el material necesario, esto por qué ciclos escolares pasados pedían material a cada alumno, posteriormente al ser colegio ahora se paga y la escuela le proporciona el material.

3.2.4 Recursos Humanos

El personal de la institución está integrado por más de 30 personas, en las cuales tienen diferentes cargos, y se desarrollan de la siguiente manera. (ver en la tabla 1 a la 3).

Personal Académico Del Colegio Las Américas Área Preescolar	
1	Maestra titular de Primer Grado
1	Maestra titular de Segundo Grado
1	Maestra titular de Tercer Grado
1	Maestra de Danza para los tres grados
1	Maestra de Computación para los tres grados
1	Maestra de Inglés para los tres grados

Tabla 6 Datos del 2022 Información Obtenida del colegio las Américas.

Personal Académico Del Colegio Las Américas Área Primaria	
1	Maestra titular de Primer Grado
1	Maestra titular de Segundo Grado
1	Maestra titular de Tercer Grado
1	Maestra titular de Cuarto Grado

1	Maestra Titular de Quinto Grado
1	Maestra Titular De Sexto Año
1	Maestra de Danza para todos los grupos
1	Maestra de Computación para todos los grupos
1	Maestro de Ciencia y Tecnología para todos los grupos
3	Maestros de Inglés

Tabla 7 Datos del 2022 Información Obtenida del colegio las Américas.

Personal Académico Del Colegio Las Américas Área Secundaria	
1	Maestra de Matemáticas para los tres grados
1	Maestra de Español para los tres grupos
1	Maestra de Inglés para los tres grupos
1	Maestra de ciencias para los tres grupos
1	Maestra de Computación para los tres grados

1	Maestra de Historia para los tres grupos
1	Maestra de vida saludable y tecnología para los tres grupos
1	Maestra de Danza para los tres grupos

Tabla 8 Datos del 2022 Información Obtenida del colegio las Américas.

Dentro de la organización y el personal de apoyo de la institución está dividida en:

3	Directores Uno para cada nivel educativo.
2	Ayudantes de Dirección
5	Asistentes Educativos
2	Ayudantes Generales
3	Personal de Aseo
1	Cocinera

Tabla 9 Información Obtenida del colegio las Américas.

Como se ha mencionado el colegio cuenta con todo el material para desarrollarse como centro educativo, pero no cuenta con una buena coordinación académica, lo que les ha provocado algunas situaciones educativas. Principalmente por parte de directivos y personal de apoyo a dirección ya que al ser todos familia, no suele separar o diferencia entre trabajo y familia.

Ilustración 6 Maestras del Preescolar "Las Américas"

Autoría Propia

3.3. Población Estudiantil

La población estudiantil con la que cuenta el municipio de Ecatepec es bastante alta y demandante. Este municipio en particular cuenta con una matrícula de 461 mil 762 estudiantes durante el 2009 según INEGI, de los cuales asisten a 1710 planteles, de estos 692 son centros de educación preescolar, 616 primarias; 242 secundarias; 123 preparatorias y 30 instituciones de nivel superior, en el cual está incluido el Colegio Las Américas.

A lo largo de su desarrollo y crecimiento el colegio cuenta con una amplia matrícula estudiantil la cual podemos observar en la tabla No. 10

Nivel Educativo	Grupos	Alumnos
Maternal	1	3
Preescolar	3	50
Primaria	8	150
Secundaria	3	60

Tabla 10 Datos del 2022. Información obtenida del colegio las Américas.

A pesar de pasar por una pandemia, el colegio no dejó de dar clases ni perder matrícula, al contrario, hubo más estudiantes, esto sin dejar a un lado, que datos curiosos de la comunidad del valle de Guadalupe, nos mencionan que es uno de los mejores colegios de la zona. Durante mi experiencia profesional, es decir el periodo 2021-2022 (ciclo escolar actual), la escuela cuenta con más de doscientos alumnos entre niños y niñas.

Entre los cuales tenemos niños desde dos años que aún no saben ni caminar hasta alumnos que están pronto a ingresar a una preparatoria. Entre toda la población estudiantil, también existen casos específicos en nuestros alumnos, es decir que tenemos varios alumnos con “capacidades diferentes” o con alguna situación en especial, la cual todos los docentes laboramos para que su desarrollo sea el mismo que los demás.

3.4 Conclusiones del capítulo.

Lo aprendido dentro de la universidad te forma, pero las experiencias laborales te transforman, al ser docente no sabes a que situaciones te enfrentas, además de transmitir un aprendizaje, debes ser útil en todos los aspectos escolares.

El tener experiencias laborales, te forma y transforma, siempre debes dar más que un 100% como docente, y si para eso estamos formados, el ser especialista dentro de la educación te forma para siempre fomentar y proporcionar ayuda educativa a quien lo necesite, pero también tenemos dificultades, una de ellas es que no tenemos título o que a pesar de todo nuestro esfuerzo y trabajo no tengamos las recompensas correspondientes.

Dentro de este capítulo se dio un panorama general de la institución donde se adquirida experiencia como docente de danza, el contexto social, económico y la organización general de esta, para continuar con el siguiente capítulo donde se describirá la experiencia de manera teórica y sustentable con relación a la práctica docente.

4. Capítulo IV. Sistematización de la experiencia profesional

Nuestra propia vida está llena de acontecimientos. Pero, al mismo tiempo, casi nada nos pasa (...) Vemos pasar el mundo ante nuestros ojos y nosotros permanecemos exteriores, ajenos, impasibles (...) Sabemos muchas cosas, pero nosotros mismos no cambiamos con lo que sabemos. Esto sería una relación con el conocimiento que no es experiencia puesto que no se resuelve en la formación o la transformación de lo que somos (Larrosa, 2003, p. 97)

El objetivo de este capítulo es presentar mi experiencia profesional dentro de la institución educativa privada "Las Américas" ubicada en AV. Jorge Cantú Mz. 29 Lt. 37 Villa de Guadalupe. Xalostoc en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el estado de México, durante el ciclo escolar 2021-2022. En el cual expongo y describo la trayectoria y proceso que se vivió y experimento como docente de danza de dos niveles educativos diferentes (preescolar y primaria), además atendiendo las demandas de los directivos y padres de familia, sin dejar de lado el crecimiento día a día de los alumnos.

4.1 Sujetos, Danza y Escuela

Primeramente, antes de la sistematización de la experiencia profesional, es de suma importancia describir, de quien estamos hablando, quien es el sujeto que hace la acción y como es que la realiza.

Hablar de "sujetos", es hablar desde épocas muy antiguas donde de acuerdo con Escalera (2013), la palabra proviene del griego ποχαιμηνον que quiere decir yacer, servir de base, estar situado cerca de... por otro lado la palabra en latín sería *subjetum* que es lo mismo que bajo, debajo, al pie de, acercar, estimular, animarle,

donde desde el análisis etimológico, es que el sujeto es algo que sirve de fundamento (p.27). La palabra sujeto es conocida desde épocas remotas donde los griegos, la usaban para referirse a alguien o a algo que puede moverse, de igual manera Platón al igual que Kant, afirman que el sujeto es el yo, así mismo Aristóteles (1990) nos dice que el sujeto puede ser entendido como la materia de la que se compone una cosa, la forma de la cosa y la unión de materia y forma.

Por otro lado, de acuerdo con Abagnano (1994), menciona que hablar de sujetos es hablar de conocimientos, el cual es representado por medio de la conciencia y es integrado por percepciones, ideas y estados propios del sujeto.

Actualmente los programas de educación básica nos mencionan que los sujetos son capaces de desarrollarse en su propia integridad, así como en su acción y transformación, lo cual los hace capaces de conocerse a sí mismos, en todo caso, se puede decir que el sujeto es el "yo", el cual se construye de características habilidades, cualidades y determinaciones propias, las cuales le son adjuntadas al sujeto, así mismo que este se puede formar y educar, así como ser crítico, reflexivo y pensante. De la misma manera de acuerdo con el 3ª artículo de la carta Magna, esta nos dice que se busca el desarrollo armónico e integral de las facultades del ser humano tanto físicas como psicológicas, para lograr formar una conciencia que tome en cuenta todas las posibilidades de conocimiento.

El individuo es un ser en constante perfeccionamiento, y con ayuda del arte puede profundizar su desarrollo humano, ya que esta le permite una armonía, donde se pueden reflejar los sentimientos y las pasiones (Sánchez, 1972, p.78) al mismo tiempo crear y desarrollar un conocimiento y una formación.

Inclusive hablar de "formar", o formación no solo hace referencia a una acción que da como referenciar a forma, criar o adiestra a un objeto o sujeto, sino también

es alusivo a construir y desarrolla rasgos que lo caractericen. Se puede decir que el termino formar, describe muchas cualidades y opiniones que son descritas de acuerdo con el contexto que se trabaja, hablando del contexto educativo, y de acuerdo con el diccionario de la pedagogía, este es el término que procede del neohumanismo del siglo XVIII, que representa la formación interior como acuñación o modelación espiritual por medio de la cultura.

Por consiguiente, se puede decir que “Formar sujetos” es constituido con características propias de su sustancia misma, con cualidades o determinaciones que le son inherentes al sujeto mismo (Escalera, 2013. P,30), es decir que no solo se forman a los seres humanos, pero es la humanidad la única que puede adquirir o perder una forma. Durante los primeros años de nuestras vidas, nuestra formación se basa en saber reconocerse como sujetos, los cuales tienen una capacidad de pensamiento, razonamiento y acción, así como un lugar dentro de la sociedad, es decir que es un proceso de constante aprendizaje, que es transmitido de generación en generación, cuya finalidad es formar cada ser humano sea mejor.

Los sujetos, personas, hombres, mujeres, niños, niñas y cualquiera que forme parte de estos, participan en situaciones educativas a lo largo de su vida, todas ellas con la finalidad de coadyubar a la construcción y al cambio del sujeto (Puiggrós, 1990), es decir, este se integra por medio de un proceso educativo que le permite un desarrollo social, como la maduración y el perfeccionamiento como ser humano. Por ende, se puede decir que la educación es el proceso que todos los seres humanos llevamos por lo largo de nuestra vida, para Herder (...) la educación debe proponerse como principio básico para humanizar al hombre, ya que este el proceso que todas las generaciones repite para la supervivencia de la humanidad.

Hablar de educación no solo hace referencia al proceso que se lleva dentro de las escuelas, al contrario, es un proceso de humanización que deriva del griego παιδαγωγεω, paidagogeio que se traduce como acto educativo que se encarga de enseñar, educar o dirigir, así mismo también hace referencia a formar e instruir, de acuerdo con Platón, dentro de su libro II de las leyes, este menciona que la educación es como una adquisición de la virtud que obtiene las personas cuando el amor, el placer y el odio nacen debidamente en sus almas antes de que alcancen la razón.

Por otro lado, Dewey considera que la educación es un proceso que comienza desde el nacimiento y va formando progresivamente las capacidades del individuo, complementando sus hábitos, ideas, emociones y sentimientos. (2009, p.41), por consiguiente, podemos decir que la educación es un proceso de humanización que propicia el desarrollo de los seres humanos en las múltiples facetas de su vida.

La educación ha de atribuirse a la formación del ciudadano es decir que es una práctica compleja que involucra a todo tipo de sujetos, que educa para transmitir y conservar saberes, es así como las instituciones y en especial las escuelas forman parte del aprendizaje de las personas, sin dejar a un lado, que la primera institución donde se debe educar a las personas es la familia, por consiguiente, la escuela es la segunda, la cual se encarga del proceso de institucionalización para tomar medidas adecuadas para el crecimiento de los niños, el papel determinante de la educación para la formación no solo es educativa sino para la preparación de la vida.

Por otro lado, la educación y la formación institucionalizada son las únicas que hacen al hombre, es decir que se educan para ganarse una forma por la cual vivan, pero de acuerdo Hegel no solo se educa en la escuela sino también necesitan

del arte es la base primordial para la educación, es decir que esta es un elemento capital del sistema cultural, y de suma importancia para el desarrollo integral de los alumnos durante todos los aspectos de su vida, esta será la encargada de proyectar todas las experiencias reales de los alumnos por medio de emociones, sentimientos, e ideas.

Es así como la formación en el arte se da por medio de un acto educativo de transmisión de saberes, el cual se da de generación a generación, obteniendo armonía y equilibrio dentro de la sociedad, a lo que podemos llamarle educación artística, esta es aquella que tiene la finalidad de proporcionar una formación artística o solo conocimientos generales, que son de suma importancia al desarrollo integral, emocional e intelectual a los educandos, esta enseñanza se relaciona con diversas categorías por medio de su historia, como es la filosofía de la educación y la pedagogía, ambas con el objetivo de idealizar el fenómeno educativo creando una reflexión sobre los problemas entre culturas y sus funciones con la sociedad, además de ser unidas por un acto educativo, que busca resaltar el contexto del sujeto de acuerdo a sus necesidades de vida, para profundizar en la belleza y la verdad, transformando espacios.

De acuerdo con Hegel (1975), "la pedagogía es el arte de hacer éticos a los hombres, considerando al hombre como muestra natural para transformar la naturaleza", la educación de los seres humanos está encaminada a las tareas estéticas, filosóficas, intelectuales y artísticas que distinguen a la humanidad (p. 201).

Por otro lado, entre la educación, el arte y la filosofía, podemos encontrar el arte como divinidad y el romanticismo como manifestación artística, de los cuales descende la estética, esta es una de las ramas principales de la filosofía y la cual se encarga de representar el sentido óptimo del arte, esta brinda valores morales,

como la tolerancia y el respeto que de acuerdo con Platón y Aristóteles, esta es representada por medio de la belleza y su influencia sobre nuestra mente, la relación entre arte y estética es la idea de belleza, lo bello aplica a los sentidos y después a las emociones, volviendo a la concepción griega sobre la virtud... un sujeto virtuoso, es un sujeto feliz.

En un sentido más amplio no solo abarca lo bello sino también los valores morales y cognitivos, es decir que está vinculada con el amor y el entusiasmo, con el objetivo de buscar la permanencia a través de la creación, es así como Hegel menciona que lo bello puede ser un objeto o un pensamiento y lo bello es exteriorización y representación de lo verdadero, a diferencia de Kant que dice que la estética no solo es sentimiento sino también conocimiento, por lo que podemos decir que si hablamos de arte y estética hacemos referencia a la parte esencial de la formación del individuo para fortalecer su creatividad. La raíz de la estética es la sensibilidad (Sánchez, Vázquez, 1972, p. 486), esta provoca sensaciones que alteran nuestros sentidos y por los cuales los seres humanos sentimos placer, además de crear conciencia crítica por lo que transforma a todos los sujetos.

"Solo la educación estética puede formar al hombre completamente y sacar a relucir la humanidad que habita en su interior" (Gennarí, 1997, p. 123). Su principal objetivo es el desarrollo de las capacidades psicomotoras de lenguaje, socioemocional y cognitiva y no solo está limitada a la educación visual sino abarca todos los modos de expresión individual como la dancística, la teatral y la musical, los cuales forman un enfoque integral de la realidad, sobre los cuales se basa el conocimiento, pero para que se complete el acto educativo se debe tener herramientas y teorías para poder transmitir dichos conocimientos, es decir que para cualquier acto educativo necesitamos ayuda de la pedagogía.

Dentro de este mismo orden de ideas y conceptos, la pedagogía es un saber en construcción y permanentemente en reelaboración, hace referencia a esta como disciplina perteneciente al campo de las humanidades y de las ciencias sociales, la cual cuenta con diferentes significados los cuales estudian y proponen diferentes estrategias por medio de teorías, para lograr que el niño trascienda del estado natural al estado humano, hasta lograr ser autoconsciente de sí mismo, buscando los significados y motivos del porqué de su proceso.

No obstante, para Kant (1803, p.10) la pedagogía es teoría de la educación y esta debe ser teórica y práctica, todo en relación con la libertad, sin embargo, la misma teoría es el complemento del ser humano cuando a forma logrando una transformación en las ideas y sentimientos capaz de estimular emociones, es decir que por medio de la teoría pedagógica el ser humano puede cambiar su comportamiento.

De igual manera la pedagogía es una disciplina encargada del proceso de enseñanza-aprendizaje de lo contrario a la didáctica la cual describe de manera constructiva y hermenéutica el contexto escolar, sus beneficios se relacionan con el aprendizaje, la comunicación, la socialización entre otras, así mismo comprende y construye nuevos objetivos de conocimiento.

En definitiva, debe existir una pedagogía que haga relación al arte para poder decir que la danza es una disciplina humanizadora que cuenta con bases teóricas y filosóficas para ser parte del aprendizaje diario de los pequeños durante la educación básica, y a lo largo de toda su vida con el objetivo de transformar en esencia su ser. En igual forma a pesar de que existen diferentes factores que determinan el proceso de enseñanza como; educativos, culturales, económicos, psicológicos y sociales, no se debe dejar a la deriva que existen más factores

positivos que negativos y estos depende de las disposiciones adquiridas tanto social como individualmente, es decir el hábitus.

De acuerdo con Bourdieu 1995, hablar de hábitus es plantear que lo individual es social a saber colectivo (p.87), y que estos permiten identificar como es cada sujeto de acuerdo con capital cultural, por el contrario, también se puede reconocer el actuar de cada sujeto no siempre de manera consciente, y dentro de la educación la enorme responsabilidad que tiene el docente a participar en la construcción del hábitus de sus alumnos.

Cada sujeto tiene un capital cultural o hábitus que se constituye por predisposiciones subjetivas que se reflejan en alguna situación dada incluyendo la escuela. En el área de educación, en las artes y sobre todo la danza el hábitus se manifiesta en formas de gustos y el propio manejo corporal creando un esquema de pensamiento e ideas, aportando el entramado teórico que permite analizar al individuo que forma parte de un conjunto dentro de la sociedad.

Por otro lado, la materia de danza es tomada como una disciplina o como una herramienta, la cual es enseñanza mediante un proceso de interrelación dialéctica entre el profesor que enseña y el estudiante que aprende, la cual crea una conciencia de sí mismos, que para Ortiz (2009) la concepción dialéctica del proceso de enseñanza- aprendizaje comprende a ambos fenómenos como contrarios porque la esencia de uno es lo contrapuesto del otro. Los maestros a cargo de la materia de danza usualmente trabajan desde su propio conocimiento, ya que no existe vía única y legítima para enseñar a bailar a los pequeños o adolescentes.

4.2 Formación Académica

Entre el arte, la pedagogía y la filosofía existe una educación que se da por medio de un enlace educativo que busca la satisfacción y el disfrute de las actividades educativas a realizar, es decir que todas esas disciplinas en conjunto forman una mejor manera de enseñar y educar a los alumnos.

Cabe destacar que debe existir un educador encargado de realizar la actividad y el enlace educativo, es decir un mediador entre los elementos pedagógicos, las teóricas, los contenidos, los hábitos y los alumnos.

El papel del profesor como sujeto de resistencia es un ser transformador e intelectual que interviene en la conformación del campo y a su vez es el facilitador, coordinador y promotor que domina su disciplina y ofrece herramientas necesarias para que los alumnos aprendan de una manera más creativa, por el otro lado, de acuerdo con la ley general del servicio profesional docente (2013), es la persona responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos (p.4).

¿Pero cómo se llega a ser profesor? ¿cuál es la formación de un profesor de danza?, es así como llegamos al apartado de la formación personal de la persona encargada de esta investigación. Primeramente, la formación docente se da cuenta que existen problemas con lo didáctico, brindando un cúmulo de información y saberes sobre su especialidad, y se olvidan los saberes específicos para ejercer su profesión, representando una guía para suscitar o entorpecer el proceso educativo de los educandos, el papel del docente demanda que esté preparado tanto teórica como práctica y a la vez que exista un equilibrio entre ambos al momento del ejercicio pedagógico. Así mismo el docente deberá tener una actitud activa, reflexiva, crítica e innovadora en sus acciones y emociones para promover un dialogo bidireccional entre maestro y alumno.

Por ejemplo, en este caso específico como pedagoga y bailarina inicia en el momento del interés por compartir y transmitir la relación e importancia de ambas materias para el desarrollo humano, además de todo el beneficio que brinda para el aprendizaje.

Dentro de la formación como pedagoga, en la Universidad Pedagógica Nacional, su objetivo, es formar profesionales capaces de analizar la problemática educativa buscando la manera de intervenir de una forma creativa en la resolución de las mismas, esto mediante bases teórico-metodológicas, con la finalidad, de que al concluir el proceso de 8 semestres (4 años), los egresados podrán contar con todos los conocimientos y elementos para poder explicar las problemáticas educativas con base en conocimientos de teorías, métodos y técnicas, así mismo construir propuestas educativas, realizar prácticas profesionales, desarrollar, evaluar y diseñar programas educativos. En cuanto a su campo laboral, se desarrolla en actividades dentro de instituciones públicas y privadas en los sectores civiles, gubernamentales, de salud y en especial educativos, donde ejerce como orientador, profesor, de apoyo didáctico, entre otros ya que se posee en dominio total de conocimientos, métodos y técnicas que llevan una progresiva autonomía que orienta y articula sus acciones (UPN, 2019).

Por lo contrario, durante la licenciatura de danza esta no solo brinda conocimientos teóricos sino también físicos, sociales y psicológicos, de acuerdo con Freire (...) esta representa la posibilidad de un sujeto creativo y autónomo que ejerce el poder y quien a pesar de condiciones institucionales se plantea la transformación de sí mismo para modificar el mundo. Estos conocimientos son sustentados con una formación integral mediante el trabajo colaborativo y cooperativo que se realiza a lo largo de 5 años de estudio, dando como resultado un sujeto capaz de resolver problemáticas de índole artísticas, sociales y culturales y contribuyendo a la calidad de vida de la población por medio de la expresión artística.

Su campo laboral es construido por medio de la docencia, la coreografía y el ser ejecutante donde todas se realizan en un sistema escolarizado relacionadas con las artes y su actividad artística.

De acuerdo con el perfil de egreso de la licenciatura en danza folclórica de la EBACH 1, el licenciado tiene la capacidad de dominar técnicas de la disciplina dancística, cuidar y recuperar el bienestar físico del cuerpo humano, además de sustentar, diferenciar y conocer los diferentes sustentos históricos de las danzas por medio de las técnicas y metodologías para la comunicación y la disciplina.

El conocimiento de la vida adquirido por circunstancias o conductas vividas se queda grabado en tu memoria y en tu corazón, es así como sin duda se puede mencionar que al unir ambas licenciaturas. se crea un sujeto pedagógico con todas las herramientas para realizar la actividad educativa, es decir un docente en artes con especialidad en danza, y para enseñar danza se debe partir de un análisis de componentes que devienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se ajuste a los objetivos educativos propuestos.

4.3 Estudio de caso

"La educación es un proceso que no termina nunca" (Josefina Aldecoa)

La danza me ha motivado a ser quien soy, me ha abierto un nuevo panorama dentro de la sociedad, por lo cual me ha brindado diferentes habilidades y actitudes para tener las bases para transmitir los valores y conocimientos de esta diversa disciplina.

Al pensar en el amplio ámbito de educación y en los sin fin de objetivos que tenemos para cumplir, me he dado cuenta de que la mayor parte deja a un lado el estudio de la educación artística, ya que existe muy poca información y contexto

para poder profundizar sobre ella. Dentro de la educación artística, hablando de todas sus ramas (música, teatro, danza, pintura, etc) la teoría es deficiente ya que no se le presta el mismo grado de importancia como a una materia regular (español o matemáticas), pero en realidad ¿Tiene la misma importancia que una materia regular? ¿Cuál es la importancia de la educación artística? ¿Cuáles son los beneficios de tomar relevancia en las Artes? ¿Por qué la danza se puede considerar el arte más completo para el desarrollo humano? ¿Por qué es importante la implementación de la danza en la educación básica? Estas son unas de las tantas preguntas que estuve pensando al querer descubrir lo que quería ser y a que me quería dedicar, así es como nació la posibilidad de ser docente en un colegio en el Estado de México, al ser mi primer trabajo después de egresar de ambas licenciaturas y posterior a una pandemia que afectó al mundo entero, tuve mucho miedo de no saber cómo empezar ni cómo transmitir mi conocimiento.

Es así como empecé a desarrollarme en el campo laboral uniendo mis dos conocimientos, por un lado, el ser docente gracias a lo aprendido de pedagogía y ser docente de danza gracias a la licenciatura en danza folclórica mexicana. Primeramente, en el momento que llegue al Colegio Las Américas, fue un poco complicado empezar por que era mi primer trabajo, los primeros pensamientos fueron; ¿y si no lo hago bien? ¿y si no sirvo para esto? ¿y si no tengo vocación?, es así como llego el momento de mi entrevista con el Lic. Luis Felipe y la Lic. Olga Montealegre directora del plantel, surgiendo mi miedo al no cumplir todas las expectativas esperadas. Después de la entrevista, fue muy inesperada la contratación, presentándome al día siguiente a dar clase.

El primer día de clases y muchas emociones que rodean alrededor, tenía muchos nervios y también miedo. Durante el trayecto me fui percatando también del contexto de la colonia donde se ubicaba, ya que usualmente los niños siempre viven a su alrededor y lo que pase también influye en su desarrollo y en su crecimiento

como persona. Finalmente, al ingresar al plantel me encuentro con un colegio muy grande y con muchísimos alumnos, lo cual sabía que no contaba con la experiencia necesaria para hacerme cargo de aproximadamente 200 alumnos y 11 grupos de alumnos divididos en preescolar y primaria, pero lo más complicado no era eso, sino que la mitad asistía al colegio y la otra mitad se tenía que dar clases, al mismo tiempo de forma virtual, ya que estos alumnos estaban en su casa por razones de pandemia. Me preocupaba como los maestros, alumnos, directores y padres de familia iban a tomar mi presencia, ya que era una total desconocida.

Algo que se suma a mi miedo es no saber cómo enfrentar a los padres de familia ante cualquier situación, y más aún con los papás de los alumnos más pequeños (preescolar), ya que en la etapa infantil se requiere más atención y cuidado con ellos. Desde el momento que me presenté en la institución, fue un jueves a las 7 am, de manera inmediata me mandaron a grupo, mi reacción fue de sorpresa, ya que no me habían mencionado que ya iba a dar clase, y mucho menos me sentía preparada, y fue así como inició mi primera experiencia como docente.

Entre el paso de los días, y las clases largas de danza, es como se va integrando mi quehacer como pedagoga y artista, para ayudar a los pequeños crear conocimientos y hábitos que le ayuden a su desarrollo integral, pero que no solo sean momentáneos sino significativos, así mismo fundamentar todas las herramientas pedagógicas, que son utilizadas dentro de la educación artística (danza) y consolidar los conocimientos de esta como medio de desarrollo social, emocional, psicológico y artístico en los alumnos de preescolar y primaria del Colegio Las Américas.

4.4 Metodología

La metodología para esta investigación es de modo cualitativa, la cual tiene como objetivo dar cuenta de lo sucedido durante la experiencia profesional, la cual pretende plantear los conocimientos abiertos de la danza sobre la educación en una institución básica privada, proporcionando las pruebas reales, que permitieron interactuar directamente lo que sucedió.

La recuperación de experiencia profesional es una opción de integración de información donde se sintetiza, describe el análisis de las observaciones y las prácticas docentes realizadas durante el ciclo escolar 2021-2022. Además de la reflexión teórico-metodológica como sustento y valor dentro del campo de la educación. De acuerdo con Labán (1993), nos dice que "El método cualitativo permite una exploración del campo a través de sus actores", lo cual nos permitirá sustentar y establecer una conexión entre los sujetos. La cual nos facilitara la comprensión del objetivo de estudio, presentando y defendiendo la importancia y relevancia de la danza en la educación básica, sus campos formativos y el desarrollo de este, en los planes y programas actuales (programa 2011-2017).

Asimismo, la investigación cualitativa, tiene por objetivo la descripción del contexto y realidad donde se trabaja como propósito dar a conocer lo que sucede en una situación dada, proporcionando pruebas de forma real, que permitan interactuar directamente lo que sucede, de igual manera el análisis de observaciones y evaluaciones que demuestran una amplia gama de fenómenos ocurridos en el contexto ya mencionado durante el ciclo escolar 2021-2022.

Para la recolección de información, se han realizado observaciones dentro de la materia de danza, siendo yo la profesora, y como apoyo dentro de otras materias, en las cuales se pretende observar y analizar el proceso de desarrollo y aprendizaje

de los pequeños, esto se llevará a cabo con los 11 grupos de los cuales soy docente (3 de preescolar y 8 de primaria) los cuales están divididos en:

- Primero de Preescolar
- Segundo de Preescolar
- Tercero de Preescolar
- Primero A de Primaria
- Primero B de Primaria
- Segundo de Primaria
- Tercero A de Primaria
- Tercero B de Primaria
- Cuarto de Primaria
- Quinto de Primaria
- Sexto de Primaria

En esa misma línea, se toma el apoyo de la investigación documental, por parte de los aportes dancísticos basada en los programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública en los niveles de preescolar y primaria. Y por otra parte del enfoque ideográfico para contextualizar y particularizar los resultados de la población estudiada, todo bajo el sustento teórico de la investigación, la cual se basa entre los conceptos teóricos- metodológicos de mayor utilidad en la investigación educativa-dancística.

“La investigación documental artística nos sirve para acumular conocimientos, caracterizados basados en la práctica” (Frayling, 1993) destacando la manera subjetiva que apertura otras disciplinas y el sentido crítico-interpretativo. Sin embargo, se puede observar la clasificación e importancia de las categorías que podemos mencionar con mayor relevancia, por ejemplo, la danza, sus beneficios, sujetos, formación y educación, para poder concluir en la relación simbólica entre la

danza y la pedagogía como herramienta de aprendizaje en los alumnos de preescolar y primaria.

Por último, se basa en el apoyo del proceso hermenéutico o interpretativo, para establecer y conectar las relaciones, vínculos y las categorías que faciliten la comprensión del objetivo de estudio, presentando y defendiendo la importancia y relevancia de la danza en la educación básica, sus campos formativos y el desarrollo de este, en los planes y programas actuales. Asimismo se busca mostrar una reflexión crítica acerca de la pedagogía y la danza, sus elementos sus factores epistemológicos, sus factores axiológicos y sus amplias posibilidades de su enseñanza, teniendo como sustento la previa preparación pedagógica y el estudio etnográfico de la danza, para poder ser aplicado en el lugar de trabajo y desarrollar la práctica docente de danza pedagógica con todas las herramientas posibles, utilizando un procedimiento que a la vez que sea riguroso, sea fácilmente legible y entendible para las personas que tengan interés por el tema.

Para finalizar con la reflexión crítica acerca de la pedagogía y la danza, sus elementos que la unen, y sus amplias posibilidades de su enseñanza, teniendo como sustento la previa preparación pedagógica y el estudio etnográfico de la danza, para poder ser aplicado en el lugar de trabajo y desarrollar la práctica docente de danza pedagógica con todas las herramientas posibles, utilizando un procedimiento que a la vez que sea riguroso, sea fácilmente legible y entendible para las personas que tengan interés por el tema.

4.4 Trabajo Docente

Actualmente el papel de las artes ha quedado relegado por parte de la sociedad, incluyendo que el sistema educativo que ya no lo ve como una materia elemental, sino como un complemento. Es difícil hacer conscientes a los sujetos

que el arte, la música, el teatro y la danza no solo son actividades recreativas, sino al contrario son actividades cuyo objetivo aporta a desarrollar habilidades y cualidades como la sensibilidad, y la asimilación de los conocimientos, para tener confianza en uno mismo.

El ser humano ha sido educado y se ha acercado al conocimiento en búsqueda de una explicación a las cosas o con el interés de expresarse a sí mismo, de esta manera el arte es de gran utilidad al facilitar la enseñanza encaminada a las tareas estéticas, filosóficas, intelectuales que no solo le interesan al sujeto sino también a toda la humanidad.

La educación artística es una parte fundamental del aprendizaje de los sujetos, esta aporta desarrollo integral y emocional por medio de diferentes metodologías en búsqueda de la formación artística con relación a la adquisición de un lenguaje específico y significativo que tendría origen en la etapa de la niñez.

A pesar de que cualquier tipo de artes es positivo para los alumnos, aquí únicamente hacemos referencia a la danza ya que es algo más que solo una actividad, o una disciplina, sino es el arte más completo en toda la extensión de la palabra, que abarca no solo elementos visuales y auditivos sino todos los sentidos del cuerpo humano, implicando las grandes diversificaciones de actividades que se pueden realizar.

La escuela forma parte del proceso de institucionalización que a su vez forma parte del sistema de enseñanza (Bourdieu, 2005, p. 25) y en donde la danza se puede aprender, se puede decir que su principal objetivo es ayudar al ser humano a que por medio del baile halle una relación corporal con la totalidad de su existencia (Labán, 1993).

Poco a poco el arte y en especial la danza se puede ir aprendiendo en la escuela, pero el conocimiento se queda incompleto si solo se da una vez a la semana o en algunas ocasiones que, por lo contrario, la danza estuviera como materia básica y elemental, con mayor importancia dentro de los planes de estudio desde el nivel básico y lo que resta de la vida estudiantil. La danza como profesión no es la meta, sino al contrario que el niño aprenda a bailar todas las danzas, conociendo las muchas destrezas que puede poseer su cuerpo además de que lo haga de la mejor forma dentro y fuera de la institución, para Vygotsky (citado en Martínez, 2005) dice que las clases de danza son un momento donde la creación se combinan la experiencia, con la fantasía y la imaginación (p. 123).

Tenemos que iniciar el arte en la educación, de manera concreta para realizar creaciones y reproducciones artísticas con la finalidad practica la humanidad, es así como el niño sentirá la necesidad puramente estética y original de satisfacción y placer (Uzcatqui, 1957, p. 54), además de generar cambios importantes a nivel perceptivo como la conformación de habilidades que facilitan la inteligencia emocional, las cuales pueden encarnar o materializar en diversos grados de belleza.

Incluir la danza en el proceso educativo es favorecer las habilidades, físicas, imaginativas y emocionales que le permiten la búsqueda de nuevas formas de comunicación de manera natural, así mismo el desarrollo de sus destrezas, que le permiten aprender en la escuela además de incrementar las fuentes de aprendizaje que le brinda la familia, y sus hábitos. De igual forma hacer conscientes a los sujetos del cuidado de su propio cuerpo y de la expresión corporal que ellos desarrollan para expresar sentimientos, emociones e ideas, en síntesis, se puede decir que la danza es una materia multidisciplinaria que sobresale en los siguientes aspectos:

- Formación de sujeto: Emociones antes de factores y Desarrollo integral
- Escuela Activa: Libertad, Organización, Individualidad, Colectividad

- Salón de clases: Adaptación, Juicio Flexible, Respeto, Orden

Como se había mencionada anteriormente son muchos los beneficios de la danza en la etapa infantil, y de manera constante en las escuelas de educación básica, primeramente, introduce al individuo a la interiorización de la espiritualidad, a la forma y el pensamiento activo, para logra la formación de un sujeto que pueda desarrollar la sensibilidad, la reflexión, la flexibilidad mental para llegar al conocimiento y así promover la sensibilidad por medio de la percepción así mismo crear experiencias estéticas no solo se conciben en las instituciones sino a lo largo de toda su vida.

Con relación a lo anterior, la danza en la escuela crea sujetos con más grados de desarrollo imaginativo, creativo, sensitivo, expresivo y de aprendizaje, lo que logra una mejor aceptación de la diversidad social, haciendo conciencia que esta herramienta (su cuerpo) es de suma importancia para las para realizar las actividades diarias como caminar, correr, brindar etc. Es así como se permiten establecer nuevas formas de abordar la enseñanza de la danza más acorde al tratamiento escolar que requiere la diversidad estudiantil y el enlace educativo que generé el docente con los alumnos. En este caso los maestros son los diversificadores de aprendizajes, los cuales buscan nuevos procedimientos y estrategias que alienten a la diversidad estudiantil en la producción y reproducción del campo, al aceptar que el aula es el espacio físico y simbólico que se establecen las relaciones de enseñanza-aprendizajes en la formación de los profesionales, de acuerdo con Bourdieu menciona que existen dos momentos donde los maestros ponen el practica su profesión:

1. Procede de las practicas docentes: Sus primeros años ejerciendo es innovador pero los estudiantes lo limitan.

2. Técnicas de enseñanza tradicional: A partir del trabajo interpretativo personal, el cual se desarrolla con los años.

El contacto con el maestro también resulta ser prometedor cuando existen nuevas e interesantes formas de comunicación, para todos los niños el maestro, educador o profesor es la persona que les ayuda a descubrir y desarrollar sus capacidades para realizar la confianza que cada uno tiene en sí mismos, para poder esperar una reacción afectiva favorable que en algunos alumnos podrá llegar incluso a los límites de la veneración y ante el cual el adulto parece estar desempeñando una función del superyó, el cual ayuda al niño a sentirse bueno y satisfecho consigo mismo, de la misma manera la práctica del docente es una de las actividades en constante construcción siempre cuestionando y sometido a juicios valorativos. Ahora bien, el maestro de danza es el reproductor de un sistema que se encarga de producir la relación pedagógica con herramientas suficientes para el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del cual se deben tomar en cuenta las características generales las cuales consisten en motoras (Paizano, 2017) sino que también permitan la continuidad y el avance del aprendizaje desde la valoración y formación integral fomentando las capacidades creativas como es la sensibilidad, emotividad, la interpretación e imaginación así mismo sus actitudes, habilidad y hábitos... cuando el maestro juega en la producción y reproducción del campo este proporciona experiencias diferentes o algunas profesiones proporciona conocimientos de cómo enseñar, el cual suele ser transformador e intelectual.

De acuerdo Hoppe (2009) citando a Herbert no solo trata de dar clases de arte o de danza por actividad recreativa, sino por lograr desarrollar las capacidades artísticas, como lo es la belleza, la expresión, la creatividad, para promover el desarrollo personal esencial de todo enlace educativo en especial en el nivel más importante y elemental de todo ser humano, privilegiando la diversidad cultural (p.18). No es tan común encontrar escuelas que valoren la danza o que le den la

importancia del trabajo académico, el 70% de las escuelas la ven como herramienta para presentar bailables, pero al contrario es la base de todo desarrollo educativo que está asociada hacia el razonamiento matemático y verbal. Usualmente la danza en preescolar, primaria y secundaria es de uso representativo de fecha conmemorativa es decir que están formando sujetos que se conforman con las actividades limitadas e incompletas para su propio beneficio, y nos referimos que las clases no están en la educación formar, no cuentan con una técnica específica, son muy pocos los interesados, solo se usa para festivales, y solamente se les enseña danza tradicional, y el resto de los beneficios, actividades, teorías y técnicas, nunca están presentes.

Es por lo que las actividades realizadas durante el ciclo escolar 2021-2022 dentro del Colegio Las Américas, estas se sustentan con bases pedagógicas y dancísticas, para justificar la relación entre ellas, además de establecer una conexión simbólica con los alumnos.

Primeramente, al integrarme como docente, se llevó a cabo un proceso de planeación anual donde se entregaron las actividades y eventos en los que debería presentar bailables con los pequeños, ahí me di cuenta de que la planeación de danza no era la misma que para las demás materias ya que ellas tenían sustento teórico y aprendizajes esperados de acuerdo con la Sep, y para la materia de danza no había. Como pedagoga, bailarina y docente iniciaba el reto de integrar todos los conocimientos previos para completar la tarea de desarrollar las habilidades básicas de la danza en los pequeños y preparar los eventos asignados, tomando en cuenta que durante esa etapa se considera que los sujetos son seres que aprenden por medio de vivencias y convivencias ya que están en constante actividad, que influye en sus propios logros educativos.

Al ser nueva en el ámbito escolar me sentía perdida, pero gracias al ser egresada de pedagogía sabía por dónde empezar, así mismo conforme iban pasando las clases empezaba a implementar las actividades artísticas con la teoría pedagógica.

Elabore mis actividades educativas, tomando como referencia los aprendizajes clave para la educación de la SEP 2017, además del modelo taxonómico de los componentes de la danza que sirve de guía para la recolección de datos, así como el análisis de estos mismos. (Anexo No.1), además del susto pedagógico y artístico por parte de Labán y de Abbadie con Madre (1976) que se retomara los elementos de dominio de la danza y nos referimos que son los siguientes;

- Los instrumentos, cuerpo espacio, ritmo y música
- Las situaciones, referencia a la relación explosiva con el entorno
- El espectro del arte, la música las artes plásticas y la poesía
- los motivadores, moverse jugar, celebrar, divertirse y aprender

Para muchos niños, pasar del medio ambiente escolar constituye una dura prueba, en el primero son el centro de atención, el segundo han de hacerse valer por sí mismos demostrando sus destrezas y exponiendo el rechazo de los compañeros, sin embargo, este es el primer paso para forjarse como sujetos.

4.4.1 Preescolar

1. SUJETOS

Durante la etapa de preescolar está constituida por sujetos cuya edad va de los 3 a los 6 años, esta es una de las etapas más importantes para el desarrollo de

los pequeños, ya que aquí comprenden y descubren su lugar en la sociedad y como sujetos pensantes. Cabe considerar que la educación preescolar es la base del desarrollo de la inteligencia, personalidad y comportamiento social de los niños, durante los 3 años de este nivel se promueve el fortalecimiento de la comunicación, el razonamiento matemático, la comprensión del mundo natural y social, así como el pensamiento crítico.

Su principal objetivo es preparar a los sujetos para el ingreso a la educación primaria y sentar bases de su éxito académico con apoyo de actividades creativas, como el dibujo, la pintura, la música, y el baile pero estas herramientas dependen del tipo de escuela al que se integre el pequeño, ya que hay escuelas públicas que solo se les brinda el conocimiento general que adecua el sistema educativo público y existen colegios que además integran otras herramientas pedagógicas como la danza y el teatro para mejorar la calidad educativa.

Ahora bien, retomando el tema principal que es la experiencia profesional como docente dentro del Colegio las Américas, es de suma importancia empezar por sustentar y comunicar el análisis de la observación científica realizada antes del ingreso como docente, es decir que esta observación se realizó con el claro objetivo de ver, conocer y registrar datos de los pequeños que integraban los 3 grados de preescolar, lo cual llevo siguiente conclusión: Los grupos de preescolar, eran pequeños, y solo se contaba con tres, uno para cada grado escolar, y aproximadamente eran 50 alumnos en total, primer año, son los pequeños que aún les cuesta estar en la institución, son niños que apenas si pueden realizar actividades básicas como hablar y caminar, se necesita de mucho cuidado y guía con ellos. En segundo y tercero fue una observación más simplificada y rápida, ya que son alumnos que ya saben realizar actividades de acuerdo con su edad como, por ejemplo, se pudo observar que tercer año, ya contaba con una motricidad fina, es decir que ya contaba con logros como el dominio de manos y pies, conocimiento

de su lateralidad (derecha e izquierda) e identificaba su ubicación espacial que forma parte del desarrollo psicomotor y ayuda para la lecto-escritura en esa etapa.

Los pequeños de preescolar son sujetos que los cuales, de acuerdo con su edad y desarrollo en los primeros años de vida, tomando como referencia el enfoque piagetiano, se encuentran en su periodo preoperacional que abarca de los 2 a los 7 años, (Piaget, 1982) y que, durante este tiempo, los niños desarrollan un sistema representacional que utiliza símbolos para representar personas, lugares, cosas acciones y lenguajes que una vez que el niño ha interiorizado el lenguaje como elemento cognoscitivo le es posible representar y transformar la experiencia con mayor flexibilidad que antes.

Su aprendizaje es autentico es decir que ellos aprenden por medio de sus propias experiencias sean espontaneas o naturales, esto depende de sus habilidades sociales para jugar y trabajar con otros niños.

Cuando el cuerpo se funde con la música, en un espacio y tiempo surge la danza, al mismo tiempo que se genera una integración grupal, y una comunicación creativa y expresiva, así que tomando como referencia los primeros puntos del modelo taxonómico se describirán las actividades elaboradas de la siguiente manera.

De la misma manera los pequeños de 5 años (Segundo Año de preescolar) demuestra poseer mayor equilibrio y control que el de cuatro, de la misma manera es menos activo y expansivo. Él está bastante capacitado para desenvolverse con seguridad de acuerdo con su motricidad gruesa es decir que la forma del dominio motor de cuerpo es casi perfecta y ya puede realizar acciones como caminar en líneas gruesas, bajar las escaleras, saltar y comprender la función de reglas en los juegos. Entre los cinco y seis años el niño empieza a dominar el lenguaje cada vez

con más soltura y precisión lo cual le permite transmitir las propias necesidades y deseos de los demás.

2. ESTRUCTURA Y BASES PEDAGOGICAS

Hablando de una estructura general, en este caso de todas las actividades realizadas a lo largo del ciclo escolar, se utilizaron diferentes técnicas para lograr los objetivos educativos en los pequeños, así que se tomó como referencia la dosificación de los aprendizajes esperados de acuerdo con los aprendizajes clave del 2017, siendo el más actual y no hay otros programas que ofrezcan alternativas para el desarrollo de las actividades artísticas, estéticas y de reflexión.

8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

EJES	Temas	PREESCOLAR			PRIMARIA				
		1º	2º	3º	PRIMER CICLO		SEGUNDO CICLO		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º	4º	
		Aprendizajes esperados							
PRÁCTICA ARTÍSTICA	Proyecto artístico	<ul style="list-style-type: none"> Selecciona y representa historias y personajes reales o imaginarios con mímica, marionetas y en el juego simbólico. Elige y representa esculturas o pinturas que haya observado. 			<ul style="list-style-type: none"> Escoge canciones o bailes para presentar ante público, con el fin de dar a conocer el resultado de la indagación y exploración colectiva del significado y características artísticas de algunas obras. 			<ul style="list-style-type: none"> Utiliza técnicas plásticas o visuales para presentar un tema en la muestra artística ante público, como resultado de un acuerdo colectivo sobre sus características y posibilidades de expresión. 	
	Presentación	<ul style="list-style-type: none"> Baila y se mueve con música variada coordinando secuencias de movimientos y desplazamientos. Construye secuencias de sonidos y las interpreta. Representa la imagen que tiene de sí mismo y expresa ideas mediante el modelado, el dibujo y la pintura. 			<ul style="list-style-type: none"> Presenta ante público la canción o baile que escogió, para dar a conocer su trabajo artístico colectivo en el que utilizó elementos básicos de las artes de manera intencional. 			<ul style="list-style-type: none"> Exhibe ante público una muestra artística para presentar su trabajo colectivo en el que incorporó elementos básicos de las artes de manera intencional. 	
	Reflexión	<ul style="list-style-type: none"> Explica las sensaciones que le produce observar una fotografía, pintura, escultura, escuchar una melodía o ver una representación escénica. 			<ul style="list-style-type: none"> Describe los sentimientos, emociones y situaciones significativas que experimentó durante los ensayos y en la presentación. 			<ul style="list-style-type: none"> Explica sentimientos, emociones y situaciones que experimentó durante la preparación y en la muestra artística. 	
ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS ARTES	Cuerpo-espacio-tiempo	<ul style="list-style-type: none"> Comunica emociones mediante la expresión corporal. Produce sonidos al ritmo de la música con distintas partes del cuerpo, instrumentos y otros objetos. 			<ul style="list-style-type: none"> Reconoce posibilidades expresivas del cuerpo, el espacio y el tiempo, a partir de la exploración activa de sus cualidades en la música y la danza. 			<ul style="list-style-type: none"> Distingue posibilidades expresivas del cuerpo, el espacio y el tiempo, a partir de la exploración activa de sus cualidades en las artes visuales. 	
	Movimiento-sonido	<ul style="list-style-type: none"> Crea y reproduce secuencias de movimientos, gestos y posturas corporales de manera individual y en coordinación con otros, con y sin música. 			<ul style="list-style-type: none"> Identifica las diferencias entre sonido-silencio y movimiento-reposo como resultado de la exploración activa de sus cualidades. 			<ul style="list-style-type: none"> Reconoce las posibilidades expresivas del movimiento y el sonido como resultado de la exploración activa de sus cualidades. 	
	Forma-color	<ul style="list-style-type: none"> Obtiene colores y tonalidades a partir de combinaciones. Usa trazos, colores y texturas en una pintura de su propia creación. 			<ul style="list-style-type: none"> Distingue el punto, la línea, la forma, los colores primarios y secundarios, como resultado de la exploración activa de sus características y cualidades. 			<ul style="list-style-type: none"> Clasifica formas simples, compuestas, estilizadas, y colores cálidos y fríos como resultado de la experimentación activa de sus cualidades. 	

EJES	Temas	PREESCOLAR			PRIMARIA			
		1º	2º	3º	PRIMER CICLO		SEGUNDO CICLO	
					1º	2º	3º	4º
Aprendizajes esperados								
APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD	Sensibilidad y percepción estética	<ul style="list-style-type: none"> Relaciona los sonidos que escucha con las fuentes sonoras que los emiten. Identifica sonidos de corta y larga duración y los representa. 			<ul style="list-style-type: none"> Reconoce sensaciones y emociones al observar bailes y escuchar canciones diversas. 		<ul style="list-style-type: none"> Describe las sensaciones y emociones que le provoca la exploración activa de diversas manifestaciones plásticas y visuales, e identifica las que le gustan y las que le disgustan. 	
	Imaginación y creatividad	<ul style="list-style-type: none"> Selecciona piezas musicales para expresar sus sentimientos y para apoyar la representación de personajes, cantar, bailar y jugar. Representa gráficamente y con recursos propios secuencias de sonidos. 			<ul style="list-style-type: none"> Propone una organización sencilla de sonidos o movimientos (música y baile) en la que utiliza algunos elementos básicos de las artes. 		<ul style="list-style-type: none"> Creará una instalación artística sencilla en la que utiliza de manera original algunos elementos básicos de las artes. 	
ARTES Y ENTORNO	Diversidad cultural y artística	<ul style="list-style-type: none"> Escucha piezas musicales de distintos lugares, géneros y épocas, y conversa sobre las sensaciones que experimenta. Observa obras del patrimonio artístico de su localidad, su país u otro lugar (fotografías, pinturas, esculturas y representaciones escénicas) y describe lo que le hacen sentir e imaginar. 			<ul style="list-style-type: none"> Identifica las diferencias y semejanzas de bailes y canciones de distintas regiones de México y el mundo, con el fin de reconocer la diversidad cultural. 		<ul style="list-style-type: none"> Describe las diferencias y semejanzas de alguna pintura, un mural, una escultura y un edificio representativos de México y el mundo, y las considera evidencia de la diversidad cultural. 	
	Patrimonio y derechos culturales	<ul style="list-style-type: none"> Conoce y describe producciones artísticas, y manifiesta opiniones sobre ellas. 			<ul style="list-style-type: none"> Explora manifestaciones artísticas y culturales de su entorno, y las reconoce como parte de su patrimonio cultural. 		<ul style="list-style-type: none"> Disfruta de manifestaciones artísticas variadas, dentro y fuera de la escuela, así como de monumentos, zonas arqueológicas o museos para ejercer su derecho al acceso a la cultura. 	

Tomando como referencia los aprendizajes esperados, se realizó una planeación anual donde se unieron actividades, con los aprendizajes esperados, las bases pedagógicas y artísticas para dar como resultado el segundo eje artístico sobre los elementos básicos de las artes y donde de acuerdo con mis conocimientos como pedagoga y bailarina, primeramente, los aprendizajes claves no están acomodados ordenadamente, y me refiero que, en el primer apartado, primero debería estar los elementos básicos y por último la practica artística, porque estamos hablando de un conocimiento, movimiento o acción que no puedes realizar sin antes conocerla.

El conocimiento de su propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, es de suma importancia porque así es como adquieren de una identidad y autonomía, además de por medio de la experiencia de la danza y los movimientos se ha creado

un enlace de vivencias corporales donde la persona puede modificar la intensidad de sus propias habilidades, así mismo citando a Loreto San Juan bailarina y pedagoga es de suma importancia el abordaje pedagógico a través del conocimiento del cuerpo y el trabajo creativo.

Por una parte, en la danza creativa es una técnica corporal que ayude a descubrir y desarrollar las capacidades creativas y expresivas es decir que se trata de danzar de una forma libre para mejorar la capacidad de expresión comunicación y creatividad.

Como se había mencionado antes, los pequeños se encuentran en su etapa de desarrollo preoperacional donde aparece la función semiótica y el comienzo de la interiorización de los esquemas de acción en representaciones, para Piaget esta etapa es equivalente a la inteligencia intuitiva o el subperiodo preoperatorio, es decir que ellos ya son conscientes de ellos mismos y comienzas a compartir sus experiencias y conocimientos con sus pares lo cual les permite fortalecer este desarrollo para realizar actividades grupales donde se incluya el compañerismo y las tareas en conjunto donde los niños aumentan más su posibilidad de desplazamiento por el área.

La expresión corporales una disciplina que permite encontrar la profundización del lenguaje propio, por medio de movimientos y gestos que sirven de base para exteriorizar nuestros sentimientos y emociones, en preescolar se busca que los sujetos produzcan secuencias de movimientos, gestos y posturas con y sin música, además del autoconocimiento para logra determinar el trabajo y la facilidad de ejecución entre el espacio y la imagen del cuerpo además se manifiesta y es percibida en varios niveles simultáneos físicos, afectivos e intelectuales del ser humano y está ligada a lograr el dominio físico con la ayuda de la conciencia y la sensibilización el cuerpo para lograr la libertad de movimiento y comunicación

basado en significados de signos orales escritos y gestuales, este se va adquiriendo y perfeccionando a través de los años lo que les permite interactuar con otros sujetos de su alrededor. de acuerdo con Skinner (1993). Esta es una herramienta para su desarrollo ya que imita las personas más cercanas por esto el lenguaje de cada niño es diferente y en cuanto a gramática expresión y contenido.

Por otro lado, Piaget (1936) dice que este desarrollo la inteligencia para la adquisición del lenguaje el cual debe adquirir en situaciones sociales concretas de uso y real intercambio comunicativo, es así como se da la comunicación especialmente de 3 maneras la primera es Kinestésica que ocupa gestos posturas y movimientos del cuerpo la segunda es proxémica que es la disposición de objetos en el espacio y finalizando con él para el lenguaje que es el uso de la voz para transmitir las palabras.

Hablar de lenguaje corporal es un término utilizado como herramienta para recabar información sobre sus comportamientos, ya que nuestro cuerpo habla a través de las emociones señas movimientos y acciones para expresar lo que sentimos y en especial en esta etapa, ya que los pequeños hacen berrinche, se enojan, y se molestan todo representándolo por medio de acciones.

Piaget sostiene que el lenguaje es esencial para la evolución intelectual del niño, en estos años de la niñez intermedia la capacidad para la comunicación verbal que es todavía al servicio de una personalidad inmadura, es decir que es de manera egocéntrica, aunque los mismos factores que proporcionan su desarrollo son los mismos que aceleraran su proceso de maduración por medio de vivencias, es así como debe resaltar la importancia de la motricidad fina y el afinamiento de la lateralidad, para posteriormente realizar trabajo más especializado en relación con la percepción espacial, que va desde los sentidos, hasta el movimiento cenestésico adquiriendo la conciencia de eje de simetría corporal que de acuerdo con Afitte

(2013), esta se desarrolla en orden desde la cabeza hasta los pies, es decir que el niño va a ir adquiriendo nuevas capacidades que le darán facilidad de movimiento corporal para así ir desenvolviéndose en el ámbito educativo (p.14).

Agregando a lo anterior se pretende que los pequeños fomenten si propia expresión corporal y lleguen a lograr la inteligencia corporal cinestésica la cual se refiere a la habilidad para controlar los movimientos de nuestro cuerpo utilizando los objetos con destreza (Villanueva, 2024). Por otro lado, se habla de Psicomotricidad el desarrollo en que el niño contribuye su desarrollo integral de acuerdo con su edad, esta permite de los niños tomando en cuenta sus aspectos afectivos, sociales, intelectuales y motrices.

Existen 2 tipos de motricidad gruesa y motricidad fina. La motricidad fina se refiere al control de pequeños movimientos en las manos, dedos, la cara, y los dedos de los pies que se unen mediante el desarrollo de los músculos en segmentos corporales, este es un elemento de gran importancia para el desarrollo de la en la educación preescolar.

3. ACTIVIDADES

Compartir la sensibilidad del arte con el sujeto, es una forma de despertar el sentido común, filosófico, político y consciente de la educación del pueblo trabajador, es decir se puede formar sujetos libres, creativos, satisfechos y críticos. La escuela brinda al niño la posibilidad de entrar a forma parte de un grupo social muy distinto al núcleo familiar, en ella se encuentra rodeado de niños de su misma edad y con estos sometido a las órdenes de un maestro o educador.

Para describir las actividades realizadas, el primer elemento para toda actividad física es el calentamiento que depende de cada nivel de desarrollo que se

trabaje, en el caso de preescolar los alumnos tienen edades entre los 3 a 5 años, a los cuales se les debe proporcionar movimientos corporales físicos básicos como:

- Movimientos segmentales: calentamiento de manos, cabeza y pies, esto puede ser en pequeños segmentos de 5 a 8 tiempos con diferentes vertientes como moverlas de arriba hacia abajo, o de un lado a otro.
- Estiramiento de espalda: Oso perezoso, los cuales estiran las manos hacia diferentes áreas para poder estirar la espalda
- Articulaciones
- Pasos locomotores básicos: Caminar por el espacio como tortugas (lentos), como tigres (corriendo), brincar como conejos y trotar como caballitos.

Sin dejar a un lado los mentales y espirituales como:

- Percibir el tiempo y ritmo: Por medio de la música o sonido de su alrededor
- Concentración y recordar: Ejercicios de gimnasia cerebral como imágenes, figuras y colores.
- Imitación: Manifiesta la dramatización que ha tenido en ocasiones de descubrir ideas distintas y poder expresarlas., constituyendo la base desde que el niño comprenda de la realidad. Para la danza en preescolar, este es uno de los aspectos más importantes, porque a esta edad los pequeños suelen imitar las acciones de otra persona.
- Respiración: Ejercicios de respiración, con ayuda del pulso que pueden ser lentas o rápidas.
- Relajación: Relajación de músculos y articulaciones, por medio de un juego leve, una canción, cuento o historia, además de ir bajando su ritmo cardiaco y regulando su respiración.

El sujeto en esta edad actúa con un sentido de juego que le señala lo que es apropiado o posible en determinadas condiciones y circunstancias (Faudó, 2005), de la misma manera entre todas las actividades realizadas sobresalen los juegos

de destreza en el patio, las actividades con canto, la pintura y los ejercicios de concentración y estiramiento, todos diferentes, y de acuerdo con las situaciones presentadas y los aprendizajes esperados.

Mediante las actividades realizadas se tomó como enfoque el desarrollar la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, así como su capacidad de aprendizaje para adquirir formas de expresión y comunicación que establezcan relaciones de reciprocidad y participación incluyendo el pensamiento racional que conlleva a la objetividad, análisis y capacidad crítica.

A los niños se les debe excitar al movimiento empleado en diversos medios sobre todo en los juegos y las actividades las cuales deben estar unidas por su desarrollo motriz, estético y físico como son:

- Movimientos con todas las partes de su cuerpo.
- Gestos Faciales que indiquen sus sentimientos
- Emociones que representen su estado de animo
- Imaginación para que desarrolle su creatividad la cual se da la importancia de la expresión corporal entre los juegos practicos-ritmicos en la cual se hace uso del proceso simbólico.
- Proceso simbólico: en término de movimiento espacio y tiempo requiere de todas las facultades tanto cognitivas como físicas y afectivas.
- La ubicación espacio-temporal, para saber cuál es su espacio como sujetos.
- Equilibrio y Lateralidad, para mejorar su coordinación y desarrollo motriz.
- Percepción auditiva
- Psicomotricidad

Además de otros aspectos como la percepción visual, el tiempo y el ritmo que son temas que descienden de los anteriores.

Podemos destacar que había actividades de mayor grado como los laberintos y los circuitos donde los pequeños tenían que pasar varios ejercicios en uno, además de resolver situaciones de destreza y resolución de problemas, lo que les permitía mejorar su curiosidad y habilidades, así mismo sus aprendizajes es por medio de la intuición del lenguaje.

Las actividades se realizaron en las particularidades del espacio que es proporcionado por la institución el cual usualmente es el patio, ahí es donde los pequeños son conscientes de su ubicación y sus alrededores. La mayor parte de la enseñanza que se les proporciona es verbal y por medio de la imitación, donde se puede ser que, para las actividades y proyectos artísticos donde se presentaban un bailable los pequeños imitan todo movimiento del profesor, donde se incluían los movimientos básicos de enseñanza, dando oportunidad de escuchar y visualizar diferentes piezas musicales.

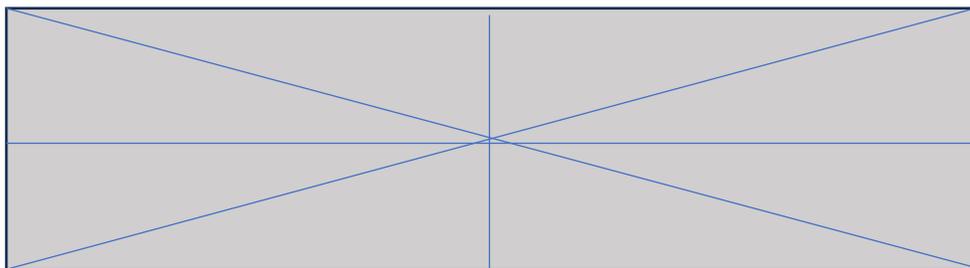
La danza se concibe como un espacio donde los alumnos encontraran experiencias cognitivas y afectuosas, para poder convertirlas en hábitos.

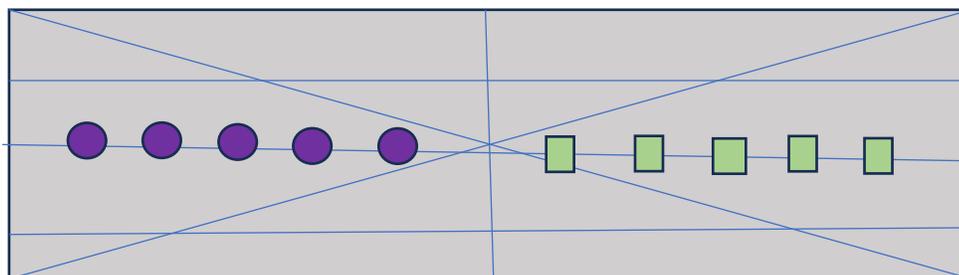
Durante el ciclo escolar se realizaron diferentes presentaciones artísticas, donde se demostró el uso de una técnica dancística (Anexo No. 1), donde se visualizaron diferentes músicas, indumentarias y coreografías. Para el área de preescolar, se presentó bailables durante la fecha de 20 de noviembre, navidad, 10 de mayo, gala artística y clausura solamente para tercer año, todos con las mismas características de trabajo, pero diferentes ritmos, técnicas y música (Véase en Anexo No. 1).

Para llegar a la conclusión del trabajo realizado con los tres grados de Preescolar, retomare el evento más grande que es la "Gala Artística" para sintetizar la experiencia dancística de los sujetos. Primeramente, la organización del evento tiene como objetivo la presentación de todos los elementos aprendidos durante el ciclo escolar integrados en uno solo, se tomó la decisión que, para estos pequeños, se ocupó la temática de Vaselina o mejor conocida como "Grease", el cual es un fenómeno mundial debido a la música, coreografía y vestuario muy característico.

Al ritmo de canciones cómo Summer Nights, You`re The One That I Want, Greased Ligtin` y We Go Together es como se llevó a cabo el evento, todos con una técnica básica acorde a la edad de los pequeños. De acuerdo con el modelo general de estructura analítica de la danza se describirá de la siguiente manera:

1. Espacio de realización: El evento se llevó a cabo en el teatro el ferrocarrilero Gudelio Morales, ubicado en la ciudad de México, pero antes del evento, el espacio de realización (ensayos) era el patio interior del Colegio Las Américas, para todas las presentaciones se ocupó una parte del patio, el cual se segmento de acuerdo con un escenario real, como se muestra en las siguientes imágenes.

El primer recuadro hace referencia al escenario solamente segmentado en medios y diagonales, a diferencia del segundo que además contiene figuras las cuales representan un lugar en el espacio para cada sujeto.

- Las mujeres o niñas son representadas con
- Los hombres y niños son representados con

Esto mismo proporciona conocimiento sobre la ubicación del sujeto en el escenario, además de conocimiento e identificación con su lugar y el mismo, además de que es útil para la ejecución, los desplazamientos y la coreografía.

2. Tiempo de Realización: El tiempo para el evento fue relativamente muy corto, ya que solo fueron 2 meses, que es equivalente a 8 clases, para montar todo el evento.
3. Participantes: Los tres grupos de Preescolar del Colegio Las Américas
4. Coreografía: La coreografía fue básica con desplazamientos sencillos como de hacia delante y hacia atrás, de derecha a izquierda, o giros, además de figuras grupales en círculos y líneas rectas.
5. Movimientos Cinésicos individuales: Desplazamientos en su mismo lugar, giros, saltos, gestos, extensiones del cuerpo.

6. Expresiones faciales: Las cuales siempre eran de alegría, y de resistencia ya que lo que presentaban era un musical de carácter muy fuerte.
7. Proxemia: Sentirse aceptados dentro del espacio que compartía con sus compañeros.
8. Adornos e Indumentaria. Su vestuario fue el clásico del rock de los años 70, donde las niñas llevan faldas satinadas de colores, playeras y tenis blancos, con coletas altas en el cabello y su tradicional chamarra de cuero. Por el lado de los niños pantalón de mezclilla, playera blanca, chamarra de cuero y lentes negros.

La presentación fue un éxito, todo salió como se practicó durante tanto tiempo, y justamente en ese momento me percate que había cumplido todos los objetivos que me había propuesto con mis pequeños, los cuales era que se reconocieran como sujetos capaces de realizar una actividad dancística a un nivel semiprofesional además de fomentarles el gusto e interés por dicha materia. La danza es un aprendizaje práctico donde se enseña por medio de los sentidos y de la intuición, logrando que los niños al observar las actividades y el proyecto artístico, ellos generen sus propias observaciones por medio de sus propias ideas. Entre el transcurso de estos años van a tener dos hechos trascendentales que darán impulso definitivo para integrarse a la escolarización y la instauración del proceso de socialización en la primaria.

Ilustración 7 Grease, Autoría Propia

4.4.2 Primaria

Los seres humanos somos seres con resultados de historia, cultura y tradiciones con las cuales nos hemos desarrollado a lo largo de los años, y es así como el objetivo de la educación artística es brindar grandes beneficios tanto emocionales, psicológicos, físicos y sociales en los niños, si se empieza a desarrollar desde una edad muy temprana, en especial en la etapa de la primaria donde los pequeños tienen una edad. Así mismo afirma que “Una experiencia de danza creativa o de danza educativa puede abrir al mundo de la expresión y de la comunicación, pero si no se da al mismo tiempo un desarrollo de la fuerza, la flexibilidad y el dominio del cuerpo el sentimiento de plenitud durará poco y será incompleto.

Pansza (1997) menciona que hasta hace poco tiempo cuando se presentaban problemas en la escuela, estos eran relacionados con la calidad de la enseñanza, el aprovechamiento escolar y la disciplina haciendo énfasis en el profesor y el alumno. Sin tomar en cuenta que la escuela misma determina o influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello es importante tomar en cuenta que modelo educativo se está promoviendo, dependiendo de su contexto estudiantil.

Dentro del área de primaria se realizó una observación para fundamentar la recuperación de información la cual implicó aspectos cognoscitivos de la materia que se iba a impartir (Danza). La observación, me dio oportunidad de conocer a los alumnos más a detalle y saber cuáles eran sus necesidades, que de acuerdo con Buisán y Marín (2001) es el proceso que trata de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un sujeto.

Durante la primaria los sujetos cuentan con edades desde los 6 a los 12 años, es decir que su estancia educativa es más larga, los pequeños de 6 años apenas han terminado una etapa el preescolar para seguir a la primaria, creando una adaptabilidad y motricidad con base en rasgos evolutivos comunes de la especie humana, es decir que cada uno se desarrolla de manera diferente. Una de las principales características a esta edad es la adaptabilidad que poseen, es decir que ellos son capaces de adaptarse a su propio medio con ayuda de sus mecanismos psicológicos.

Estos años van a ser fundamentales, tanto para sus aprendizajes inmediatos como para su futura formación profesional, además de otras características que resaltan en estas edades es que ellos ya cuentan con flexibilidad para la realización de las tareas físicas y artísticas, ya que mientras más crecen, esta cualidad se va desvaneciendo a diferencia de los sujetos de preescolar, sin embargo el estatismo sigue aumentando ya que descubre un grado mayor de equilibrio por ejemplo ya podrá realizar saltos laterales (lateralidad) o de hacia atrás hacia adelante sin caerse o tambalear.

Hablar de su habilidad sensomotriz hace referencia a la capacidad para coordinar un acto motor a una percepción sensorial, lo cual a esta los niños desarrollan su propio ritmo, además de encontrar su proceso de lateralización donde afinan el dominio de la mano dominante sobre la no dominante, haciendo énfasis

en la edad, los pequeños necesitan mantenerse siempre jugando sea dentro de su salón o al aire libre.

Los de 7 y 8, ya se encuentran en segundo y tercer año de primaria experimentando una reflexión en la que va a poner en orden sus impresiones, en cuanto a su conducta motriz habrá perdido gran parte de la impulsividad de los años anteriores, que poco a poco habrá aprendido a utilizar para establecer un contacto más positivo con el entorno.

La falta de relajación muscular obstaculiza la coordinación de movimientos que, en los niños con un desarrollo motor normal, es decir que entre los seis y los siete años espontáneamente o al principio con ayuda aprenderán a relajar por separado los miembros superiores de los inferiores. En esta etapa su estatismo ha evolucionado de acuerdo a sus aspectos de desarrollo el sujeto a esta edad ya puede realizar saltos sobre un pie y de manera intercalada, además de poder mantenerse durante 10 segundos sobre la pierna dominante, sin dejar a un lado que todo esto implica la independencia de los grupos musculares que después se encargan de la coordinación de movimientos simultáneos entre miembros superiores y entre miembros inferiores por separado adquiriendo mayor habilidad ideo-motriz ya que el niño para ejecutarlos correctamente ha de realizar una representación mental del encadenamiento de los gestos necesarios para llevar a cabo el movimiento exigido.

De la misma manera, en su coordinación el niño presenta un gran avance e incremento en la velocidad y en la precisión lo que le permite puntear una serie de cuadrículas o acertar en un blanco, por otro lado, su actividad auditivo-motriz, puede reproducir estructuras rítmicas auditivas de hasta 6 golpes. El lenguaje adopta una forma interna y abreviada entre estos años, los aprendizajes dependen mayor parte de este. Durante esta edad los sujetos se encuentran en el estadio de operaciones

concretas, el cual Piaget dice que también se le puede llamar transformaciones mentales basadas en las reglas de la lógica, ya que el pequeño se hace más lógico, es decir que hay una transformación en la producción del aprendizaje, inclusive el mismo menciona que el niño a esta edad y con un desarrollo mayor ya puede establecer operaciones lógico-concretas es decir que es capaz de buscar las explicaciones de las cosas.

Los pequeños a esta edad pueden aprender muchas cosas desde lenguaje, matemáticas hasta una experiencia social y natural en los hábitos de conocer su cuerpo y el entorno donde habitan, no obstante, la educación artística donde el objetivo fundamental es fomentar en los niños la imaginación, la sensibilidad, la creatividad, la espontaneidad, y la comunicación.

En otro orden de ideas, encontramos la labor docente con estos pequeños el cual además de ser la persona encargada de ayudar a los niños, es el elemento central en torno al cual el alumno se forma, es decir que es el encargado directo de transmitir unos conocimientos mediante la pedagogía participativa, la cual hace uso de su conociendo, aceptando y armonizado las distintas personalidades que lo integran.

Posteriormente los alumnos de 9 y 10 años los cuales pertenecen a tercero y cuarto año y regularmente ya cuentan con una maduración personal y de consolidación de múltiples habilidades, dentro del cual ya no necesitan la ayuda de sus padres para asumir sus responsabilidades. El sujeto a esta edad ya posee un dominio sobre el mismo, con la capacidad de autocrítica ya que puede variar mucho su estado de ánimo de acuerdo a la timidez de cada uno, estas características permiten un mayor nivel de flexibilidad muscular que se observa en el niño, posteriormente su estatismo involucra a un sujeto que no presenta retrasos en el

desarrollo intelectual o motor, es decir que no presenta dificultades de equilibrio, además de conseguir movimientos fluidos y evidentes además de significativos .

Ahora bien, podemos encontrar una cualidad significativa en los alumnos de estos grados y nos referimos a la reeducación psicomotriz la cual actúa sobre las funciones mentales y comportamientos del individuo a través de la estimulación corporal, ellos ya no cuentan con mucha flexibilidad ya que su sistema muscular va perdiendo elasticidad a medida que avanza en él, es decir que sólo 3 de cada 10 individuos después de cumplir 5 años podrán efectuar el mismo movimiento y los restantes habrán perdido extensibilidad.

Finalmente, los de 11 y 12 los cuales representan a quinto y sexto año, a partir de este momento los sujetos son capaces de operar con relaciones lógicas expresadas verbalmente, accediendo por fin al estadio de las operaciones formales donde por fin se llega al desarrollo intelectual, que se refiere al momento donde el pensamiento infantil prosigue pues su evolución madurativa ha empezado a diferenciarlo de la fase pre-lógica y alcanzando nuevas potencialidades que en los años de adolescencia se consolidaran como la capacidad de razonamiento logico-científico que caracteriza intelectualmente a los adultos. Hablando de su memoria la cual es la capacidad del individuo para almacenar información y recobrarla posteriormente, se puede decir que se va desarrollando con la edad en particular durante el periodo de las operaciones concretas, la cual es la razón por la que los niños van a aumentando su capacidad para recordar a medida que aumenta en edad.

Existen dos tipos de memoria las cuales son 1) La memoria sensorial y 2) la memoria a corto o largo plazo, lo cual quiere decir que toda información que tenemos pasaría por estos tres estadios y en el mismo orden.

Por otro lado, el desarrollo de su personalidad va desde un punto de vista de estructuración de la personalidad que puede encontrarse desde los 10 años, hasta ese momento donde da paso a otro periodo completamente distinto en todos sus aspectos como es la adolescencia. Una importante característica del desarrollo de su personalidad es la automotivación la cual denota un importante progreso hacia la madurez, es decir que el niño ya posee una creciente capacidad para aplicar su inteligencia en las cosas que le rodean, provocando una iniciativa o respuesta a un estímulo del ambiente lo cual se combina con su capacidad de asimilación.

Durante estos años, los sujetos están consolidando el lenguaje y los procesos de lectura y escritura, además de conocimientos del mundo natural y del medio social, pero además de estos, los aprendizajes básicos escolarizados están basados en lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, además de las actividades deportivas y de manera mínima las culturales. Finalmente podemos decir que nunca van a existir 2 sujetos que se desarrollen en la misma forma, cada niño posea un ritmo y un estado de crecimiento que resultan con características individuales como su rostro.

3. ESTRUCTURA GENERAL Y BASES PEDAGOGICAS

Cada niño es diferente, todos son un mundo infinito de pensamientos y emociones, los cuales les permite ser únicos particulares, pero también existe la expresión artística que les permite expresar lo bello de esas cualidades. Dentro de los programas educativos determinan ciertas asignaturas básicas que son ciertamente fundamentales para la posterior formación de los alumnos, pero no necesariamente suficientes por si solas para garantizar el desarrollo integral del conjunto de potencialidades del individuo, sin embargo, al mismo tiempo al mismo tiempo es una persona integrada en el medio social en el que la comunicación constituye un elemento básico.

Así mismo podemos decir que la educación artística es de gran importancia dentro de cualquier programa educativo que pretenda la formación global del individuo, puesto permite integrar y desarrollar la individualidad de cada sujeto, sin embargo cualquier manifestación artística se configura a partir de dos componentes fundamentales por un lado la técnica que el autor ha de poseer para su realización y por otro lado el contenido o mensaje que corresponde al elemento propiamente excesivo, lo que permite acercar al niño a cualquier disciplina artística, la cual le va a favorecer y facilitar el acceso a un nuevo mundo, que es el de la belleza y la sensibilidad.

En cualquier tipo de manifestación artística escolar hay que otorgar más importancia al proceso interior que está viviendo cada niño que a las habilidades que haya conseguido demostrar al final de la ejecución. Es muy importante que los centros educativos mantengan una línea educativa definida la cual delimite métodos aplicados en cada curso sea una continuación del anterior (planes de estudio) en base a esas normas los criterios pedagógicos de cada centro, los educadores preparan y aplican los programas correctos. En casi todos los países, los programas tradicionales de la enseñanza de la primaria o elemental han sido sustituidos en los últimos años por un plan de Educación Básica, con nuevas vías de formación integral y única para el acceso a la siguiente etapa, de igual forma la primaria pretende cumplir con una formación integral y esencial más que elemental, teniendo como objetivo el desarrollo armónico de todas las actividades mentales del individuo.

Los niños a esta edad pueden aprender desde la adquisición de técnicas instrumentales de lectura, escritura y calculo, hasta el desarrollo de distintas formas de expresión oral, plástica, música y corporal. La adquisición de estos aprendizajes está supeditada a que el niño haya aprendido unas destrezas o capacidades que son imprescindibles para llevarlos a cabo: sentido de la direccionalidad, dominio de

la motricidad fina, habilidad en el uso de un sistema de códigos, capacidades de memorización y coordinación viso manual

De esta manera se usan las principales teorías sobre Montessori, Decroly, y Piaget para sustentar y comprender los métodos específicos para el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo, además de las materias deportivas y artísticas con el objetivo de despertar el interés en los alumnos.

Por efecto de este interés que aporta el propio niño le da un proceso de maduración al ritmo natural de cada sujeto, sin que sea necesario, ni conveniente para forzar su aparición.

Mediante el método Montessori se parte de lo más simple para desarrollar lo más complejo, es así como se utiliza el sistema de reconocimiento de sonido, iniciando desde el aprendizaje de la lecto-escritura hasta los sonidos del lenguaje. Por otro lado, de acuerdo con Decroly utilizar el arte como estrategia para proporcionar espacios de autoconocimiento e integración, además del reconocimiento de ciertas producciones de la mente humana subsiste y trascienden más allá del individuo que las produjo y adquieren cierta independencia de los objetos externos. (Popper, 1974)

Si analizamos la danza en diferentes contextos siempre contara con elementos diferentes en el nivel de ejecución y la exigencia de la técnica. Para Leese y Parcker (1991), la técnica de la danza es una forma concreta de entrenar el cuerpo para alcanzar determinados movimientos, de igual manera Joyce, M. (1987) nos menciona que la técnica de danza para niños adjudica habilidades físicas y un papel principal dentro de la creatividad.

Para ella enseñar al niño a bailar supone aprovechar su instinto, sus propuestas creativas, pero dotándose de una técnica que permita al cuerpo responder al movimiento. Bucek (1992) afirma que no solo existen tipos de danza en general, sino también dos tipos de danza específicas para los niños.

- La forma espontánea la cual define como experiencias estéticas que tienen sus orígenes en la capacidad de los niños para modelar sentimientos e ideas, esto favoreciendo la capacidad de decisión.
- La forma formal basada en patrones y movimientos que se aprenden por medio de la imitación.

Por otro lado, Masston clasifica la enseñanza de la danza de acuerdo con los estilos y el ámbito que pretende estimular en el estudiante, de la misma forma que el aprendizaje de cualquier tipo de danza debe ir procediendo por un periodo de formación básica, cuya finalidad sea crear una disposición positiva hacia la danza y trabajar sus elementos (García, 1997).

Finalmente podemos decir que la danza en la educación es la práctica sistemática que brinda todos estos beneficios a los alumnos.

- Perfeccionamiento del sentido Cinestésico
- Conciencia del su propio cuerpo
- Lograr seguridad en los movimientos
- Creatividad
- Desarrollo social y emocional para lo largo de su vida
- Rendimiento en el movimiento y control de su energía
- Establece relaciones de interacción social.

De acuerdo con García Ruso (1997), nos menciona que es necesario haber un planteamiento didáctico muy exhaustivo de como enseñan danza en la escuela.

Así mismo nos menciona que la parte más importante del trabajo se realiza en la con el cuerpo humano, el sentido cinestésico, el ajuste postural, la relajación y los estiramientos.

“Las posibles combinaciones de las acciones motoras básicas, conjugadas con otros elementos como el espacio, el tiempo, el peso, el contacto y la energía surgen los diferentes pasos de la danza” (Ruso 1997).

Considerando que los alumnos construyan su propio aprendizaje, y que yo les haya ayudado a formarlo, se puede presidir que ellos atravesaron por momentos como es el entorno social de los alumnos, y el establecimiento de una comunicación comprensiva, donde se pudieron compartir experiencias, situaciones, costumbres etc. Tomar de conciencia del proceso de construcción, por medio de la identificación y expresión verbal y no verbal, así como su construcción de la reflexión acerca del proceso de construcción del conocimiento y la identificación de la reconstrucción y comprensión grupal refiriéndonos a su propia expresión corporal.

A diferencia de preescolar, en la primaria hablar de expresión corporal es la habilidad de poder expresar mensajes, sentimientos e ideas a través del movimiento del cuerpo, no necesariamente es danza, pero esta se vale de un elemento dancístico como el ritmo, composición o diseño, así mismo las acciones que realizamos con nuestro cuerpo, el cual posee la capacidad de crear infinitos movimientos.

El método Feldenkrais es un proceso educativo en enseñanza somática desarrollado por el científico ruso Feldenkrais (1904-1984), que utiliza el su método para crear que el cuerpo este organizado para moverse con un mínimo esfuerzo y máxima eficacia, para un mayor conocimiento de su funcionamiento, es decir que intervienen todas las partes del cuerpo, acoplándose armoniosamente al

movimiento. La danza es un arte estrechamente relacionada con el movimiento del cuerpo lo cual hace que la actividad sea natural y comunicativa, además de estar compuesta de diversas técnicas, pasos, posturas, para que todo en conjunto forme uno solo.

Durante todo el ciclo se realizaron muchas actividades que van desde el nivel más fácil, hasta las elaboradas que ya cuentan con una técnica específica es decir que el estudiante requiere de un plan de trabajo físico, que lo ayude a desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para alcanzar experiencias artísticas y fisiológicas.

Primeramente, al ser una materia que utiliza el cuerpo como herramienta es de suma importancia el calentamiento.

Calentamiento corporal:

- Estiramiento de espalda
- Movimientos segmentados
- Utilización de energía
- Alineación de cadera, rodillas y tobillos
- Percepción del movimiento
- Percepción del ritmo
- Articulaciones

Calentamiento mental y espiritual

- Intervalos de tiempo
- Espacio, dirección y trazos
- Concentración e imaginación
- Solución de problemas

- Relajación
- Sensibilidad y expresividad
- Socialización

En todos los juegos de carácter simbólico, la propia imaginación de los niños tiene un papel más importante que los elementos materiales (juguetes).

Tras haber investigado los juegos simbólicos y sus efectos, los psicólogos han podido formular dos conclusiones de gran interés: a) para pasar a un juego más complejo el niño es deben estar estimulados y b) el paso a un nivel superior conlleva una mejora equivalente en las pruebas de inteligencia y creatividad. El estudio de Batalha (1983) recoge contenidos del área lo rítmico y dancístico.

- el cuerpo que se mueve con movimientos másicos no locomotore y locomotores
- el cuerpo que se mueve en el espacio próximo o distante en diferentes planos niveles direcciones trayectorias y formas
- la energía del movimiento diferente de la energía en cuanto al tiempo.

Por otro lado, dentro de todas las actividades se integraron los elementos que conforman la danza se definen como elementos intencionales del lenguaje corporal ya que son utilizados voluntariamente y pueden ser aprendidos, constituyendo una técnica base para el estudio del tratamiento del contenido:

- Reconoce su cuerpo y desarrolla las posibilidades de movimientos
- Producción de imitación de patrones de movimiento y estructuras coreográficas
- expresar sentimientos e ideas en su intento de dar sentido a la realidad

Las actividades motrices gruesas, la progresiva coordinación entre las extremidades inferiores y superiores queda prácticamente completada ya que consolido por medio de los ejercicios físicos y su interés por alguna práctica deportiva o artística.

Los juegos dramáticos o de imitación tal vez ahora sean menos imaginativos, pero en cambio denotan una preocupación mayor por el realismo y la veracidad de lo que se representa. Los contenidos corporales de mayor frecuencia en esta etapa son:

- Conciencia del movimiento y de la postura corporal
- Orientación espacial
- Coordinación de movimientos
- Sincronización de movimientos con la música
- Elaboración de coreografías sencillas
- Exploración de posibilidades motrices
- Lateralidad
- Improvisación: La cual es representada por medio de la corporalidad, que es la posibilidad de dejarse llevar por el imprevisto, por lo no planificado y sentirse totalmente libre a la ni pautas ni reglas, a aquí no hay ni pautas ni reglas, la improvisación permite bailar por el gusto de bailar, utilizando el movimiento y el gesto para comunicarse con uno mismo o los demás. Elementos de la danza, como las motrices que constituyen una fuente de recursos inagotables en el tratamiento de la danza en los sujetos de 6 a 12 años
- Técnica: Clase de técnica para desarrollar mayor resistencia, flexibilidad y fuerza.
- Pasiología: Valor o motivación

→ Kinesina: De acuerdo con Birdwistell es la gestualidad con el apoyo de la lingüística teniendo en cuenta la suma de gestos cargado de sentido comunitario (1952).

→ proxemia: Uso y percepción del espacio (Hal, 1972).

La danza es un arte multidisciplinaria que aborda todo contenido artístico relacionado con otras áreas como la creatividad e imaginación.

Platón pensaba que la danza, la música y la poesía son muy beneficiosas para formación de los ciudadanos siempre y cuando sea reguladas: es decir con medios indispensables para la educación dl carácter susceptible de hacer a los hombres mejores y más virtuosos (1999, 653-364).

Durante el ciclo escolar se realizaron diferentes presentaciones artísticas, donde se visualizaron diferentes técnicas, músicas, indumentarias y coreografías. Para el área de Primaria se presentó bailables durante la fecha de 20 de noviembre, navidad, 10 de mayo, gala artística y clausura solamente para sexto año, todos con las mismas características de trabajo, pero diferentes ritmos, técnicas y música (Véase en Anexo No. 1).

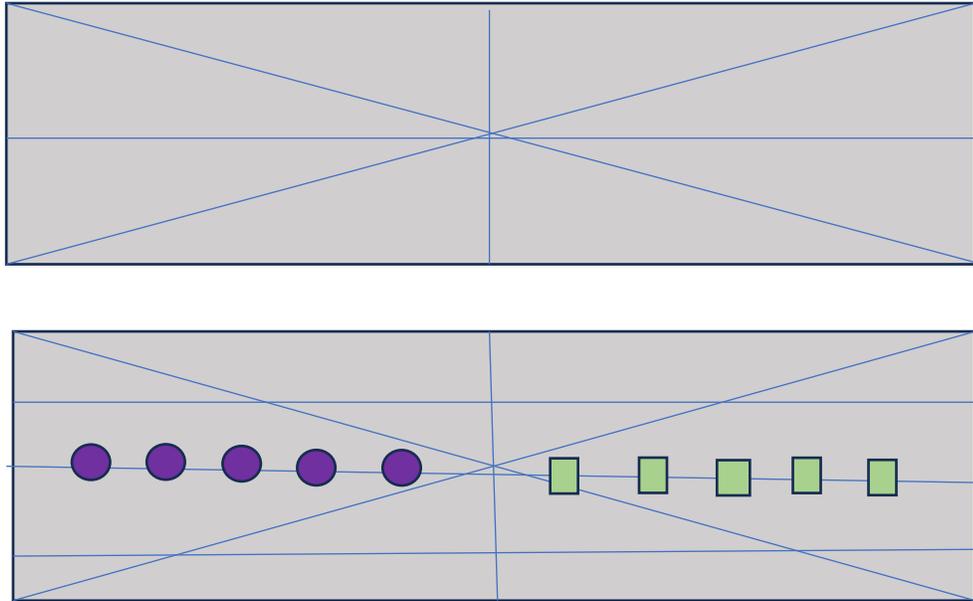
Para llegar a la conclusión del trabajo realizado con los seis grados de primaria, retomare el evento más grande que es la "Gala Artística, de Norte a sur" para sintetizar la experiencia dancística de los sujetos. Primeramente, la organización del evento tiene como objetivo la presentación de todos los elementos aprendidos durante el ciclo escolar integrados en uno solo, se tomó la decisión que, para estos pequeños, se ocupó la temática de Danzas Tradicionales Mexicanas el cual se basa en el tipo de danza folklorica o tradicional que representa la cultura mexicana.

Concepciones que van desde reproducir fielmente una danza, comprender el contexto y demostrar en la escuela los significados, así como los elementos coreográficos, al mismo tiempo hallar la danza original a través de la propuesta coreográfica, la cual propone técnicas para recuperar los bailes originales y apropiarse de ellos, su aprendizaje se basa en ritmos regulares con estructuras rítmicas como pulsos, acentos.

Al ritmo de canciones como Son Nayarita, Las amarillas, La bruja, Don Wanani, La Loba, entre otras es como se llevó a cabo el evento, todos con una técnica básica acorde a la edad de los pequeños. De acuerdo con el modelo general de estructura analítica de la danza se describirá de la siguiente manera:

1. Espacio de realización: El evento se llevó a cabo en el teatro el ferrocarrilero Gudelio Morales, ubicado en la ciudad de México, pero antes del evento, el espacio de realización (ensayos) era el patio interior del Colegio Las Américas, para todas las presentaciones se ocupó una parte del patio, el cual se segmentó de acuerdo con un escenario real, como se muestra en las siguientes imágenes.

Mediante las trayectorias básicas, que se enseñaron en las coreografías durante todo el trabajo escolar, se desarrollan la comprensión de la kinesfera individual de manera para el proceso de enseñanza-aprendizaje, así mismo el alumno tendrá el conocimiento y la responsabilidad de no invadir más allá de sus limitaciones espaciales. No todos los niños tienen la habilidad de bailar, pero no es algo imposible, dentro del colegio la mayoría de los niños (hombres) no querían bailar, por razones de pena, y de no saber, no por no tener las habilidades para hacer esa actividad.

El primer recuadro hace referencia al escenario solamente segmentado en medios y diagonales, a diferencia del segundo que además contiene figuras las cuales representan un lugar en el espacio para cada sujeto.

→ Las mujeres o niñas son representadas con

→ Los hombres y niños son representados con

Esto mismo proporciona conocimiento sobre la ubicación del sujeto en el escenario, además de conocimiento e identificación con su lugar y el mismo, además de que es útil para la ejecución, los desplazamientos y la coreografía.

2. Tiempo de Realización: El tiempo para el evento fue relativamente muy corto, ya que solo fueron 2 meses, que es equivalente a 8 clases, para montar todo el evento. El horario estaba dividido de acuerdo con el horario escolar de toda la institución, el cual la materia de danza solo contaba con una hora a la semana con cada grado.
3. Participantes: Los seis grupos de primaria del Colegio Las Américas.

4. Coreografía: A diferencia de preescolar, en el área de primaria ya se ocupó una coreografía estructurada la cual se basa en cruces de ejecutantes, líneas intercaladas, y figuras geométricas, a lo cual se le llama ciclo de las coreografías el cual depende de un inicio, una formación, una reafirmación y una final.
5. Movimientos Cinésicos individuales: Consisten en desplazamientos en su mismo lugar, giros, saltos, gestos, extensiones del cuerpo, además de un grado mayor de movimientos combinados con otros elementos. Un bailarín es consciente del espacio en que se encuentra. Labán (1993).
6. Expresiones faciales: Las cuales siempre eran de alegría, y de fiesta, ya que nuestras tradiciones mexicanas son muy alegres.
7. Proxemia: Sentirse aceptados dentro del espacio que compartía con sus compañeros, el trabajo de las danzas folclóricas no solo es individual, sino grupal.
8. Adornos e Indumentaria.
 - Primer año presento el Estado de Quintana Roo, el cual consiste un vestido blanco con holán verde de flores representando la diversidad cultural del estado. Para los niños fue pantalón blanco, con camisa de colores y paliacate al mismo tono.
 - Segundo Año el estado de Chiapas, su vestuario es representado por la típica falda floreada de folklor, la blusa tradicional del estado con los bordados y un tocado de flores. Los niños con pantalón negro, camisa negra y paliacate color rojo, además de un sombrero chiapaneco.
 - Tercer año, Guerrero: Su falda circular y medio de colores llamativos en satín, con una blusa blanca con holanes tejidos y su tocado de

flores. Los niños, van de pantalón blanco, con camisa blanca, y un paliacate rojo.

→ Cuarto Año, Baja California: Las niñas usaron falda de mezclilla en corte "A", con camisa cuadrada color rojo, y texana color negro.

Los niños con pantalón de mezclilla camisa de cuadros en color rojo y texana negra.

→ Quinto Año Veracruz Sotavento, el cual posee una riqueza vegetal que la ha distinguido de las demás regiones, el vestuario para las niñas fue el Tradicional vestido de Jarocha color blanco, con un quexquemilt indígena blanco con fleco de estambre de colores variados, además de una trenza base de color rojo con flores del mismo tono. De accesorios llevaba un abanico colgando del cuello, además de aretes y collares dorados. Los niños llevaban el tradicional traje de jarocho es cual consiste en todo color blanco con paliacate rojo satinado.

→ Sexto Año Nayarit: Las niñas llevaban el vestido tradicional de Nayarit mestizo el cual consiste en una falda floreada con blusa satinada todo a juego, en la mano un abanico de paja y tocado con flores. Los niños llevaban pantalón negro con camisas de colores satinadas, un paliacate satinado en la cabeza y dos cuchillos sintéticos.

Al practicar danza, aprender a utilizar destrezas, procedimientos y conceptos para general conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes que permitan satisfacer sus necesidades y así adaptarse al medio tiempo.

5. Conclusiones

Como se pudo ver a lo largo de los 4 capítulos, el tema de la danza no es nada nuevo, pero no suele ser importante, como se especificó en el primer capítulo, esta nació hace mucho tiempo y siempre ha estado presente en la vida de los seres humanos. Hablar de danza no solo es hablar de música, pasos, vestuarios y colores, al contrario, es hablar de una manera de conocer al cuerpo humano y sus infinitas posibilidades en la que este se desarrolla.

Conforme el paso del tiempo, no solo se habla de la danza como algo interactivo y divertido, también nace su sustento educativo donde se empieza a estilizar y estudiar de acuerdo con diferentes técnicas de desarrollo. Poco a poco se fue desarrollando hasta tener el valor curricular necesario para ser impartido en la educación básica donde se convierte en una materia bastante compleja ya que la danza no solo es montar un baile para una fecha conmemorativa, o por el simple gusto de bailar algo, es todo lo contrario y sobre todo darle el valor cultural, emocional y físico que esta representa.

Hablar de danza y educación, me motiva, son dos cosas con las que los seres humanos deberíamos crecer, es por lo que tome una gran decisión al volverme pedagoga y ser bailarina y tener como objetivo de vida enseñar a bailar. Este es la redacción y sustento de mi primera experiencia profesional la cual fue durante el ciclo 2021-2022, en el colegio Las Américas, fue difícil tanto física como psicológicamente, ya que era recién egresada de la Universidad Pedagógica Nacional y terminaba la pandemia de Covid-19 que sacudió a todo el mundo. Resumir y sustentar todas las actividades realizadas, como docente de danza donde tenía a 9 grupos diferentes de todas las edades, con diferentes situaciones por la pandemia, y complicaciones escolares, era bastante complejo centrarme en mi trabajo principal como docente, porque en ese momento ni yo sabía cómo serlo.

Esta experiencia me transformo por completo, me enseñó que siendo pedagoga y bailarina no es nada complicado mezclar mis conocimientos de ambas licenciaturas porque una también depende para enseñar la otra, al contrario, me enseñaron que la unión de ambas puede cambiar el aprendizaje significativo de una persona.

La vida no es fácil, pero mientras más experiencias tengamos como pedagogos, más podemos profundizar en ayudar con nuestros conocimientos las infinitas dificultades sociales, culturales, económicas, psicológicas entre otras que necesitan una ayuda para lograr la integridad...Una experiencia laborar nos puede cambiar la vida, y nuestra visión de ella.

6. Reflexiones Pedagógicas

Durante todo el trabajo se pueden encontrar diferentes conceptos, teorías y técnicas, además de una diferencia entre temas que siempre han estado distanciados y en realidad son dependientes de ellos mismos.

Como inicio se hablo acerca de todo el origen y significado de lo que es la danza, un concepto que nació hace muchos años, además de estar presente desde civilizaciones muy pasadas hasta la actualidad, sin embargo, esta es una forma humanizada que puede ayudar a cambiar la situación actual de la sociedad desde la juventud hasta el desarrollo general de los seres humanos.

La danza es una actividad que está disponible para todo público, aunque siempre existe puntos a encontrar que dificultan su desarrollo como es la flexibilidad, las ganas y el interés, ya que no a todas las personas les gusta bailar o al contrario si les gusta, pero no lo saben hacer, es por eso por lo que el objetivo de tenerla como materia educativa es fomentar el interés y encontrar maneras de que todos puedan aprenderla.

Por otra parte, se presentó la relación que existe actualmente entre las artes, la música, la danza con la educación actual la cual no es completa ni importante dentro del plan de estudios actuales.

Para hablar de la relación entre la danza y la educación se tomó como referencia la pedagogía la cual es la ciencia encargada de esta misma, ya que se ajusta a las condiciones exigidas por el nuevo presente, reformulando el concepto de aprendizaje y formación que es necesario dentro de la práctica actual. Una de las razones por la cual la danza debe estar incorporada dentro de la escuela porque sus contenidos están estrechamente relacionados con las demás materias, siendo

así un arte que facilita la adquisición de los conocimientos, de la misma manera fomenta la educación en valores como el respeto a la diversidad.

Como se mencionó antes, la pedagogía tiene relación con la danza, ya que una depende de las bases teóricas de aprendizaje de la otra, como se pudo confirmar dentro de la investigación, el tener bases pedagógicas es de ayuda dentro de las clases de danza y para cualquiera en general. Dicho así el pedagogo tiene el conocimiento y dominio para orientar y articular las acciones de forma más coherentes dentro de su planeación de clases, además de una organización e integración de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Hablando de la pedagogía como ciencia educativa, no solo se hace referencia al aprendizaje sino también a la formación de sujetos la cual influye a lo largo de toda la vida, desde los pequeños en su desarrollo, hasta los jóvenes en su formación profesional, y los adultos en lo que resta de su vida.

Por otro lado, el hablar de mi formación como docente y bailarina, siempre he sido que es un proceso que fue en conjunto, el llegar a ser quien soy, es gracias a que tome ambas licenciaturas en el mismo momento.

Con respecto a las clases como docente, esta es una materia que cuenta con todos los aspectos educativos para llegar a hacer una materia formal dentro del plan de estudios, cuenta con suficiente teoría, actividades y diversificación de contenido para toda la educación básica. Dar clases de danza no es tan fácil como parece, se necesita de mucha pasión para desarrollar todos los elementos necesarios, ahora bien, hablando personalmente acerca de mi experiencia como docente, pedagogía y bailarina, ha sido totalmente satisfactoria, aunque siempre se tiene detalles, he podido disfrutar cada minuto bailando, enseñando y aprendiendo con

mis alumnos, todos ellos me dieron una experiencia inmensa al lograr cumplir los objetivos propuestos al principio.

7. Bibliografía

- Barcelona, P., Zabala, J., Vellido, G. (2004). El hombre y la danza. Patria
- Barcena, P., Zavala, J., Y Vellido, G. (2004). El hombre y la Danza. Patria.
- Chavarría, M. (2015). *La eficacia de la creatividad: Creactívate*. ESIC editorial.
- Chávez, Ángeles (2004). Educación sensorial a través del arte, Conaculta, Patria.
- Chávez, M. (2004). Educación sensorial a través del arte. Conaculta. Fonca.
- Dallal, A. (2007). Los elementos de la danza, Universidad Nacional autóctona de México.
- Escalera, J. (2013). Ética y estética. En la construcción de teoría pedagógica. Horizontes educativos. UPN.
- Estado de México. Patrimonio de un pueblo. (2010). Ecatepec a través del tiempo. Gobierno del Estado de México.
- Fandiño, L, (2000) Danza generosa y perfecta, México.
- Fernández, J., Gonzales, A., Requema, M., Sainz, P (2003). Didáctica de la educación infantil. Ciclo formativo superior. Editex.
- Ferreiro, M. (). Un enfoque pedagógico de la danza. pp 9-21. Chile
- Gaceta de antropología (2011), 27(2), artículo 28. <http://hdl.handle.net/10481/18522> bases teóricas metodológicas para el estudio semiológico y contextual de la enseñanza de la danza folclórica.
- García, H. *La danza como propuesta de elementos a considerar en el estudio de la danza*. universidad de Santiago de Campastela.

- Garcia. H. (2003). La danza en la escuela. INDE. https://books.google.es/books?id=s3EdPFYs6_8C&lpg=PA15&ots=dV5JnKH32N&dq=garc%C3%ADa%20ruso%20danza%20artistica%20&lr&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=garc%C3%ADa%20ruso%20danza%20artistica&f=false
- Gregorio, V., Ortín, N., López, M (enero-junio 2010). La danza en el ámbito educativo (17). <http://redalyc.org/articulo.oa?id=345732283009>.
- Grimaldo, N. (2004). *Historia del antiguo Egipto* (Vol, 184). Ediciones AKAL
- Guiraud, P. (2011). *El lenguaje del cuerpo, fondo de cultura*.
- Gutiérrez H., Luciano y Rodríguez, F. (1990). *El impacto económico-demográfico de la descentralización industrial en la meseta central, 1970-1990. Revista Análisis económico, segundo semestre, UAM*.
- Hoppe, M, (2009). *Manual de Introducción; pedagogía desde el arte*. CDMX, Save The Children.
- Los procesos de enseñanza y aprendizaje: una mirada en atención a la diversidad estudiantil- educación y humanismos 21 (37), pp: 67-85. Julio-diciembre 2019. <http://dx10.17081/eduhum21.37.3410>.
- Markessinis, A. (1995). historia de la danza desde sus orígenes. Lib deportiva Esteban Sanz.
- Martínez Cande,ario, E. (2022). Los simpsons y el arte.
- Martínez, P. (2019). Los procesos de enseñanza y aprendizaje de la danza, una mirada de atención a la diversidad estudiantil. Educación y Humanista. 21 (37). <http://dx10.17081/eduhum.21.37.3410>.
- Miraflores, E., Ocampo, J (2004). Expresión corporal en primaria. CCS.
- Núñez, Reyes, Anda (2015). Bailes del folclor mexicano, pasos, coreografías y vestuarios. Trillas.
- Ortiz, M. (2002). Expresión corporal. Una propuesta didáctica área el profesorado de educación física. Universitario.

- Padilla, C. (2002). Danza: una oferta de ocio para adolescentes. Actas del III congreso internacional de educación física. pp:603-611.
- Padilla, C., Hermoso, Y (2002). Siglo XXI: perspectivas de la danza en la escuela. Universidad de Cadiz. Facultad de ciencias de la Educación.
- Radoslqv, L (2008). El lenguaje de la danza, Aisthesis (43), p. 27-33
- Ramírez, M (2007). La danza como estrategia exclusiva pedagógica para desarrollar el lenguaje corporal en el preescolar. (tesis). Universidad de la sabana.
- Rey, N., Martin, R (2000). Enfoques de investigación en artes y recursos narrativos para la organización y representación de procesos de investigación artística.
- Robinson, J, (1999). El niño y la danza, Barcelona
- Rodríguez, R. Uniendo arte y ciencia a través de la danza movimiento terapia. UEM. Recuperado de <http://>
- Saldaña, C. (2012). Danza Folclórica, los entretelones de la enseñanza en la ENDF. Horizonte educativo.
- Santana Díaz,K.C., Almeida García,R., y Madruga Torreira,E.A(2019). Un recorrido por la danza. Revista científica Cultura, Comunicación y Desarrollo, 4(1), 10-15. Recuperado de <http://rccd.ucf.edu.cu/index.php/rccd>
- Selles,J. F. (2004). Acerca del saber hacer.Estudio del hábito del arte siguiendo a Tomás de Aquino. Acta philosophica, 13(1), 125-137.
- Uribe, M. (2023), Cuerpos contemporáneos, subjetividad y emociones. Institución universitaria de Ehuigado.
- Wigman, M (2002) El lenguaje de la danza, Barcelona, Agua azul.

8. Anexos

ANEXO 1. Modelo taxonómico de los componentes de la danza de acuerdo con los festivales realizados durante el ciclo escolar con los grados de preescolar y primaria.

Fecha Festiva 1: 20 de noviembre

- **Nombre y tradicional asociada:** Revolución Mexicana
- **Espacio de realización:** patio y salón de clase
- **Tiempo de realización:** Mes de Octubre
- **Estructura y planeación general:** Presentar bailables representación y aludidos a la fecha conmemorativa para los alumnos de preescolar y primaria.
- **Participantes:**
 - Primer y segundo año de preescolar
 - Tercer Año de preescolar
 - Primer año de primaria-
 - Segundo y tercero -
 - Cuarto -
 - Quinto y Sexto-

Ubicación espacial y temporal	El patio del Colegio Las Américas
No. de participantes	Preescolar y Maternal: 50 (dividido en 3 grupos) Primaria - 150 (dividido en 6 grupos)
Situación de los participantes	Los alumnos no conocen la historia básica de la danza folclórica de nuestro país, ni los bailes que contienen.
Características	Festival con motivo de la revolución mexicana

- **Coreografía:**

Tipo de coreografía	Tradicional
Pasos	Básicos, como balseados, borrachitos,
Musicalización	Canciones típicas de época como la cucaracha y la Adelita.
Gestos	De carácter duro, ya que representan la furia y fuerza de los mexicanos ante gran acontecimiento.
Movimientos	Circulares, y lineales
Vestuario	Niñas de Adelitas, con faldas largas, rebozos y blusas blancas además de sus carrilleras. Niños vestidos como soldados, gobernantes y granjeros.
Utilería	Carrilleras, Tren, Escopetas, Granja
Características del entorno	Se adaptó el escenario para que se ambientara de acuerdo con la historia de la revolución.

Fecha Festiva 2: NAVIDAD

- Nombre y tradición asociada: Fechas Navideñas
- Espacio de realización: El patio del Colegio Las Américas
- Tiempo de realización: Últimas semanas del Mes de Noviembre y la mitad del mes de diciembre
- Estructura y planeación general:
 - Participantes: Primer y segundo año de preescolar
 - Tercer Año de preescolar
 - Primer año de primaria
 - Segundo y tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Ubicación espacial y temporal	El patio del Colegio Las Américas
No. de participantes	Preescolar y Maternal: 50 (dividido en 3 grupos) Primaria - 150 (dividido en 6 grupos)
Situación de los participantes	Los alumnos están emocionados por la llegada de la fecha, ya que suele ser emotiva y alegre.
Características	Festejar la llegada de fin de año.

- **Coreografía:**

Tipo de coreografía	Divertida con principio, pero sin estructura general, con un fin que es alegrar a la comunidad
Pasos	brincos, balseados, movimientos de pop y rock and roll
Musicalización	Las canciones típicas navideñas con un poco de pop y rock para agregarle contemporaneidad.
Gestos	De carácter duro y divertido
Movimientos	Circulares, y lineales
Utilería	Lona, árboles de navidad, regalos
Características del entorno	Se adaptó el escenario para que se ambientara de acuerdo a la época navideña

ANEXO 2. FOTOGRAFIAS

