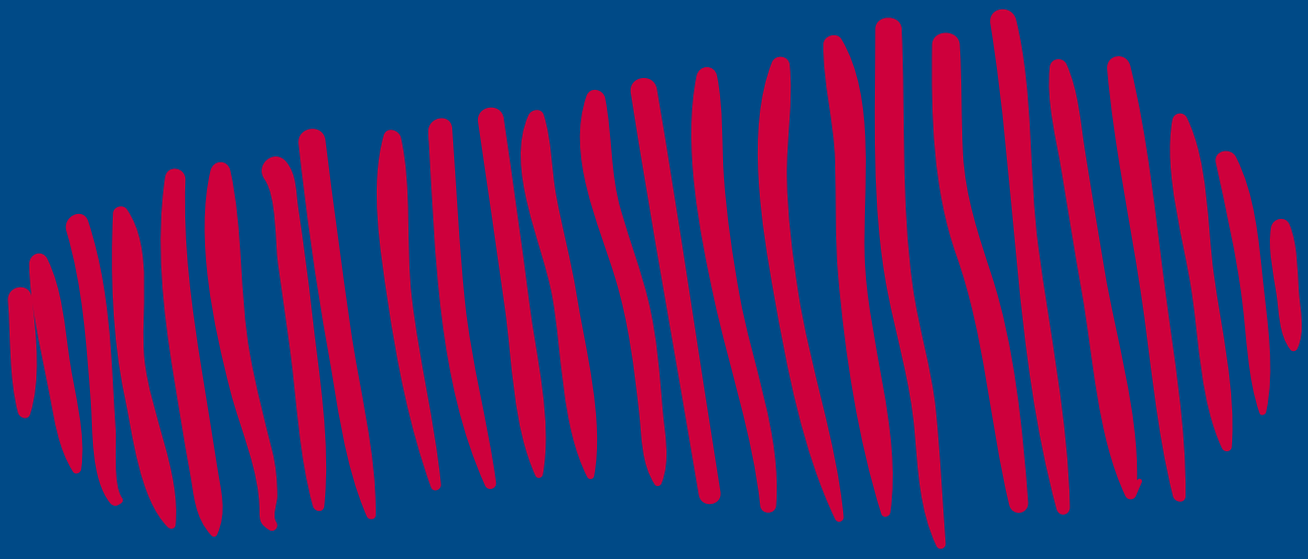
CARTILLA DE HERRAMIENTAS Y DIDÁCTICAS
PARA LA ENSEÑANZA DE LA DANZA A POBLACIÓN
INFANTIL Y JUVENIL
PROGRAMA CREA

IDARTES



ALIADO:

TOPOFILIA amor por la cultura

crea Formación y creación artística

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

paso a paso

CARTILLA DE HERRAMIENTAS Y DIDÁCTICAS
PARA LA ENSEÑANZA DE LA DANZA A POBLACIÓN
INFANTIL Y JUVENIL
PROGRAMA CREA

IDARTES

CARTILLA DE HERRAMIENTAS Y DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA DANZA A POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL

PROGRAMA CREA / IDARTES

paso a paso

ALIADO:

TOPOFILIA amor por la cultura

crèa Formación y creación artística

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Desde el área de danza del Programa Crea nos encaminamos en la formulación de esta cartilla que surge como producto de un proceso de intercambio de saberes entre artistas formadores del área.

Durante el primer semestre de 2017 artistas formadores del área de danza diseñaron talleres basados en su experiencia como formadores en las distintas líneas del programa: Arte en la Escuela, Laboratorio y Emprende Crea. A partir de la apertura que tiene el programa a la diversidad de perspectivas pedagógicas, consideramos que es necesario identificar estas perspectivas, reconocerlas y ponerlas en diálogo unas con otras para articular dicha diversidad dentro de un trayecto en común. Para este ejercicio, se han consolidado grupos de artistas formadores que trabajan en líneas similares para proyectar talleres en los que relacionan sus conocimientos de la danza con los saberes esenciales; se han puesto en la tarea de pensar el alcance de sus perspectivas para la formación de seres sensibles e integrales.

Con esta cartilla iniciamos un primer ejercicio de articulación entre los saberes de nuestros artistas formadores; esta cartilla permite conocer las distintas perspectivas metodológicas de nuestros artistas, pero más que eso, la formulamos con el propósito de ser utilizada como guía, como incentivo y como insumo para nutrir las prácticas formativas en el área de danza.

Los ejercicios que nuestros artistas formadores proponen aquí son para ser implementados, rediseñados o replanteados; son para identificar la potencia que pueden tener, incluso si no nos relacionamos directamente con el género de la danza que abordan estos ejercicios. Es así como ofrecemos esta cartilla para su consumo y para ponerla diréctamente a prueba en territorio. Y es así como también esta cartilla queda como memoria de algunas de las didácticas y perspectivas de los procesos de formación en danza en los que niños, niñas y jóvenes vienen participando en el transcurso del año 2017.

Juliana Atuesta Ortiz
Asesora de danza
Programa Crea

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Enrique Peñalosa Londoño
Alcalde Mayor de Bogotá

María Claudia López Sorzano
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES

Juliana Restrepo Tirado
Directora General

Ana Catalina Orozco Peláez
Subdirectora de Formación Artística

Ingrid Liliana Delgado Bohórquez
Subdirectora de Equipamientos Culturales

Liliana Valencia Mejía
Subdirectora Administrativa y Financiera

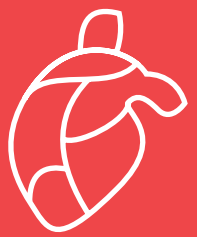
Leonardo Garzón Ortiz
Coordinador General Programa Crea

Mónica Marcell Romero
Coordinadora Pedagógica

Francisco Javier Tapiero
Coordinador de Circulación

Juliana Atuesta
Asesora Pedagógica Área de Danza

AUTORES: Nury Rodríguez, Maria Fernanda Corredor, Daissy Robayo, Jennyfer Caro, Monica Alejandra Jaramillo, Laura Carolina Zambrano, Marco Gómez Guerrero, Jose Luis Díaz, Ketty Francisca Valoyez, Lady Milena Alvarez, Samantha Pilpud, Nohora Tibaduiza, Jeiny Leticia Mena, Juan Miguel Correa, Melanie Alvarez, Hector Ríos, Juan Gabriel Mojica, Carolin Matteus, Fernando Infante, Diego Armando Plata, Andrés Mauricio Guacaneme, Alejandra Vargas, Angelica Maria Garzón, Oscar Rojas, Ivonne Camargo, Jenny Caraballo, Rafael Ramírez.



contenido

La casa que habito, mi cuerpo 9

Taller de cuerpo 23

Interpretacción.
Danza integrada como herramienta pedagógica. 37

Voz y juego para la creación desde el cuerpo.
El movimiento del cuerpo total 49

Rondas infantiles 67

Saberes afro 91

Herramientas para la creación en danza urbana 103

Danza urbana en comunidad 113

Los juegos de la danza urbana 121

Teatro musical 131

Creación y contexto en tango danza 141

Creación interdisicplinar.
Cuerpo – sonido – movimiento 151

Integración de los siete saberes esenciales para la vida 163

la casa que habito, mi cuerpo

TALLERISTAS
Nury Rodriguez Espitia / María Fernanda Corredor Roa

Programa Crea

introducción

En la actualidad, nos encontramos con la rutina diaria, el ir y venir de un lado a otro para cumplir con nuestras responsabilidades y el acelere se vuelve una constante que nos automatiza y nos mantiene con el piloto automático accionado y solo nos damos cuenta de esto cuando nuestro cuerpo nos reclama a gritos un detenernos a descansar y poner atención a las molestias corporales que reflejan nuestra dificultad de fluir naturalmente en la vida con goce y disfrute. Es por esto que se plantea esta propuesta de abrir un espacio de reencuentro y reconocimiento amoroso con **la casa que habito: mi cuerpo.**

objetivos

- Retornar al cuerpo para construirnos como artistas constructores de nuestra propia vida.
- Reflexionar en torno a la relación que se tiene entre el cuerpo y su cuidado.
- Comprender el cuerpo en su máxima extensión y contracción a partir de la exploración en los tres planos de movimiento: bajo, medio, alto.
- Aprehensión de la caminata biocéntrica como recurso proveedor de habitación corporal.
- Reconocer su individualidad y el cómo la pone al servicio de la creación colectiva.

Lectura: El Cuerpo tiene sus razones. Autocura y antigimnasia.

EJERCICIO 1

Objetivo: Desarrollar la lectura en voz alta para aumentar la atención, permitir la vinculación de emociones y mejorar el pensamiento crítico y creativo, llevar al tiempo la lectura, para desarrollar un mejor trabajo corporal y reflexivo.

paso a paso

1. Se realiza la lectura de un fragmento del texto:
EL CUERPO TIENE SUS RAZONES
de la autora: Therese Bertherat.

2. Posterior a este trabajo se da una hoja en blanco para escribir una reflexión en torno a lo que le suscite el texto leído ***(este insumo se retoma al final de la experiencia).***

"Reivindicamos tanto la libertad precisamente porque nos sentimos esclavos; y los más lúcidos nos reconocemos como esclavos-cómplices. ¿Y cómo podría ocurrir de otro modo puesto que ni siquiera somos dueños de nuestra primera casa, la casa de nuestro cuerpo?..."

"En este momento, en el lugar preciso en que usted se encuentra, hay una casa que lleva su nombre. Usted es su único propietario, pero hace mucho tiempo que ha perdido las llaves. Por eso permanece fuera y no conoce más que la fachada. No vive en ella. Esa casa, albergue de sus recuerdos más olvidados, más rechazados, es su cuerpo. "Si las paredes oyesen..."
En la casa que es su cuerpo, sí oyen. Las paredes que lo han oído todo y no olvidado nada son sus músculos. En el envaramiento, en las crispaciones, en la debilidad y en los dolores de los músculos de la espalda, del cuello, de las piernas, de los brazos, y también en los de la cara y en los del sexo, se revela toda su historia, desde el nacimiento hasta el día de hoy. Sin siquiera darse cuenta, desde el primer mes de vida reaccionó a las presiones familiares, sociales, morales. "Ponte así, o asá. No toques eso. No te toques. Pórtate bien. ¡Pero, vamos, muévete! Date prisa. ¿A dónde vas tan de prisa...?"
Confundido, se plegaba a todo como podía. Para conformarse, tuvo que deformarse. Su verdadero cuerpo, naturalmente armonioso, dinámico, alegre, se vio sustituido por un cuerpo extraño al que acepta mal, que en el fondo de sí rechaza. "Es la vida –dice-. ¡Qué le vamos a hacer!" Pues yo le digo que sí, que se puede hacer algo y que sólo usted puede hacerlo. Aún no es demasiado tarde para librarse de la programación del pasado, para hacerse cargo del propio cuerpo, para descubrir posibilidades todavía insospechadas.
Existir significa nacer continuamente. Pero, cuántos hay que se dejan morir un poco cada día, integrándose tan bien a las estructuras de la vida contemporánea que pierden su vida al perderse de vista a sí mismos? Dejamos a los médicos, psiquiatras, a los arquitectos, a los políticos, patronos, esposos, amantes, a nuestros hijos el cuidado de nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestros placeres. Confiamos la responsabilidad de nuestra vida, de nuestro cuerpo a los otros, a veces a personas que no reclaman esa responsabilidad, que les abruma, y con frecuencia a quienes forman parte de instituciones cuyo primer objetivo consiste en tranquilizarnos y, en consecuencia, reprimirnos. (Y cuántas personas de toda edad existen cuyo cuerpo pertenece todavía a sus padres? Hijos sumisos, esperan en vano a lo largo de su vida el permiso para vivirla. Menores psicológicamente, se prohíben incluso del espectáculo de la vida de los demás, lo que no les impide convertirse en sus censores más estrictos.)
Al renunciar a la autonomía, abdicamos de nuestra soberanía individual. Pertenecemos así a los poderes, a los seres que nos han recuperado.

Círculo ritual Danza de útero

EJERCICIO

2

paso a paso

1. Se realiza una primera danza en círculo ritual, donde todos y todas, estableciendo contacto visual, tomados de las manos y apoyándose en la consigna recrean el vivir dentro del útero de su mamá.

2. Se establecen movimientos específicos a una velocidad más rápida, con todo su cuerpo creando siempre con los compañeros y compañeras un solo diálogo corporal.

Objetivo:
Sensibilizar y reconocer a partir de la imaginación el movimiento dentro del vientre materno.

Trabajo Individual de planos Bajo, Medio, Alto

EJERCICIO

3

paso a paso

1. Se inicia con el momento de trabajo individual que consiste en reconocer y comprender el cuerpo en su máxima expresión, que con la ayuda de la respiración permite explorar movimientos de apertura y cierre corporal, primero en un nivel bajo para pasar luego a la realización de movimientos en el plano medio y por último explorar el plano alto.

2. El participante elegirá de cada uno de estos planos, tres o cuatro movimientos que le hayan gustado para el trabajo posterior de creación colectiva.

Objetivo:
Asociar el cuerpo con una musicalidad definida, por medio de una ejecución de su máxima expresión, en la que se debe tener conciencia de los niveles altos, medios, bajos.

EJERCICIO 4

Juego Tradicional Canto de la Boluca *Arrullo*

Objetivo:

Con el juego tradicional ***La Buluca*** de nuestra cultura afrocolombiana: Abordar el tema de las prácticas del cuidado de la vida, en los ámbitos personal, familiar, escolar y de los entornos cercanos.

Fortalecer el sentido del autocuidado y el cuidado de la vida desde una perspectiva de protección y disfrute.

Seguido a esto se formará un círculo con la totalidad del grupo y haciendo uso del juego tradicional del Pacífico Sur llamado ***la Buluca perico André*** cuyo estribillo es el siguiente:

"Ya se va la buluca perico andré (bis)
Por aquí la pasamos
por allá se fue (bis)"

paso a paso

1. Se formará un círculo con la totalidad del grupo, se les enseña primero el estribillo del juego tradicional del Pacífico Sur llamado La Buluca perico André:

"Ya se va la buluca perico André (bis)
Por aquí la pasamos por allá se fue (bis)"

2. Cada vez que se canta el estribillo una persona tiene el niño, lo arrulla y luego lo pasa al compañero que tiene a su lado. Se va rotando de distintas formas arrullando a un muñeco-bebe y con la ayuda de la consigna dada: el arrullo de sí mismos abordar el aspecto del cuidado del ser.

EJERCICIO

5

Caminata Biocéntrica

Objetivo:
Disponer el cuerpo para un trabajo biocéntrico, preparando las articulaciones y los músculos para realizar movimientos de rotación del torso con un ritmo marcado.

paso a paso

1. La caminata biocéntrica, que consiste en la realización de un caminar con un ritmo marcado, acentuando la alternancia de brazos y piernas y la rotación del torso en la medida que se da el paso con lo que se introduce a los participantes a la toma de conciencia de su caminar, andar y trasegar por el mundo con su cuerpo, su casa.

2. A partir del sonido de los latidos del corazón cada persona irá caminando por el espacio, reconociendo sus ritmos, tiempo y actitud al andar, luego de un tiempo se encontrará con una persona por el camino y cogidos de la mano andarán juntos después de un rato de andar juntos alguno o los dos deciden separarse, andar solo para de nuevo...

3. ...encontrarse con otra persona, ¿cómo me siento en este nuevo andar?, este caminar solo y esta invitación a andar con otro, otra se irá transformando gracias a la música de tambores en un movimiento donde el rebote será constante para elevar la energía y el enraizamiento del ser.

EJERCICIO

6

Grupos Creación Colectiva *(Siguiendo al líder)*

Objetivo:
Sensibilizar el cuerpo para que sea capaz de llevar distintas dinámicas de movimiento que vayan acorde a la música y poder liderar en cualquier momento.

paso a paso

1. Seguidamente se conformarán grupos donde marcharán en fila evocando a nuestras culturas amerindias ya que es así como para nuestros ancestros se construye el ser humano, en el andar.

2. Luego esa marcha se transforma: el primero de la fila liderará un movimiento que el resto del grupo seguirá, después este pasa a ser el último de la fila para que el siguiente que queda al frente lidere el movimiento, después de haber pasado todos y cada uno se rompen filas para armar otra disposición.

2. En rombo que permite que en cada frente haya un líder que plantea los movimientos que exploró al inicio de manera individual en los diferentes planos o niveles y sumando otros más construirán una creación colectiva.

EJERCICIO 7

Respiración

paso a paso

1. A partir de una serie de respiraciones conscientes se llega al ritmo natural de cada uno e interiorizando con cada una de ellas recreándola en las sensaciones, emociones que les produjo el taller.

EJERCICIO 8

Reflexión *(escrito)* compartir reflexiones

paso a paso

1. Con la reciente experiencia retomarán la reflexión inicial que se habían planteado a partir del texto y la complementaran, replantearan en fin, re-pensaran.

2. Quienes lo deseen compartirán su reflexión en este círculo de la palabra y cierre del taller.

Objetivo:
Compartir
la experiencia y
reflexionando sobre
el texto compartido
inicialmente
(círculo de palabra)

taller de cuerpo

TALLERISTAS
Daissy Robayo / Jennifer Caro

introducción

El cuerpo no es una estancia inmóvil, sino que es un algo con posibilidad, un devenir cuerpo, una causalidad histórica que constantemente derribamos y revivimos, que está sujeta al fundamento de unas relaciones de sentido emocional e imaginativo que quizá nos proporcione la compresión de objetos y sujetos como cuerpos integrados a través de la construcción mutua. En el ámbito educativo el papel que a menudo ha jugado el cuerpo es el del "Cuerpo Educado", un cuerpo que está regularizado y controlado al cual en pocas ocasiones se le ha permitido actuar autónomamente, por esto, es importante atravesar este concepto de cuerpo y plantear la pregunta: ¿Cuál es el papel que juega el cuerpo en la vida de los niños y jóvenes, y cómo éste se ha ido construyendo y abriendo nuevos caminos?. Cabe resaltar que para poder transmitir conceptos artísticos y acercarnos a las corporeidades diversas de los niños, niñas y jóvenes del Programa Crea es necesario primero re-conocer y re-descubrir nuestra idea de cuerpo y percibir más de cerca cuál es nuestra relación con él mismo y cómo el Artista Formador puede educar desde el cuerpo como ese medio que posibilita la transformación del individuo, y no sólo educar con el cuerpo, basándonos en la tendencia de emplear la forma y conceptos técnicos de cualquier tipo de Arte para la Formación Artística. Teniendo en cuenta los saberes esenciales utilizados para la formación de un individuo, podemos encontrar relaciones cercanas con algunos de ellos hacia la apropiación del Cuerpo, tales como: Saber conocer, Saber hacer, Saber ser, entre otros, y a partir de estos saberes de qué manera el Artista Formador puede articular la visión de la escuela con la idea del Cuerpo no como un elemento estereotipado, juzgado e incluso olvidado, sino como una herramienta más para la construcción de conocimiento.

objetivos

- Permitir al Artista Formador un conocimiento más cercano de su cuerpo desde su naturalidad y sus posibilidades corporales.

- Propiciar su relación con el otro y con su contexto.

El taller está dividido en tres estancias acerca de cómo abordar el cuerpo: **Cuerpo Natural, Cuerpo Social y Cuerpo Imaginado.**

cuerpo natural

Se aborda desde la sensibilización y percepción del cuerpo en estado natural a partir de ejercicios que permitan centrar la atención en los sentidos, "el tacto, el olfato, la vista, el oído, y el gusto", para que sean las sensaciones generadas en el cuerpo una expansión sensitiva que amplíe la noción de cuerpo empezando por el reconocimiento del propio para luego acercarse al cuerpo del otro a partir del contacto. Se plantea una puesta en movimiento del cuerpo en sus mecanismos biomecánicos y funcionales a través de una exploración de movimiento articular con elementos integrados como la temporalidad y la espacialidad, que sirvan de herramientas para formular preguntas acerca de la conciencia de tener un cuerpo, de tener autonomía sobre él, y al mismo tiempo generar un reflexión sobre los alcances y limitaciones del mismo.

cuerpo social

Esta exploración de cuerpo pone en la práctica la estrecha relación que existe entre un sujeto, el entorno (ecosistema) y su cuerpo, tanto en el ser humano como en todo el mundo viviente. En este punto; Debemos, entonces, re-descubrir el mundo social no como objeto o suma de objetos sino como campo o dimensión de existencia compartida, en este caso compartida en la ciudad de Bogotá.
Es el terreno a partir del cual tienen cabida nuestras representaciones y nuestro conocimiento. Aquí la relación del cuerpo propio con el del otro como existente e igual configura el modo del cuerpo social. Después de pasar por la etapa sensitiva y de reconocimiento del cuerpo, se propone entrar a esta etapa, a través de algunos ejercicios desde la alusión de escenas de la vida cotidiana y la recreación de roles relacionados a la vida personal de los Artistas Formadores, y así, crear un mayor vínculo con sus corporeidades, llevándolos a indagar, transformar y re-significar estos elementos, dando paso a diversas posibilidades de hacer con el cuerpo vivencias y experiencias sociales.

cuerpo imaginado

Luego de pasar por un proceso de sensibilización en torno al cuerpo desde una atención y reflexión en torno a su fisicalidad, su forma de estar y ser en un contexto y sociedad determinada, se plantea poner en práctica la percepción particular de los Artistas formadores, desde las temáticas abordadas, para lograr una cohesión de todo lo trabajado hasta el momento, dando lugar a la transformación de ese conocimiento basado en una vivencia personal y un entorno social, se pasará a este momento reflexivo y autónomo, con el propósito de enfocar la dinámica del taller a la creación desde y con el cuerpo, que provenga de las esas exploraciones. Se realizarán ejercicios creativos grupales e improvisaciones con pautas específicas, que pondrán a prueba la capacidad del Artista Formador de construir con su cuerpo mundos diversos e imaginados: De la imaginación se proyecta un cuerpo y se construyen otros.

Trabajo de sensibilización a través de los sentidos.

EJERCICIO

1

Objetivo:

Aproximar a los participantes a un reconocimiento de su cuerpo desde la indagación de los sentidos, permitiendo una mayor conciencia corporal y una relación más cercana con su cuerpo y el del otro.

paso a paso

1. Se da la instrucción de que casa integrante se acueste en una colchoneta y busque una posición cómoda en la que pueda permanecer un tiempo prolongado de 15 a 20 minutos.

2. Luego de estar cada uno (a) en la posición, se dan las siguientes instrucciones:

- Soltar todo el peso del cuerpo a la gravedad de la tierra y todas las tenciones y pensamientos que pueda tener en el momento.
- Disponer de toda la atención en el cuerpo y las sensaciones.
- Hacer un escaneo del cuerpo desde los pies hasta la cabeza, desde los mas interno del cuerpo (huesos) hasta lo mas externo (piel).

Reconocimiento del cuerpo por medio del contacto.

EJERCICIO

2

paso a paso

1. Un participante a la vez, acostado (a) en la colchoneta boca arriba, los demás participantes, eligen una parte del cuerpo e inician un reconocimiento desde el tacto (con las manos), con el objetivo de indagar en su anatomía.

La idea es abordar todo el cuerpo.

2.Luego de terminar todo el cuerpo boca arriba, se le pide a la que esta acostada que de la vuelta boca abajo para completar el ejercicio.

3.Se realiza el ejercicio con cada uno(a) de los (as) participantes.

4. Al finalizar el ejercicio, se habla de la experiencia que tubo cada participante.

Objetivo:

Reconocer el cuerpo desde su anatomía por medio del sentido del tacto, a partir del propio cuerpo y el de otros.

EJERCICIO 3

Trabajo de Movilidad Articular a partir de pautas específicas.

paso a paso

1. Iniciar el movimiento desde las articulaciones, pasando por cada una de ellas; se da la pauta de movilizar cada articulación desde sus posibilidades biomecánicas. Se pone música con la que pueden integrar el ejercicio de movilidad si les es útil.

2. La primera articulación a indagar son los tobillos, desde las posibilidades que estos dan para el movimiento, siendo objeto de estudio y a la misma vez, motor de movimiento.

3. Continuar con todas las articulaciones desde los tobillos, rodillas, coxo femoral, caderas, cintura, columna vertebral, hombros, codos, muñecas, manos, dedos, cuello.

4. Una vez se termine la exploración de una articulación, y se continúe con la siguiente, la anterior se suma a la que es objeto de estudio en el momento.

5. Una vez terminada la exploración móvil por todas las articulaciones del cuerpo, se realiza una improvisación donde todas las articulaciones estén en movimiento de forma natural y a elección de cada participante.

6. Se pauta la relación con la música, el tiempo, los niveles del espacio y las dinámicas de movimiento, junto con la exploración articular.

Objetivo:

Indagar en el cuerpo desde las posibilidades anatómicas -articulares desde el movimiento, junto con las sensaciones generadas en el ejercicio anterior.

EJERCICIO 4

Improvisación dirigida a través del movimiento del cuerpo desde las partes que lo constituyen.

paso a paso

1. Hilando con la exploración articular de la primer estancia de cuerpo y procurando que sea un trabajo acumulativo, se procede a llevar a los participantes a caminar por el salón en diferentes direcciones para ahora traer esa sensación de cuerpo ya explorada al espacio arquitectónico, a través de distintas velocidades, niveles y relación visual con el otro.

2. A continuación se conduce a los participantes a sentir la piel de todo su cuerpo, usando música suave y tranquila y acudiendo al imaginario de la fluidez y la sensación de flotar, permitiendo a su vez una exploración libre y todas las posibilidades que les brinde la movilidad del cuerpo desde el sentido de la piel.

3. Luego, sin perder estas sensaciones logradas, se dirige a los participantes a ir un poco más dentro de su cuerpo y explorar el sistema muscular, usando como referente la contracción y la tonicidad como dinámicas de movimiento y la densidad mas fuerza, como elementos que impulsen el acercamiento y exploración.

4. Seguido a esto se conduce a los participantes a indagar mucho más dentro de su cuerpo a través del sistema óseo, a partir del imaginario de cómo sería nuestro cuerpo fuese sólo huesos, sin un músculo que le permita estar por mucho tiempo de pie, pero al mismo tiempo muy móvil, y que sensaciones resultan de ésa exploración.

5. Al final de este ejercicio, y con ayuda de diversa música, intensidades, velocidades, niveles, dinámicas, y recordando utilizar los ejercicios previamente indagados se lleva a los participantes a combinar lo explorado desde del cuerpo en su minuciosidad, hasta la parte mas externa como la piel; propiciando que el cuerpo se exprese la mayor parte del tiempo en su totalidad.

Objetivo:

Distinguir las posibilidades de movimiento, sensaciones y dinámicas que ofrece la exploración del cuerpo mediante la piel, los músculos y los huesos.

EJERCICIO 5

Trabajo grupal de observación y atención del Cuerpo propio y del otro desde la imitación y la interpretación del movimiento

paso a paso

1. Después de la improvisación dirigida con las partes del cuerpo, se conduce a los participantes a realizar un círculo para lograr mantener la energía de lo realizado y pasar a percibir en silencio, el espectro que dejó dicha exploración.

2. Luego de percibir este campo energético se guía a los participantes a activar su campo visual, observando cada detalle de cada uno de los demás participantes y del mismo espacio. Lograr capturar colores, formas, distancias, y cada detalle minúsculo y mayúsculo que esté en el espacio y en el otro.

3. A partir de esta observación detallada se conduce ahora la mirada de los participantes hacia un punto fijo frente a cada uno, y desde allí a partir de la atención individual y grupal, se empiecen a desatar libremente pequeños movimientos que parten de un participante y se reproduzcan inmediatamente en todos, evitando retirar la mirada de ese punto fijo inicial.

4. Al final, y procurando que el ejercicio se mantenga en su estado natural, cada participante sin una previa instrucción seguirá proponiendo movimientos para ser seguidos por el grupo, creando una pequeña partitura de movimientos con una interpretación personal.

Objetivo:

Establecer vínculos directos con lo externo al cuerpo partiendo de las exploraciones ya realizadas del cuerpo interior y la conciencia corporal.

EJERCICIO 6

Evocación de un suceso, vivencia, historia y/o acontecimiento importante de la vida personal.

paso a paso

1. Después de haber pasado por una experiencia corporal que ha venido realizándose desde el cuerpo interior y hacia el cuerpo exterior, se sugiere a los participantes escudriñar en su memoria y traer al presente alguna situación, historia, momento, anécdota que sea significativa para cada participante para luego ser reflejada en un escrito o dibujo.

2. Seguido a esto, se comparte entre los participantes los escritos o dibujos realizados, y basado en ese compartir se hace subdivisión de grupos para continuar con la tercera estancia de cuerpo a partir de un ejercicio de creación colectiva.

Objetivo:

Identificar una vivencia personal que le permita a los participantes el “hacer” con el cuerpo.

Creación libre y en grupos de una partitura de movimientos basada en las dos estancias previas de Cuerpo para luego ser mostrada.

EJERCICIO

7

Objetivo:

Encontrar en la creación conexiones con la conciencia y sensibilización corporal, con el entorno social.

paso a paso

1. Vincular la todo lo abarcado en el taller hasta el momento.
2. Tener presente los ejercicios realizados y como se pueden reflejar en la cotidianidad.
3. Tener en cuenta la percepción del cuerpo desde los imaginarios que se tienen de el, desde un aspecto interno, (sensaciones, percepción anatómica y biomecánica hasta el aspecto externo, (cuerpo social).
4. Tener en cuenta todo el trabajo de sensibilización y de movimiento.
5. Traer al presente un recuerdo que haya marcado su vida, puede ser de su infancia o de su presente y utilizarlo como material de creación.
6. Encontrar en el grupo la manera de utilizar la información y lo atravesado en el taller, para consolidar el ejercicio de creación grupal.
7. Presentar los ejercicios por grupos.

Observación de los ejercicios creados por los grupos y breve reflexión en torno a las tres estancias de cuerpo planteadas.

EJERCICIO

8

paso a paso

1. Generar un diálogo sobre las temáticas del taller, partiendo de las experiencias personales, hacia la relación con los talleres que se imparten de Danza demás áreas en el proyecto Clan.
2. Reflexión final. Desde el "Saber Conocer", el taller concluirá con la muestra de los ejercicios creativos abordados, como insumo de la reflexión que dará cierre. Se espera generar y aportar herramientas para el trabajo en torno al cuerpo, para reflexionar sobre su ser, hacer y conocer; de manera global, a partir del cuerpo interiorizado de las sensaciones y sentidos, hasta el cuerpo externo - social que se comparte y se habita, para hilar la pregunta inicial ¿Cuál es el papel que juega el cuerpo en la vida de los niños y jóvenes, y cómo éste se ha ido construyendo y abriendo nuevos caminos?, pregunta transversal, para dar luces de la importancia de reconocer el cuerpo en sí mismo y el de otro, partiendo desde el lugar que habita el cuerpo hacia el análisis de las problemáticas de la incidencia de un contexto y territorio especifico; de cómo incide la aprehensión del cuerpo en la sociedad.

Objetivo:

Dar cuenta de la importancia que de la conciencia del cuerpo, y su participación primera con todo lo que habita y de lo que participa socialmente, y como este se relaciona en la creación tanto para la danza como cualquier relación con las diferentes áreas del arte. Hacer un paralelo del trabajo de cuerpo, con respecto a los talleres de formación que impartimos como Artistas formadores, de como lo atravesado en el taller, se puede aplicar a los talleres de Danza y las otras áreas.

La reflexión final, giró en torno a las herramientas que son pertinentes para los talleres y como algunas de las Artistas formadoras utilizan estas herramientas desde las características de los grupos atendidos, ya que hay ciertos ejercicios en los que dependiendo las edades de los grupos, unos son viables y otros no. De esta manera se habló de cada ejercicio realizado y de como pueden ser abordarlos en los talleres con los grupos, dependiendo del contexto y necesidades. Se hablo de la importancia de la sensibilización y de regresar al cuerpo como estrategia de acercarnos a las problemáticas que hay de fondo, para encontrar posibles soluciones desde el cuerpo, siendo este el primer habitad en el mundo, para así reconocer lo potente que es y puede llegar a ser, desde el empoderamiento desde si mismos, y así empoderase de la realidad y el contexto que se habita.

interpretación danza integrada como herramienta pedagógica

TALLERISTAS
Mónica Alejandra Jaramillo Sanjuán

introducción

Que “la letra con sangre entra” o que “si no puedes subir la pierna hasta ‘aquí’ no sirves para la danza”, son dos de las premisas populares que han caracterizado el ejercicio y la pedagogía de la danza como prácticas tradicional y contundentemente excluyentes. En Colombia aún queda un camino largo para lograr de la pedagogía una práctica más democrática y agradable para todos. Sin embargo, para sembrar unos pinitos, la denominada danza integrada o danza inclusiva propone metodologías más incluyentes, pensadas no sólo para que el ejercicio de aprendizaje sea más efectivo, también (y quizá sobretodo) para resignificar el lugar socio-cultural de elementos como el cuerpo, la palabra, el cuidado y el contacto. Lo anterior es a su vez una apuesta mucho más amplia; el aporte hacia una sociedad (en todos los sentidos posibles) tanto más asequible para todos los individuos que la que la conforman.

objetivos

General

- Emplear metodologías de la Danza Inclusiva para visibilizar la diversidad como una potencia de convivencia.

Específicos

- Aprender a traducir un estímulo sensorial en movimiento corporal.
- Motivar la sensibilidad individual como potenciador de movimiento.
- Identificar la multiplicidad de lenguajes de comunicación.
- Comunicar una idea con claridad y contundencia.
  Desarrollar criterios para la apreciación de la diversidad.

fase 1. exploración personal:

Momento para conocerse, establecer relación entre los participantes.
Una conversación de 5-10 minutos por parejas, con preguntas concretas y divertidas.

Ejemplo:

¿Cómo te sientes hoy?
Algo que haces de maravilla
Algo especial sobre el cuidado de tu cuerpo
Algo que no te agrade en general
Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
Al finalizar, se hace una ronda en que un compañero presenta al otro y viceversa.

"¿Si fueras.... Qué serías?"

EJERCICIO 1

paso a paso

1. Desplazamiento por el espacio. En un momento cualquiera, el formador cuenta hasta 3 y todos (él/ella incluído/a) generan una "posición de poder" con el cuerpo (una figura de kung fu, ninja, de alerta), acompañada simultáneamente por un grito de poder.

2. Todos se congelan y el formador escoge a una persona, esta persona sostiene su postura mientras los demás continúan el desplazamiento y al azar 3 personas le hacen una pregunta (cada uno) del estilo:

Si fueras...
¿qué serías?
Si fueras una fruta, un mes del año, un color, una palabra, un objeto de este salón, en fin.

Todas las respuestas y las preguntas son posibles (con las respectivas reservas).

Lo ideal aquí es que los chicos no piensen demasiado las respuestas, ni las preguntas. Inmediatez. Firmeza para sostener la postura. Carácter para aprender a ser el centro de atención.

3. Al finalizar, el "congelado" suelta la postura y se suma al desplazamiento general. El ejercicio se repite varias veces.

fase 2
traducción
interpretación

Previo a los siguientes dos ejercicios, recomiendo un calentamiento en que los chicos exploren el movimiento desde la improvisación con pautas claras (ejemplo, movimiento por diferentes partes del cuerpo o con acciones concretas -empujar, alejar, traer, amasar, etc-).

IMPORTANTE:

Indicar a los asistentes “hagan lo que quieran” o “muevanse libremente” puede ser demasiado abstracto, confundirlos y generar malestar. Es preferible ofrecer pautas puntuales.

3 señales

EJERCICIO 2

paso a paso

1. Por parejas. Una persona emite la señal, la otra la recibe e interpreta.

2. De pie, a espaldas del receptor, le ofrece tres estímulos a su compañero: toques en la espalda, sonidos, texturas.

3. El receptor espera a que su compañero haya concluído sus tres señales. El receptor está siempre atento, memorizando lo que le genera cada señal.

4. Al finalizar el emisor, el receptor traduce las señales en 3 movimientos de acuerdo a lo que recuerda y lo que sintió.

5. Se repite varias veces el ejercicio, conservando el mismo rol un tiempo, de manera que la capacidad de traducir una señal en movimiento, se interiorice o genere inquietudes concretas en los participantes.

InterpretAcción

EJERCICIO 3

paso a paso

1. Por cuartetos. 4 roles: Un improvisador, Un traductor, Un Intérprete y Un Observador.
2. En el tiempo de 1 minuto (2 máximo), El improvisador se moverá libremente. El Traductor, traducirá en una descripción detallada (con palabras y metáforas) el movimiento del improvisador.
3. El Intérprete, sin ver al improvisador, interpretará en su cuerpo lo que el traductor le indica. Finalmente, el observador contempla el ejercicio desde afuera, observando qué ocurre, qué funciona, qué no funciona.
4. Al finalizar, se contabiliza 1 minuto para que el Observador le cuente al grupo qué vió: Cómo pueden refinar su método, qué se instaura como lenguaje común entre todos, qué ocurría con cada rol.
5. Se hace cambio de roles y se repite el ejercicio. Todos deben experimentar cada rol.
- Variaciones posteriores:
La traducción se puede hacer con palabras, sonidos, idiomas inventados, colores, texturas. Entre más abstracto el lenguaje, más complejo.

fase 3 retroalimentación -cierre

Teléfono roto

EJERCICIO 4

paso a paso

1. En fila, uno detrás del otro, el de más atrás le propone una secuencia corta y clara de movimiento al compañero de enfrente. Aquel le transmite al siguiente y así sucesivamente, hasta que el último le muestra a todo el grupo qué mensaje recibió. Muy seguramente será muy distinto el mensaje inicial, al mensaje final. Lo interesante es evidenciar todo el proceso que atraviesa un mensaje en el transcurso de un interlocutor a otro.

Hay muchas formas para recoger juntos lo que ocurrió en el taller: Desde la palabra, el movimiento, los sonidos, etc. El círculo es muy efectivo, así como crear la imagen de una concentración de energía en el centro del círculo al que ingresan todos los aportes y que se nutre con cada intervención.

- Algunas respiraciones juntos para concluir y cerrar.

voz y juego para la creación desde el cuerpo

el movimiento del cuerpo total

ARTISTAS FORMADORES
Laura Carolina Zambrano / Marco Gómez Guerrero / Jose Luis Díaz Palacios

introducción

El arte escénico, sobre todo en nuestra contemporaneidad, ha venido transformándose en algo que llamamos "las artes del movimiento" en donde el movimiento no se reduce solo a los músculo y huesos, sino también incluye el uso de la voz. La voz como músculo. De acuerdo a esto, consideramos que, en el estudio de los conceptos de cuerpo y voz, en prácticas escénicas como la danza y el teatro, así como en otras disciplinas artísticas como son las artes plásticas y visuales, la música y la literatura, es fundamental y pertinente que no se haga de manera dividida entre el cuerpo y la voz, sino que se haga desde la comprensión de un cuerpo total, porque la voz es también cuerpo. Cuando el ser humano comienza a hablar, lo hace desde la experiencia de las voces familiares y esta comunicación tiene gran contenido afectivo. Asimilamos y adaptamos la voz hablada imitando lo que escuchamos. Todos tenemos la posibilidad de permitirnos probar, vivenciar y disfrutar del potencial que posee nuestra voz, cuando la habilitamos, le damos permiso, la soltamos, la liberamos y es desde allí que se proponen dos líneas para desarrollar el concepto de voz y movimiento. La primera línea, parte de la voz como motivante del movimiento que puede ser producido por un impulso expresivo interno o un sonido externo. Y la segunda línea, parte del movimiento como motivante de la voz, desde estructuras de movimiento que permitan el desarrollo creativo.

objetivos

- Vivenciar y desarrollar el potencial expresivo de la voz y el movimiento en tanto experiencias que le permitan al estudiante comprender la relación de movimiento y voz, partiendo de lenguajes que serán transformados desde su propia experiencia.

- Permitir que, desde el juego y el goce, los participantes puedan acudir a sus particularidades expresivas desde la conexión de la voz y el movimiento para crear estados de cuerpo.

módulo 1
juego y voz

Calentamiento
Movimiento articular de los músculos faciales

Objetivo: Disponer el instrumento fonador, permitiendo que los músculos estén lo suficientemente relajados y calientes, para desarrollar un mejor trabajo sin que se lleguen a lastimar las cuerdas vocales.

paso a paso

1. Se realiza una serie de masajes en todo el rostro, haciendo énfasis en donde haya tensiones. También se masajean los músculos del cuello.

2. Posterior a este trabajo se da la premisa de liberar el maxilar inferior para que no haya tensión, permitiendo que la boca se abra provocando el bostezo. Con una mano movilizamos el maxilar inferior de arriba hacia abajo, haciendo que se liberen tensiones. Con la lengua realizamos círculos como acariciando los dientes. Este ejercicio se hará 20 repeticiones por un lado y 20 por el otro, es decir cambiando de sentido el movimiento de la lengua.

3. Expulsión de aire con los labios cerrados haciendo que se produzca un sonido por la fricción de los labios, más no por la propia voz.

EJERCICIO 1

Calentamiento de la voz por medio del trabajo sobre los resonadores

Objetivo:
Brindar a los participantes la posibilidad de conocer y reconocer su instrumento fonador, realizando una identificación práctica de los resonadores. Así mismo, se pretende asociar la imagen sonora de los resonadores con una imagen corporal para que sea más fácil la identificación de estos.

paso a paso

1. Juego teatral: El rey, el guerrero, la reina y a princesa. En este juego se establece un resonador a cada personaje. El resonador de cabeza (el más alto) estará designado a la princesa, el resonador nasal estará designado a la reina, el resonador de pecho estará designado al guerrero, y el resonador bajo o de vientre estará designado a el rey.

2. Construcción arquetipos con posturas que provienen de la comedia del arte, con posibilidad de jugar a adoptar estas posturas al tiempo que se transforma la voz con los resonadores.

3. Se establecen diálogos entre personajes y se jugará a decir frases pasando de resonador en resonador, y por lo tanto también pasando de personaje en personaje.

EJERCICIO 2

Relaciones y canto

paso a paso

1. Se enseña una canción de fácil recordación y ejecución vocal, a la que paralelamente se añaden ejercicios de "relaciones" por parejas que consisten en desarrollar movimientos grupales en los que se trabaje a partir del cuerpo del otro, como por ejemplo la danza contacto.

2. Se pide entonces que se haga una pequeña composición con estas "relaciones" y que al tiempo se cante la canción, evitando el esfuerzo vocal, para hacer conciencia del apoyo necesario.

Objetivo:
Asociar cuerpo y voz, por medio de una ejecución simultánea, en la que se debe tener conciencia de ambos elementos como uno solo.

Proyección vocal por medio de cuerpo y voz:

EJERCICIO

3

Objetivo:

Potenciar la proyección vocal, por medio de ejercicios que involucren de manera simultánea el cuerpo y la voz, generando una imagen física que se pueda asociar con la imagen vocal.
Este componente consiste en una serie de ejercicios en los que se pruebe desde donde realizar la proyección vocal para que sea sólida sin lastimar la garganta. Se hace por medio de imágenes corporales y de movimiento, como lanzar la voz con una mano como si fuera una pelota de baseball y luego recibirla. Traducir todo tipo de movimiento en sonido vocal.

módulo 2
voz y cuerpo (fundamentación y exploración) calentamiento

-Fundamentación ejercicios dinámicos

Objetivo: Disponer el cuerpo para un trabajo exigente de movimiento, preparando las articulaciones y los músculos para realizar movimientos de alta dificultad. Ejercicios dinámicos que permitan el alistamiento corporal, preparación y activación muscular que permita la elongación de las extremidades corporales.

paso a paso

1. Organizar dos filas, proponer desplazamientos diagonales y plantear un calentamiento articular de arriba a abajo (Cabeza, hombros, codos, muñecas, dorso superior, cadera, piernas, rodillas y tobillos)

2. Desplazamientos diagonales, reconocimiento de niveles (alto, medio y bajo) incluyendo movimientos articulares.

3. Desplazamientos diagonales exploración cambios de dinámicas de movimiento vs cambios de velocidad.

EJERCICIO

1

La voz como motivante del movimiento:

Objetivo:
Sensibilizar el cuerpo para que sea capaz de llevar distintas dinámicas de movimiento que vayan acorde a la música.
Se plantea una exploración corporal que inicie por el reconocimiento de los puntos articulares, una vez identificados, se propone el desarrollo y escucha externa de sonidos, particularmente sonidos que propongan juegos corporales, generando pausas y velocidades aleatorias, que parten de un estímulo sonoro externo que provoca el movimiento, usando todos los puntos articulares en diferentes niveles.

paso a paso

Para iniciar la exploración donde la voz sea motivante se sugiere realizarlo de dos maneras.

1. La primera es escoger una canción interpretada por una voz, cada vez que se escuche la voz un punto articular se va a movilizar, y si la voz no está, el movimiento se silencia.

2. La segunda es trabajar en dúos en los que un participante propone el sonido y el otro interpreta este sonido con el movimiento. Tener en cuenta los silencios corporales y sonoros, y la exploración inicial con niveles y velocidad.

Movimiento como motivante de la voz:

EJERCICIO

2

paso a paso

1. Se plantea una secuencia coreográfica, puede ser de cualquier género de danza. La pauta de movimiento debe ser sencilla, teniendo en cuenta que luego se modificará.

2. Una vez aprendida la secuencia, se propone trabajar en grupos, donde la pauta sea colocar el sonido a cada movimiento de la secuencia, transformando la calidad del movimiento y su intención.

Objetivo:
Desarrollar la creatividad de los participantes por medio de la composición de partituras en las que se involucre una ejecución simultanea de cuerpo y voz.
Este ejercicio se plantea bajo una estructura básica de movimiento previamente establecida, que se desarrolla grupalmente. Partiendo desde esta pauta de movimiento, se propone construir creativamente un sonido para cada movimiento y desde allí darle una característica sonora, y por consecuencia una cualidad de movimiento que busca diferentes resultados creativos desde sus alcances expresivos.

módulo 3
juego
voz
movimiento

Luego de un calentamiento vocal y una primera aproximación al trabajo de movimiento y voz desde una estructura básica de movimiento, se plantean dinámicas que, desde la lúdica y la improvisación, permitan el encuentro del cuerpo con distintos estados energéticos y que, a su vez, refuerzan el trabajo de la voz y el movimiento desde el juego y la escucha. Se buscará un pequeño acercamiento hacía la construcción de cualidades particulares que incluyan maneras de moverse y sonidos o lenguajes que entran en relación con los otros.

Hacia la búsqueda de una corporalidad particular y la voz que la acompaña.

EJERCICIO 1

paso a paso

1. Se recurre al clásico ejercicio de equilibrio del espacio; desde allí se les plantea a los participantes tomar conciencia de su manera de caminar: ¿Cómo camino?, ¿dónde pongo mi peso?, ¿hay tensiones en mi manera de caminar?, ¿camino lento o camino rápido?, etc.

2. Luego se les sugiere empezar a exagerar esa manera particular de caminar de cada uno, de manera que en la exageración encuentren una caricatura o personaje de su propio andar.

3. Paulatinamente se le va sumando una voz y un lenguaje que encuentre relación con la caricatura de cada quién.

Objetivo:
Proponer por medio del juego, una situación extra cotidiana del cuerpo y la voz, que permitirán profundizar en el estudio sobre estos dos instrumentos viéndolos como uno solo.

Juego de relación entre personajes

EJERCICIO 2

Objetivo:

Ejercitar la creatividad y expresividad de los participantes por medio del juego, en el que se debe obtener como resultado la construcción de una jerigonza o lenguaje personal.

paso a paso

1. Desde el ejercicio anterior se sugiere un encuentro entre esos personajes desde la conversación; poniendo en práctica su manera particular de moverse y hablar.

2. Luego se escogen dos voluntarios: uno de ellos nos cuenta desde su personaje alguna historia o anécdota y el otro hará la traducción al español.

3. Se recurrirá a supuestos y a la exploración de emociones para poner en práctica este ejercicio.

4. Es posible que en este ejercicio se recurra al trabajo de lo que usualmente se llama como lenguaje de "jeringonza".

Construcción de movimiento y voz desde la copia y la repetición.

EJERCICIO 3

paso a paso

1. Se plantea la realización de un círculo, en el que entra un voluntario caminando de manera natural, y paulatinamente van entrando los demás participantes, de modo que cada uno va copiando exactamente la manera de caminar de quién va adelante y va exagerando alguna particularidad de ese caminado. Al tiempo cada uno le va añadiendo una voz a esa manera de caminar que parte de la copia y la repetición del movimiento del otro.

2. Como una segunda parte de este ejercicio se organiza al grupo en parejas y se les plantea hacer un espejo de voz y movimiento, en donde se les pone diferentes tareas, como por ejemplo contar en español que fue lo primero que hicieron al levantarse, o que desayunaron, o como se sienten hoy, etc.

Objetivo:

Agudizar la escucha entre los participantes, y por medio del juego buscar el desparpajo para que puedan liberar el potencial que tiene su instrumento llamado cuerpo (cuerpo y voz).

Construcción de un esquema coreográfico desde la voz, el movimiento y la repetición.

EJERCICIO

4

Objetivo:

Por medio del juego buscar el desparpajo para que puedan liberar el potencial que tiene su instrumento llamado cuerpo (cuerpo y voz).

paso a paso

1. Se propone un ejercicio en parejas de cine mudo, en donde los participantes entablan una conversación sin sonido.

2. Luego se escoge un voluntario quién nos contará las partes de su conversación en el modo de cine mudo. Otro voluntario hará la traducción al español.

3. Desde el material que produce el traductor del ejercicio, se escoge un gesto de movimiento y voz para que lo afiance y lo repita, de manera que algunos participantes van entrando y repitiendo el mismo movimiento y el mismo sonido o frase hablada hasta que se produzca una frase en coro o al unísono.

4. Luego se plantea producir el mismo ejercicio en grupos produciendo distintos gestos de voz y movimiento a los que puedan darle un orden y ser mostrados como una frase coreográfica de movimiento y voz.

rondas infantiles

ARTISTAS FORMADORES
Ketty Francisca Valoyes / Lady Milena Álvarez / Samantha Pilpud / Nohora Tibaduiza

introducción

La ronda constituye un gran recurso didáctico, una valiosa fuente de apoyo para la adquisición de conocimientos, no solo de tipo formativo sino del ámbito general de todo el hábitat del individuo. Es un elemento de expresión ritmo-plástica muy completa ya que permite la participación activa del niño en forma espontánea y va mejorando su formación integral como tal, además estimula el desarrollo social. Es un instrumento de poderosas sugerencias para convivencia y las normales relaciones entre los niños. La ronda es un instrumento o recurso educativo de gran influencia formativa ya que su aporte se dirige a la libre manifestación de la expresión creadora, entusiasma de tal forma que da rienda suelta a su fantasía. La ronda como elemento lúdico tiene en cuenta los movimientos naturales o fundamentales, toda esta manifestación de movimientos lleva una organización rítmica que es a la vez el impulso en la ronda se va enriqueciendo con una serie de pautas relacionadas o sea ese aporte intelectual que es el nuevo conocimiento que va a fortalecer la actividad a realizarse. La ronda aunque parezca que fue utilizada hace muchos años, tiene vigencia en el trabajo con los niños y niñas, porque hace parte de una memoria colectiva que aún en los jardines infantiles se recrean. Por lo tanto es una herramienta apropiada para desarrollar aprendizajes, habilidades y destrezas a través del canto, el movimiento y la diversión. La ronda y el juego han tenido variaciones con el tiempo, pero mantienen su esencia de divertir y enseñar, generando en el niño una vivencia que apoya su desarrollo y formación, tiene la capacidad de reforzar normas y estructuras sociales. Es posible complementar una ronda tradicional con un juego en cualquiera de sus variantes, con el fin de hacer más integral la actividad en el aula.

objetivos

General

- Determinar y explorar la aplicación de las rondas infantiles como estrategia metodológica para la enseñanza de la danza.

Específicos

- Identificar y analizar la incidencia de las rondas infantiles como estrategia para mejorar la atención en los niños a través de la lúdica y como mecanismo de socialización de valores e ideas asociadas con procesos cognitivos, prácticas culturales y sociales.
- Emplear las rondas infantiles como estrategia para la apropiación y práctica de los saberes esenciales por parte de las niñas, niños y jóvenes.
- Realizar un ejercicio creativo de aplicación de conceptos relacionados con la ronda empleando una temática específica.
- Sistematizar la experiencia didáctica de la ronda dentro de un taller de aplicación práctica.

descripción general

Taller teórico-práctico enfocado en la aplicación de las rondas infantiles como estrategia metodológica para la enseñanza de la danza, abordando su definición, origen, características generales de las rondas y los juegos (relación y diferencia), elementos estructurales, relación entre las rondas y la danza, didáctica de las rondas, aplicación estética de las rondas en la danza. Con el fin de afianzar los criterios teóricos compartidos se realizarán tres rondas dirigidas por las talleristas y se propone el desarrollo de un ejercicio de creación colectiva en el que organizados por subgrupos los participantes elijen una temática que consideren que se relaciona con el quehacer pedagógico en las líneas del Programa Crea y generen una ronda que será compartida a todo el grupo. Para finalizar se dará espacio para comentarios y conclusiones generales de la actividad.

resultados y productos esperados

Con el desarrollo de éste taller se espera brindar a los AF participantes herramientas metodológicas que les permitan enriquecer sus sesiones a partir del empleo de las rondas en las que se aborden temáticas en las que se pretenda generar recordación y que se consideren de relevancia para el proceso formativo con sus grupos.

Sensibilización
Calentamiento y presentación: Ronda “El Pajarito”

EJERCICIO 1

Objetivo:

Emplear una ronda para la presentación de los integrantes del grupo (Reconocimiento de nombres). De acuerdo con el número de asistentes se realizarían subgrupos de trabajo.

paso a paso

1. Se enseña la canción de la ronda el pajarito de fácil recordación.

2. Posteriormente cada participante pasa al centro de la ronda y al ritmo de la canción baila de forma libre y expresiva como un pajarito y menciona su nombre como forma de presentación al grupo y los participantes repiten el nombre de la persona que está en el centro simulando ser el pajarito.

3. Se finaliza cuando el último participante menciona su nombre y todo el grupo se integra y reconoce a cada persona e integrante dentro de la ronda.

Yo tengo un pajarito que no sabe volar
Está muy chiquitico y le voy a enseñar (Bis)

Y la lleva Ketty, sabe volar
Y la lleva Ketty, sabe volar
Y la lleva Ketty, sabe volar

Y la lleva Samantha, sabe volar
Y la lleva Samantha, sabe volar
Y la lleva Samantha, sabe volar

Yo tengo un pajarito que no sabe volar
Está muy chiquitico y le voy a enseñar (Bis)

Y la lleva Lady, sabe volar
Y la lleva Lady, sabe volar
Y la lleva Lady, sabe volar

Y la lleva Nohora, sabe volar
Y la lleva Nohora, sabe volar
Y la lleva Nohora, sabe volar

Yo tengo un pajarito que no sabe volar

Está muy chiquitico y le voy a enseñar (Bis)

Exploración
Ronda “El Trapichito”

EJERCICIO

2

Objetivo:
Emplear una ronda que permita ejemplificar y aplicar cualidades rítmicas y de movimiento y trabajar la disociación y la atención.
De acuerdo con el número de asistentes se realizarían subgrupos de trabajo.

paso a paso

1. Se enseña la canción de la ronda el Trapichito de fácil recordación.

2. El integrante de menor peso pasa al centro y los demás forman un circulo, los participantes con la numeración unos se encuentran totalmente acostados y los de numero 2 sentados, todos cantan la canción del trapichito y simulan el trabajo.

3. Posteriormente, todos los integrantes se colocan de pie y bailan de lado a lado la canción.

Señor Trapichito,
Vamos a moler,
A moler la caña,
Pa’ sacar la miel

Señor Trapichito,
Vamos a moler,
A moler la caña,
Pa’ tomar café,

Trapiche, trapiche,
Molé, molé
Trapiche, trapiche,
Molé, molé

otras rondas

4

Ronda "Merequetengue"

¡Atención!
-Concentración
-Equilibrio
-Fuerza
(Por cada participante se agrega una nueva acción)
Merequete
Merequete
Merequetengue tengue tengue
Merequetengue tengue tengue

Es una canción que se acompaña con gesto y movimiento, luego que los estudiantes aprenden la se puede acelerar y/o desacelerar. Cada vez que avanza o retrocede un pie, con él se mueve el cuerpo entero como si fuera un solo bloque, para dar la impresión de algo bien pesado.

Ronda
“Tongo- Tongo”

Estribillo
Tongo Tongo es Rey de la tribu entera.
Tongo Tongo duerme sobre una estera.
Ven, Tongo Tongo, ven,
Ya no quedan reyes como tú.
El canto se acompaña con gestos:
Tongo: golpes en el pecho.
Rey: manos en la cabeza (simulando corona).
Tribu: extiende brazos hacia los costados.
Duerme: apoya y recuesta la cabeza en las manos.
Estera: señala como si hubiera una cama.
Ven: llama con la mano.
Ya no quedan: hace que no.

Ronda
“Si tu chancho engorda”

Estribillo
Si tu chancho engorda, hazlo adelgazar.
No le des azúcar, ni salsas, ni pan.
Oink Oink. Oink oink.
Es un cerdo ese chancho. (Bis)
Oink Oink. Oink oink.
Si está gordo, hazlo adelgazar (Bis)

– Formamos una rueda y enseñamos la canción:
– Estas son las acciones:

CH1: Posición Chancho-1. Las manos apoyadas en los muslos, las piernas abiertas, levemente flexionadas (como cuando un portero está por atajar un penal).
Les pedimos que pongan caras de chancho.
IA: Pie izquierdo avanza un paso.
IR: Pie izquierdo retrocede un paso.
DA: Pie derecho avanza un paso.
DR: Pie derecho retrocede un paso.
Oink Oink: Los pies en el lugar, giramos el torso hacia un lado y con las manos hacemos como si apretáramos una pelota de goma.
Es: oink oink (hacia la derecha) – palmas (al centro) – oink oink (hacia la izquierda) – palmas (al centro). Se repite.
SA: Salto hacia atrás con los dos pies juntos.

Ronda
“El aguacerito”

Estribillo
Ay, ay, ay aguacerito porque me querés mojar
Sabiendo que soy tan mozo
No tengo con que mudar
La camisa que tenía
Me la echaron a lavar.

Luego que se termina de entonar el estribillo, entra uno de los participantes y dice:
El aguacerito manda a que entre todos hagan una bicicleta (cada grupo debe organizarse para formar, entre todos, el objeto que plantea el compañero.
Tienen 10 segundos para formar el objeto).

Ronda
“carbonerita”

Estribillo
La carbonerita se quiere casar
Con el conde, conde laurel
Se le dará, se le dará
Quien dirá de la carbonerita
Quien dirá de la del carbón
Quien dirá que no soy casada
¿Quien dirá que no tengo amor? (Bis)
CORO
Yo no quiero a este ni a este
Ni tampoco al chirriquitín
Solamente quiero a este
Este y este para mí
El baile eché, El baile eché
María en el medio y yo también
Ahora que tengo esta prenda querida
Dichosos tus ojos me alegran la vida (Bis)

Se realiza un círculo, tomados de la mano, pueden ser de niñas y niños; en el centro va una niña a quien se le ha dado el nombre de carbonerita, mientras se empieza a girar la que está haciendo de carbonerita tiene las manos en la cintura y el resto cantando, la carbonerita.....
Después que para el círculo la carbonerita dice: yo no quiero...
Hasta que termina el estribillo y se ponen a bailar en forma de vals con el elegido, mientras el resto del grupo repite el coro apoyando con palmas.
Esto se repite tantas veces se quiera.

Ronda "Don Ramón"

Estribillo
Cuando don Ramón trabaja
Periquí jugando está
Y al compás que va marcando
Con su triqui triqui trá
Con su triqui triqui trá (Bis)

Cuando don Ramón trabaja
Periquí jugando está
Y al compás que va marcando
Con su triqui triqui trá
Con su triqui triqui trá (Bis)

4

Sentados, todos en el piso formando un círculo, cada quien tiene un objeto en la mano, puede ser una piedra, envases vacíos o cualquier objeto que se pueda agarrar rápido.
Se va pasando el objeto mientras se canta. El objetivo es que cada uno mantenga el ritmo sin perder el objeto a su cargo.

Afianzamiento "Descubre la ronda"

EJERCICIO 3

paso a paso

1. Se colocan sobre el piso pequeños papeles con frases de 3 rondas conocidas, se forman 3 grupos que a manera de competencia pasan a tomar un papel.

2. Identifican la ronda y el primero en terminar será el ganador.

3. Los tres grupos presentan la ronda elegida y se representa con todos los participantes.

Objetivo:
Se dividirá el grupo en subgrupos y se dejarán a disposición fragmentos de rondas reconocidas popularmente para las cuáles los participantes deben organizarlas y representarlas ante los demás compañeros.

EJERCICIO 4

Aprendizaje por inducción de las características y estructura de las rondas

paso a paso

1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LAS RONDAS

Toda ronda posee una estructura, que resulta de la conjugación entre la forma y el contenido.

CANTO: Se expresa a través de tonadas muy elementales, se hacen a coro o individualmente.

LA PANTOMIMA: Es la parte teatral implícita a ella, imitación de personajes, animales u objetos, con creación de lugares.

DANZA: Son movimientos y actitudes corporales basados en el ritmo, palmoteos o golpes dados por otras partes del cuerpo que llevan a la conformación de figuras.

EL RECITADO: Es la elocución individual, múltiple, colectiva, en forma de frases, versos, textos corridos, exclamaciones repetidas.

DIALOGO: Es el intercambio de textos en forma de preguntas y respuestas, con voz natural, sin modularla, puede ser entre dos o más participantes.

2. ASPECTOS ESTRUCTURALES

- La significación del diálogo o del canto.
- El orden y desenvolvimiento del tema.
- La trama o conflicto que se desarrolla.
- La presencia de componentes estéticos.
- La función recreativa y la participación del grupo.

3. ASPECTOS FORMALES

- La disposición del espacio escogido.
- Los gestos y movimientos corporales.
- La forma y extensión de la expresión oral
- Los elementos físicos reales o figurados.
- La dirección de los movimientos.

EJERCICIO 5

Ronda de creación colectiva:

"Cuando la lluvia hace Pis Pis"

Estribillo con percusión corporal
Cuando la lluvia
Hace pis pis
Corro por mi casa
Y soy...

(El niño puede imitar un animal o una acción sin decirla a nadie, escoge a alguien para que lo acompañe y cambien de puesto)

Creación

Objetivo:

Creación colectiva de una ronda que será compartida por equipos, dividir el grupo en subgrupos que se encargarán de crear una ronda con una temática de libre elección relacionada con el entorno y el quehacer pedagógico en la línea del **CLAN** de la que formen parte, los participantes deben organizarlas, representarlas y enseñarlas a sus demás compañeros.

Ronda de creación colectiva:
“Las culebritas y el oso”

Culebritas culebritas
que no saben cómo andar
Culebritas culebritas
que quieren ir a jugar
Cuidado con ese oso
que te quiere ir a atrapar,
ese oso tiene hambre
y te quiere ir a cenar.
Corran todas las culebras
y fórmese de a parejas
y fórmese de a 3 culebras
y formen una cueva,
hagan su cara de monstruo
para espantar al oso.

Ronda de creación colectiva:
“La fiesta de los animales”

Estribillo
Que todos los animales se fueron a una fiesta
(2 veces)
Mira bien, adivina quién (color) (2 veces),
se da la pista de las características del grupo.
Ejemplo: rayas, rojo, negro, gafas.
Quien será, quien será, que animal será.
(al tiempo la persona escogida por el grupo
representa un animal, al final del estribillo
este escoge a alguien del grupo
para que se adivine).
Todos en círculo
Acompaña con las palmas
Acompaña con las palmas

Despedida
Ronda “El chiriguare”

EJERCICIO 6

paso a paso

1. Se enseña la canción de la ronda EL CHIRIGUARE a los integrantes.

2. Hay un integrante que hace de CHIRIGUARE, está por fuera del círculo y está acechando a los que están cantando y realizando las acciones de este animal que tiene cara de burro y cola de bagre.

3. Cuando los integrantes del grupo repitan: Chiriguare, Chiriguare, Chiriguare te va coger, te va coger te va coger, los del grupo salen corriendo para que el Chiriguare no los coja y cuando los coge dicen Chiriguare ya te cogió.

Objetivo:
Emplear una ronda para la despedida del grupo.

Estribillo
Cerca a la laguna,
Vive el chiriguare
Con cara de burro
Y cola de bagre
Con cara de burro,
Y cola de bagre

Chiriguare, chiriguare,
Chiriguare te va coger,
Chiriguare, chiriguare
Chiriguare te va coger,
Te va coger, te va coger
Te va coger, ya te cogió

Reflexiones y conclusiones

Se realiza un círculo de palabra en que se comparten reflexiones y conclusiones relacionadas con las temáticas del taller, teniendo como base el objeto fundamental de las rondas que es el aprender divirtiéndose. Se analiza la pertinencia de los contenidos de las rondas y su aplicación a los contextos actuales, así como la oportunidad de emplearlas como herramienta para resolver conflictos en el quehacer pedagógico cotidiano con diversas poblaciones ya que favorece el aprendizaje de los saberes esenciales. Se hace énfasis en la necesidad de retomar el valor de la ronda como herramienta creativa y facilitadora del contacto, la expresión y el trabajo en equipo. Se reafirma como práctica que permite realizar ejercicios relacionados con la coordinación, el ritmo, la atención, la lateralidad y la disociación, del mismo modo, se determina la importancia del uso de elementos que enriquezcan el trabajo de la ronda en su transición al juego.

saberes afro sensibilización y visibilización positiva de las prácticas artísticas culturales y espirituales

ARTISTA FORMADORA
Jeiny Leticia Mena

introducción

Bogotá se caracteriza por ser un territorio pluriétnico y multicultural, en el que están asentadas familias pertenecientes a comunidades afro ascendientes e indígenas provenientes de diferentes regiones del país, característica que la consolida como un escenario que debe propender por el fortalecimiento de la cultura en todas sus dimensiones, así como ser garante de la generación de espacios, oportunidades y formas de acceso a actividades complementarias que aporten al desarrollo integral de la comunidad. El reconocimiento de las tradiciones de los pueblos afro es de vital importancia para la construcción de la identidad cultural de los niños niñas y jóvenes, residentes en las diferentes ciudades de Colombia, por lo cual se requiere de espacios activos dinámicos para que la visibilización se de manera efectiva y positiva ante la población en general, logrando así que cada una de estas prácticas artísticas y culturales ancestrales se reconozcan como parte fundamental para la buenas relaciones territoriales, fomentando el respeto por la diversidad y la inclusión social. Se da la necesidad de brindar espacios, escenarios y herramientas para la práctica artística y cultural de los pueblos Afro ascendientes residentes en Bogotá, dirigidos niños, niñas, jóvenes y docentes, que potencien una exploración de aptitudes artísticas y culturales que propendan por garantizar un importante nivel de bienestar social. Los afro juegos nos permiten a todos como sujetos políticos, ejercer una acción social, desarrollo y construcción de procesos socioculturales de apropiación de la cultura, concernientes a historia, prácticas culturales, usos y costumbres espiritualidad, legislación, gastronomía y personajes afros destacados, entre otros. De manera lúdica y didáctica se alternan los afro juegos con rondas propias del pacífico y la costa caribe entre ellas: ***la boluka, el pajarito, el bambazú, Emiliano, pon niño pon entre otros.***

objetivos

- Socializar con la comunidad en general, especialmente niños niñas y jóvenes, juegos que representen el que hacer de la comunidad afro ascendiente, destacando las características principales de la cultura afro.

- Crear un espacio de participación social, que contribuya a la disminución del racismo, la discriminación y la exclusión.

- Visibilizar, reconocer y la diversidad de los procesos culturales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

- Incentivar el aprendizaje de la cultura afro en la comunidad residente en Bogotá mediante herramientas didácticas.

insumos

Se hace el uso de herramientas pedagógicas y didácticas, mediante juegos, para que los participantes puedan conocer de una manera sencilla sobre la cultura afro.
En estas herramientas están:

- Rompecabezas
- Loterías
- Dados
- Ruletas
- Tableros
- Rondas y juegos tradicionales de las costas colombianas.
- Entre otros

Ejercicio 1

paso a paso

1. Se da un tiempo determinado para armar el rompecabezas de manera grupal.

2. Se realizará una actividad colectiva, trabajando un juego que fomente el desarrollo la atención, concentración, lateralidad y coordinación, en este juego se realiza la pertinente explicación de origen y significado del mismo.

Objetivo:
Reconocer a África como el lugar de origen de las comunidades afro ascendiente, desde una mirada positiva ante un continente rico en diversidad cultural.

BENKOS BIOHO

Juego que destaca a Benkos Bioho como un líder cimarron, de vital importancia en la gesta libertadora e íntimamente ligado a san Basilio de palenque, primer pueblo libre de América Latina.

paso a paso

1. Se trabaja de manera gradual cada uno de los estribillos de la canción.
2. Posteriormente se incluye el movimiento de las extremidades inferiores, según la indicación del tallerista.
3. Se realiza la dinámica de manera grupal incorporando el canto y los desplazamientos que va indicando la canción.
4. A medida que realizan la ejecución de la actividad se van dando diferentes instrucciones cada vez más complejas, trabajando lateralidad, coordinación, seguimiento rítmico entre otros.
5. Identificar los deportistas afro ascendientes más destacados en las diferentes disciplinas, resaltando el aporte de la comunidad afro al deporte.
6. Cada uno de los participantes recibe tres fichas correspondientes a un deporte.
7. Posterior a esto deben ubicarlo en la imagen de cada uno de los deportistas la ficha que corresponda a su deporte.
8. Se verifican los aciertos y desaciertos para identificar el ganador parcial del juego.
9. Dentro de la actividad se realiza la socialización de cada uno de los nombres de los deportistas y los logros obtenidos.

Ejercicio 1

2

EJERCICIO

paso a paso

1. A cada uno de los integrantes se le entrega un cartón, que contiene imágenes más representativas de cada uno de los orishas a manera de lotería.

2. El guía del juego inicia leyendo cada uno de las tarjetas para que los jugadores, según las imágenes que contienen su cartón las ubiquen en su lugar.

3. El guía del juego realiza la lectura de cada una de las tarjetas, contextualizando a los jugadores sobre las diferentes expresiones espirituales afro que aún persisten en Colombia y sus características generales, hasta completar todos los cartones.

Objetivo:
El reconocimiento, rescate y reposicionamiento de la espiritualidad de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, en tanto, se parte del hecho de que este cúmulo de saberes y prácticas han sido estigmatizados, violentados y negados en su condición de nichos de interpretación de las realidades, desde las que estos pueblos se imaginan y construyen sus nociones de mundo y sociedad.
En este contexto, puntualizar en las cosmovisiones de los pueblos genéricamente conocidos como afrocolombianos, se instala en el intento de propiciar miradas-lecturas disimiles, que aporten a la comprensión de sus sistemas de conocimiento precariamente conocidos y poco respetados y difundidos en nuestro país.

EJERCICIO

3

Ejercicio 3

Objetivo:

Dar a conocer a los participantes diferentes usos y costumbres de los pueblos negros de Colombia, en especial del pacifico sur, estacando las pautas de crianza y juegos tradicionales.

paso a paso

1. Se ubican los participantes en círculo, para trabajar de manera gradual cada uno de los estribillos de la canción.

2. Posteriormente se incluye el movimiento de arrullo, según la indicación del tallerista

3. Se realiza la dinámica de manera grupal incorporando el canto y los movimientos mientras se pasa al muñeco de brazo en brazo hasta finalizar el círculo.

4. A medida que realizan la ejecución de la actividad se van profundizando en las diferentes representaciones simbólicas que puede tener esta actividad y como se pueden trabajar con los estudiantes, fomentando la inclusión y el enfoque diferencial.

LA BOLUKA
Este es un arrullo utilizado en la costa pacífica (valle y Cauca) de tres maneras
-Para dormir al niño
-Arrullar al niño Jesús
-Para arrullar a los niños muertos

EJERCICIO

4

Ejercicio 4

paso a paso

1. Se retoman los grupos con los cuales se han trabajado a lo largo de la jornada.

2. Se explican las reglas del juego.

3. Se realizan diferentes preguntas relacionadas con las temáticas vistas en el taller.

4. Después de formulada la pregunta, la primera persona que toque el muñeco debe contestar.

5. Esto se repite hasta obtener un grupo ganador, que en este casa es el que conteste la mayoría de preguntas de manera acertada.

6. Esta actividad permite el refuerzo de las temáticas y aclaración de dudas.

Objetivo:

Identificar los conocimientos que lograron adquirir los participantes en la ejecución del taller, y reforzar los aspectos en los que sea necesario, de una manera dinámica y divertida.

Ejercicio 5

EJERCICIO

5

paso a paso

1. Se da el espacio para realizar un conversatorio, en el cual los participantes expresan sus inquietudes, y observaciones frente a cada una de las actividades.

2. Se realiza el cierre del taller.

Objetivo:

Resolver inquietudes frente a los temas trabajados, e identificar las expectativas que les genero a los participantes el taller, revisar la eficacia de la metodología implementada.

herramientas básicas para la creación en danza urbana

ARTISTAS FORMADORES
Juan Miguel Correa / Melanie Álvarez

introducción

¿Qué sucede cuando somos creadores en danza de diferentes géneros, pero requerimos ampliar nuestros horizontes para lograr diferentes fusiones y enriquecer nuestras clases? Nuestro objetivo como artistas formadores es guiar a nuestros estudiantes para que se enamoren del arte y la ejecución del mismo, brindamos herramientas que llevan sus cuerpos a lograr grandes transformaciones y el reconocimiento del mismo y lo que pueden lograr con él. Hay que recordar como artistas formadores la importancia en la metodología que impartimos a los estudiantes y las herramientas de aprendizaje por eso, en este taller utilizaremos el juego como herramienta principal de creación de manera colectiva. Se habla de la danza, no solo como una secuencia de movimientos, pasos y técnicas, sino como una actividad que se manifiesta desde los movimientos de nuestra cotidianidad como lo es el caminar, por ejemplo. El nacimiento de la cultura Hip-Hop se da en las calles del Bronx de Nueva York con 4 diferentes expresiones artísticas las cuales son: el break dance como danza, el grafiti como expresión plástica, los maestros de ceremonia o raperos (MC´S) y DJ´S como acompañamiento complementario de las demás expresiones.
Para este taller utilizaremos técnicas de popping, old school (party dance) y break dance por separado, juntas e implementarlas junto a otros géneros para lograr fusiones de manera armoniosa y aprender a utilizar los pasos de cada estilo no solo para esquemas coreográficos sino también como baile social.

objetivos

- Brindar conocimientos acerca de la danza urbana para ampliar los conocimientos y enseñar lo aprendido conociendo las bases.
- Brindar herramientas en estilos como popping, party dance y break que incorpore movimientos por extremidad individual y en conjunto para el reconocimiento corporal.
- Motivar a los participantes a extender las herramientas aprendidas, con sus estudiantes y/o procesos creativos personales.
- Enseñar diferentes actividades y el juego como herramienta lúdica creativa para la práctica y mejora del ritmo.
- Con los diferentes pasos enseñados por estilo realizar ejercicios para la creación de pasos propios e incorporar los diferentes géneros para la ejecución de manera natural.

Modulo1: Popping

EJERCICIO 1

paso a paso

1. Se realiza movimientos consecutivos de cada parte del cuerpo haciendo diferentes pasos repetitivos para preparar a los participantes.

2. Se les pide a los participantes extender los brazos al frente y cerrar y abrir el puño de manera constante y a un ritmo para entender que músculos se accionan con el movimiento (antebrazo y bíceps).

3. Al cabo de unos minutos procedemos a realizar la misma acción sin la necesidad de utilizar la fuerza que se ejerce al cerrar el puño y realizar la contracción a ritmo de la música sin importar la posición de los brazos.

4. Se hacen 8 posiciones de brazos en 8 tiempos para repetir las contracciones musculares en cada posición en 8 tiempos, 4 tiempos, 2 tiempos y 1 tiempo para jugar con cada posición, la transición, la velocidad y el ritmo.

Objetivo:
Para este taller enseñaremos técnicas de ***Popping, Breakdance y Locking*** que pueden implementarlas frente a otros géneros para lograr fusiones de manera armoniosa.

Modulo 2: Party Dance (old school)

EJERCICIO 2

paso a paso

1. Se enseñan los siguientes pasos: smurf, fila, reebook, wop, cavage patch, prep y bart Simpson (los pasos tienen sus nombres por acontecimientos en los Estados Unidos ya sean acciones o incluso personajes famosos).

2. Se enseña paso por paso dando la introducción del nombre de cada uno y se realizan de manera estática (en el puesto) y movimientos por el espacio ejecutando cada paso.

3. A medida que se practica cada paso y sus desplazamientos, ensamblamos en el orden enseñado una secuencia para la práctica en conjunto de todos los pasos.
- Se realizan varias veces la secuencia a forma de coreografía para la asimilación de la misma hasta dejar a los participantes haciéndola solos.
- Organizamos grupos entre los asistentes al taller mezclando los diferentes géneros. Ya enseñadas las reglas que son los pasos vistos anteriormente, damos luz verde para romper dichas reglas y crear en base a lo aprendido. Cada participante tiene como objetivo lograr una secuencia creativa.

Objetivo:
Identificar los conocimientos que lograron adquirir los participantes en la ejecución del taller, y reforzar los aspectos en los que sea necesario, de una manera dinámica y divertida.

EJERCICIO

Modulo3: Break Dance
Juego de rítmica musical

3

Objetivo:

Este es un ejercicio que va subiendo de nivel y dificultad. El objetivo de este ejercicio es que los participantes lleven la misma temporalidad que el docente, quien imparte el ritmo en el que van los tiempos y da señal y orden para desarrollar el ejercicio. Se organiza el grupo en círculo. Se utiliza cada uno de los pasos de este ejercicio como un juego, en el que los participantes que se equivocan, se aceleran o pierden el ritmo, se sientan en el lugar que están y se le va dando un poco más de dificultad al juego de acuerdo a las posibilidades de los participantes.

paso a paso

1. Mientras se aplaude, con las palmas se cuentan los 8 tiempos. Todos los participantes al mismo tiempo. El docente cuenta los ocho tiempos mientras los sigue con las palmas para que los participantes tengan una guía más específica.

2. Se sube el nivel de dificultad. Ya no se lleva el conteo de los tiempos con la voz, solo con las palmas.

3. Se sube otro nivel de dificultad. Ahora el artista formador lleva el ritmo de los 8 tiempos con las palmas y con la voz, empieza el participante a su izquierda a marcar un solo tiempo, empezando con el tiempo 4, y lo siguen los participantes de su lado izquierdo con el tiempo 5, 6, 7, 8; y así sucesivamente.

4. Se realiza el ejercicio anterior, con la diferencia que el docente empieza contando el tiempo 1 y los participantes lo siguen, cada uno con un tiempo, desde el tiempo 2 en adelante.

5. Subiendo nuevamente de nivel de dificultad, se realiza elejercicio anterior, pero con el conteo del tiempos solo con las palmas, sin la voz.

7. Paso del avión: Se realiza el ejercicio anterior, en una postura egipcia con las palmas de las manos hacia arriba y afuera. Se pasa la mano derecha sobre la izquierda en un roce apuntando al compañero que está al lado (sin que suene o que sea palma, como un avión aterrizando), transmitiendo el ritmo al compañero de al lado, en el tiempo y ritmo adecuado y guiado por el docente.

8. Se realiza el ejercicio anterior hacia el lado contrario, mano izquierda sobre la derecha. Estos dos ejercicios anteriores se practican en dos rondas.

9. Paso del cocodrilo: mano izquierda extendida con palma hacia arriba y la derecha encima, se hace un doble aplauso en un tiempo, pasándole el ritmo a cada compañero.

9. Se unen los pasos del avión y el del cocodrilo para hacer un juego con mayor dificulta. Se inicia con el paso del avión hacia cualquiera de los dos lados, en cualquier momento, cualquier participante puede introducir el paso del cocodrilo; cuando un participante hace el cocodrilo, se cambia la dirección del paso del avión.

EJERCICIO 4

Ejercicio de Top Rock

paso a paso

1. Cuatro pasos de toprock, cada uno con duración de un minuto y descansando 30 segundos por paso.

2. Combinaciones de los 4 movimientos; un minuto descansando 30 segundos y se repite una vez más, combinándolos por un minuto.

3. Tercera fase se desarrolla secuencia de three step, repitiéndola 2x10 (2 series de 10).

EJERCICIO 5

Básico para llegar al Three Step

paso a paso

1. Primera fase se inicia con el front freeze o kick out el q salen los 2 los pies al frente inicia bajando al piso en cuclillas.

2. Apoyamos la mano derecha y sacamos los pies en la diagonal al frente y se repite 10 veces y luego en la mano izquierda y se repite 10 veces y sacando los pies atrás y se repite 10 veces.

3. Segunda fase: se combinan los dos del frente (izquierda derecha 10 veces) con el de atrás (izquierda derecha 10 veces).

4. Se combinan los tres: los 2 del frente y el de atrás; izquierda derecha atrás 10 veces en cada dirección.

5. Después de esto le añadimos una pequeña rotación en el segundo movimiento en la mano izquierda que nos hará girar dándole forma de Three Step.

6. Tercera fase se desarrolla secuencia de three step, repitiéndola 2x10 (2 series de 10), en cuclillas en mano derecha estiramos solo pie derecho cambiamos de pie mientras dobló el derecho estiró el izquierdo y luego cambio de la mano derecha a la izquierda seguido apoyo la mano derecha al lado de la izquierda haciendo un pequeño giro q me hará rotar y abro los pies atrás y se repite la misma secuencia 2x10 o dos series de 10 siendo este el básico Three Step.

danza urbana en comunidad

TALLERISTA

Hector Rios / Juan Mojica

introducción

En la historia de la danza urbana break dance en Colombia se han ido consolidando diferentes procesos emergentes barriales en las diferentes localidades, en donde se reúnen los niños, jóvenes y adolescentes en torno a esta danza lo que conlleva, en muchos casos, alejarlos de los malos hábitos y al buen aprovechamiento del tiempo libre. En estos sectores la comunidad se ve enfrentada a diferentes problemáticas y es por esto que la danza break dance se convierte en una herramienta que cala muy bien entre los jóvenes y la comunidad. Proponemos un acercamiento de los artistas formadores a estas realidades que vivimos día a día.
Los que llevamos procesos comunitarios en nuestros territorios y que hemos logrado a través del arte acercarnos a la comunidad, logramos ser parte de la transformación de la sociedad por medio de la danza break dance. Proponemos que los artistas formadores se acerquen a la comunidad, que conozcan estas realidades y logren acercarse más a los estudiantes en sus talleres quienes en su gran mayoría participan activamente de estos procesos emergentes en los territorios que habitan.

objetivos

- Proporcionar un espacio de encuentro y reflexión utilizando la danza break dance como herramienta de construcción social y su impacto en la comunidad.
- Realizar un acercamiento a las herramientas didácticas pedagógicas que ofrece la danza urbana break dance, y cómo beneficia a la comunidad e implementarlas en nuestros talleres.
- Investigar porque surgen estos procesos en la comunidad, que impacto tienen en la población, que metodología utilizan y cuál es su historia.
- Fortalecer los procesos educativos en los talleres con herramientas de la danza urbana.

Saber vivir en comunidad

EJERCICIO

1

Objetivo:

conocer la cultura hip- hop y cada uno de los elementos, el break dance, su impacto en las comunidades, su lenguaje y lo que atrae a los jóvenes en la práctica de la danza.

paso a paso

1. Se proyecta un video que presenta los procesos sociales que se realizan en la comunidad de los diferentes barrios, donde aparecen niños, jóvenes y adolescentes con diferentes problemáticas y un solo sentir : **el arte.**

2. Los participantes del taller deben observar un personaje que van a representar. Este personaje los lleva a algún momento esencial de sus vidas; y, luego de escoger-lo, deben identificar los aspectos principales de este personaje para interactuar con sus compañeros.
.

Saber aprender, saber enseñar a investigar.

EJERCICIO

2

paso a paso

1. Se realiza una charla introductoria sobre el hip-hop y su impacto en las comunidades, elementos artísticos que lo componen como: grafiti, mc, Dj, break dance y el quinto elemento que es el conocimiento, lenguaje callejero, código de comunicación de los elementos, ideología, manifiesto del hip hop, entre otros. Estas son herramientas que cada artista toma para la interpretación del personaje, antes de iniciar los ejercicios de interpretación.

Código de comunicación de los elementos:
se utilizan para la comunicación de cada elemento del hip hop que les permite hablar el mismo lenguaje.
Quinto elemento: elemento del conocimiento propuesto por África Bambata de los años 80 y 90.
Templo del hip hop: propone Once elementos del hip hop, de los años 90 y 2000.
Manifiesto del hip hop:
ideología de la cultura hip – hop.

Saber crear, cuerpo y exploración

EJERCICIO 3

Objetivo:
Realizar un acercamiento de las diferentes realidades que viven los niños , jóvenes y adolescentes en sus territorios, y responder a las preguntas:
¿Qué te motiva a bailar?,
¿Cómo es tu día perfecto?

paso a paso

1. Calentamiento:
Se prepara el cuerpo durante 15 minutos permitiendo que los músculos estén lo suficientemente relajados y calientes, para desarrollar los ejercicios de interpretación del personaje.

2. Los participantes realizan movimientos exploratorios semejando las situaciones vividas en los territorios, clase de danza break dance en un parque, por ejemplo. Dialogan y se preguntan: ¿cuál es tu estilo y pasión por el baile?, ¿cómo es tu día perfecto?

Saber aprender

EJERCICIO 4

paso a paso

1. Calentamiento: Ejercicios de calentamiento intensidad baja, movimientos articulares subiendo la intensidad con una duración de 15 min.

2. Los participantes, a partir del ejercicio interpretivo, aprenden los movimientos básicos del break dance como punto de partida para desarrollar su saber creativo, y elaboran una rutina de danza con base a lo aprendido alimentándola desde su saber: top rock pasos latinos como salsa en step y back salsa, indio step.
Footwear: se realizan movimientos con el tronco en la parte baja del cuerpo y con las manos sobre el piso girar las piernas alrededor de los brazos incluyendo paso esencial six step y movimientos secundarios como el freeze.
Actividad participativa partiendo de un círculo (cypher) donde los participantes expresan con el cuerpo lo aprendido acompañado de ritmos aplaudiendo desarrollando la creatividad e imaginación con destrezas corporales improvisadas.

3. Se realiza un momento de relexion donde se resuelven preguntas como por ejemplo:
- ¿Por qué los jóvenes y los niños se motivan a bailar break?
- ¿Qué aporta el hip hop en la construcción social?
- ¿Qué entendemos por Hip-hop?
- ¿Cómo se aplicaría en cada uno de nuestros procesos pedagógicos?

los juegos de la danza urbana hip hop, amor, paz, unidad y diversión

TALLERISTA

Carolin Alejandra Mateus Montoya / Fernando Infante Arias

introducción

El Hip hop es una de las culturas más admiradas y escogidas por los niños, adolescentes y adultos en el mundo, en la cual expresan, sienten, conocen, viven, se distraen, dedican su tiempo, convirtiéndolo en un estilo de vida. La danza urbana es un juego constante, afirmado por el creador del evangelio del hip hop y arquitecto de este; Lawrence Krisna Parker, conocido como KRS ONE, dice que el hip hop es una necesidad puesto que el ser humano sigue y seguirá siendo un niño siempre, gracias a estas estructuras y espacios de danza se refleja el niño interior de cada persona que vive el hip hop. El Taller de juegos de la danza urbana tiene como propósito fundamental el crecimiento armónico y lúdico pedagógico de los y las participantes para el fortalecimiento de la creación y el compartir en colectivo artístico al nivel de un encuentro expresivo del compartir de saberes corporales, sumado a nuevas sensaciones y expresiones en el ámbito de ritmos urbanos.

objetivos

General

- Crear juegos Pedagógicos que involucren la danza urbana como herramienta de aprendizaje por descubrimiento, el alumno adquiere una gran parte de conocimiento por sí mismo, por medio de sus experiencias personales de descubrimiento y recepción de información, en este caso el maestro es el guía o mediador del juego, apoyando al estudiante adquirir sus propios conocimientos, desarrollando un método personal y autónomo en el aprendizaje.

Específicos

- Crear conocimiento acerca de la historia y la cultura del hip hop, reconociendo como mi cuerpo hace parte de esa cultura identificando el valor de mi cuerpo y mi entorno a través de juegos y ejercicios lúdicos que reconozcan estructuras, técnicas y fundamentos de la danza.
- Reconocer los diferentes estilos del hip hop: Locking, Popping, Krumping, House , Hype, Tutting, Waking, Dancehall y Breacking, y como a través de ellos se reconoce el valor de respeto e igualdad.

- Acercamiento de los estilos mediante el proceso de conocer nuestros cuerpos por medio de la improvisación “freestyle” (Esto hace parte del diario vivir. (El freesstyle es la oportunidad que nos brinda la vida para aprovechar cada momento de manera positiva para en el avance de nuestros proyectos)
- El manejo del cuerpo generando interpretaciones de saberes y en el caso de la danza urbana, como puedo arreglar conflictos con el conocimiento y con lo que se puede demostrar, generando nuevos lazos y nuevas formas de dialogo.
- Por medio del hip-hop se genera una estrategia para el abandono de costumbres y entornos que estén afectando mi vida, encontrando en la danza un refugio para expresar y liberar cualquier dificultad o problema.
- Vivenciar la danza urbana a través de encuentros corporales y representativos de manera lúdica.

metodología

Se propone un diálogo acompañado de una práctica corporal en el área artística de la danza urbana, buscando el desarrollo psicoemocional y corporal de los alumnos a través de la exploración creativa del movimiento a través del juego. No se trata de hacer de los alumnos expertos en un estilo de danza, sino acercarlos a la disciplina en conjunto, ofreciéndoles herramientas de trabajo para desarrollar otros modos de comunicación y expresión. Durante el proceso los y las participantes desarrollaran sus habilidades corporales y artísticas tanto individuales como colectivas las cuales se basan en la exploración personal mediante un juego de roles y técnicas en el ámbito de ritmos urbanos. Para la finalización del taller se realiza una retroalimentación mediante socialización grupal del trabajo realizado por parte de los talleristas y participantes.

EJERCICIO 1

Ejercicio 1

paso a paso

1. Socialización del taller, se exponen las temáticas y contenidos que se van a desarrollar en el trascurso del taller.
2. Diccionario de términos en la danza urbana para el buen entendimiento de los participantes del grupo.
3. Preguntas orientadoras para la realización del taller.
4. Dinámica en parejas, estiramiento y exploración. Explicación de pasos básicos Break dance top roking, Foot work, laterales y frezz.De forma dinámica y circular explicación del cypher juego de posiciones.
5. Lúdica Representación del nombre – Presentación. Mediante dinámicas corporales, se identifica y se realizan las presentaciones de los participantes escribiendo sus nombres por medio de sus cuerpos con ritmos urbanos. Con base en esa rutina de movimientos se realiza una coreografía adaptando movimientos, posturas e imágenes que representen las letras de su nombre, acompañando el movimeinto al ritmo de mezclas del DJ.
6. Juego de roles: cada persona asume un personaje de la rutina de un día normal que es representada simulando con el grupo y caminando por el espacio.
7. Seguido a esto, asume ese rol con ritmos urbanos y se construyen rutinas coreográficas en el espacio.
8. De forma creativa con sus preconceptos de danza y exploración corporal se proyecta el trabajo individual a parejas construyendo rutinas coreográficas en ese contexto urbano.
9. Seguidamente se proyecta a otras parejas hasta conformar dos grupos de la misma cantidad de personas con todos los participantes del taller.
10. Se explica por parte del tallerista, los orígenes de la cultura hip hop y los contextos para realizar las batallas simbólicas de la danza B boying para dar paso así a una batalla simbólica de danza.

EJERCICIO 2

Ejercicio 2

paso a paso

1. Se exponen las temáticas y contenidos que se van a desarrollar en el trascurso de la segunda sesión. La tallerista da a conocer las diferentes estructuras que componen la cultura de la danza urbana, sus técnicas e historias y su relación con el hip hop.

2. **TÉCNICAS DE POPPING.** Se realiza un juego de manos y pies el cual todos los participantes memorizan, aprendido los movimientos se caminará por el espacio siguiendo las indicaciones del tallerista, el juego de manos se realiza en la técnica del slow motion, cambiando el ritmo y velocidades del ejercicio, siempre se cambiará de pareja para realizar el juego de manos y pies.

3. **King Tutting.** Para esta actividad se reconoce la estructura del King Tutting, creando imágenes alusivas a las pinturas egipcias las cuales representan líneas y angulos perfectos, se reconoce como estructura de creación y construcción corporal, a partir de ello cada participante explora las capacidades de su cuerpo y las posibilidades de movimiento que pueden generar esas conexiones y construcciones de forma.

4. En grupos se realizarán imágenes en movimiento, cumpliendo con la estructura del King Tutting, cada cambio de movimiento irá acompañados por el beat de la música.

5. **Air Pause – Estacato.** En esta actividad se reconocen están dos estructuras y técnicas para la respiración, relajación, creación y concentración de los movimientos del cuerpo, se explica cada técnica y su ejecución, todos los participantes caminaran por el espacio realizando una acción aplicando las técnicas de movimiento.

6. En parejas se realiza un diálogo con movimientos sin voz en donde el cuerpo se expresa. Se realiza pregunta - respesta involucrando las técnicas realizadas en el ejercicio anterior.

7. **1 2 3 Fragmentación.** En parejas se inicia el juego, cada participante debe mencionar un nÚmero en el orden que le corresponda, el primero dice 1, el segundo dice 2, el primero dice 3, el segundo dice 1 iniciando de nuevo, eso se hace seguido, hasta que lo realicen sin equivocarse, pasado el primer nivel del juego se cambiara el numero 1 por un movimiento estacato de brazos, se continuará el ejercicio con el 2 y el 3, luego de la segunda prueba, el 2 cambiara a un movimiento del torso en estacato, se continuara con el 3, pasado el último nivel, el 3 se convierte en movimiento de cabeza en estacato. Con el nivel más difícil se implementa la música para la aplicación del ejercicio al beat musical, convirtiéndolo en danza.

8. **Toy Man y Puppet.** Para este juego los participantes trabajan en parejas, recreando movimientos representativos de un juguete y una marioneta a partir de la explicación y las indicaciones de la tallerista, con la técnica de manipulation y spider se comienzan a reconocer las capacidades de movimiento que puede generar el cuerpo desde dos estructuras diferentes. Cada pareja comparte su propuesta y exploración de movimiento, acompañado de cada movimiento por el beat de la música.

9. **Juego de coordinación.** La tallerista le indica los movimientos básicos de coordinación a los participantes, a medida que los participantes van reconociendo su cuerpo y concentrándose en el movimiento, se va aumentando el nivel de dificultad, llegando a coordinar con su cuerpo 7 movimientos diferentes, con distintas partes del cuerpo y diferentes velocidades. Se construye en grupos un ejercicio de coordinación.

10. **JKRUMP – Muestra Digital de la danza.** Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise - Reino Inspirado Radicalmente Poderosamente Adorado. En esta actividad se realiza una conexión interior para la representación de energías negativas de nuestro cuerpo, a partir de la historia y fundamentos de movimiento se reconoce la danza como forma de expresión y liberación.

11. Socialización de la experiencia. En esta parte del taller se exponen los aprendizajes experiencias y sentires de las actividades. Se finaliza compartiendo en círculo Cypher los saberes compartido.

teatro musical la danza y el canto

ARTISTA FORMADOR
Diego Armando Plata Parada

introducción

Aquí en Colombia aun creemos y soñamos en algo: nunca se nos ha prohibido mentalmente sentir que lo que no se imagina es lo que no puede ser posible. Por eso insisto y proclamo a muchos la idea de un SI rotundo al teatro musical y que definitivamente es una expresión completa para que el los niños, niñas y jóvenes se formen como artistas integrales. Mi gran apuesta es que el taller funcione como medio educativo donde los artistas formadores conozcan el teatro musical, se sensibilicen por medio de las herramientas pedagógicas poco ortodoxas, pero definitivamente funcionales. Somos artistas y nos encargamos que los seres humanos se alejen por instantes de una realidad. Desafiemos y apostemos al teatro musical para el público y la enseñanza en nuestros espacios.

objetivos

- Entendimiento de elementos técnicos y pedagógicos manejados en el teatro musical como herramienta multi-artística que brinda opciones para que el artista pueda apropiarse y articular en sus propios talleres.

- Desarrollo de herramientas musicales, corporales, sensoriales y creativas del teatro musical.

Ejercicio 1

EJERCICIO 1

paso a paso

1. Movimiento articular del cuerpo. Trabajo de respiración, contracción y relajación.

2. Ejercicios de calentamientos, introducción de pasos y movimientos básicos del tap: ball, heel, stamp, stomp, step. Creación de secuencia rítmica con los pasos aprendidos involucrando la percusión corporal. Los ejercicios propuestos se desarrollan de lado izquierdo y derecho.

Objetivo:
Exploración del tap como herramienta y parte del lenguaje de teatro musical.

Técnica del teatro musical

EJERCICIO 2

paso a paso

1. Trabajo de resistencia y port de bras con la canción ***"I feel better when I'am dancing"***

2. Introducción al trabajo de disociaciones coreográficas para el cuerpo por medio de ejercicios básicos que van incrementando su grado de complejidad. aquí trabajamos aspectos como agilidad, memoria, motricidad. Utilizamos la canción: ***On broadway***

3. Secuencia coreográfica incluyendo los ejercicios aprendidos. Trabajamos con un fragmento del musical Marry Poppins canción: ***"Step in Time"*** preguntas de manera acertada.

Objetivo:
Reconocimiento del lenguaje técnico especifico del teatro musical que lo diferencia de otras técnicas de la danza.

Cualidades del sonido y la voz

EJERCICIO 3

paso a paso

1. Calentamiento maxilofacial por medio de masajes para después hacer intervalos vocales pronunciando diferentes consonantes y vocales.

2. Exposición técnica por parte del formador explicando las 4 cualidades del sonido: timbre, duración, altura e intensidad. Se dan ejemplos de las mismas y la forma de administrarlas al momento de llevarlas al cuerpo/movimiento.

3. Aprendizaje de una canción de Tarzan "in the camp" en la que se incorporan temas como la respiración, tonalidad y afinación.

Objetivo:
Diferenciación entre las 4 cualidades del sonido y su utilización al trasladarlo al cuerpo.

Creación colectiva

EJERCICIO 4

paso a paso

1. Se divide el grupo en dos. La consigna es: recrear una banda musical conformada por un director musical, bailarines y cantantes. Utilizando la canción aprendida ("In the Camp") debían crear una puesta en escena donde se pudiera ver las 4 cualidades explicadas del sonido y además trasladar el sonido producido con la voz al cuerpo/movimiento.
Además, a cada grupo se le da un estado anímico (felicidad y tristeza) y una modalidad (opera, concierto pop).

Objetivo:
Experimentación práctica de cantar y bailar al mismo tiempo utilizando los ejercicios previstos de la voz cantada, respiración e interpretación.

Cualidades del sonido y la voz

EJERCICIO

5

paso a paso

1. Cada artista crea su mini combo coreográfico del fragmento musical de la canción de Tarzan y después el formador marca una coreografía referente al estilo musical de la obra. Se propone bailar y cantar al mismo tiempo para el manejo de los elementos aprendidos en términos corporales e interpretativos.

Objetivo:
Materialización de las herramientas aprendidas en un montaje coreográfico profesional de teatro musical.

creación y contexto en tango danza

ARTISTA FORMADOR
Andrés Mauricio Guacaneme Cardozo

introducción

La apuesta metodológica de taller que se socializa a continuación se desarrolló el día 25 de mayo de 2017 en el Programa Crea Meissen de la Localidad Ciudad Bolívar con artistas formadores de las diferentes áreas artísticas del Programa Crea, en el, se ponen en juego elementos técnicos del tango danza (abrazo, relación música-movimiento, manejo del espacio social de baile, códigos de entendimiento en pareja, etc), así como elementos vivenciales (roles y experiencias en el desarrollo de procesos formativos) y también las relaciones de los artistas formadores con los contextos de su práctica pedagógica –creativa y con la noción de territorio, con base en 4 categorías asociadas a esta: topofilia (lugares de placer y de buenas prácticas), topofobias (lugares que generan miedo, aversión, temor), topolatrias (lugares de congregación y encuentro colectivo) y topocreación, (lugares de circulación y encuentro comunitario) visibilizada en cartografías corporales colectivas. La danza del tango posibilita el encuentro y la comunicación con los otros, se convierte en medio para descubrir el disfrute por el movimiento y también en posibilitador de nuevas formas de aprender a través de las cuales construimos relaciones armónicas en colectivo a través de las que puede emerger la creación danzada. A través de esta propuesta metodológica se espera poder compartir algúnas herramientas que desde el abrazo danzado nos inviten a generar más preguntas y reflexiones sobre la labor pedagógica en colectivo.

objetivos

- Propiciar un espacio de encuentro, reflexión y experimentación alrededor de las nociones de creación y territorio a través de la puesta en común de las experiencias propias a nivel pedagógico y creativo de artistas formadores, mediante las posibilidades expresivas del ***tango–danza.***

EJERCICIO

1

Introducción / presentación en movimiento

Objetivo:

El objetivo de este momento es disponer el ambiente para el desarrollo de la sesión a través de la claridad en lo que se desarrollará y también permitir reconocer quienes hacen parte del colectivo participante en esta jornada formativa.

paso a paso

1. El tallerista dinamizador de la actividad iniciará con una presentación del objetivo y de los momentos de la jornada, igualmente se propone lectura de un fragmento del texto "El ombligo de los limbos " de Antonin Artaud : **"Allí donde otros proponen obras, yo no pretendo más que exponer mi espíritu. La vida es este arder en cada pregunta. No soy capaz de concebir la obra escindida de la vida".**

2. A continuación se conformarán parejas y se realizará un intercambio a través del diálogo acerca de actividades cotidianas, gustos, saberes, y también sobre las dinámicas cotidianas como formadores.

3. Posteriormente cada participante re elaborará la historia compartida por su compañero y a través del uso libre del movimiento y del gesto re-presentando lo narrado por su compañero/a.

4. Una vez concluidas las presentaciones corporales se reflexionará colectivamente sobre las características de aquello que se nombra como elementos propios de la cotidianidad y de cómo se generan procesos de interpretación del otro/a a través del movimiento.

EJERCICIO

2

Del movimiento cotidiano individual al movimiento danzado en colectivo

paso a paso

1. Se pedirá a los participantes caminar libremente de manera individual por el espacio "al ritmo" de la música (de la manera que cada quien intuitivamente perciba esta idea) con un tema musical tipo tango tradicional. (Se sugiere el tema "mersa burrera" de la orquesta de Francisco Canaro).

2. Paulatinamente se cambiarán los temas musicales: desde tangos tradicionales, pasando por nuevas orquestas, tango-fusion con música electrónica, y también con los géneros de la milonga y vals argentino, que permitan cambios de dinámicas y velocidades en los recorridos por el espacio. (5 minutos).

3. El tallerista propondrá caminar nuevamente a los participantes con el mismo tema musical con el que se caminó en el punto 2.1, esta vez guiando a los participantes a través del empleo de las palmas indicando caminatas a compás, contratiempos, y compuestos empleando estos dos.

Objetivo:

El objetivo de este momento será compartir elementos técnico-expresivos propios del lenguaje del tango danza que servirán de insumo para el momento 4 de este taller y también como invitación a reconocer elementos básicos para la práctica social del baile de tango.

4. Se dará un momento donde el tallerista conceptualizará las diferencias entre los elementos rítmicos utilizados anteriormente.

5. Se pedirá a los asistentes conformar parejas y ubicarse frente a frente, a un cuerpo de distancia, desde allí se explica la posición "cero" en tango (pies juntos, piernas relajadas), y se comenta la generación del movimiento desde dos roles: "quien conduce" tendrá los brazos relajados a los lados del cuerpo , y quien "se deja llevar" colocará las manos de manera relajada sobre el torso el compañero y desde allí se generará el cambio compartido de peso, en el que quien conduce propone un traslado inicial del peso de una pierna a otra , a lo cual quien se deja llevar responderá en simultaneo. Se emplea la imagen – metáfora de "observarse al espejo" en la cual si quien conduce (quien se mira en el espejo) traslada el peso del cuerpo a la pierna derecha, quien se deja llevar (quien será la imagen-reflejo) trasladará, en respuesta al otro, el peso a la pierna izquierda.

6. Una vez interiorizada la dinámica anterior se pedirá que retomando los elementos rítmicos observados anteriormente cada pareja camine al ritmo de un nuevo tema musical por el espacio, usando el tiempo del compás, o tiempo fuerte, así como contratiempos y tiempos débiles. Se pedirá a mitad del tema musical que se produzca un cabio de roles para que cada uno pueda tener la experiencia de conducir y dejarse conducir.

7. Se propondrá realizar este mismo ejercicio 3 veces mas desde otras posiciones de encuentro: torso con torso sin empleo de manos, luego desde un abrazo cotidiano, y por último desde la conformación del abrazo de tango cuya forma se explicará.

8. El tallerista comentará brevemente algunos elementos claves dentro del surgimiento del tango como expresión cultural y su relación con nociones de desarraigo, desplazamiento, periferia y segregación social propias del contexto rioplatense de finales del siglo XIX y principios de siglo XX.

9. se invitará a los participantes a dialogar en plenaria sobre su experiencia en este momento del taller a partir de algunas preguntas que orienten la discusión:

- ***¿Que cambió en nuestras ideas sobre la noción de ritmo?***
- ***¿Qué es más fácil caminar solos o acompañados?***
- ***¿Qué rol me gusta más, conducir o ser conducidos?***
- ***¿Qué tan cómodos nos sentimos abrazando a los otros?***
- ***¿Qué sentimos cuando lo hacemos?***
- ***¿Qué tanto confiamos en los otros en este ejercicio?***

EJERCICIO 3

Cuerpo-territorio

paso a paso

1. Se solicita a los participantes que se conformen subgrupos de acuerdo a su distribución territorial (norte , sur, oriente, occidente) y se brindarán materiales como papel craft marcadores, lápices, colores cinta, tijeras.

2. El tallerista explicara brevemente cada una de las categorías (topofilia, topofobia, topolatría y topocreación) y pedirá que cada subgrupo pueda dialogar sobre como visibilizan cada una de estas en cada uno de sus territorios.

3. Se pedirá que cada subgrupo pueda construir una cartografía donde se genere una simbiosis entre la idea de cuerpo y de territorio y que en cada una de las imágenes-cartografías elaboradas (construcción colectiva) se puedan mezclar imágenes y escritos personales (aportes individuales) sobre cada una de las cuatro categorías propuestas.

4. Una vez finalizada la elaboración de las cartografías corpo-territoriales se invitará a los participantes a disponer de manera expositiva en el espacio y enseguida realizar un recorrido observando las elaboraciones de los demás grupos.

5. Se permitirá un momento para dialogar sobre las elaboraciones producidas en este momento del taller comentando elementos en común, significativos, que llamaron la atención, así como las formas y acuerdos a los que cada grupo llegó para la construcción de cada cartografía.

Objetivo:
El objetivo de este momento es reflexionar acerca de las nociones de topofilia, topofobia, topolatria y topocreación y cómo estás se visibilizan en el trabajo como artistas formadores en los diferentes territorios donde se desarrolla el programa CLAN, a través de la construcción colectiva de cartografías corpo-territoriales.

EJERCICIO

4

Momento: experimentación corporal

Objetivo:
El objetivo de este momento es el de articular tanto los elementos técnico- expresivos del tango danza compartidos en el momento 2 , así como las reflexiones emergentes en el momento 3, generando un espacio para la experimentación y creación de partituras colectivas de movimiento ampliando los recursos narrativos acerca de los temas reflexionados colectivamente (categorías acerca del territorio, experiencias e historias de vida y de la labor pedagógica,etc).

paso a paso

1. se solicitará a los asistentes volver a los subgrupos conformados en el momento anterior, y desde allí que cada grupo elabore una partitura colectiva de movimiento de acuerdo al objetivo de este momento empleando los elementos propios del tango danza observados en el momento 2 y las reflexiones suscitadas acerca de las temáticas de la jornada especialmente de lo sucedido durante el momento 3. Se dejará un tema musical de fondo el cual se empleará por todos los grupos para la muestra.

2. Se pedirá una vez finalizado el tiempo de preparación que cada grupo presente su elaboración escénica en plenaria.

3. Una vez finalizada la totalidad de muestras se abrirá un espacio para discutir colectivamente acerca de las elaboraciones propias y lo observado en las elaboraciones de los demás compañeros de jornada.

EJERCICIO

5

Momento: Reflexión final- construcción narrativa y memoria.

paso a paso

1. Se solicitará a los asistentes sentarse conformando un circulo y para iniciar la discusión final de intercambio de percepciones y auto miradas se partirá de tres preguntas orientadoras:
- ¿Qué aportes se construyeron colectivamente en el espacio de taller?
- ¿Cómo me vi yo mismo/a en el espacio de taller? (participación, empatía temática-metodológica, aprendizajes, desaciertos)
- ¿De qué manera puedo vincular la experiencia vital de los estudiantes participantes en el desarrollo de los procesos de creación en los talleres que acompaño?

2. Una vez finalizada la discusión se agradecerá la asistencia a la sesión y se dará por concluida la jornada de taller.

Objetivo:
Con el objetivo de concluir la sesión se dispondrá de este momento final para compartir comentarios y aprendizajes suscitados en el taller.

creación interdisciplinar: cuerpo sonido movimiento

ARTISTAS FORMADORES
Alejandra Vargas Rojas / Angélica María Garzón / Oscar Rojas González

introducción

Este taller se plantea como una transición del proceso exploratorio realizado en los ciclos inferiores, en donde el desarrollo de las potencialidades artísticas estaba ligado al desarrollo del ser social, para este ciclo se plantea la expresión simbólica y la construcción poética como parte fundamental del desarrollo sensible del mundo y del contexto desde una mirada artística, introduciendo elementos técnicos básicos y creativos. El taller propone un espacio de encuentro y exploración alrededor de la **creación interdisciplinar,** usando como elementos el **cuerpo,** el **sonido** y el **movimiento.** El **ritmo**, la **dinámica** y la **forma,** como conceptos transversales en las artes, se exploran por medio de actividades **lúdicas** que involucran **respiración, voz, palabra y movimiento** así como la **repetición** de acciones cotidianas y secuencias coreográficas. Se plantea una reflexión sobre la naturaleza del **cuerpo** como elemento **interdisciplinar** en el que confluyen **imagen, sonido, discurso y movimiento** como herramientas para la creación artística y la construcción de **sentido.**
El taller se fundamenta en los siguientes saberes:

SABER INVESTIGAR:
Proponemos algunos conceptos como ritmo, sonido, voz, gesto e imagen, con los cuales se propicie la exploración desde lo corporal. Tomamos el juego, como herramienta generadora de ese sentido explorador. Se pretende descubrir e investigar de manera lúdica, alrededor de un lenguaje interdisciplinar.

SABER COMUNICAR, VIVIR Y COMPARTIR EN COMUNIDAD:
Este ejercicio metodológico busca centrar el hecho comunicativo desde varios lugares, está el movimiento, no verbal que comunica, a su vez indagamos todas esas sonoridades, voces y emociones que habitan esos cuerpos en movimiento y que generan una relación de comunicación, íntima, con el otro y con el espacio de la cotidianidad.

SABER CREATIVO:
La experiencia creativa se amplía desde la práctica corporal que posibilita comprender y recrear distintas saberes y prácticas culturales. Los referentes conceptuales que se proponen son insumo para la creación de otras miradas desde lo interdisciplinar.

SABER CUIDARSE:
Propiciar el desarrollo de la conciencia corporal a través de la respiración y el reconocimiento de los ritmos propios del cuerpo. Explorar las potencialidades sonoras que ofrecen el cuerpo y el movimiento enfatizando en el cuerpo como lugar de la experiencia sensible, percepción de la realidad.

metodología

Para la realización de este taller se dividirá en dos sesiones, con los módulos correspondientes de exploración y creación, cada sesión tendrá una duración de dos horas. El taller se realizará desde el modelo inductivo, en donde se les plantean herramientas a los participantes y formas de exploración, centradas en la libre creación e improvisación.

objetivos

General

- Evidenciar la naturaleza del cuerpo como elemento interdisciplinar en el que confluyen imagen, sonido, discurso y movimiento como herramientas para la creación artística y la construcción de sentido.

Específicos

- Propiciar un espacio de encuentro y exploración alrededor del cuerpo, el sonido y el movimiento.
- Reflexionar sobre el ritmo, la dinámica y la forma, como conceptos transversales en las artes, desde los diferentes saberes de los artistas participantes.
- Reconocer las posibilidades sonoras del cuerpo a través de la lúdica involucrando respiración, voz, palabra y movimiento.
- Experimentar las calidades de movimiento a través de la repetición de acciones cotidianas y secuencias coreográficas, relacionándolas con términos musicales alusivos al ritmo, la dinámica y la forma.
- Proponer ejercicios rítmicos a partir del movimiento, la interacción con objetos, con otros cuerpos y con el espacio.
- Explorar la relación entre los lenguajes artísticos por medio de la creación de escenas en las que se involucren cuerpo, sonido y movimiento, a partir de acciones o situaciones cotidianas, vinculando términos específicos relacionados con ritmo, dinámica y forma.

Presentación

EJERCICIO 1

paso a paso

1. Presentación de los asistentes y talleristas. La presentación se hará formulando la pregunta ¿cómo define lo interdisciplinar?, cada uno debe aportar con su definición y la experiencia que ha tenido de acuerdo a esa definición.

2. A partir de la lluvia de ideas generada en la presentación, se tomarán los elementos principales aportados por los participantes, para definir y unificar el concepto interdisciplinar, evidenciando la diferencia entre interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar.

3. Presentación de los objetivos del taller y exposición de los elementos con los que se va a trabajar: cuerpo, sonido y movimiento; relacionándolos con los conceptos transversales: ritmo, dinámica y forma a partir de los ejercicios prácticos.

Calentamiento articular y vocal

EJERCICIO 5

paso a paso

1. Calentamiento de articulaciones para reconocer y profundizar en las posibilidades de movimiento del cuerpo con el fin de llevar a los participantes a un estado activo y creativo.

Respiración y ritmo

EJERCICIO 3

paso a paso

1. Presentación del video:
FOLI - No hay movimiento sin ritmo.

2. Exploración sobre el ritmo a partir del tiempo vinculando los conceptos de pulso, tempo, velocidad y forma por medio de la respiración.

3. Exploración del pulso a partir de la caminata con metrónomo, cambiando la velocidad e intensidad.

Calidades de movimiento y secuencias coreográficas.

EJERCICIO 4

paso a paso

1. Exposición de las calidades de movimiento planteadas por Laban:
Ligero, pesado, circular/lineal, constante/fragmentado.

2. Estas calidades arrojan una serie de dinámicas: tantear, deslizar, golpear, empujar, latigar, retorcer, flotar y crepitar.

3. Dinámicas en relación al sonido planteadas por Delcroix.

4. Calidades de movimiento como acciones físicas y movimientos coreografícos para crear secuencias.

Contexto y creación

EJERCICIO 5

paso a paso

1. Calentamiento de articulaciones para reconocer y profundizar en las posibilidades de movimiento del cuerpo con el fin de llevar a los participantes a un estado activo y creativo.

2. Exploración Voces que habitan el cuerpo. Formas de generación de sonido: voz, palabra, percusión, interacción con objetos y el espacio.

3. Juego sonoro, dinámicas y cualidades del sonido.

4. Creación de máquinas a partir de la acumulación:
Las máquinas deben sonar y el sonido se debe generar por medio del movimiento, se trabaja la repetición y la variación a partir de una forma o estructura planteada.

5. Creación de escenas a partir del espacio en común, la calle, involucrando los conceptos (ritmo, dinámica y forma) y los elementos (cuerpo, sonido, movimiento) trabajados en el taller.
Para el desarrollo de ambos ejercicios de creación los grupos tendrán un tiempo para explorar, proponer y crear. Luego se hará la socialización de los resultados obtenidos por cada grupo.

6. Reflexión
Reflexión sobre los ejercicios de creación desarrollados en el taller por medio de una charla participativa donde se hace énfasis en la pregunta inicial sobre la creación interdisciplinar.
- Proyección de productos por parte de los proponentes (reflexión + filminuto [Aciertos / Desaciertos]):
- Registro del taller impartido el Viernes 16 de Junio: https://youtu.be/Ebffd0i0BfM

RECURSOS TÉCNICOS Y FÍSICOS:

TÉCNICOS:
- Parlante o cabina de sonido.
- Televisor o Video Beam.
- Computador. (propio)
- Cámara fotográfica. (propio)

MATERIALES:
- Hojas blancas o de reciclaje.
- Lapiceros y/o lápices.

REFERENCIAS:

1. Video: FOLI - No hay movimiento sin ritmo
Tomado de: https://youtu.be/lVPLIuBy9CY

2. Glosario de Términos Musicales:

RELACIONADOS CON EL TIEMPO

Tempo: tiempo; es decir, la velocidad total de una pieza musical.

Accelerando: acelerando, dando más velocidad, aumentando el tempo.

Rallentando: ampliación del tempo, progresivamente más lento (normalmente no se distingue del ritardando).

RELACIONADOS CON LA INTENSIDAD

Acento: acento, arreglo de la nota que consiste en tocarla de forma más marcada de lo habitual.

Crescendo: creciendo; es decir, un sonido de un volumen progresivamente más alto; lo opuesto a diminuendo.

Decrescendo: decreciendo; es decir, con un volumen gradualmente decreciente, lo mismo que diminuendo.

Dinámica: hace referencia a los volúmenes relativos en la ejecución de una pieza musical. (forte, f ; mezzoforte, mf; fortissimo, ff; fortepiano, fp; mezzopiano, mp; piano, p; pianissimo, pp)

RELACIONADOS CON LA FORMA

Canon: forma musical en la que un tema es repetido, imitado y construido por otros instrumentos con cierto retraso de tiempo, creando un efecto de capas.

Legato: ligado, unido; es decir, suavemente, de manera conectada.

Ostinato: obstinado, persistente; es decir, un patrón musical breve que se repite durante toda una composición entera o parte de la misma.

Rubato: robado; es decir, en tempo flexible, se aplica a las notas dentro de una frase musical con el fin de lograr un efecto expresivo.

Staccato: tocar cada nota breve y destacada; lo opuesto a legato.

integración de los siete saberes esenciales para la vida

ando jugando y me divierto bailando

ARTISTA FORMADOR

Ivonne Camargo / Jenny Caraballo / Rafael Ramirez

introducción

El campo de la danza es una 'Tierra de Saberes', en donde se investiga, se prepara y se crean procesos y propuestas coreográficas, en donde los participantes de cada grupo manifiestan, exploran, expresan y libre espontáneamente de manera activa, alegre y divertida, sus sentimientos y emociones. La danza hace que florezcan dichos saberes generando la posibilidad de fortalecer sus habilidades corporales, las cuales en cada momento de su vida les da la posibilidad de cumplir anhelos, encaminan sus fortalezas y aprendizajes para ir mejorando cada día su proyecto de vida. Pensando en todo lo anterior, es pertinente buscar metodologías que promuevan su desarrollo integral y que involucren la parte corporal, descubriendo que a través de la danza y su adecuada ejecución, puedan brindarles a los estudiantes un ambiente seguro y estructurado, donde pueden descubrir sus saberes, jugar, interactuar, desafiar sus mentes y cuerpos, mientras usan su imaginación para explorar nuevas posibilidades. Estos niños, niñas y jóvenes pueden experimentar una mayor flexibilidad, coordinación, equilibrio, conciencia y concentración corporal, habilidades de memorización y la confianza general. Motivados por lo anterior, este taller pretende brindar herramientas pedagógicas para la integración de los siete saberes esenciales, a la planeación del taller del centro de interés en danza del IDARTES. Para lo cual, nos apoyaremos en una metodología constructivista, de los cuatro momentos del taller de IDARTES y con un enfoque participativo, abordaremos un proceso reflexivo, en torno al tema de incluir los siete saberes esenciales para la vida: Saber Investigar, Saber Comunicar, Saber Cuidarse, Saber Vivir y Compartir en comunidad, Saber Crear, Saber Aprender y el Saber digital, realizando varios ejercicios que nos permitan el entendimiento del Saber, como eje transversal en la planeación de los objetivos prácticos y teóricos del taller de danza de **IDARTES.**

objetivos

- Propiciar un ambiente de integración entre la danza y la lúdica, logrando una armonía en las relaciones interpersonales y el entorno.

- Lograr a través del ejercicio lúdico, fortalecer el trabajo en equipo siguiendo instrucciones y fortaleciendo la comunicación para la toma de decisiones.

- Realizar varios ejercicios prácticos desde la metodología del taller, para integrar los siete saberes esenciales para la vida, en la planeación de los talleres del centro de interés de danza del **IDARTES.**

EJERCICIO 1

Ejercicio 1

paso a paso

1. Cada artista formador, realiza su presentación con el nombre y menciona la disciplina artística que desarrolla.

2. Cada artista formador se numera de uno a cinco, con repeticiones para conformar los grupos de trabajo.

3. Cada grupo debe colocarse un nombre.

4. Luego deben crear una porra o consigna con el nombre del grupo.

5. Adicional, deben crear una coreografía completa, en relación al nombre.

6. Se realiza la socialización de todos los grupos y se da la indicación, que al realizar las siguientes actividades, cada grupo que termine primero deberá cantar el lema creado.

EJERCICIO 2

Actividad creativa con el cuerpo en grupos

paso a paso

1. Se realiza trabajo en equipo, con la indicación, de que sólo se debe utilizar el cuerpo para desarrollar el ejercicio.

2. Se mencionan varias letras del abecedario, para formarlas con el cuerpo y en el espacio.

3. Se trabaja desde los diferentes niveles, el primero que termina canta el lema y realiza la coreografía creada con anterioridad.

Trabajo con la bomba

EJERCICIO 3

Para los siguientes desarrollos lúdicos se trabajará con una bomba en todas las actividades propuestas.

paso a paso

1. Se pasa a cada artista una bomba, la cual deben inflar en determinados soplos.
2. Cada grupo debe de proponer con cuantos soplos queda inflada la bomba, es un trabajo en equipo y se trabaja la coordinación en la misma actividad.
3. Se realiza primero una prueba con todos los grupos, para revisar si logran inflar la bomba en los soplos sugeridos.
4. Se da la oportunidad a los grupos de ajustar o dejar los soplos como lo indicaron. (Diseño y corroboración de la teoría).
5. Seguidamente, se procedió a trabajar con la misma bomba inflada, hubo conexión con la bomba y el cuerpo desde diferentes movimientos trabajando arriba, abajo, derecha, izquierda, sin dejarla caer.
6. Se trasladan por el salón unidos por la bomba con diferentes recorridos para llegar a un objetivo final, al lado opuesto del salón sin dejar caer la bomba y sin cogerla, el que llegue al final primero deberá cantar el lema propuesto.

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL:

En el análisis realizado al ejercicio con la bomba, se establece como la pedagogía que está definida, como la disciplina que se encarga de manejar los problemas de la enseñanza; por lo tanto, posee conceptos, campos de aplicación, problemas propios o planteados a ella por otros saberes, lo que determina su relación con otras disciplinas. A través del ejercicio lúdico realizado, pudimos visualizar cómo el lenguaje de la enseñanza, de la escuela y el maestro, es un acontecimiento del saber, que la enseñanza está relacionada con los saberes específicos de las diversas culturas. Es así como la enseñanza debería ser asumida como un proceso de transmisión, como un espacio que posibilita el pensamiento y el acontecimiento del saber que define múltiples relaciones posibles con el conocimiento, las ciencias, el lenguaje y el aprender, con una ética.

De aquí parte la socialización y conexión con los ejercicios planteados, en relación a los siete saberes esenciales y fundamentales para la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes atendidos desde Arte en la Escuela:
El Saber Investigar, es inquietarse y preguntarse por el mundo, es ir más allá de los sentidos, es analizar los hechos, construir conocimiento, reflexionar sobre la realidad y generar estrategias innovadoras para el aprendizaje; el Saber Comunicar, es interpretar el mundo y expresar con el lenguaje y el cuerpo las comprensiones que sobre el mismo surjan, encontrarse con el otro para construir, usando como estrategia el diálogo y la escucha, es la posibilidad de escribir y dejar huella, de crear por medio del lenguaje; el Saber Cuidarse: Es la comprensión acerca del valor de la vida, es la capacidad de una persona por auto cuidarse y autogobernarse, de resignificar el cuerpo y el entorno, como territorio de derechos desde la ética del cuidado; el Saber Vivir y Compartir en Comunidad, es el reconocimiento consciente del ser humano como ser integral, como sujeto de derechos, como sujeto histórico y emocional, es el respeto por el otro, es la capacidad de imaginar construir y compartir con los demás, respetando su contexto vital; el Saber Comprender es el gusto de percibir e internalizar todo aquello que

en el marco de la cultura nos permite comprender el mundo, es la capacidad de trabajar con el otro y aplicar lo aprendido para transformar la realidad; el Saber Crear es la capacidad sensible que permite la expresión y creación de mundos posibles, es la búsqueda o encuentro creativo, es el ritual de la imaginación para crear realidades alternas, es la lectura crítica del mundo que permite lenguajes estéticos y prácticas artística; y el Saber Digital: Es el uso y desarrollo de las tecnologías informáticas de la comunicación, que permiten acceder y compartir el conocimiento.

Esta práctica y conocimiento se vio reflejado como estrategia, para la construcción del saber, que permite al entorno educativo actuar en la sociedad, con el fin de que desarrollen y desplieguen sus potencialidades, desde la comprensión de la realidad, desde la creatividad y la capacidad para la toma de decisiones, a partir del uso de las herramientas y desarrollo de sus facultades y potencialidades, para crecer y ejecutar su proyecto de vida, en el espacio que cada uno elija. El ser humano es un proyecto para sí mismo y para su entorno, se motiva y permite la expresión creativa de sus aspiraciones individuales y sociales, para lo cual necesita actuar en la sociedad. Por medio de la comunicación adquiere un papel fundamental en la medida que la construcción del conocimiento y su respectiva socialización, favorece el encuentro humano, la cooperación y la colaboración desde la interacción, del proceso comunicativo y la relación social.

reflexiones finales

Dentro del taller propuesto se generó un espacio que permitió la reflexión y el reconocimiento de diversas dinámicas y dispositivos que posibilitan un acercamiento a diversas posibilidades de aprendizaje, exploración y creación. Se tomaron por tanto los aportes más relevantes dados por los Artistas Formadores:

- Como artistas formadores, debemos tomar en cuenta que el aprendizaje lúdico no es una actividad de distracción entre un tema y otro, o una clase y otra, se debe estudiar y planear pues a través de ella el estudiante trabaja de manera independiente, a su ritmo, también propicia el trabajo en equipo y comunicación, establece mejores relaciones, aumenta la autoestima y habilidades cognitivas y es una posibilidad significativa para que nuestros estudiantes se apropien de los conocimientos a través de las artes.

- Es importante reconocer las diversas formas de interpretación que se pueden entretejer en diversos contextos y espacios de formación, a través del ejercicio creativo.

- Se plantea la necesidad de replantear la formulación de las planeaciones dándole un sentido más humano que reconozca los contextos en los que viven los niños y niñas que se benefician del programa.

- Los artistas formadores manifiestan la importancia de verse a sí mismos y reconocer las potencias de los niños y niñas, generando un aprendizaje mutuo y permanente, que posibilite un trabajo y aprendizaje colectivo, teniendo en cuenta los siete saberes esenciales para el buen vivir.

- A través del ejercicio se reconoce la importancia de trabajar con los niños y niñas, el despertar de los sentidos y el reconocimiento de diversos dispositivos, como lo fue en este caso la bomba, siendo este un punto de partida, para el trabajo en torno al desarrollo creativo y los siete saberes esenciales para el buen vivir.

- La creatividad, a pesar de ser una cualidad, necesita ejercitarse, encontrar mecanismos o dispositivos para llegar a los puntos de conexión y liberación para crear, y como artistas formadores es nuestro deber ofrecer aquellos caminos.

- Podemos entender a la creatividad y los siete saberes esenciales para el buen vivir, como alternativas que nos ayudan a resolver y a construir sentido en cada una de las estrategias metodológicas propuestas dentro de los talleres.

- No sólo podemos pensar la creatividad y los siete saberes esenciales para el buen vivir, como una posibilidad para la experiencia de los niños y niñas, pues es también una posibilidad de pensar el quehacer del artista formador.

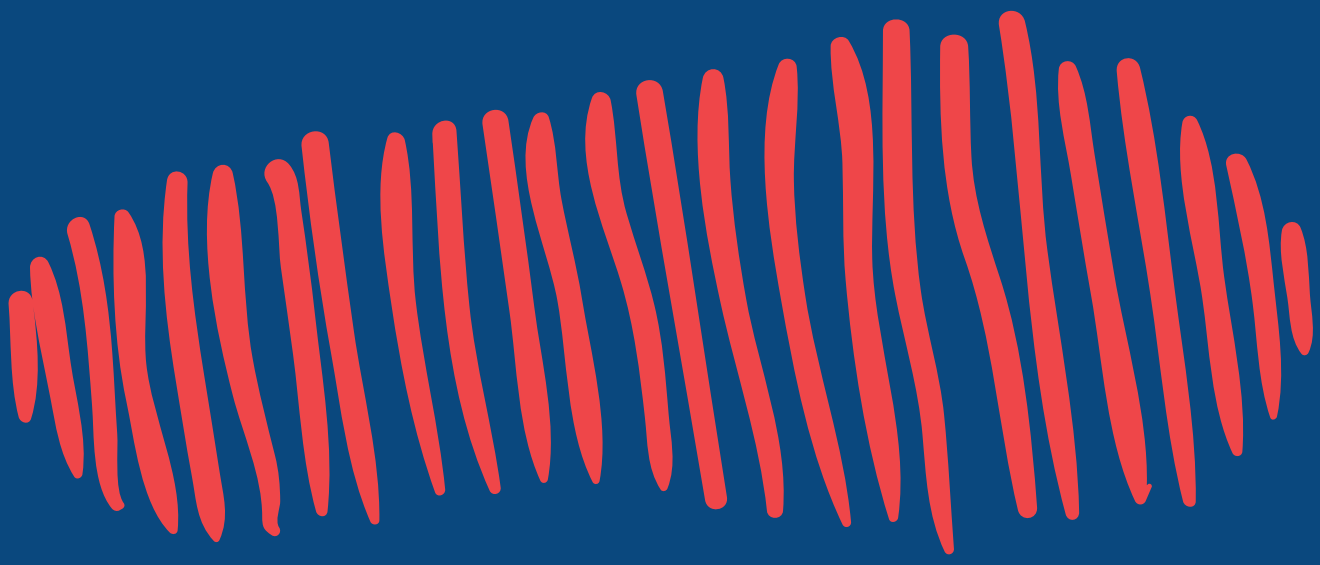
- La flexibilidad en la metodología nos permitirá encontrar alternativas metodológicas, que encaucen el ejercicio de la creatividad en los grupos.

- Es importante reconocer y caracterizar cada grupo, para comprender y crear esos caminos hacia el ejercicio creativo, ya sea con la utilización de dispositivos u otros insumos técnico- expresivos.

- El rol de una artista formador, no sólo es mostrar y enseñar una serie de técnicas, el deber ser, es el de generar espacios para el descubrimiento y la construcción de saberes propios, que permitan generar un proceso creativo en los niños y las niñas.

CARTILLA DE HERRAMIENTAS Y DIDÁCTICAS
PARA LA ENSEÑANZA DE LA DANZA A POBLACIÓN
INFANTIL Y JUVENIL
PROGRAMA CREA

IDARTES



ALIADO:

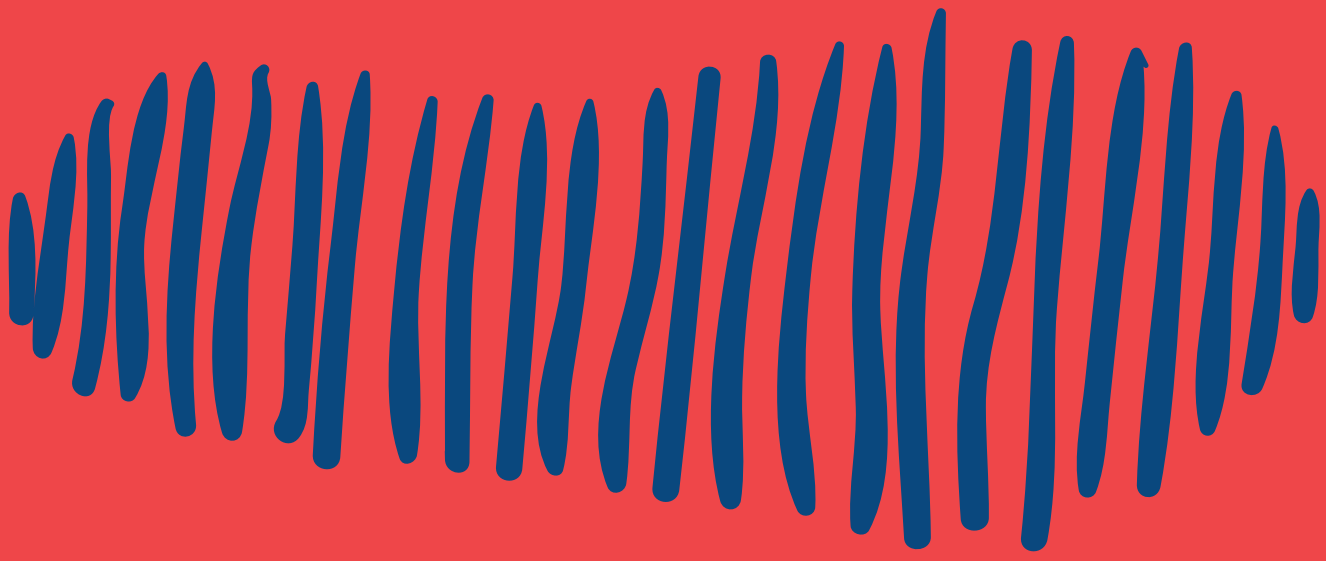
CORPORACIÓN TOPOFILIA® amor por la cultura

crèa Formación y creación artística

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

paso a paso

CARTILLA DE HERRAMIENTAS Y DIDÁCTICAS
PARA LA ENSEÑANZA DE LA DANZA A POBLACIÓN
INFANTIL Y JUVENIL
PROGRAMA CREA

IDARTES