

UNIVERSIDAD INSURGENTES

Plantel Xola

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA CON
INCORPORACIÓN A LA UNAM CLAVE 3315-23

"LA DANZA EDUCATIVA EN MÉXICO: UNA HERRAMIENTA
PEDAGÓGICA (NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA)"

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA

P R E S E N T A

C. ROSALBA LEONOR AVILA ZACARIAS

ASESOR: LIC. SALVADOR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS.

De todo instante comienzo mi gentileza hacia **DIOS**, en esta vida me ha dado todo lo que SOY esa estrella secreta de amor, otorgándome: padres amorosos; familia, amigos y seres queridos que me hacen la vida alegremente positiva. Gracias por la misión que me has encomendado, por entregarme el libre albedrío, por confiar aún sabiendo lo frágil que soy o puedo fallar. Insisto, todo lo tienes planeado para mí: HOY se convierte en este texto. Me atrevo a compartir con todo mi cuerpo, mi mente, mi espíritu pero sobre todo mi alma en constante evolución.

La evolución llega de acuerdo al tiempo ¡se cumplió! Para no mantener esto en mi mente: **mi deseo y pasión por la PEDAGOGÍA** un hecho educativo inigualable. A su vez innove, fue la ruptura entre las paredes que ahogan y las alas que se descubren en la ventana dónde se refleja la brillante luz. Lo soñé como alumna, ahora sucede como licenciada.

Sé que la fuerza de la realización de los objetivos en la vida no sólo proviene de mi corazón, también de seres espirituales que se manifiestan, se presentan físicamente designándole Padre y Madre. A ti papá Leoncio: por compartir conmigo este logro es base de muchos esfuerzos durante años. Ahora se concreta en un título pero todo esto (como me enseñaste) no solo es de altura sino de tus pensamientos, va más allá de aprender, de lo que viene y está por venir. A ti Lupita por esos regañadientes que te hacen entender con el paso del tiempo, pero siempre en busca del bien. Eres la persona más dura para ser una educadora por naturaleza, excelente madre, consoladora en momentos oportunos, los días que vi nublados con tus amorosos abrazos cambiaron. Infinitamente MIL GRACIAS DE CORAZÓN.

A los inigualables e increíbles hermanos persistentes en trabajo, educación y vida. Ustedes hacen posible con su verdadero sacrificio, amor, servicio, tolerancia, paciencia, perdón, con la plena convicción de ambicionar a ser excelentes personas: Jacobo y Judith, juntos en este sendero familiar, ahora tengo la oportunidad también de hacerles suyo esto, porque somos las tres personas que hacen un triángulo de múltiples cualidades para la unión del equilibrio armonioso.

Estas líneas dedicadas para mis pequeños maestros, gigantes de corazón y de gran contenido pedagógico. Los primeros que me dieron la oportunidad de aplicar pedagogía de casa y de vida. A mis sobrinos: Andrea siendo la orientadora nata concedora de mis gustos, particularidades y grandes decisiones. Iván por encontrarle respuestas a la respuesta que veía oscura pero tus palabras hacen la diferencia. Yafet por iluminarme con tu sonrisa inigualable capaz de mostrarme en tus ojos lo sencillo que puede ser un día a pesar de la realidad. Jair por ser mi

espejo de lo bueno y malo, pulir la mala actitud para hacerme una persona de tolerancia y doscientos por ciento paciente. Diego por enseñarme a su vez demostrarme que el silencio es el grito más fuerte pero se es más fuerte cuando se es uno mismo. Máximo: tu nombre lo dice todo, encierra lo que has llenado en mi corazón, radiando lo mágico que es estar cerca de ti.

Pocas ocasiones tiene uno, de conocer personas con talento sobre todo de compartir la pasión por este campo pedagógico. Lo que trae consigo por naturaleza, lo nato y aún así tiene la bizarría de compartir esta embriaguez de conocimientos sensatos: Norma Laguna, por aportarme en mi formación académica, por provocarme a jamás desistir en las pasiones al grado de hacerlas propias para después desbordarlas. A mis profesores: Claudia Lugo por enseñarme la conquista del día a día. Salvador Sánchez por hacer de sí lo no inexplicable pero tomándose el tiempo para hacerlo explicable.

En la construcción de un gran proyecto como es este, llegaron y se mantuvieron amigos íntegros, por supuesto ejemplares. Debido a ello Marco Aguilar es sustancial y valioso que me enseñaste: “difícil sé hace fácil” dependiendo del movimiento-circunstancia pero con tenacidad y creyendo en mí. Cuauhtémoc Guerrero, me diste ánimo para seguir adelante a pesar de todo, con la constancia de ser cada día la mejor. Rosario Zavala: por mantenerte al margen de lo académico, lo moral y compartir esta cosecha de muchos frutos. Oscar por mantenerte y explicarme: el cristal con el que se mira tiene múltiples facetas, así uno mismo puede edificar por elección como hacerlo. Julieta que ocupa un lugar radical e importante en el proceso de este cambio. Ara callejas eres inevitable de olvidar, por las particularidades con las que aprendí a integrar en mi vida lo sano y divertido que se convierte el trabajo y aligerar la carga: con amor todo sale bien.

No tengo duda alguna, mis ángeles que crecieron conmigo y nunca abandonaron mi corazón: Tía Herminia y Abue Severiana, ahora comparten desde el cielo este éxito que hicieron en mí ser la persona que soy.

MIL GRACIAS.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Capítulo 1 Antecedentes Históricos.

1.1 Historia de la danza.	8
1.2 Creta, como primer paso.	12
1.3 Apolíneo y Dionisiaco.	13
1.4 Esparta.	16
1.5 Educación Ateniese.	18
1.6 Educar para el cuerpo, alma e intelecto.	20
1.6.1 Sócrates.	20
1.6.2 Platón.	21
1.6.3 Aristóteles.	23

Capítulo 2. Teoría de la Educación.

2.1 Pedagogía	28
2.1.2 Immanuel Kant	28
2.2 Estética	35
2.2.1 Y, Schiller ¿Qué dice al respecto?	36
2.3 Aspectos básicos de la danza	39
2.3.1 El cuerpo humano	39
2.3.2 El espacio	40
2.3.3 El movimiento	41
2.3.4 El tiempo	41
2.3.5 La relación luz oscuridad	41
2.3.6 La forma o apariencia	41
2.3.7 El espectador-participante	41
2.3.8 Expresión corporal	41
2.3.9 Temporalidad	43
2.3.9.1 El compás	44
2.3.9.2 El tempo	44
2.3.9.3 Los matices	44

2.4 Organización temporal	45
2.4.1 Método psicocinético	45
2.4.2 Fundamentos Pedagógicos del Método	45
2.5 Ritmo	46
2.5.1 Percepción rítmica	46
2.5.2 Conciencia de ritmo	46
2.5.3 Ejecución del ritmo	46
2.5.4 Pulso	46
2.5.5 Acento	46
2.6 Sensopercepción	46
2.7 Coordinación	47
2.8 Psicomotricidad	47
2.9 Tonicidad muscular	47
Capítulo 3. Herencia histórica educativa en México.	
3.1 Preámbulo Histórico	49
3.2 Sucesión del hecho educativo en nuestros días	58
3.3. Danza en el sistema curricular de México	60
3.3.1 Expresión corporal	62
3.3.2 Técnica de movimiento	62
3.3.3 La danza creativa	63
3.3.4 Escenificación de la danza	63
3.4. Relevancia de la danza con y en la educación	64
3.5 Danza Educativa 2007-2012	65
Conclusiones	
Lo continuo evolutivo	74
Omisión del sentido del cuerpo	77
Educar para, hacia y desarrollo del cuerpo	78
Bibliografía	82

“Quien habla con el silencio está hablando toda su vida;

Nunca habla y nunca deja de hablar”.

CHUANG TZE

INTRODUCCIÓN.

Cuando la música suena, alguien ya está al pendiente de mover el pie, la mano o por lo menos un ligero movimiento de cabeza; es porque el ritmo es atractivo. Regularmente hay deleites y satisfacciones que los bailarines conocen. Ya que es su pasión llevada al profesionalismo; sin embargo no dejemos de lado a los bailadores pues lo hacen meramente por divertirse, entretenerse o quizá imitación; sin entender que pasa sencillamente una reacción del cuerpo y mente solicitada.

Esta es una de las particularidades para plasmar este contenido, originariamente inicia durante la estancia en la Universidad Insurgentes cuando cursaba la materia de Filosofía de la Educación, comencé a manifestar en ensayos la inclinación por hacer parte de mi vida la pedagogía-educación y danza.

Admito y compruebo una vez más que los lazos entre maestros-discípulos son muchas veces enigmáticos, entretejidos que escapan al tiempo y al espacio, pero equivale a permitir el descubrimiento de pasiones, de verdades ocultas que acaecemos porque nadie más lo hace notable. Sólo aquella musa inspiradora profesora Norma Laguna Maqueda que me permitió "abrir pista" en esta mi inspiración, gran pasión o hobby bien hecho: "la danza", que logró en mi crecimiento que no sospeché fuese posible y ahora me motiva a desarrollarlo.

Para dar un gran paso en la historia de la humanidad, no precisamente porque creamos que el hombre ha llegado a la luna, conviene tener elementos históricos que permitan desplegar y exponer que la **danza** es el punto colosal a profundizar, recordando que va paralelamente ligada a la **pedagogía** por no ser evidente que conformen una pareja del hecho educativo.

Este tema, es una extensión, basado en la trayectoria de mi vida, sobre una disciplina que he llevado a la praxis, pues es mejor conocerla desde su origen para poder tratar, manifestar y desencadenar lo que el cuerpo demande. Vale la pena destacarla como herramienta para aplicar en el aula y fuera de ella, para no cerrar las posibilidades no sólo de crecer en lo académico sino en lo emocional, lo personal y lo social para lograr una continua formación integral.

De la misma manera exponer ventajas y efectos favorables de la danza como instrumento para optimizar la enseñanza para el desarrollo de capacidades intelectuales, motrices y espirituales.

Además, la importancia de desarrollar habilidades que pueden proyectar y expresar: estados de ánimos, valores o sentimientos a través del cuerpo. Es preciso

fundamentar pedagógicamente que el aprendizaje no sólo se comprenda como una actividad complementaria, sino formativa en todo el sentido de la palabra al igual que las otras disciplinas que conforman el curriculum de educación básica. (Primaria)

En efecto, los seres humanos tenemos la oportunidad de mejorar la calidad de vida, a través de lo aprendido, sin embargo, vivimos en un situación actual dónde se olvida curricularmente la importancia de seguir educando al cuerpo, a través de la educación artística, ya contemplada en el nivel de educación básico (primaria); para así seguir desarrollando las habilidades, potencialidades como también talentos del alumno dentro del área curricular, a través de esa formación se siga manifestando no solamente en la escuela sino también en su vida cotidiana o personal. En el caso de la danza predomina una actividad estética-formativa.

Las circunstancias que se plantean actualmente en nuestro país, generan tenazmente la necesidad de que alguien se ocupe de satisfacer esta pretensión. Esto implica exponer: si ¿cómo se integro la danza al curriculum de educación básica? En México, como se aprecia la importancia curricular a nivel básico (primaria), de incluir la danza como medio para facilitar el aprendizaje en el alumno como parte de una educación integral.

Las condiciones actuales de ésta actividad se ven presentes, por la formación artística aunque las habilidades se apliquen directamente a la educación física que por obvias razones en dónde se plantea la ejercitación del cuerpo no se puede separar tajantemente y por otra el apreciar el arte dancístico; así como también, el docente participa respecto a esta temática, de una didáctica de la danza a nivel de educación básica, primaria.

Por lo anterior la danza, ya aplicada al baile o danzar¹ específicamente para nivel primaria, puede ser considerada como una herramienta de la educación que permite tener conocimiento del cuerpo, desarrollar la psicomotricidad armoniosa, la capacidad de memorizar, tener una activación cerebral continua, además de incrementar el potencial creativo y expresivo, por mencionar algunas.

Igualmente, apreciar que la danza es un elemento para fomentar en el educando el gusto por las manifestaciones artísticas; apreciar que los individuos que se dedican o llevan a cabo la danza (teórico-práctico) tienen mayor desenvolvimiento en aspectos emocionales, psicomotrices y sociales en comparación de aquellos que no llevan a cabo esta disciplina.

¹ Que "significa "mover el cuerpo en el espacio", un movimiento que no puede ser cualquier movimiento, dice, sino que para pertenecer al ámbito de la danza debe contener, además, significación. Dallal, Alberto. "Como acercarse a la danza".

Aunque al ver un libro de “1, 2,3 hágalo usted mismo”, se nos facilita comprarlo, se oye atractivo adquirirlo, ya que nos proporciona información desde lo más básico hasta el experto que se puede convertir; pero se olvida de la calidad y relevancia que es conocer desde su origen.

Es por ello que es apreciable saber de buena tinta, mas no quedarse con la idea de que es, o bien como dice “Kant: tener conocimiento de mi ignorancia y no los conocimientos de un ignorante”².

Aunque no existe una evidencia muy clara y concreta de la historia del baile, en general de la danza, cabe suponer que los hombres y mujeres bailaron desde el principio de su existencia. Lo que podría estimarse como una danza rudimentaria. Pero conforme transcurre el tiempo los estilos de vida se van modificando.

“A lo largo de la historia se le ha definido de muchas maneras. Aunque su existencia se remonta a los albores de la civilización (nace con ella), no es posible establecer los límites exactos entre la danza como actividad propia del arte y la danza como actividad espontánea de los grupos humanos, como mera actividad doméstica o grupal. Tampoco hay estudios lo suficientemente convincentes que se ocupen de la trayectoria técnica de la danza en el mundo”³.

La mayoría de los autores dedicados al estudio de la danza, destacan que siempre ha sido parte de la historia de la humanidad, porque es un método didáctico que facilita el desarrollo del aprendizaje, permite ser una práctica de regocijo y satisfacción personal en donde su único instrumento fue, es y será: el cuerpo.

Dice Doris Humphrey⁴ que : es posible, si uno se propone, esconderse o disimular a través de la palabra, la pintura, la escultura y otras formas de expresión, pero en el momento de movernos, para bien o para mal, se da la revelación exacta de lo que somos.

² Carrizales Retamoza, Cesar et. Al. “Arte y Pedagogía”. Pág. 16

³ Dallal, Alberto. “La danza en México. Segunda Parte”. Pág. 27.

⁴ Doris Humphrey (1895-1958). Bailarina, maestra y coreógrafa norteamericana. Considera la Danza como una voz autónoma que debe dialogar y a veces contradecir a la música. Su concepción teórica más importante es su visión del movimiento como un momento de pasaje entre 2 puntos de equilibrio, uno representado por la verticalidad del cuerpo en estado de inercia e el otro representado por la horizontalidad del cuerpo en la tierra después de la caída. Es la reacción del cuerpo a la pérdida de equilibrio que determina el verdadero movimiento, mientras que la gravedad que puede causar la caída, constituye la fuente de energía del cuerpo que la toma y la usa como impulso para trasladarse en el espacio. La Conexión de Doris con la Filosofía de Nietzsche y el origen de la poética dramática de los fundamentos de la Técnica Humphrey: Fall-Recovery (caída y Recuperación), motivación extrema de dualismos: Equilibrio-Desequilibrio; Muerte Estática/Muerte Dinámica, que viajan de la pura metáfora Excitación-Reposo; Peligro-Paz conectados a la dicotomía de Nietzsche entre lo Dionisiaco y lo Apolíneo, al análisis de la mecánica del cuerpo. En el caer de la simetría apolínea, el Hombre experimenta la ebriedad del abandono, prueba el placer de la “Zona de peligro” donde el éxtasis dionisiaco se acerca a la muerte. Doris Humphrey: Su Vida, El Movimiento y Su Danza - Luciérnaga Clap. www.luciernaga-clap.com.ar/.../24_dorishumphrey2.html/23/12/09.

Hago una breve aclaración con referencia a la cultura occidental. Redescubramos, pues, que la danza pasa por varias transiciones al igual que la pedagogía. Es así como en el capítulo 1 es de inducción, que expresa los primeros cimientos del tema en curso. El inicio detalladamente de la danza se germina en la cultura cretense (llamada así porque existió en la Isla de Creta). Eran un pueblo de marinos y comerciantes, que gustaban de la música, la danza y los juegos atléticos. Según el calificativo homérico, que los dioses enseñaron la danza a los mortales para que estos los honrasen y se alegrasen. La danza tuvo en la cultura cretense un lugar importante: intervenía en la liturgia oficial así como en los grandes actos de la vida privada. Creta heredó tradiciones relativas a la danza, que con el paso del tiempo se refinarían y los griegos son los encargados de transformarlo por completo.

Para poder desarrollar el tema de Grecia, la educación ateniense, para ir desplegando donde inicia la danza; consistía en acudir a las clases de gimnasia en la palestra privada de pedotriba, después se fue considerando los gimnasios públicos. Se considera que se va difundiendo poco a poco, en efecto la gimnasia y música constituyen lo que Platón llama: la antigua educación.

No fue el único pensador dedicado a la actividad educativa, se incluye a otros personajes valiosos de esta época Aristóteles y Sócrates, la aportación hecha a estos fenómenos tratados en este tema de elección.

Como vemos el tiempo ha ido paralelo tanto de la educación como la danza, permitiendo su enlace, llevarlo al desarrollo más amplio, asintiendo que se conozca la historia de ambos, además permite ampliar el conocimiento de agentes históricos; esta eventualidad desarrollará el discernimiento corporal, así mismo, reconocer las cualidades, actitudes, virtudes, talentos que se tienen y se pueden seguir desarrollando simplemente para incrementar el desarrollo de la creatividad y la memoria.

En el segundo capítulo podemos encontrar una breve pero amplia recopilación describiendo tres puntos: pedagogía, estética, y lo más simplificada de los básicos de la danza; sintetizando se puede decir que la danza para el cuerpo y el espíritu o alma. "Razón de ser y forma de vida para cada individuo, cada maestro, para cada administrador de la danza. Tal es el mundo de la danza profesional, un conjunto de premisas sin las cuales no existe el espectáculo tal y como lo conocemos"⁵. Porque si bien, la teoría de la educación es multidisciplinaria, no es un hecho aislado que hace trabajar conjuntamente, este orden de tareas para realizarse a nivel primaria.

⁵ Dallal, Alberto. "La danza en México. Primera Parte-Panorama crítico". Pág.152.

Se toma en cuenta conceptos manejables tanto para el género de estudiantes dedicados al cien por ciento de esta actividad como elementos que coinciden lo implementado ya a nivel sistemático del currículo en México, no están tan acoplados como se describe tal cual en el programa educativo; más adelante se pormenoriza con estos detalles.

Resulta interesante, conocer pero sobre todo asimilar lo complejo que ha sido la historia de nuestro México, por qué ha pasado por transiciones tanto económicas, políticas, sociales y (con mayor peso) educativo; sin embargo, y reconsiderar lo que se construyó a nivel educativo con José Vasconcelos, para ello el capítulo 3 se hace una breve reseña del desarrollo de la danza y lo que enlace la pedagogía a este arte. Pero otra parte, se ve reflejado como va paralelamente ligada la historia tanto de la danza como la Secretaría de Educación Pública que no deja de ser un factor y hecho educativo.

Sucesivamente, aparece la breve reseña de cómo se implemento un programa dedicado y especializado (que inicio como proyecto piloto pero que lleva un buen próspero curso) a las actividades artísticas, encontrado dentro de los cuatro campos de educación que se imparte actualmente en nuestro país.

Concretando, se visualiza la manera en que se está trabajando en el período correspondiente del 2007-2012 el programa en general pero se particulariza a nivel primaria específicamente en el área de educación artística precisando en la danza.

Ya fundamentando estos dos elementos se hará una breve reflexión de: la educación, conocido es el tema que atañe a todos, pero desafortunadamente queda en rezago, ahora compete ser aplicada la danza no como una actividad extra, ya integrada como tal en el sistema curricular.

Canalizando al final solo procede a reflexionar sobre las ventajas de esta danza educativa, beneficios, placer por seguir informando la mejoría de lo bien que se siente el cuerpo cuando siempre está en movimiento, aunque no siempre hay que estar así, del alguna manera hay que tomar un reposo para que también se descubra la otra parte que sigue dormida, una vez descubriendo tanto la parte activa como en reposo unirlos, porque el cuerpo conquista lo que el alma desea siempre y cuando se tenga un impulso por plantear que todo se puede aprender, teniendo libre albedrío para decidir de que parte de la línea se encuentra uno y para elegir si saber moverse o ver moverse a los que si lo hacen.

Y, a manera de despedida, únicamente me queda invitarles a disfrutar de la experiencia del movimiento a través de cualquiera de estas formas de comunicación (danza o baile) y para ello, sólo debemos seguir el consejo de Doris Humphrey: “To dance, put your hand on your heart and listen to the sounds of your soul. (Para bailar, pon tu mano en el corazón y escucha los sonidos de tu alma). Si uno se ocupa de su cuerpo, hay cierta posibilidad de que se dé cuenta de que también posee un espíritu... ¡Danzo, luego, soy!”

Para finalizar, Nietzsche, quien sustrajo las palabras más adecuadas que expresa mi sentir, mi pensar suena atractivo llevarlo a la vida diaria:

“Quiero llevar mi palabra a los que desprecian el cuerpo. No deben más que saludar su propio cuerpo y enmudecer. El cuerpo es una gran razón, una pluralidad con sentimiento propio, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor. Tu razón no es más que un instrumento de tu cuerpo y tu llamas espíritu, un pequeño juguete de tu gran razón”.

(Así hablaba Zaratustra) Federico Nietzsche.

Capítulo 1

Antecedentes Históricos. Historia de la danza.

1.1 HISTORIA DE LA DANZA.

Para ubicar la danza y su binomio pedagógico dentro de la historia es importante hacer un breve recorrido para alcanzar mayor sentido a una descripción cronológica, concibiendo que sea primordial conocer el pasado para estar al tanto de lo que puede ocurrir para hacer en el presente.

Como primer paso, hay que poner rumbo en el arranque de esta investigación, es de mi comodidad y relevancia ubicarnos en Grecia de donde se desglosan diferentes pueblos importantes; si bien es muy conocido, la cultura griega es una de las primordiales, permitieron el desarrollo de muchos procedimientos, técnicas y métodos por lo cual accedieron a lo que hoy por hoy conocemos.

Describiré en su sección cronológica, señalando las diferentes etapas por las que ha transcurrido la extraordinaria corriente dancística, sin dejar de lado la pedagogía; esta noción radica en las capacidades físicas, de los elementos inmateriales de cada generación, cada pueblo o civilización permitiendo cautivar la antropología, las culturas locales, las características básicas de cada lenguaje dancístico, sus alcances, sus límites, lo sumamente importante su descripción comprensible.

Y es, como en este contexto se determina desde el origen “la danza misma o *chorea*, del vocablo griego *choros* (*chorein* o *korein*) va implícito un sentido danzable, que desciende según Platón de *kara*, la alegría. Con este vocablo antecedido por el de *terpsis*, que significa lo agradable, se habría formado el nombre de la musa que preside las danzas, Terpsícore. Pero pronto se observa el verbo *chorein* no está referido tan solo a la danza, sino que lleva consigo una idea del fundamento musical sobre el cual se desarrolla”⁶.

Para ampliar este concepto y constituirlo destacan los principios en que se basa la danza:

- 1) “el agógico, estipula la lentitud o rapidez de cada movimiento en el tiempo, el *desenvolvimiento* del gesto, y ritmo: musical.
- 2) el dinámico, determina el modo de actividad muscular con que los gestos suceden unos a otros, su fuerza por decirlo así; acompañado del ritmo: plástico.

Más, en la danza, existe un principio esencial desconocido a la música y es la construcción de movimientos en el espacio: es ese el *ritmo plástico* que acaba de ser

⁶ Salazar, Adolfo. “La danza y el ballet”. Pág. 15.

aludido. Los dos principios *musicales*, el agógico y el dinámico, se subordinan al principio específico de la danza, que es el ritmo plástico, y ayudan a la expresión sonora del gesto”⁷.

Por lo cual, los gestos adoptan una euritmia, es decir, una elegante combinación armónica de la proporción del cuerpo coordinada con sucesión de movimientos de lo que se siente según el duelo de los concurrentes tienda a organizarse en una danza o baile dependiendo de la alegoría o celebración.

La danza también era considerada por los griegos de origen divino conformando una especie de lenguaje utilizado para expresar sus emociones y sentimientos más profundos, el cual no ponía acento en la perfección de la interpretación sino en la fuerza de la caracterización.

Al igual que la música, la danza estaba presente en los momentos más significativos de la vida de los griegos, por mencionar algunas, pues siempre se buscaba un motivo para celebrar y no dejar pasar ningún acto tanto simbólico como de alegría o por el contrario de muerte, por la cual se manifiesta en la siguiente clasificación:

1. “Danzas de nacimiento: En el momento o para el parto.
2. Danzas de los efebos: Para presumir las riquezas.
3. Danzas nupciales: Había dos celebraciones, la primera por la mañana con la albarola y la segunda por la tarde en la puerta de los recién casados con un poema lírico (epitalamio).
4. Danza de banquetes: La ejecutaba una profesional, consideradas como provocativas y acrobáticas”⁸.
5. “Danzas de festejos: En cualquier ceremonia u ocasión.
6. Danzas de guerra. Danza dedicada a las armas.
7. Danzas funerarias: Como mayor ejemplo es: “el difunto era expuesto primeramente ante los ciudadanos (prótesis), que desfilan en largas procesiones adoptando una posición especial de los brazos”⁹.

En general, la educación no predetermina al hombre, en algunos casos, les otorga libertad y esa apertura de pensamiento, les origina creatividad y el hombre mismo se considera primordial.

Así es como ingresaré a la educación en Grecia, donde es relevante conocer 2 términos elementales:

⁷ Salazar, Adolfo. “La danza y el ballet”. Pág. 12 -13.

⁸ Bourcier, Paul. “Historia de la danza en occidente”. Pág. 40.

⁹ Salazar, Adolfo. “La danza y el ballet”. Pág. 13-14.

1. Paideia

Consigna el proceso de la educación integral. “Hace referencia al fenómeno de la formación humana, significa: de país, niño, significándose educación de los infantes; más tarde tuvo sentido de formación cultural en general ya nombrándolo paidagogía de país, niño y ago, conduzco; designando en sus orígenes la compañía y vigilancia del muchacho. Paidagogos, el conductor del niño, es el esclavo encargado de guiar a los niños a la escuela”¹⁰.

Regularmente y por esta razón que persistentemente cuando he sido cuestionada sobre ¿Qué licenciatura estudiaste? Respondo que pedagogía inmediatamente se vincula con niños, si corresponde pero es más amplio el campo de estudio y no se encasilla; por otra parte, puede designarse a la *Paideia* un fenómeno integral de la educación, el cultivo tanto del cuerpo como del alma.

Pero a su vez, precisa de dos aportaciones:

- a) “La *gimnastica* (de gimnos, desnudo). *Gimnastiké* es el conjunto de los ejercicios físicos cuyo exponente es el pentatlón, cinco eventos.
- b) La música (de *moysiké techné*, arte de las musas) es el aspecto de la formación del alma”¹¹.

Como referencia desde tiempos muy remotos, es ejemplar que se dedicarán a exteriorizar actividades para desarrollar eficazmente el cultivo y fomento del cuerpo, obteniendo a su vez beneficios para el alma, intimando con la música para estimular este factor interno.

Por ello es que surge la *orquéstica* (de *orchesis*, danza) teniendo un peculiar valor formativo. “Expresar la nobleza y vigor del espíritu en bellos ritmos que encantan la vista y el oído de los contempladores”¹².

De acuerdo con el contexto, nace La *palestra* (del gr. *Palaistra*, a su vez del palaio, luchar) “era un lugar en donde se cultivaba el cuerpo. Los *paidotribas* (de país, niño y tribo, ejercicio) eran los maestros de estas instituciones. Los gimnasios fueron originariamente establecidos para la cultura física de los adolescentes”¹³. Es notable e interesante enfatizar que va a existir alguien a quién enseñarle o alguien interesado en seguir aprendiendo, estos actos fomentaban a preparar a los estudiantes a crecer como ciudadanos, también por sí mismos.

¹⁰ Larroyo, Francisco. “Historia General de la Pedagogía”. Pág. 130-131.

¹¹ Ibídem. Pág. 130-131.

¹² Ibídem. Pág. 130-131

¹³ Ibídem. Pág. 130-131

2. Areté

Hace referencia a la fuerza y capacidad o bien a la virtud (a mi consideración) es un conocimiento y disponibilidad para aprender a ejercer la vivencia.

Por tanto, llego a la conclusión que *Paideia* es educación del hombre integral que consistía en la formación tanto de:

- cuerpo (gimnasia y música)
- alma (sentimientos)
- intelecto (filosofía, ciencias y arte).

Ciertamente, para hacer esta observación de las actividades tanto educativas como dancísticas realizadas en Grecia, específico que el punto de interés reside en tres polis o ciudades a considerar:

1. Creta.
2. Esparta.
3. Atenas.

Ya es conocido Grecia, tiene muchas más localidades y no sólo se reduce a tres, sin embargo, para no crear confusión a continuación se presenta la descripción de la elección para desarrollar el tema dancístico - pedagógico.

De esta forma se recurre a la historia de los griegos para clarificar como la formación humana requiere de la relación entre el cuerpo y el alma, para lo cual es necesario concebir como cuerpo humano como alma el cosmos o universo.

1.2 CRETA

Desde que nació, conforme avanzó la civilización griega, Creta estuvo asociada a la danza, “su gusto por la música, y juegos atléticos, fue relevante por ser un pueblo de marinos y comerciantes; fue posible observar que fuera originario en esta isla montañosa, desde ritos religiosos, ceremonias cívicas, las fiestas y la educación de los niños”¹⁴.

Entonces, no sólo se daban tiempo de dedicarse a actividades meramente cotidianas, tampoco se enfocaban a la sobrevivencia, sino que consideraban “la danza como un acto religioso, ya que según el calificativo de Homero, los dioses enseñaron a los mortales que estos, los honrasen y se alegrasen, es donde se reúnen los primeros *thiasas* (grupo de celebrantes) en honor a Dionisios”¹⁵, es llamado dionisiaco “percibido como implicación de embriaguez festiva, entusiasmo, lo orgiástico; inversamente representado por Apolo están comprendidas las cosas amistosas y agradables aunque también las serias y terribles (Apolíneo)”¹⁶.

En esta polis, se especifica una danza dedicada al culto que se celebraban “las *hiakynthia* en las que sucedían danzas antiguas de ritmo lento y las danzas de gente joven y ritmos rápidos. En Delos todos los sacrificios se celebraban con danza y música, un colegio de sacerdotisas vírgenes tenían la misión de celebrar culto danzando alrededor del altar de Apolo, pero más célebre fue la danza de los germanos (la grulla). Podía aparecer como Danza en hilera de muchachos y muchachas sujetándose las manos o colocados en dos hileras que formen una V como vuelo de grullas, se danzaba alrededor del altar de Afrodita”¹⁷.

Creta heredó tradiciones relativas a la danza, después refinó para poder transmitirla a las civilizaciones que venían en paso, se nota un apreciable cambio ya que se inicia como un fenómeno de manifestación religiosa y de vida privada, pero termina como una manifestación social.

¹⁴ Bourcier, Paul. “Historia de la danza en occidente”. Pág. 26.

¹⁵ *Ibidem*. Pág. 28.

¹⁶ Carrizales, Cesar. “Arte y Pedagogía”. Pág. 29.

¹⁷ Bourcier, Paul. “Historia de la danza en occidente”. Pág. 38.

1.3 Apolíneo y Dionisiaco.

“El orden y el ritmo que son característicos

De los dioses, son también de la danza”.

PLATÓN

Por tanto la danza es el medio de ser agradable con los dioses y hombres, la danza es la unión, la música y el movimiento en un solo sentido.

Es esta razón por la que no puedo dejar de referirme a un Dios que incitaba frecuentemente a esta inclinación de entusiasmo y embriaguez *DIONISIOS*: “Dios del vino, de las alucinaciones, de las orgías; era adorado en las fiestas al ser el único que hacía delirar a los hombres, ello llevaba a desbordar sus sentimientos en cada actuar, no se reprimía; los sujetos que entraban al culto se ven envueltos en una especie de locura, a una desaforada tensión de todo su ser, los poseídos se encontraban en un estado de frenesí o locura transitoria, el sujeto sentía el deseo de ensamblarse con su dios, pero ese deseo lo sentía en el cuerpo, sin embargo, era en el cuerpo y en el alma el lugar donde el individuo deseaba gozar. Claro que está, obtendría la sabiduría y el cuerpo la excitación, ello llevaba al sujeto a una formación no estática”¹⁸.

Con esta descripción queda ciertamente preciso, la danza era el medio para tener culto y comunicación que les permite de un entregado de total éxtasis con su dios, lo cual se caracterizaba por “el delirio sagrado de las mujeres, más tarde facilitó la participación de los hombres; estos disfrazados de silenos y sátiros, danzaron en rivalidad frenética con las bacantes, las mujeres estaban poseídas de exaltación dionisiaca que se convertía en una danza *paroxística*, la danza de la vegetación se transforma en una danza coral el *ditirambo*”¹⁹ consistiendo en una “danza circular de un coro que debía contar con 50 personas o participantes con un buen trago de vino que giran alrededor de Dionisio”²⁰.

Haciendo referencia en cuanto a la “formación requiere de la embriaguez del cuerpo y del espíritu porque al estar en delirio vemos más allá de lo tangible, es como si al leer un libro el ser humano sólo viera las letras y las leyera como tal, pero no se narcotiza para adentrarse a lo que existe debajo de las letras, de lo subliminal, para ello necesita

¹⁸ Gómez Chávez, Violeta. “Hacia una pedagogía de la experiencia sensible”. Pág. 56.

¹⁹ Hernández, Dubia. “Historia Universal de la Danza”. Pág. 56.

²⁰ Bourcier, Paul. “Historia de la Danza en Occidente”. Pág. 28.

de un movimiento del alma y el cuerpo de esta manera el sujeto conocería mucho más”²¹.

Una vez, que el alma se mezcla en el cuerpo ambos elementos conforman un verdadero ser humano, así el cuerpo le permite al sujeto percibir el universo y el alma le ayudará en el pensamiento. Un ser humano necesita de los dos elementos para poder formarse y desbordar el saber.

Sin embargo, como toda mitología griega encontramos su disyuntiva, o casi todo en este mundo se compone de opuestos, por ejemplo: como el ying y el yang para poder tener un equilibrio: la tierra y el sol, si y no, frío y calor, presente en la cultura occidental.

Así, entonces, es imposible e innegable dejar de hacer mención que “prevalece otro dios, era sublime y buscaba la armonía con el universo, era nombrado Apolo. La representación del mundo de lo sublime, simboliza la ensoñación y la armonía del hombre en relación con el mundo, era un acorde pasivo y no salvaje, todo se calculaba y se razonaba. Apolo tenía una belleza masculina, al tener esta forma, se presenta el recato, el orden y no desborda su placer, existe la medida. Cuando el hombre es poseído por este dios, entra en un mundo de ficción y sueño”²².

Si lo manifestamos a nivel educativo, se representaría de la siguiente manera: “Apolo es un escultor, es como si el pedagogo fuese un escultor, la formación es la imagen que sueña el artista y la escultura es cuando el pedagogo logra formarse en el cuerpo humano y en el alma, también forma a otro, pero no en una cultura estática, sino que se debe jugar con el sueño de la creación”²³.

Resulta significativo considerar estos 2 dioses por que los seres humanos están en puntos extremos, pretenden llegar a un equilibrio, para ello la educación es un medio viable e incide en que los seres humanos estén dispuestos a mejorar su calidad de vida, aunque no siempre es posible; sería permisible si todos tuviéramos presente lo que el poeta romano Décimo Junio Juvenal, dice: “mente sana, cuerpo sano”²⁴. Tiene como sentido la necesidad de un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado. La frase del poeta Juvenal proviene de plegarias que él mismo le hacía a los dioses implorándoles que le concedieran un espíritu y un cuerpo en equilibrio. Ya que él antes de pedir cosas vanas y pasajeras prefería rogar por la integridad de su cuerpo, de su mente y de su alma.

²¹ Gómez Chávez, Violeta. “Hacia una pedagogía de la experiencia sensible”. Pág. 57.

²² *Ibidem*. Pág. 56.

²³ *Ibidem*. Pág. 58.

²⁴ www.spainfitness.com/salud/.../mens-sana-corpore-sano[consulta 15-12-09.]

Tener la mente sana y el cuerpo sano o en equilibrio como lo plantea el poeta o como lo plantea el mismo Platón es de una u otra forma algo que ofrece calidad de vida y le brinda bienestar físico, emocional y mental a la persona.

No es un bienestar basado en riquezas materiales sino más bien en riquezas espirituales, lo importante es encontrar ese punto de equilibrio que permite una persona se sienta libre y en paz consigo mismo, con los demás y con la naturaleza.

Si bien para emplearlo al área educativa es necesario “buscar la apariencia y la esencia se necesita del cuerpo y del espíritu, el ser humano no puede ser totalmente Apolo o Dionisios, pero ambos existe en el ser humano, por ello es importante buscarlos y no permanecer estático, ni ser un ladrillo más de la pared, hay que romperlo, para no ser inmóvil y callado, sin expresión. Ambos dioses griegos sí expresaban deseo y tranquilidad en el cuerpo y el alma, pero ellos buscaban conocerse para poder sentirse”²⁵, conforme pasa el tiempo, se olvida en dónde reside el punto clave haciendo que el entorno cambie o se modifique, por el contrario no se embriaga de conocimientos, ni sueña como Apolo y Dionisios. Es una invitación a que la educación se puede compartir (como el vino) porque siempre va a ver seres humanos con la capacidad de aprender no sólo en la escuela o instituciones dedicadas a la educación aplicable también su cotidianidad impulsando a que otros individuos se induzcan o puedan llegar a contagiarse de este éxtasis pedagógico.

²⁵ Gómez Chávez, Violeta “Hacia una pedagogía de la experiencia sensible”. Pág. 59.

1.4 ESPARTA.

Otra polis a considerar: Esparta fue un “gran centro de cultura, hospitalaria para los extranjeros, acogedora de las artes y de la de la belleza”²⁶. La cultura espartana se dedicó especialmente a la educación militarizada, no era únicamente una cultura física: aunque poco letrada, no ignoraba las artes, el elemento intelectual está representado por la música, la cual, asegura la unión entre sus diversos aspectos: por medio de la danza se vincula con la gimnasia. Algunas de las manifestaciones, por ejemplo: las danzas en honor de Artemisa, en la que los bailarines llevaban horribles máscaras de mujeres viejas y extrañas.

“La educación de las jóvenes era objeto de un esfuerzo paralelo: recibían una formación estrictamente reglamentada, donde la música, la danza y el canto desempeñaron en lo sucesivo un papel más oscuro que la gimnasia y el deporte”²⁷.

Por ende, el ideal pedagógico espartano fue: formar ciudadanos respetuosos con los dioses, ser patriotas, fuertes por y para el estado.

“Por cuanto se ha dicho, en la educación espartana se fomento la *gimnastica* sobre la formación musical, constituyo una fecunda fuente de vida social. El sistema obligatorio de enseñanza se hace extensivo a la educación de las mujeres, a las que se les asignaba, entre otros fines, el dar a luz a niños sanos y útiles al estado. Pero la danza era la más preciada actividad entre ellas. Su vestido, que nunca bajaba de la rodilla, era muy propicio para toda suerte de movimientos. En algunas festividades aparecían desnudas las doncellas. Tal desnudez no significo nada lesivo, para la disciplina, sino que, convertida en una inocente costumbre, despertó la emulación en el cuidado de la salud y belleza del cuerpo; este adiestramiento corporal producía benéficos resultados: las mujeres espartanas llegaron a ser grandemente admiradas por su vigor y belleza”²⁸, es una de las ventajas que tenían ambos: tanto la mujer como hombre que no sólo fuera algo exterior lo físico, sino que también toma partícipe el interiorizar actos tanto de belleza como de cultivar movimientos que seguirían en constante armonía.

Después se desarrolla la danza pírrica (enseñada por Atenea), considerada como la danza nacional por excelencia, aparte de su función religiosa, cuyo sentido se fue cegando poco a poco, como un elemento esencial de la educación general siendo la base de la formación física y preparación militar; también un entrenamiento para la reflexión estética-filosófica.

²⁶ Marrou, Henri Ireneé. “Historia de la educación en la antigüedad”. Pág. 39.

²⁷ Ibídem. Pág. 50 y 51.

²⁸ Larroyo, Francisco. “Historia General de la Pedagogía”. Pág. 137.

Resulta admirable un pueblo como éste, que no había realizado la separación del cuerpo y alma, para el cual era también un medio de adquirir equilibrio mental, el conocimiento y el juicio.

Todo esto que concierne a la educación “de los jóvenes y las jóvenes y las jóvenes se convertiría en un esfuerzo paralelo: recibían una formación estrictamente reglamentada, donde la música, la danza y el canto desempeñaron en lo sucesivo un papel más oscuro que la gimnasia y el deporte”²⁹, es respetable que en la cultura espartana se caracterizaba por aquella formación militarizada; sin embargo, es encontrar la otra parte del ser humano con cualidades y virtudes le aprueben desarrollarse dentro de los ámbitos musicales seguida por el danzar incluyendo el canto para no encasillarse en el ideal.

Pero para constatar una de las aptitudes del ser humano es trascender y desenvolverse, se concede ahora la estafeta a la educación ateniense contribuyendo a esta exploración pedagógica con la danza.

²⁹ Marrou, Henri Ireneé. “Historia de la educación en la antigüedad”. Pág. 50.

1.5 EDUCACIÓN ATENIENSE.

“Atenas fue una ciudad inclinada al comercio, la industria, la marina, las letras y las artes, y es aquí donde surge el ideal de la formación completa del hombre: se colocaron en el mismo nivel de la educación física y la educación intelectual. Los padres tenían la obligación de que sus hijos se prepararan eficazmente para la vida, pero dentro de un ambiente de libertad.

La educación elemental consistió que durante los primeros 6 años, los niños permanecen en el seno del hogar; a los 7 años eran confiados a un pedagogo, que los acompañaba de continuo y los conducía a la escuela (*didascaleia*).

A menudo el pedagogo era un esclavo cultivado, que estaba pendiente de las buenas costumbres y progresos intelectuales del infante.

El pequeño dividía su tiempo entre la *palestra* y la *didascaleia*. En la primera se cultivaba el cuerpo. El *paidotriba* le enseña los ejercicios. La *didascaleia* era la escuela de gramática quien enseña a leer y escribir. En referencia a la educación elemental concluía generalmente a los 13 años. Se intensifica el estudio de la música, bajo la dirección del *citarista*. La asociación de la música con la gimnasia dio lugar a la danza u *orquística*. Consistía en movimientos rítmicos de todo el cuerpo, especialmente del busto y de los brazos correspondiendo así el concepto de la danza moderna. La orquestica debía suscitar la gracia, la finura de ademanes y movimientos. Las danzas eran principalmente ejecutadas para dar mayor brillantez a las fiestas religiosas.

A los 15 años el joven frecuentaba ya el *gimnasio*. Aquí, como en la *palestra*, continuaba el cultivo de su cuerpo³⁰.

Naturalmente, Grecia particularmente Atenas tenía la característica de dar un orden y procedimiento a su sistema educativo, ya que se tenía designado a cada una de las personas de acuerdo a sus habilidades tanto de enseñanza como de la habilidad para exponer sus ideas de formación, tomando en cuenta la práctica de las acciones y el cultivo del cuerpo abarcando lo humano en su totalidad demostrando la transmisión de conocimientos, a su vez al desarrollo físico, intelectual y del alma se tenía como ideal.

Por eso es que se expresa: “cuando se hace referencia a la educación de buenos y viejos tiempos, Platón nos indica que ésta abarcaba un doble aspecto: la gimnasia para el cuerpo y la música para el alma. Aquel que, cantante y bailarín a la vez, no sepa desempeñar su parte en un coro no ha sido realmente educado³¹. Una precisión irrefutable, aunque enfoca razones para ser actividades realizadas obligatoriamente, es por más que se observaba como un vínculo hacia el cuerpo, mejora de

³⁰ Larroyo, Francisco. “Historia general de la Pedagogía”. Pág. 142-145.

³¹ Marrou, Henri-Irénée. En “Historia de la Educación en la antigüedad”. Pág. 73.

pensamientos para encontrar equilibrio, conforme lo que aprende con la plena seguridad de ser personas integrales.

“Esta formación musical, dice Platón, tenía un objetivo moral: actuando sobre el hombre en su conjunto, las enseñanzas del guitarrista contribuían a su vez a formar a los jóvenes en el autodomínio, haciéndolos más civilizados y llenando su alma de eúritmia (armonía)”³².

La educación ateniense, sobre todo por su plástica virtud de saber renovarse y evolucionar, “el ideal de esta educación se resume en *kalokagatía*: el hecho de ser un hombre bello y bueno”³³, (en este aspecto se hace referencia al hombre cómo género) lo que trae consigo el que todos sus pensamientos no se redujeran a una sola actividad, aumentando sus expectativas de mejorar día a día su integridad pero sin olvidar, el ideal se buscaba con el objetivo de que “la belleza física, es un culto del cuerpo y pueda representar para un ser humano la verdadera razón de su existencia, el medio de expresión, más aún, de realización de su personalidad”³⁴. Así es, no sólo pretende que se cuide el cuerpo a nivel físico luciendo bien de apariencia presentándose ante los demás y a su vez ser apreciado, se requiere también del desarrollo a nivel pensamiento, puesto que estamos compuestos tanto de materia molecular como de actos que describen la naturaleza de cada ser humano.

Por ello, es la formación es integral, representado a nivel físico por el cuerpo y su otra manifestación, el alma viviendo y sintiendo para que se incorporen en pensamientos sanos.

³² Marrou, Henri-Iréné. En “Historia de la Educación en la antigüedad”. Pág. 73.

³³ *Ibidem*. Pág. 77.

³⁴ *Ibidem*. Pág. 78.

1.6 Educar para el cuerpo, alma e intelecto.

En este último apartado describo términos fundamentales para tener un panorama de conceptos que son el matiz para delimitar la amplitud de esta invitación griega, a su vez se convierte en parte aguas para conjugar y comprender los siguientes capítulos.

Ya entrando en detalle, es preciso respaldarse en tres pensadores griegos, aunque marcada por diferentes aportaciones respectivamente, despusito con lo más básico unificando estos saberes de buena tinta, comprendiendo:

- Sócrates.
- Platón.
- Aristóteles.

1.6.1 Sócrates.

Su educación se basaba en la enseñanza de la virtud, que es la felicidad por medio de la razón.

Esta educación preparatoria, no pretende dar acceso a la ciencia verdadera; se conforma en capacitar al ser humano para que un día llegue a dominarla, desarrollando armoniosamente el espíritu y el cuerpo; paralelamente inculcándole hábitos saludables.

Es un hecho notable el que Platón no se creyera obligado a elaborar un programa original para este primer ciclo de estudios; cuando llega el momento de abordar su análisis, dice por boca de Sócrates: “Más, ¿qué clase de educación van a recibir? ¿Mejor acaso que la predicamos desde tiempo inmemorial? Ésta no es otra que la gimnasia para el desarrollo del cuerpo y la música para la formación del alma”³⁵, es decir, desde esta época consideraban importante unir estos dos elementos para un solo objetivo: cultivar seres humanos en constante movimiento acompañados de inteligencia y voluntad.

Notablemente los ejercicios son para el cuerpo, alimentar el alma es complementario tanto con lo aprendido de otros individuos, así como de la experiencia propia, pero no debe estancarse ahí, la música es otra compensación auxiliadora del desarrollo complementario al ser humano.

³⁵ Marrou, Henri-Irénée. “Historia de la Educación en la antigüedad”. Pág. 109.

1.6.2 Platón.

Su instrumento de la educación: la gimnastica y música. La educación debe perfeccionar al cuerpo y el alma es por ello que “en las **Leyes** añade además la danza a la gimnasia, por ser aquella inseparable del canto coral, va también incluida la música: insiste mucho en su enseñanza y en su práctica añadir la danza y gimnasia. Hace hincapié, asimismo en sus virtudes educativas: la danza es un medio de disciplinar”³⁶. Se observa entonces, la danza no ha sido una actividad aislada, continuamente requiere de otras para complementarse; a su vez se integre como un recurso de índole formativo, como educador, Platón no cerro posibilidades estaba abierto a eventos que concretarán una práctica el saber.

Por ello es que en “*el diálogo con Timeo o de la naturaleza*, describe las funciones de cada órgano que integra el cuerpo, esto nos permite vislumbrar la importancia del ser humano ante los griegos”, no sólo interesaba el cuerpo como constitución física, por el contrario se consideró entre todos los seres humanos la inteligencia solo puede pertenecer más que al alma y “describe la suposición de cómo los dioses crearon al hombre, siendo este el que daba orden al universo ya que experimentaba sensaciones, tal como la del amor, el odio, el placer, el dolor y se respetaba la justicia. Las anteriores conformaciones humanas necesariamente tenían que ser depositadas en algún recipiente, es entonces cuando se conforma un cuerpo, iniciándose con la cabeza, esta tenía la forma del universo (redonda), siendo la parte más divina al dar órdenes a todos los órganos”³⁷.

Para este filósofo, la danza es un ejercicio que da al cuerpo proporciones justas, es la fuente de buena salud; lo pitagóricos sostenían que ahuyentan los malos humores de la cabeza.

“Un ser humano completo debe tratar de buscar un movimiento en sus dos elementos y quien se dedica a la ciencia o algún trabajo intelectual debe cuidar de entretener el cuerpo por medio de movimientos convenientes y de ejercicios gimnásticos, quien se preocupe de formar su cuerpo debe dar igualmente movimientos convenientes a su alma, recurrir a la música, a la filosofía y solamente así merecerá ser llamado bueno”³⁸.

Por naturaleza, la mayoría requerimos estar en constante movimiento para dar cuenta que se queda estático, la danza fomenta que se ocupe ambos áreas tanto la del alma por tener un motor activo (la música), como del cuerpo dando forma al ritmo.

³⁶ Marrou, Henri-Iréné. “Historia de la Educación en la antigüedad”. Pág. 111.

³⁷ Gómez Chávez, Violeta. “Hacia una pedagogía de la experiencia sensible”. Pág. 15.

³⁸ *Ibidem*. Pág. 48.

“El cuerpo debía contener el movimiento con la finalidad de conocer el universo para formar el alma. De nada serviría un cuerpo con movimiento y que contuviese el alma, si no poseía la magia de observar por medio de los ojos, en esta parte entra la luz del alma, a su vez ella irradia un inmenso destello, por medio de los ojos le es posible conocer la naturaleza al sujeto. También se le concede al cuerpo la virtud de la palabra porque de nada serviría conocer el mundo si no existiera la expresión”³⁹.

Es relevante señalar, todo lo que está a nuestro alrededor depende de un sentido en especial: la vista. Juega en un papel importante pues percibe y hace que el cuerpo reciba estas señales, cada individuo tendrá la elección de decidir si desea ver o no ver, aprender de ello, expresar lo que siente o sencillamente disfrutarlo para sí mismo.

En su obra *El banquete*, manifiesta: el hombre tiene inclinación a buscar la perfección, la belleza, y que esta se puede conseguir a través del amor, es un camino de conocimiento, una energía que nos orienta. Distingue dos clases de amor:

1. El popular, relacionado con el cuerpo, las formas y las acciones; y
2. El celestial, asociado a la virtud y el intelecto.

El amor es la búsqueda de la belleza –relación con la verdad–, primero la belleza física (amor de los cuerpos), después la belleza espiritual (amor de las acciones), llegando por fin a la belleza ideal, al amor por la ciencia. Se pasa pues del cuerpo a la virtud, y aquí a la esencia. El amor ideal –el llamado amor platónico– es infinito, no tiene tiempo ni forma. Tomando en cuenta, una de las circunstancias que mueve al mundo es el amor, pero debe existir hacia uno mismo para transmitirlo a los demás y se vea reflejado en todas las actividades que se desarrollan cotidianamente, sin embargo es primordial compartirlo para ser apreciado por otros.

³⁹ Gómez Chávez, Violeta. “Hacia una pedagogía de la experiencia sensible”. Pág. 43.

1.6.3 Aristóteles.

“Del arte proceden las cosas cuya

Forma está en el alma”.

Aristóteles, *Metafísica*.

Es quien se acierta en toda su amplitud la lucha de las direcciones pedagógicas de su tiempo y es quien forja su concepto de educación “partiendo de la idea de la imitación, lo que el bruto es merca capacidad imitativa, en el hombre se convierte en un arte”⁴⁰. es decir, todo lo que el educando esta por aprender de los hábitos y formación de los adultos es conforme a lo observado para después hacerse de su propio conocimiento, a la vez se “educa porque actualiza sus potencias (doctrinas de la potencia y del acto llevadas al campo de la educación); el educando es potencialmente un sabio y la educación se actualiza (se convierte en acto) lo que es susceptible a desarrollarse”; por otra parte, es el medio accediendo a desarrollar tanto capacidades como habilidades forjándolas en teoría llevándolas a cabo.

Para desarrollar esta enseñanza requería de 3 factores de educación humana: “las disposiciones naturales (natura), los medios para aprender (ars) y la práctica o hábito para afirmar lo asimilado (exercitatio). El proceso psíquico del conocimiento se realiza en tres fases: percepción del objeto, memorización de lo percibido y aplicación de los contenidos memorizados, relacionados entre sí”⁴¹. Ejemplo de ello sería cuando se observa como una buena profesora realiza sus actividades, se recuerda como lo hacía, el resultado sería profesores con mayor interés de seguir formando estudiantes.

“A este proceso natural del alma humana debe corresponder un plan metódico de enseñar a saber:

- a) El maestro debe en primer término exponer la materia del conocimiento.
- b) A continuación ha de tratar de que se imprima o retenga lo expuesto, en la mente del estudiante.
- c) En fin ha de buscar que el educando relacione las diversas representaciones mediante el ejercicio.”⁴².

⁴⁰ Larroyo, Francisco. “Historia General de la Pedagogía”. Pág.167.

⁴¹ Ibídem. Pág. 167.

⁴² Ibídem. Pág. 167.

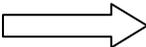
Considera que lo más importante en la vida es la FELICIDAD y para su logro necesita:

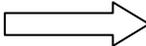
- Alma: “es una tabla rasa, en donde la educación la iría formando para lo humano”⁴³.
- Cuerpo: gozar de buena salud.
- Materia: bienes, fortuna.

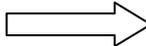
Ahora bien también precisa. “el cuerpo no siempre puede estar en movimiento por lo que se requiere de un reposo para reflexionar sobre lo aprendido, ello no implica, que un movimiento se refiere estrictamente a caminar, sino que también puede haber movimiento en el ser, es decir, en el alma, en el momento que pensamos o reflexionamos, de ahí que en la formación humana se requiere de un movimiento y un reposo y esto lo brinda el cuerpo”⁴⁴.

Es entonces, se hace partícipe la necesidad de integrar cuerpo y alma para un fomento, así como también desarrollo del cuerpo y la danza es un medio viable para no perder estos dos conceptos antes mencionados, es una invitación a incorporar para que se tenga momentos de reflexión de lo aprendido y lo que está por aprenderse.

Por lo que resumo a los tres pensadores de la siguiente manera:

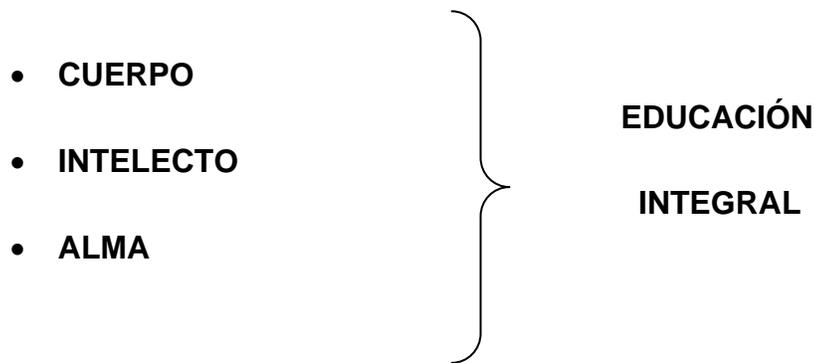
Platón Búsqueda del saber total.
(Orden, belleza y armonía.)

Aristóteles Búsqueda de la felicidad.

Sócrates Búsqueda del saber.
(Virtud, Areté)

⁴³ Gómez Chávez, Violeta. “Hacia una pedagogía de la experiencia sensible”. Pág. 21.

⁴⁴ Ibídem. Pág. 44.

Por lo cual, defino que la educación integral es alimentar las 3 partes fundamentales del ser, le permite llegar a formarse como un individuo, el alma es lo que da movimiento al cuerpo.

Es así como “los griegos, consideraban el cosmos primeramente como belleza, adorno, orden, bienestar”⁴⁵ y a su vez respetaba la naturaleza humana, se valoraba como el centro del cosmos, tomando en cuenta y aunado que “pensaban: el cuerpo como parte de este, el cual estaba conformado por la materia física y el alma considerando este último quién le proporciona al sujeto la capacidad de razonar”⁴⁶.

En este sentido, el ser en su totalidad va a tener materia física, del alma e intelecto, una vez reconocidas estas áreas, resulta más fácil que cada una tiene actos a desglosar. En el caso del cuerpo se pueden describir las estructuras de órganos, huesos, átomos, moléculas y todo lo que conlleva a nivel biológico; en cuanto el alma o nivel del alma dependerá de acuerdo a lo místico o moral aprendido por costumbre y lo intelectual se alimenta de lectura, lo que se percibe para tener la habilidad de resolver.

“El cuerpo y el alma no están separados y todos los sentidos no sólo le son útiles al cuerpo, porque esta, requiere de ellos para conocer el mundo, se necesitan el uno al otro. El cuerpo no siempre puede estar en movimiento, por lo que se requiere de un reposo; el movimiento le sirve a los seres humanos para conocer y el reposo para reflexionar sobre lo aprendido, puede haber movimiento en el ser, es decir, en el alma, en el momento en que pensamos o reflexionamos, de ahí que en la formación humana se requiere de un movimiento y un reposo, esto lo brinda el cuerpo”⁴⁷, pero por una parte, al desarrollo, no de uno sino de varios sentidos, en conjunto acceden a realizar movimientos que teniendo congruencia con el pensamiento; pero por otra parte va hallarse una experiencia para este aprendizaje haciéndolo interno, ya aprendido es fácil enseñar.

⁴⁵ Gómez Chávez, Violeta. “Hacia una pedagogía de la experiencia sensible “. Pág. 14.

⁴⁶ Ibídem. Pág. 16.

⁴⁷ Ibídem. Pág. 44.

“Una vez que el alma se mezcla en el cuerpo, ambos elementos conforman a un verdadero ser humano, ya que el cuerpo le permite al sujeto percibir el universo y el alma le ayudará al pensamiento. Un ser humano necesita de los dos elementos para poder formarse y desbordar al saber”⁴⁸.

Entonces, los griegos conciben la idea de que las causas externas las hacen internas, e interiorizarlas se requiere de un breve procedimiento a seguir. Logré rescatar el siguiente texto con el objetivo de valorar que: “el cuerpo envuelve a los sentidos y a través de estos el hombre puede representar su expresión, cada uno de ellos contiene una magia: el de la vista en donde intervienen los ojos, los cuales radiaban luz pero también entraba la luz, el sentido del olfato nos permite distinguir los olores particulares y por este ducto entra el aire, posteriormente se convierte en agua. El sonido entra al hombre por el oído, se dan impresiones transmitidas por el aire a través de las orejas, el cerebro y la sangre hasta el alma, el sonido puede penetrar al hombre y producir movimientos en todo su cantar”⁴⁹. Me permito decir entonces, para poder comprender estos medios es necesario apreciar este procedimiento, descrito desde la perspectiva de la cultura griega: ordena y amplía, introduciéndonos a que nosotros mismos valoremos la sensibilidad para que cada movimiento no se convierta en un meneo cotidiano ni habitual, sino, acceder a tener un mejor reconocimiento de ambas partes.

La danza entonces es una expresión artística ejecutada en el espacio utilizando al cuerpo como instrumento, desarrollando así un lenguaje no verbal con una relación mente-cuerpo inseparable. Para transferirlo a lenguaje dancístico, aplicado también al proceso formativo que mejor que lo que dice la bailarina Doris Humphrey: para bailar, pon tu mano sobre tu corazón y escucha los sonidos del alma.

⁴⁸ Gómez Chávez, Violeta. “Hacia una pedagogía de la experiencia sensible”. Pág.47.

⁴⁹ *Ibidem*. Pág. 15.

Capítulo 2

Teoría de la Educación.

2.1 PEDAGOGÍA.

¿Puede realizarse entonces una sola definición de pedagogía? Buscando la respuesta se puede precisar refiriéndose a sus orígenes en la historia, pero en diferentes épocas, en este caso, se eligió el período que corresponde a la Ilustración, conocido como siglo de las luces que es el movimiento filosófico que se originó y desarrolló en Europa en el siglo XVIII.

2.1.2 Immanuel Kant

Afirmaba que la ilustración debía consistir en la salida del “hombre” de su auto culpable minoría de edad intelectual: el hombre mismo ha sido culpable de haber vivido en ella; consiste en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, dependiendo de la dirección de otro, cuando la causa de ello es no usar la razón, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la guía de su propio pensamiento racional, debido a la pereza, la cobardía y comodidad.

Por eso, sólo son pocos los que, por esfuerzo del propio espíritu, logran o (logramos) salir de la minoría de edad y circular, con un paso seguro. En efecto, siempre se encontrarán algunos seres humanos que piensen por sí mismos, después ellos de haber rechazado la minoría de edad, engrandecerán el ánimo de una estimación racional del propio valor, de la vocación que todo hombre tiene: la de pensar por sí mismo.

¡Sapere Aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!⁵⁰ ¡Ten valor de tu propio entendimiento! He aquí el distintivo de la ilustración.

Es posible que el sujeto se ilustre a sí mismo, siempre y cuando se le deje en libertad, haga uso de su autonomía o tal acontecimiento ocurre cuando algunos, por sí mismos toman conciencia de su pensamiento, así llegan a la sublevación mental: tan dañoso es inculcar prejuicios como de vivir con ellos, ya que terminan por vengarse de los que han sido sus autores o propagadores. Cultivar la razón, salir de la ignorancia es llegar a la edad adulta.

Desarrollar este proceso representa comprender las siguientes ideas y principios:

- Empirismo: poder conocer el mundo a través de la experiencia.

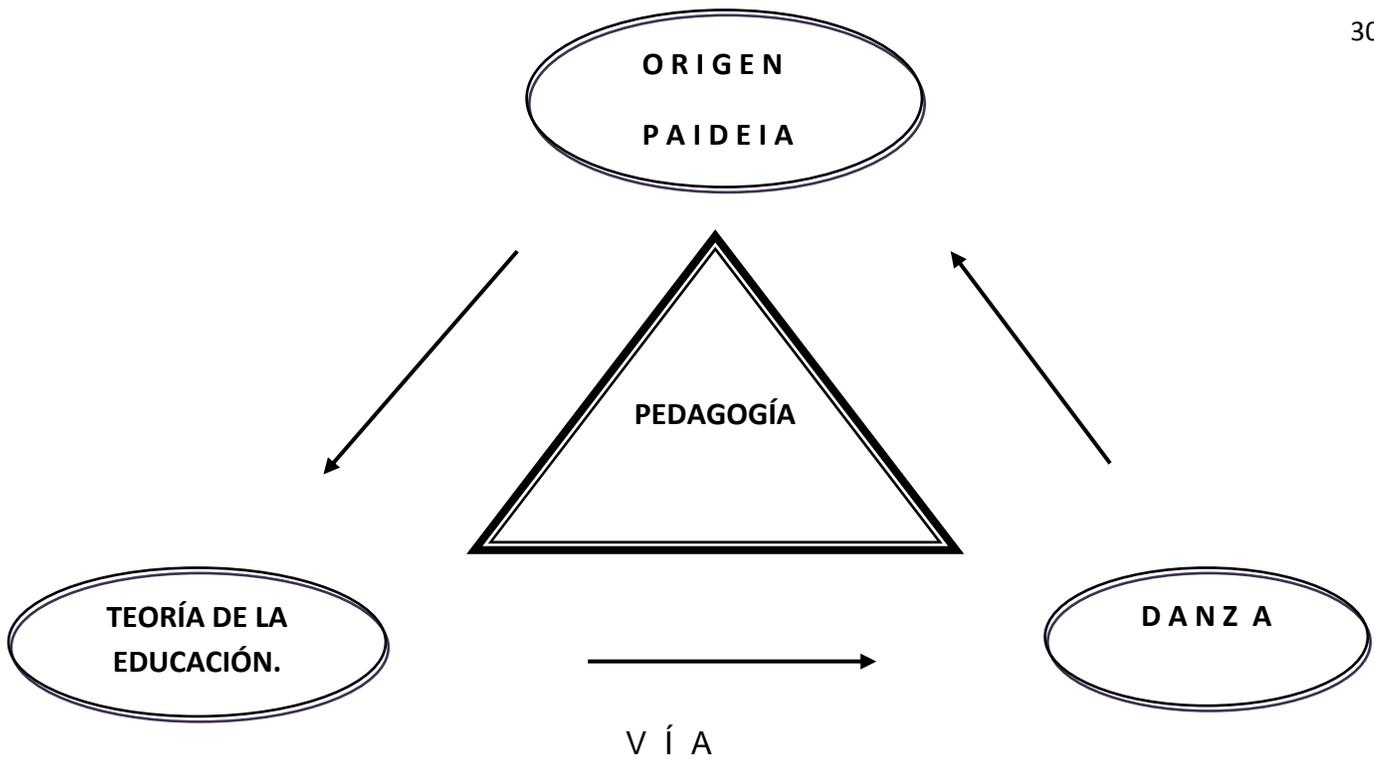
⁵⁰ Kant, Immanuel. “Filosofía de la historia”. Pág. 25.

- Poder: elegir por uno mismo a través del conocimiento.
- Crítica: no aceptar nada que no esté demostrado.
- Deseo de conocimiento: poder entender la realidad a través de la acción interviniendo en ella.
- Utopismo: se cree que la aplicación de la razón a todos los aspectos de la vida humana permitirá una mejora constante de la sociedad y un progreso económico y cultural ilimitado.

Es por esto, para poder llegar a una estructura que permita concretar este proceso, lo percibo como un triángulo equilátero de saber pedagógico; es así como ubicaré, en el primer ángulo, como ya lo mencioné en el apartado sobre la *PAIDEIA* en la que no se pierde la esencia de la actividad, de cultivar estas tres áreas fundamentales: la intelectual, el alma y su vía el cuerpo, por lo que ahora el fundamento más sólido conforme a lo aprendido en el proceso de mi educación y conjugar este trabajo de investigación.

En seguida, como segundo ángulo considero a la pedagogía como una teoría de la educación que fundamenta la aplicación en la práctica lo aprendido. Práctica hecha saber, es decir, corresponde a los conocimientos aprendidos para llevarlos a cabo, experimentarlo y hacerlo propio (el conocimiento) obteniendo como efecto un modo para poder ser críticos y analíticos llevándonos a su vez a la reflexión; tener la habilidad-destreza para desenvolverse cómo seres capaces de aprender-enseñar. Parte también de la idea concretada por Aristóteles, es una parte mi fundamento mayor en Grecia, donde tomo en cuenta, aprender a trabajar con lo que se tiene pero se encamina a aprender más enlazar estos dos elementos para recordar y ampliar lo aprendido para practicarlo y aplicarlo a la cotidianidad como a nivel curricular o institucional.

Por lo tanto, llego al último ángulo: pensar en el uso viable la danza como una herramienta formativa sensibilizará a los estudiantes, y claro si tienen talento destacarán, por ser talento que se aprende, aquel que es nato y después se vuelve apasionante, afortunadamente ya se encuentra implementado en el sistema educativo mexicano como educación artística, y visualizo que es una danza educativa porque tiene un sin número de ventajas. Por esta razón, es la acción de utilizar la danza de un hecho que se vuelve motivador, tanto para estudiantes como el profesorado que (quienes) debemos ser hábiles para el desarrollo de seres humanos capaces de explotar sus capacidades, destreza e inteligencia para un sobresaliente proceso de aprendizaje. A continuación se muestra gráficamente.

La anterior idea es la apropiación de una manera de pensar autónoma que me permite poner en tela de juicio las características de la educación actual y la exploración de incorporación de la actividad (estética) contemplado o incluido en el modelo actual como educación artística.

Por todo lo anterior se percibe: educación es un término repetitivo (que no solo persista como tal, sino llevarlo a cabo), por ello recorro a Kant, porque nos habla de educar al hombre para sacarlo de la barbarie y únicamente o exclusivo por este sendero puede llegar a serlo.

Kant me ayuda a fundamentar mi propuesta con mayor claridad, sobre la idea “la educación es un arte, cuya práctica ha de ser perfeccionada por muchas generaciones, porque las disposiciones naturales del hombre no se desarrollan por sí mismas”⁵¹, sino que siempre van a requerir de la asistencia de un profesor con mayor experiencia hacia un estudiante que esté dispuesto a tener sed de conocimientos. Y conforme al origen de éste, “necesita ser razonado, si ha de desarrollar la naturaleza humana para que pueda alcanzar su destino”⁵².

En este sentido también Antonio Caso comparte esta idea cuando afirma sobre la formación ya que “el arte educa al espíritu, a la despreocupación de uno mismo, en la proyección del alma al exterior; en la contemplación desinteresada de la existencia”⁵³.

⁵¹ Immanuel, Kant. “Pedagogía”. Pág. 19.

⁵² ibídem. Pág. 21.

⁵³ Caso, Antonio. “Antología Filosófica”. Pág. 155.

Continuando con Kant, propone que la educación debe de alcanzar 4 objetivos, para que se atreva a pensar y se refiere a ser:

1. Disciplinado.

Impide la animalidad y las faltas, existe una sumisión o formación ya sea:

- a) Positiva: cuando ha de hacer lo que se ha prescrito a través de la cultura.
- b) Negativa: hacer lo que deseen los demás, a través de la coacción que incluso puede ser el castigo.

2. Cultivado.

Proporciona habilidad (sólida y no fugaz necesaria para el talento), que es la posesión de una facultad por la cual se alcanzan todos los fines propuestos y se deja a merced de las circunstancias. Por medio de:

- a) Instrucción y
- b) Enseñanza.

3. Civilidad.

Ser adaptable a la sociedad humana y ser querido. Es el arte de colocar la habilidad en el hombre, no precipitarse fácilmente y corresponde al temperamento. Exige buenas maneras:

- a) Amabilidad y
- b) Prudencia.

4. Moralización o Moralidad.

Debe tener criterio y fundar carácter, puede ser:

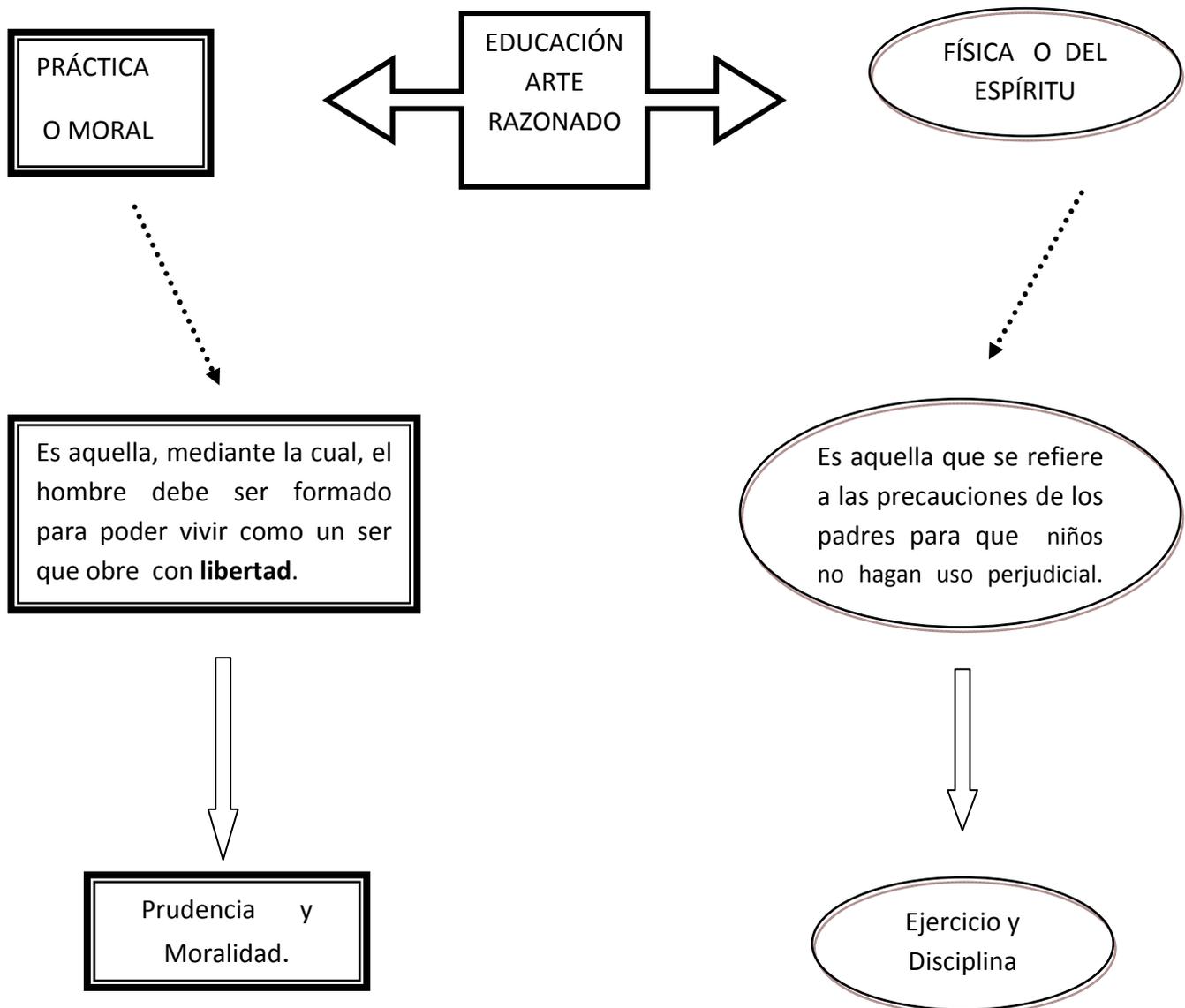
- a) Positivo: actuar por sí mismo y no por costumbre.
- b) Negativo: refiriéndose a lo inmoral e insociable, modos como: pereza, mentira y ser descortés.

El fin de esta moralización es prepararse a una prudente moderación, acostumbrar al hombre a sus moderaciones y suprimir las pasiones; así a través de los ejemplos, amenazas y castigos. Mera disciplina no por costumbre, lo que haga es bueno.

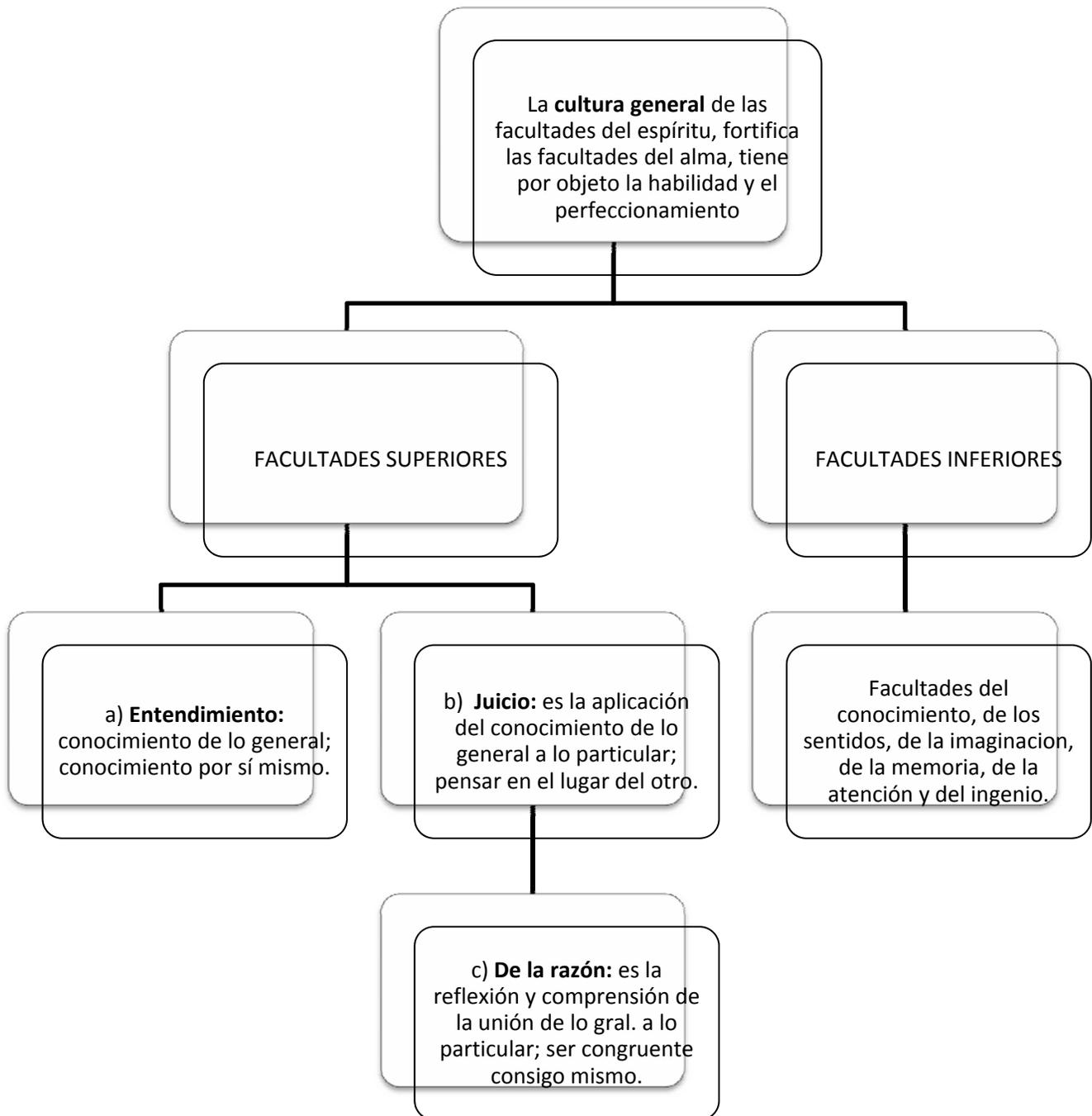
Es importante tomar en cuenta estos puntos antes mencionados, a lo largo de esta sección es innegable la necesidad de contextualizar, por ello sigo recurriendo a Kant, la siguiente explicación nos habla primordialmente del punto crucial al que se proyecta

para plantear y exponer que ambas, tanto educación como danza se pueden convertir en un binomio vinculado pedagógicamente.

Entonces, se llega a la siguiente parte de la que inspira llegar más resplandeciente conocimiento y acertar que la educación como la manifiesta Kant.

Cabe mencionar, ambos extremos son elementales para tener un mejor progreso del asunto educativo, específicamente, en el área de la educación física o del espíritu, la cultura (parte positiva de la educación) enfoca en los cuidados que deben tener los padres hacia los hijos, consistente sobre todo en el área corporal.

Este esquema nos detalla los cuidados, desde pequeños debemos tener y la madre cumple desde el momento que proporciona la primera leche materna, con esto el niño se hace más sano y fuerte, como esta debe ser la criadora y quien se ocupe de su alimentación dando papillas hasta cierta edad; del mismo modo, tener una habitación fresca, no cubrir a los niños y bañarlos con agua fría. Para mantener al niño en equilibrio, no es necesario utilizar aparatos como andaderas ni carretones, caerse no

les perjudica; “lo que ha de observarse en la educación física y, por consiguiente, en lo referente al cuerpo, se reduce, o bien al movimiento voluntario, o bien a los órganos de los sentidos. Se trata en el primer caso, de que el niño se baste siempre a sí mismo. Para ello necesita:

- a) Fuerza
- b) Habilidad
- c) Agilidad
- d) Seguridad”⁵⁴

Como ejemplo: correr, saltar, levantar y lanzar que son considerados movimientos saludables que robustecen al cuerpo.

Por otra parte, existen juegos como: lanzar, de la pelota, ejercicios de cálculo, columpio, entre otros, que desenvuelven habilidades y ejercitan los sentidos. Así como también desarrolla la imaginación local, cultivo de la memoria que hace retener nombres que se encuentran en narraciones, mediante la lectura, escritura y las lenguas; la cultura del alma que es la naturaleza del cuerpo y la del alma están de acuerdo y que el arte añade a una como a otra.

En conclusión, es que hay algo en nuestro espíritu que hace interesarnos:

- “Por nosotros mismos.
- Por aquellos entre quienes hemos crecido.
- El bien del mundo”⁵⁵.

⁵⁴ Immanuel, Kant. “Pedagogía”. Pág. 54.

⁵⁵ Ibídem. Pág. 93.

2.2 Estética.

El término estética “proviene del griego αἴσθησις (aísthêsis) *aisthanesthai*, relacionado con *aísthêsis*=percepción, percibir, contemplar, intuir, sentir. Fue introducido por el filósofo alemán Alexander Gottlieb Baumgarten usó la palabra estética, en su obra *Reflexiones filosóficas acerca de la poesía, Aesthetica*, la cual denomina igualmente ciencia del conocimiento por o a través de los sentidos (lo sensible) y designó como: ciencia de lo bello, misma a la que, agrega un estudio de la esencia del arte, de las relaciones de ésta con la belleza y los demás valores”⁵⁶.

La historia de la estética, inicia con filósofos especialmente en Grecia. Cabe señalar que, “los antiguos griegos tenían un vocablo equiparable al actual concepto de estética, que era Φιλοκαλία (filocalía), amor a la belleza, tómesese en cuenta, que en la terminología griega es frecuente hacer lo *bello* (concepto estético) sinónimo de lo *bueno* (noción ética o moral) ”⁵⁷. Se podría decir que en Grecia nació la estética como concepto, mientras que con Baumgarten se convierte en una ciencia filosófica.

Comenzando con los griegos, Platón, señala que la estética, “será así el origen de dos de las teorías sobre la belleza más defendidas a lo largo del devenir histórico: la belleza como armonía y proporción, y belleza como esplendor. Postula que la belleza es independiente de su soporte físico, así como que no depende de la visión, que a menudo nos engaña: la visión sensible es superada por la visión intelectual, que proviene de la filosofía. El concepto de belleza es muy amplio, abarca: física, espiritual, moral, cognoscitiva, de los cuerpos y de los objetos artísticos, por mencionar algunas”⁵⁸. Se considera desde Grecia a la estética y Platón (también de mi interés) se ocupó de esta materia, porque para él, la estética, belleza, alma, cuerpo, pedagogía y danza no se puede aislar del resto de la cultura.

Para complementar con otros autores es la contribución de otros personajes históricos, que aportan conocimientos difíciles de mencionar. Como el concepto de belleza de Aristóteles que desarrolla más ampliamente en la *Retórica*: es bello lo que, por un lado, nos agrada y, por otro, lo que es valioso por sí mismo. Es decir, la belleza ha de proporcionar placer, es buena (aunque no todo lo bueno es bello), tiene un valor intrínseco independientemente de su finalidad; es agradable, aunque no todo placer es bello. A su vez, la belleza ha de ser buena y agradable a un mismo tiempo.

A manera de desenlace, apreciando el arte de la danza haciendo hincapié al cuerpo, guiado y orientado a nivel de pensamiento recordando que: el alma se convierte como la sal, la sazón que le da sabor a todo; la luz que guíara un buen camino interno,

⁵⁶ Vargas, Samuel. “Estética o Filosofía del Arte y de lo Bello”. Pág. 24.

⁵⁷ *Ibidem*. Pág. 32.

⁵⁸ *Ibidem*. Pág. 33.

tornándose agradable pero a la vez comparte con la pedagogía un desarrollo educativo y su enlace lo hace que sea valioso por sí misma.

Para dar pie a este tema, me remontaré a lo que Schiller trata, haciendo referencia en sus cartas: “educar la sensibilidad es, pues la necesidad más urgente de la época, porque se convierte en un medio para hacer, sino incluso por que contribuye a ese perfeccionamiento”⁵⁹, y no sólo de esa época sino en el actuar de este presente, de los que siguen si es que pocos nos ocupamos de estas circunstancias; sin embargo, depende de la labor pedagógica que nos (y me corresponde), queda más que preciso, para continuar con el siguiente enunciado.

2.2.1 Y Schiller, ¿Qué dice al respecto?

Ahora bien entendido esto, también incita al *¡Sapere Aude!*, ya vinculado a la estética de Schiller: “*atrévete a sentir*”⁶⁰, es decir, nos “requiere un ánimo enérgico para combatir los obstáculos que oponen al saber tanto la pereza de la naturaleza como la cobardía del corazón”, no hay que dejar atrapada la razón, ni el alma porque entonces el cuerpo responde a los anteriores, cierto muy cierto.

Por lo cual, existe una explicación concisa que la “sensibilidad, es considerada por si sola y separada de toda actividad espontánea del espíritu, no puede sino convertir al hombre -que sin ella es simple forma en materia”⁶¹.

Los puntos más consolidados y una de las causas que va a concernir es utilizar una teoría de la sensibilidad que vinculan tanto a la pedagogía con la danza, porque si los conocimientos teóricos se puede aprender seguramente también es necesario que estos, se pueden involucrar con nuestros sentidos ya sea el de la vista (es el primero que invade el pensamiento), sino que participen integralmente de manera conjunta, bella y expresiva como lo es la danza y no dejase de educar tanto al cuerpo como a todo lo que atañe: mente y alma.

Es por ello que existen “Dos leyes fundamentales de la naturaleza sensible racional:

- 1) Tiene por objeto la realidad absoluta:
Convertir en el mundo todo lo que es simple forma y manifestar todo cuanto hay en él en potencia.

⁵⁹ Schiller, Friedrich. “Cartas sobre la educación estética del hombre”. Pág. 57.

⁶⁰ Ibídem. Pág. 56.

⁶¹ Ibídem. Pág.72.

2) Impele a la formalidad absoluta:

Debe exterminar en sí todo lo que es simple del mundo y armonizar todos sus cambios: debe manifestar todo lo anterior y dar forma a todo lo exterior”⁶².

Ahora bien, la realidad absoluta, comprendo que todo lo que está en nuestro medio ambiente se hace presente pero si alguien, armoniza y le da detalles le da su toque personal se apreciará lo que se puede hacer, es decir, aplicado a la danza: todos tenemos cuerpo, podemos educarlo, en una particular idea de una buena proporción física, de manera que todos podemos bailar, ya que se tienen previos conocimientos podemos llegar a serlo profesionalmente siempre y cuando se tenga un mayor interés y motivación.

En segundo término, la formalidad absoluta. Hace referencia, tiene que ver mucho con la realidad absoluta puede quedar como cosecha, sino que también puede verse crecer, ya teniendo conciencia del cuerpo no sólo para sí mismo se apreciará no con uno ni dos personas hacerlo ante todo un grupo que valore todo lo aprendido y apreciado por otros.

Y para llegar a este propósito Schiller afirma que es necesario recurrir al impulso o exaltación impaciente del alma.

Estos impulsos se manifiestan “por dos fuerzas opuestas y su equilibrio es por medio del ludus:

A) Impulso sensible.

Parte de su existencia física o naturaleza sensible, tiende a situarlo en los límites de tiempo y convertirlo en materia; se requiere una actividad libre de la persona que toma la materia y la diferencia de sí. Este impulso exige que haya cambio de principios, que el tiempo tenga un contenido; este estado de tiempo simplemente lleno se llama sensación, es el único por el que se manifiesta la existencia física.

B) Impulso formal.

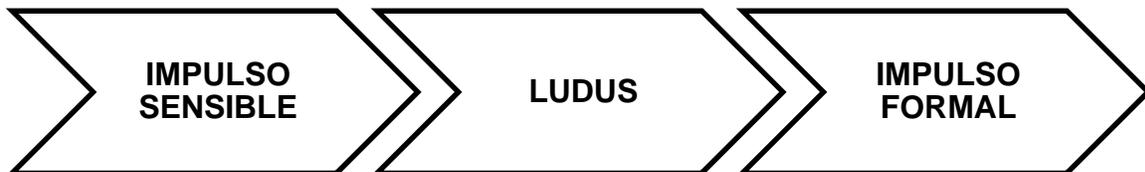
Es la existencia absoluta del hombre o naturaleza racional, tiende a ponerlo en libertad, establece armonía en la diversidad de sus manifestaciones y afirmar su persona. Unidad y permanencia”⁶³.

⁶² Schiller, Friedrich. “Cartas sobre la educación estética del hombre”. Pág. 73

⁶³ Ibídem. Pág. 74-76.

Por una parte comprendo que la razón e impulsos siempre deben ser paralelos, es necesario dar salida desde el alma. El culto al cuerpo entraña el desprecio del alma. Por lo tanto estos impulsos llevarán a adecuarlo hacia la danza y es necesario expresarlo, para no reprimirlo.

Sobre el impulso sensible será el que guie para identificar qué tipo de persona es, el impulso formal como se puede llegar a ser. Representado de la siguiente manera:

Entonces puedo afirmar: la estética es una rama de la filosofía, que estudia el conocimiento sensible por medio de los sentidos, el modo de cómo el razonamiento del ser humano, interpreta estos (los estímulos sensoriales) que recibe de su entorno (mundo o medio ambiente). Entre los diversos objetos de estudio de la estética figura la esencia, la percepción de la belleza, lo eminente, lo feo o la disonancia, entre otros.

En conclusión, la Educación estética tendrá por objetivos fundamentales el desarrollo de la sensibilidad para la belleza, así como de la capacidad expresiva por medio de una habilidad creativa e imaginativa, para entrar en contacto directo con los lenguajes característicos de la danza e impactarse con su propia práctica.

Puedo decir que la danza formaría parte de un estilo muy diferente a alimentar a la razón, al espíritu permitiendo encontrar el equilibrio en ambos impulsos y este se vea reflejado por medio del cuerpo.

2.3 Aspectos básicos de la Danza.

“La danza es como el amor:

No posee una sola definición,

Única y exclusiva”.

Alberto Dallal.

Para comprender aspectos básicos de lenguaje o términos dancísticos que se van a proporcionar a lo largo de este capítulo, es necesario conocer detalladamente, explicando lo más concreto detalles de esta actividad; a su vez tienen la intención de ilustrarse y no limitarse a lenguaje coloquial.

Dallal, describe que: “el arte de la danza consiste en mover el cuerpo dominando y guardando una relación consciente con el espacio impregnado de significación al acto o acción que los movimientos desatan. La danza –afirma Dallal- es campo idóneo para el desarrollo corporal y espiritual de los seres humanos.”⁶⁴.

Pero ahora, percibiendo y adentrándonos específicamente en cualquier clase de danza, son primordiales algunos elementos. Considerados por Alberto Dallal. Estos son:

2.3.1 El cuerpo humano.

“Constituye la materia prima de la danza; los miembros, partes y habilidades que lo conforman resultan los principales protagonistas de esta actividad”⁶⁵.

Se requieren cualidades básicas para desempeñar esta actividad; es por esto, “a nivel biológico, la danza está determinada por el sistema nervioso el cual está compuesto por el cerebro, la médula espinal, y las neuronas que transmiten estímulos a todo el organismo.

Se divide en dos partes principales sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) y periférico (conecta el cerebro y la médula espinal a cada parte del cuerpo: órganos sensitivos, músculos, glándulas, etc.).El sistema nervioso desempeña un doble papel: pone al ser vivo en relación con el mundo exterior, a través de los órganos de los sentidos captamos información (sensaciones) relacionándose a través del movimiento y pone en relación las diferentes partes del organismo.

⁶⁴ Dallal, Alberto. “Los elementos de la danza”. Pág. 19

⁶⁵ Ibídem. Pág. 22.

La relación es estrecha entre la mente que es la que manda la información, la cual viaja a través de las terminales nerviosas llegando a los músculos y huesos para ejecutar la acción; la unión de estos 3 sistemas es lo que se denomina aparato locomotor⁶⁶ y cuerpo, porque todas las respuestas están regidas por el sistema nervioso el cual manda las señales al cuerpo para ejecutar. El cuerpo no puede ejecutar alguna actividad si no recibe las señales o impulsos.

También requiere de “la actitud motora, se refiere a los reflejos cervicales, es decir, que son desplazamientos de cuerpo por la rotación de las primeras vertebrae cervicales y los reflejos laberínticos: son los desplazamientos rápidos del cuerpo en una dirección dada en el espacio. Ambas actitudes son relaciones entre la cabeza y el cuerpo”⁶⁷.

Por último y más importante es “el esquema corporal que es la imagen dinámica de las diferentes partes del cuerpo, sus distintas posiciones, desplazamientos y todo el potencial de sus actividades y actitudes posibles (que se denominan praxis); es una totalización y unificación de las sensibilidades orgánicas y de las impresiones posturales, que se revela en el movimiento”⁶⁸.

2.3.2 El espacio.

“Se refiere a la capacidad de reconocimiento de un lugar para desplazarse y la persona capaz de discriminar en la independencia del espacio ocupado así como la de la localización de los objetos. Y se basa en:

- 1) Orientación espacial: es la aptitud para mantener constante la localización del cuerpo, en función de la posición de los objetos.
- 2) Lateralidad: orientación del espacio.
- 3) Estructuración espacial: se refiere a la relación que existe entre el objeto, orden, sucesión y continuidad.
- 4) Relaciones métricas: capacidad de coordinar objetos.
- 5) Organización del espacio: combinación de lo que percibimos (figurativo) y lo que se intelectualiza (representativo)”⁶⁹.

⁶⁶ Cervantes Hurtado, Flor. “Aspectos metodológicos para la formación integral del bailarín-profesor”. Pág. 17

⁶⁷ Stokoe, Patricia. “La expresión corporal en el jardín de infantes”. Pag.71.

⁶⁸ Ibídem. Pág. 72.

⁶⁹ Castañer, Martha. “Expresión corporal y danza”. Pag.62-63.

2.3.3 El movimiento.

“Es la capacidad que surge a partir de la inmovilidad –el no movimiento- y que ocurre mientras dura la energía”⁷⁰ y a su vez es “un fenómeno que se desenvuelven el espacio y a su vez en el tiempo”⁷¹.

2.3.4 Tiempo.

“Se concibe como apoyo o continente de la experiencia dancística”⁷².

2.3.5 La relación luz-oscuridad.

“Es la combinación de luces y sombras. Los grados de luminosidad y la capacidad lumínica de las áreas espaciales en que se realiza una danza, con el fin de que los espectadores sepan en qué momento se ha iniciado, que prosigue, que termina”⁷³.

2.3.6 La forma o apariencia.

Se refiere, “en el arte de la danza, el resultado externo de la significación: la manera en la cual se manifiesta ésta en las formas sucesivas o en las combinaciones de ellas, es un arte visual”⁷⁴.

2.3.7 El espectador-participante.

“Esta vinculación del ser humano con la danza se ha llevado a cabo directa o indirectamente porque, en su procedimiento de realización, la danza requiere de una conciencia del ejecutante: el bailarín expone sus movimientos y su cuerpo para que lo vean los demás. Arte contagioso y suscitador, la danza atrae. Debe ser vista, debe ser percibida”⁷⁵, es decir, el bailarín comparte su sentir y expresar lo que no se puede explicar, solo se siente en las venas, en el ser, en la sangre y corre la energía y positividad de movimiento.

Pero la necesidad del cuerpo requiere de otros términos, forzosos de mencionar para una mejor perspectiva y alcances para avanzar en el campo dancístico. Que son:

2.3.8 Expresión corporal.

Entiéndase expresión como “la capacidad de exteriorizar: sensaciones, emociones, pensamientos, estados anímicos.”⁷⁶ Y por medio del cuerpo corporal, de origen griego corpus cuerpo.

⁷⁰ Dallal, Alberto. “Los elementos de la danza”. Pág. 29.

⁷¹ Castañer, Martha. “Expresión corporal y danza”. Pág. 5.

⁷² Dallal, Alberto. “Los elementos de la danza”. Pág. 33.

⁷³ Ibídem. Pág.35-36.

⁷⁴ Ibídem. Pág. 38

⁷⁵ Ibídem. Pág. 40.

⁷⁶ Stokoe, Patricia. “La expresión corporal en el jardín de niños”. Pág.13.

“Es una conducta que existe desde siempre en todo ser humano. Es un lenguaje pre-verbal y paralingüístico por medio del cual el ser humano se expresa a través de sí mismo reuniendo en su propio cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la forma, pues él es cuerpo y tiene cuerpo”⁷⁷.

“El lenguaje de la expresión corporal se manifiesta y es percibido, en varios niveles simultáneos, pues logra la integración de las áreas físicas, afectivas e intelectuales del ser humano.

Se orienta fundamentalmente en la toma de conciencia, la sensibilización y el dominio consiguiente del cuerpo, para lograr la expresividad, la liberación y la comunicatividad buscada”.⁷⁸ Estos son aspectos con los que coincide el programa educativo 2007-2012 de la SEP, lo que hace posible la educación artística, como también, un fundamento apoyado en ideas de esta autora, pero que más adelante se obligará e inevitablemente dejar de tratar este tema.

Cabe mencionar que para hacer comprensible esta parte de la expresión corporal es esencial mencionar los “aspectos fundamentales de la expresión corporal:

- La sensibilización, afinación del cuerpo propiamente dicho desde el punto de vista de los sentidos. Y no hablamos sólo de los sentidos visual, táctil y auditivo, sino también de su integración con la precepción del cuerpo en cuanto a su peso, elasticidad, capacidad de movimiento, etc.
- El cumplimiento del punto anterior lleva al dominio del cuerpo por medio de su conocimiento cada vez más profundo y de su entrenamiento consciente.
- Conocimiento y aprendizaje del manejo y dominio de la rítmica corporal derivada de los movimientos básicos del cuerpo, analizables éstos en las coordenadas de espacio-tiempo-energía.
- Corporización de los elementos musicales por medio del movimiento.
- Empleo de la música como estímulo de la creación.
- Integración de todos los elementos enunciados.

⁷⁷ Stokoe, Patricia. “La expresión corporal”. Pág. 2

⁷⁸ *Ibidem*. Pág. 15

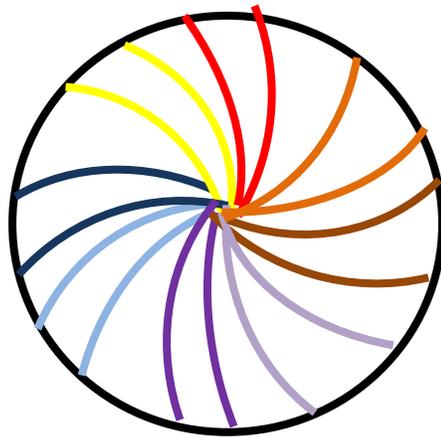
La expresión corporal o lenguaje del cuerpo, “es una conducta espontánea y se enfatiza, igualmente, el sentimiento de liberación”, y la “exteriorización de estados anímicos por contenidos que producen un cierto alivio, libera energías, orientándolas hacia la expresión del ser a través de la unión orgánica del movimiento”⁷⁹; además “es una de las formas básicas para la comunicación humana y se considera como un lenguaje (refiere al empleo adecuado de los gestos como auxiliares de la palabra oral) que se manifiesta y se percibe en varios niveles, que generalmente enriquece con matices y movimientos particulares del cuerpo, puesto que logra la integración de los planos: físico, afectivo, social y cognitivo de la persona (acción interna: actividad oculta, pensamiento, sentimiento)”⁸⁰.

2.3.9 Temporalidad.

“Referente al tiempo, en cuanto a los aspectos:

- a) Cualitativo: dado por la percepción de una organización y un orden.
- b) Cuantitativo: dado por la percepción de los intervalos de duración.”⁸¹

La forma en que aprende a contarse este tiempo de duración es conocido como: el círculo del 8, representado de la siguiente manera.

Cada hélice representa un tiempo, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, pero si se encuentra entre los espacios en blanco se contaría de la siguiente manera: uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho, esto es con la finalidad de aprovechar todo el tiempo posible.

⁷⁹ Stokoe, Patricia. “La expresión corporal en el jardín de niños”. Pág.13.

⁸⁰ www.sep.gob.mx/wb/sep1_Historia_de_la_SEP [consulta [24-Dic.-09]

⁸¹ Castañer, Martha. “Expresión corporal y danza”. Pág. 64.

A su vez se requieren de los siguientes elementos:

2.3.9.1 “El compás.

Es un instrumento que permite ordenar los distintos ritmos naturales, con la finalidad de hacer más fácil su lectura y ejecución. Existen distintos tipos de compases según el acento base se repita cada dos, tres o cuatro pulsaciones. Gran parte de la música que se utiliza para bailar es contada y el compás musical nos indica cómo se debe contar la pieza que se está coreografiando o interpretando.

2.3.9.2 El tempo.

Señala aspectos relacionados con la rapidez, es decir, hace referencia al grado de lentitud o velocidad con que deben ser marcados los tiempos de un compás. Para ello se utiliza un vocabulario especial que permite calificar sus matices: adagio, allegro etc.

En danza los movimientos tienen también su propio tempo, de un movimiento podemos sentirlo a través de la velocidad de su realización, la duración, el intervalo entre dos acontecimientos, las pulsaciones, acentuaciones, silencios y la intensidad de su ejecución.

Así existen movimientos grandes y ligados que tienen un tempo lento o largo, y otros movimientos que son más precisos y rápidos que se realizan tipo allegro.

Sin embargo, cualquier variación o combinaciones de pasos, se pueden ejecutar a diferentes velocidades (en función de las necesidades coreográficas), el requisito indispensable es que vaya acoplado y coordinado con el tempo que la música lleve.

2.3.9.3 Los matices.

Se define como los diferentes contrastes que pueden aparecer en el transcurso de una composición y que afectan a un fragmento de la misma en un momento determinado. Hay dos tipos de matices:

- a) Afecta al grado de rapidez o lentitud con el que se ejecuta determinado fragmento o agógico y
- b) Afecta al grado de intensidad (altos y bajos de la música que ayuda al bailarín (a) la realización de una interpretación variada, no aburrida) con que se ejecutaría determinado fragmento o dinámica.

La acción de la *dinámica* en la música viene dada por la variación de los matices de fuerza, suavidad, gravedad o ligereza de los sonidos, bien por transición o bien progresivamente”⁸².

2.4 Organización temporal.

“Se interesa por el sentido auditivo y cinestésico o de movimiento”⁸³. “La sensibilidad corporal, cenestesia o sensibilidad sensorial (que tiene un efecto emocional) abarca estímulos interoceptivos (sensibilidad visceral), propioceptivos (a través de las articulaciones, músculos, actitudes y movimientos que regulan, con el control del laberinto, el equilibrio y las sinergias necesarias para el desplazamiento corporal total o local) y exteroceptivos (sensibilidad cutánea, táctil y térmica dolorosos, y de los órganos periféricos). Las sensaciones son kinestésicas.”⁸⁴

2.4.1 Método Psicocinético.

“Es un método general de educación que, como medio pedagógico, utiliza el movimiento humano en todas sus formas.

2.4.2 Fundamentos Pedagógicos del Método.

- A) El método implica una filosofía de la educación: toda educación presupone tomar posiciones en cuanto a finalidad de la acción educativa; por medio de su acción sobre actitudes y movimientos corporales; el método psicocinético abarca al ser total, ya que el acto motor no es un proceso aislado solo adquiere significación con referencia a la conducta emergente de la totalidad de la personalidad.
- B) La psicocinética es un método de pedagogía activa: en el espíritu de la pedagogía tradicional. La educación se confunde con el aprendizaje de: conocimientos, habilidades y determinadas conductas sociales”⁸⁵.

⁸² Stokoe, Patricia. “La expresión corporal en el jardín de niños”. Pág.13.

⁸³ Castañer, Martha. “Expresión corporal y danza”. Pág. 59.

⁸⁴ *Ibidem* pág. 73.

⁸⁵ Arenas Hernández, Silvia.” Experiencia laboral en la aplicación de danza folklórica a niños de 4 a 7 años de edad”. Pág. 56.

2.5 Ritmo.

“Es un factor perceptivo de acuerdo con la estructura del tiempo de diversas secuencias del movimiento corporal dirigido a la capacidad de organización temporal y desempeña la mejora de los movimientos que hacemos de manera automática a nivel consciente, a si como de una organización temporal del sonido, que nos permite predecir cómo van a ir apareciendo en lo sucesivo. Los pasos de danza tienen un ritmo interno propio. Este debe interactuar con el ritmo de la música para poder coordinarse y conseguir una base firme en vibración. A su vez, hace uso del desarrollo de la capacidad rítmica por medio de:

- 2.5.1 Percepción rítmica: originado por una reacción inmediata, existiendo una sincronización entre un estímulo sonoro y una respuesta dada.
- 2.5.2 Conciencia de ritmo: es el fruto de procesos de asimilación, distinción y comprensión de estructuras rítmicas.
- 2.5.3 Ejecución del ritmo: último nivel de capacitación rítmica que dependiendo del aprendizaje, hace capaz al individuo elaborar conductas complejas y voluntarias”.

Aún así, el ritmo no es un medio aislado por lo que requiere de los siguientes componentes que son:

- 2.5.4 *El pulso*: constituye un latido que permanece siempre y que todo bailarín/a debe seguir internamente, para evolucionar adecuadamente dentro de su desarrollo coreográfico.
- 2.5.5 *El acento*: es la mayor intensidad de una pulsación con respecto a otra definiendo las diferentes clases de ritmos. El bailarín/a utiliza estos acentos musicales en correlación con los acentos musculares, para marcar el impulso de salida de un movimiento, para fijar la posición en el espacio en un punto culminante de la coreografía o para marcar el momento final del movimiento”⁸⁶.

Por lo tanto, se sintetiza en:

2.6 Sensopercepción.

“Tiene como objetivo el desarrollo de los sentidos, tanto de los exteroceptivos: vista, oído, gusto, tacto, olfato, que nos proporcionan información del mundo

⁸⁶ Castañer, Martha. “Expresión corporal y Danza”. Pág. 65.

exterior; y sobre el interior (los interoceptivos) que nos aportan información sobre: sensaciones de motricidad, peso y ubicación del mismo”.⁸⁷

2.7 Coordinación.

“Capacidad para resolver en secuencias ordenadas y armónicas un problema de movimiento, relacionado con la *inteligencia de movimiento*, esquemas motrices, con la estructuración del esquema corporal; con las nociones del tiempo y espacio, en tensión y relajación, con las sensaciones cinestésicas, con la plasticidad para el aprendizaje”⁸⁸.

2.8 Psicomotricidad.

“El término integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. Desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada.

Desarrolla las capacidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e investigación sobre el movimiento y el acto”⁸⁹.

2.9 Tonicidad muscular.

“Grado de tensión, relajación muscular y equilibrio establecido entre ambas en momento de acción y por otro lado reposo; se aprende a utilizar la cantidad adecuada para cada acción”.⁹⁰

Ya comprendido estos términos que son comunes entre el campo dancístico general, se acopla de la siguiente manera:

- Expresión del cuerpo, es un carácter orgánico emocional (grito, llanto, etc.),
- Expresión a través del cuerpo, que comprende las formas de contacto interpretativo (mirada, tacto, voz, etc.),
- Expresión por el cuerpo, es una expresión simbólica (mímica, expresión corporal, danza).

⁸⁷ Stokoe, Patricia. “La expresión corporal en el jardín de niños”. Pág.13.

⁸⁸ Arenas Hernández, Silvia.” Experiencia laboral en la aplicación de danza folklórica a niños de 4 a 7 años de edad”. Pág. 65.

⁸⁹ www.monografias.com [consulta 30-Oct.-2009]

⁹⁰ Arenas Hernández, Silvia.” Experiencia laboral en la aplicación de danza folklórica a niños de 4 a 7 años de edad”. Pág. 42.

CAPÍTULO 3

HERENCIA HISTÓRICA EDUCATIVA EN MÉXICO.

3.1 Preámbulo Histórico.

Para tener un amplio acierto sobre este enlace de estas dos materias a tratar es importante dar un breve recorrido sobre la historia particularmente en México, con el objetivo de entender el pasado para comprender un presente y esbozarnos pedagógicamente en el ahora, porque si bien dicen: “el ayer es historia, el mañana es un misterio pero el hoy es un obsequio por eso se llama presente”.

Entonces, este panorama inicia con “la imagen con el concepto de danza que se concentra, dentro del conjunto de los dioses aztecas, en Macuilxóchitl, Dios joven representando la vitalidad de los arboles, plantas y flores en constante renacer y crecimiento, sino que simbolizaba y relacionaba con los sentimientos amorosos con las manifestaciones del canto, la música y la danza. Todas las culturas que florecieron en el territorio nacional practicaban la danza, una danza de naturaleza ritual, sagrada que ponía énfasis en la perfección formal, técnica de coreografías, disposiciones, pasos e interpretaciones, toda vez que constituían un medio de vinculación con las distintas deidades y fuerzas que vigilaban al mismo tiempo la vida terrenal y la vida no terrenal de los indígenas”⁹¹. Con una breve descripción se expresa “mediante una rigurosa educación, eran transmitidas a las nuevas generaciones las nociones que sobre el cuerpo humano, el ejercicio físico y las actitudes dancísticas habían imperado durante muchos años”⁹².

“Resulta comprensible la enorme importancia que los indígenas prehispánicos concedían al ejercicio dancístico, ya que en sus ceremonias vinculaban unívocamente lo religioso y lo estético”⁹³. Sin duda alguna desde este momento (como en Grecia) la danza sigue vinculada solamente hacia, para y con los dioses, es por ello que conforme avanza el tiempo esta idea va disminuyendo hasta nuestros días, se va modificando conforme a las necesidades de cada periodo en México.

“Con el afán de erradicar las prácticas paganas, los misioneros españoles disfrazaron algunas de las danzas originales, las orientaron hacia la adoración y los conocimientos del dios y los santos cristianos. Utilizaron las danzas para enseñar el idioma y el ritual católico de los españoles así como los pormenores y secuencias de su liturgia”⁹⁴.

“Ya desde los años 1778-1780 se reconocía este tipo de danza. Los primeros en asentar el género fueron Peregrino Turchi y su esposa José Sabella Morali”⁹⁵, en 1785

⁹¹ Dallal, Alberto. “La danza en México. Primera Parte-Panorama critico”. Pág. 15- 16.

⁹² *Ibidem*. Pág. 17.

⁹³ *Ibidem*. Pág. 18.

⁹⁴ *Ibidem*. Pág. 31.

⁹⁵ *Ibidem*. Pág. 43-44.

con la comitiva del virrey Bernardo Conde de Gálvez llegó “el bailarín, coreógrafo y maestro italiano Gerónimo Marani y su esposa Teresa Pierantoni. Alrededor del artista su esposa organizó una compañía en la que participaron Turchi y Morali”⁹⁶.

Durante la época de 1821 “los avatares dancísticos, los ires y venires de las modalidades musicales, de los pasos y coreografías indican que las dificultades para que surja una danza teatral culta, propia, auténtica, natural y directa en México, corren paralelas a las dificultades políticas y sociales a las que debe enfrentarse la joven nación. Con todo, hay una tendencia natural en el mexicano principalmente en los conglomerados de la clase media, de celebrar sus fiestas, conmemorar sus fechas importantes mediante la práctica espontánea y autogestiva de la danza. Los campesinos han prolongado las actividades dancísticas en las celebraciones propias de cada región. De ahí nuestras inclinaciones por las danzas folklóricas”⁹⁷

En el año de “1826 existía un conservatorio de baile dirigido por D. Andrés Pautret, a quien debemos una notable mejora en el ramo. Los objetivos esenciales se centraban en una tarea única: que no decayeran las acciones del espectáculo. Los directores del cuerpo coreográfico eran Andrés Pautret y su esposa, establecieron una academia en la que admitían cuantos jóvenes y niños que les presentaban”⁹⁸. Contaba con 48 estudiantes de ambos sexos, “los adelantos de estos niños prueban la facilidad que tiene la juventud mexicana para adquirir todo género de conocimientos. Esta actividad intensa y seria contribuyó a mantener viva la afición por el ballet en una época difícil, constituyó la semilla de la cual se alimentó el ballet mexicano y nos da la medida de su trascendencia”⁹⁹.

Después de ciertos años e intervenciones surge la República Restaurada y la instalación del Porfiriato trae consigo la posibilidad sin tanto contratiempo la danza. “Sobre todo a partir de 1877 comienzan a visitarnos, las compañías de ópera extranjeras, principalmente francesas, italianas y españolas¹⁰⁰”. La arquitectura europeizante y ecléctica de las sedes indicaban elocuentemente el deseo de ensamblar las formas artísticas extranjeras y mexicanas: Teatro Juárez de Guanajuato (1903), Teatro Luis Mier y Terán en Oaxaca (hoy Teatro Macedonio Alcalá, 1909); se instituyeron muchas instalaciones que preparan para el proyecto de construir el gran Teatro Nacional en la Ciudad de México (hoy Palacio de Bellas Artes).

“Organizar bailes, lucirse y divertirse en ellos deviene moda, primero y después costumbre; más tarde serán las clases altas las avocadas a aprovechar los aspectos

⁹⁶ Dallal, Alberto. “La danza en México. Primera Parte-Panorama crítico”. Pág. 45.

⁹⁷ *Ibidem*. Pág. 46-47

⁹⁸ *Ibidem*. Pág. 49.

⁹⁹ *Ibidem*. Pág. 53

¹⁰⁰ *Ibidem*. Pág. 61.

formales del baile para hacer ostentación de adornos, poder, cursilería y mal gusto. Se busca lo francés siendo lo europeo por arriba, pero por abajo: brota, surge, rige, se expande re-creando lo mexicano. Aunque en ocasiones resulte superficial y clasista, la mexicanidad dancística y musical de la época extrae ciertos rasgos del mexicano que son de él, de nadie más; habrán de popularizar, ahora sí para siempre, ciertos códigos y procedimientos que culminaran en el surgimiento del corrido, en la incorporación definitiva a la cultura de México de las danzas folklóricas y de las danzas populares urbanas”¹⁰¹.

Como todo país en desarrollo y crecimiento, es necesario mencionar que atravesó por las “fases de la danza porfiriana, México vislumbra, así la producción extranjera, lo que promete un pleno ejercicio de la danza como gran arte, ya que el público mexicano admiraba los malabares, movimientos lumínicos, casi mágicos, de Loie Fuller en 1897”.¹⁰²

Los primeros gobiernos post-revolucionarios reconocieron la importancia del arte y la cultura como elementos para consolidar la unidad nacional del país desde la lucha armada, esto se vio expresado en la fundación en 1915, en la Dirección General de Bellas Artes por el gobierno de Venustiano Carranza, dentro de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Ésta, pretendía fomentar “la función educativa del arte democratizándolo. En cuestiones de danza solo se incorporó a la educación escolarizada, la materia de danzas y bailes regionales mexicanos”¹⁰³.

En 1917, “Carranza suprimió la Secretaría de Instrucción Pública, la Dirección General de Bellas Artes pasó a la Universidad Nacional de México, con el nombre de Departamento Universitario y de Bellas Artes, mantuvo sus objetivos de fomento, divulgación de las manifestaciones artísticas, bajo el discurso nacionalista de sus directivos Agustín Loera y Julio Torri.

Su generación se había revelado contra la cultura Porfiriana, promoviendo una nueva concepción cultural pugnando por la destrucción de positivismo para retornar al humanismo. Muchos de los principios de esta generación se ven expresados en las políticas educativas y culturales de Vasconcelos, quien emite su iniciativa respecto a la creación de la SEP ocupando la titularidad el 28 de septiembre de 1921”¹⁰⁴.

Vasconcelos asumió las tareas educativas desde la perspectiva de la vinculación de la escuela con la realidad social; en su discurso de toma de posesión como rector de la Universidad afirmó:

¹⁰¹ Dallal, Alberto. “La danza en México. Primera Parte-Panorama crítico”. Pág. 63.

¹⁰² Dallal, Alberto. “La danza en México Tercer parte. La danza escénica popular 1877-1930”. Pág. 69

¹⁰³ www.sep.gob.mx/wb/sep1_Historia_de_la_SEP [consulta [24-Dic.-09]

¹⁰⁴ *Ibidem*.

"Al decir educación me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo, en favor de los que nada saben; me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productiva de cada mano que trabaja, de cada cerebro que piensa [...] Trabajo útil, trabajo productivo, acción noble y pensamiento alto, he allí nuestro propósito [...] Tomemos al campesino bajo nuestra guarda y enseñémosle a centuplicar el monto de su producción mediante el empleo de mejores útiles y de mejores métodos. Esto es más importante que distraerlos en la conjugación de los verbos, pues la cultura es fruto natural del desarrollo económico [...]"¹⁰⁵.

Su proyecto cultural de Vasconcelos, como rector de la universidad y de Bellas Artes, organiza la SEP. Consistiendo en tres departamentos:

- * "El Departamento Escolar en el cual se integraron todos los niveles educativos, desde el jardín de infancia, hasta la Universidad.
- * El Departamento de Bibliotecas, con el objeto de garantizar materiales de lectura para apoyar la educación en todos los niveles, y
- * El Departamento de Bellas Artes para coordinar las actividades artísticas complementarias de la educación"¹⁰⁶.

El presidente Vasconcelos se ocupaba "en sus inicios la actividad de la Secretaría de Educación Pública se caracterizó por su amplitud e intensidad: organización de cursos, apertura de escuelas, edición de libros y fundación de bibliotecas; medidas éstas que, en su conjunto, fortalecieron un proyecto educativo nacionalista que recuperaba también las mejores tradiciones de la cultura universal"¹⁰⁷.

Así como también, le otorga principal importancia la danza, "sobre todo desde el punto de vista conceptual. En su estética nos dice que la danza: es materia en movimiento hacia el espíritu. En la danza se marca con claridad el proceso del arte desde el goce exterior de la forma (lo apolíneo), el goce interior de las pasiones (lo dionisiaco) y la regeneración del movimiento, en superación del alma (danza litúrgica). Este mismo proceso lo siguen todas las artes"¹⁰⁸.

"El gobierno por medio de la SEP de Vasconcelos, promovió la danza popular, los bailes folklóricos y las manifestaciones dancísticas masivas. Se creó un Departamento de Cultura Estética bajo la dirección de Joaquín Beristaín, quien creó una escuela de baile para participar en los bailes populares. El 5 de Mayo de 1924, Vasconcelos inauguró el Estadio Nacional, con la presentación de 500 parejas bailando *el Jarabe*

¹⁰⁵ www.sep.gob.mx/wb/sep1_Historia_de_la_SEP [consulta [24-Dic.-09]

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁸ Dallal, Alberto. "La danza en México. Primera parte-Panorama critico". Pág. 78.

Tapatío, prototipo de la danza mexicana que se llevó a nivel de categoría de danza nacional.

En estos intentos nacionalistas sólo se presentaba lo folklórico como espectáculo pintoresco, sin llegar a expresar la identidad nacional y mucho menos a constituir el ballet mexicano, que los intelectuales y artistas de todas las ramas reclamaban para el país. Todavía no se conformaba el campo dancístico, ni había asimilado un capital que le diera autonomía y especificidad; no había bailarines, maestros ni coreógrafos que tuvieran esa capacidad.”¹⁰⁹.

“Las danzas y los bailes indígenas, en las escuelas sirvieron como material básico, se difundieron entre maestros y estudiantes. Las misiones culturales constituyen el primer acercamiento, a esas manifestaciones dancísticas, que traerán como resultado volviéndose espectáculos y con esto, su formación”¹¹⁰.

No hay datos precisos todavía sobre la fundación de la primera Escuela de Danza de la Secretaría de Educación Pública. “El antecedente inmediato son las clases que Hipólito Zybine impartía, ya en 1928, a un grupo de muchachas a la Escuela de Benito Juárez para formar un grupo de baile, fundar la escuela de danza en México. Con apoyo oficial; Zybine comienza sus cursos de danza en 1929. Las impartía en la parte baja del edificio de la SEP en un salón donde había escritorios, ya después en 1930 se inauguro la escuela, con espejos y barras.

La organización de la nueva escuela se logro de la siguiente manera: el grupo que yo había tomado ya 2 años de clase, aunque era el primer año como Escuela de Danza correcta, era más adelantado. Había grupo de principiantes que le daba clase Zybine, que él llamaba párvulos.

Nellie y Gloria Campobello ya impartían sus clases en esa primera institución. Gloria: ritmos mexicanos y Nellie bailes mexicanos. En 1931 las hermanas Campobello montan un ballet de 30-30 inspirada en la revolución mexicana, y tuvo un éxito halagador”¹¹¹.

“Al convertirse la institución, en Escuela Nacional de Danza (en 1932) se buscaba imprimir ese sello de expresión nacional que ya cubría a la mayoría de las manifestaciones artísticas del país”¹¹², sus primeros directores son “Carlos Mérida y Carlos Orozco Romero. Esta escuela, formará parte como dependencia del entonces

¹⁰⁹ Dallal, Alberto. “La danza en México. Primera parte-Panorama critico”. *Ibidem*. Pág. 69.

¹¹⁰ *Ibidem*. Pág. 73.

¹¹¹ *Ibidem*. Pág. 83.

¹¹² *Ibidem*. Pág. 84.

Departamento de Bellas Artes de la SEP. Surgirá como una propuesta estética para el joven y el niño mexicanos. Proporcionara conocimientos y adiestramientos básicos para crear una danza netamente mexicana. Sus programas de enseñanza entremezclan las mismas inquietudes que ya perturbaban las reflexiones de los teóricos y de los creadores mexicanos de aquel momento.

El entonces Jefe de Departamento de Bellas Artes, José Gorostiza, podía entender que los primeros programas solo ofrecían elementos básicos, preparar a los estudiantes en un nuevo tipo de expresión dancística, sin negar la presencia de lo autóctono y de lo regional, impusiera normas clásicas, universales. El director Carlos Mérida, hace constar que en 1932 la escuela ya había presentado en un sencillo acto público algunos ejercicios coreográficos de índole netamente pedagógica.

El programa incluía:

- Cinco pasos de danza
- Danza de los concheros
- Bailes istmeños
- La danza de los Malinches
- La virgen y las fieras”.¹¹³

“En 1934 por primera vez visita a México una bailarina norteamericana de nombre Waldeen, quien acompaña al coreógrafo y bailarín Japonés Michio Ito, la pareja incluía una combinación de números de danzas del mundo recreadas por medio de una técnica moderna”¹¹⁴

“Waldeen tuvo formación académica dentro del Ballet, entró en contacto con la escuela alemana de danza. Ingresó como bailarina y coreógrafa en la compañía de Michio Ito. Waldeen y sus discípulos querían transitar al camino nacionalista para construir la danza. Plenamente convencidos, a su vez, comprometidos con su trabajo; se lanzaron a la creación de danza escénica propia que sintetizaría la concepción moderna, expresión genuina del pueblo mexicano. Una danza de esencia nacional y alcance universal. Para llegar a ellas se plantearon tres premisas:

1.- Utilizar las técnicas dancísticas (ballet y danza moderna que en ese momento construían).

¹¹³ Dallal, Alberto. “La danza en México. Primera parte-Panorama crítico”. Pág. 85.

¹¹⁴ *Ibidem*. Pág. 86.

2.- Respetar los principios de la nueva danza (libertad de creación, de movimiento y de utilización de los elementos estructurales de la danza).

3.- Partir del reencuentro y la reelaboración de la cultura nacional”¹¹⁵.

“En 1934 en el Teatro Hidalgo debutaban las danzas Waldeen, Bette Jordán y el bailarín Josef, resultaron los triunfadores con su exquisitas estilizaciones coreográficas. En esa ocasión la crítica fue muy halagadora para Waldeen: es artista, integra, entregada puesta al público desde que comienza hasta que termina, cautiva con su euritmia, su temperamento, su fuerza de expresión, baila con todo el cuerpo y con el espíritu.

Así el Departamento de Bellas Artes visualiza al arte como directa expresión de las manifestaciones de la cultura del pueblo. Dentro de la disciplina de su labor, puso como norma de su obra divulgadora, la enseñanza popular, la acción siempre directa y precisa que expresa las realidades de la naturaleza y de la sociedad”¹¹⁶.

“En 1940 se realiza su primera presentación *La Paloma Azul*, grupo formado por Anna Sokolow (discípula de Ana Graham), trabajaba como *free lance* y representa otra de las corrientes fundamentales del movimiento de danza moderna mexicana”¹¹⁷.

“Con la creación de estos grupos de danza se echa a andar el que ahora podemos denominar sin aspavientos Movimiento Mexicano de Danza Moderna”¹¹⁸. La danza moderna nació en México por la conjunción de valores. Waldeen y Sokolow fueron las personas idóneas en el momento justo, cuando su trabajo podía fructificar en el florecimiento de una danza contemporánea nacional y universal.

La Danza que ambas promovieron era una transformación radical respecto a la visión de la danza académica que se tenía en México, “lograron convencer a toda una generación de bailarinas que se les unieron. Su propuesta dancística innovadora y vital sentó las bases de una corriente que se desarrollaría durante los siguientes veinte años”¹¹⁹.

“En 1943 las hermanas Campobello fundan el Ballet de la Ciudad de México. Nellie funge como directora general y Gloria como primera bailarina. En el mes de junio ofrecen sus primeras presentaciones como compañía profesional interpretando las siguientes obras: *Las sílfides* y *La siesta de un Fauno*. Evidentemente dos hechos

¹¹⁵ Dallal, Alberto. “La danza en México. Primera Parte-Panorama critico”. Pág. 88.

¹¹⁶ *Ibidem*. Pág. 89.

¹¹⁷ *Ibidem*. Pág. 92-93

¹¹⁸ *Ibidem*. Pág. 95.

¹¹⁹ *Ibidem*. Pág. 100.

resultan antecedentes directos de la creación de una compañía de danza clásica con las características del Ballet de la Ciudad de México: en primer término, la visita que en 1942 y bajo los auspicios de la Dirección de Educación Estética (administrada por Benito Coquet) de la SEP., realiza el Ballet Theatre; en segundo término, el deseo de incorporar el tema mexicano a la técnica clásica, ambición ya evidente en la antigua Escuela de Danza”¹²⁰.

“En 1946, al fundarse el INBA, su Departamento de Teatro, a cargo de Salvador Novo, procedió a encauzar y estimular las actividades teatrales. La Escuela de Arte Dramático, incorporado al INBA, estableció cursos para actores, directores y escenógrafos”¹²¹.

“El ballet de la Ciudad de México quedara disuelto en 1947, aunque seguirán funcionando por mucho tiempo las instalaciones de la Escuela Nacional de Danza”¹²². Por estas mismas fechas, “se organiza la Academia de la Danza Mexicana, tuvo su primer domicilio en la Iglesia de San Diego, fundada por iniciativa y con el apoyo completo de Carlos Chávez, cuando el compositor convierte el Departamento de Bellas Artes, la Academia de Danza Mexicana que constituyo una alternativa a la Escuela Nacional de Danza que para muchos artistas no satisfacía las necesidades de preparación dancística de la época. Las primeras directoras de la Academia fueron Guillermina Bravo (quien en 1948 funda el Ballet Nacional de México) y Ana Mérida”¹²³.

“En 1950, Miguel Covarrubias es nombrado Jefe del Departamento de Danza del INBA. Este artista funcionario abre las posibilidades de proporcionar una mayor enseñanza técnica, auspicia la creatividad de los bailarines mexicanos y llama de algunos maestros y artistas extranjeros para ofrecer muestras trascendentes y fehacientes de las virtudes de la danza moderna. Los miembros fundadores del Ballet Nacional de México de 1948 fueron, aparte de Guillermina Bravo, Josefina Lavalle, Evelia Beristaín, Amalia Hernández, Eva Robledo, Aurea Vargas, Hermilia Guerrero, Enrique Martínez y Carlos Gaona”¹²⁴. “En 1951 se organiza una magna temporada en la que participan el Ballet Mexicano, miembros de la Academia de Danza Mexicana y del Ballet Nacional”¹²⁵.

“No obstante, en cuanto la atracción y atención, la danza moderna mexicana ejerce una especie de monopolio entre los años 1940 y finales de los cincuentas- algunas compañías y figuras trabajan paralelamente caen el clásico y llegan a destacar. Tales

¹²⁰ Dallal, Alberto. “La danza en México. Primera parte-Panorama crítico”. Pág. 101.

¹²¹ *Ibidem*. Pág. 105-106.

¹²² *Ibidem*. Pág. 102.

¹²³ *Ibidem*. Pág. 107.

¹²⁴ *Ibidem*. Pág. 120.

¹²⁵ *Ibidem*. Pág. 132.

son los casos del Ballet de México de Francisco Araiza (1955-1959), el Ballet Clásico 70, auspiciado por Amalia Hernández, dirigido por Nellie Happe y Tulio de la Rosa. En 1963 surge el Ballet Clásico de México y en 1973 la Compañía Nacional de Danza, la cual, durante muchos años y esfuerzos recibiría la asesoría cubana¹²⁶

“En 1969 el Ballet Nacional de México inicia los trabajos de un centro que habría de preparar a bailarines y coreógrafos provenientes del mundo estudiantil (es decir, de la clase media) a partir de una edad adecuada, con el proyecto de dedicarse profesionalmente a la danza. Con la colaboración de la Dirección General de Difusión cultural de la UNAM se organiza el Primer Curso Intensivo de Danza Moderna. Con el tiempo, más tarde bajo la dirección de Lin Duran (experimentada ex bailarina de la compañía) el Curso asumirá el nombre de Seminario de Danza Contemporánea y Experimentación Coreográfica la misma maestra trasladará los conocimientos adquiridos, sus renovados programas a algunos de los maestros hacia la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento, que diez años más tarde devendrá primera escuela oficial de coreografía, a nivel superior, cabalmente organizada¹²⁷.

“Por otra parte, durante los sesentas una justa y bien pensada oportunidad de reorganización del ambiente dancístico surge, propone, languidece y muere vertiginosamente sin explicación precisa: el Consejo Nacional de la Danza. Durante la efímera vida de esta entidad excepcional, el medio profesional de la danza mexicana alcanza su más notable acercamiento histórico a la congruencia y la solución de todos los errores anteriores¹²⁸.

“1979 es un año clave para la danza mexicana, por lo menos un año en que la presencia de la danza se hace sentir en la cultura nacional. Se organiza el Centro Superior de Coreografía de la llamada Escuela de Perfeccionamiento de Vida y Movimiento del Fondo Nacional para Actividades Sociales (FONAPAS).

La Dirección General de Difusión Cultural de la UNAM crea, en 1979 el Departamento de Danza, supone la organización de eventos dancísticos, también de la planificación de una nueva etapa de la enseñanza de danza en México. La institución universitaria asume esta responsabilidad tardíamente en ausencia del proyecto previo.

La Academia de Danza Mexicana sufre una enésima reestructuración, se subdivide en áreas de danza clásica, danza contemporánea y danza folklórica. Se organiza el Ballet Teatro del Espacio de Gladiola Orozco, surge Danza Libre Universitaria a partir del

¹²⁶ Dallal, Alberto. “La danza en México. Primera parte-Panorama crítico”. Pág. 155.

¹²⁷ *Ibidem*. Pág. 181.

¹²⁸ *Ibidem*. Pág. 189.

Ballet Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México de Gloria Contreras”¹²⁹.

Es justo hacer referencia a las primeras generaciones de bailarinas egresadas de la Escuela Nacional de Danza, quienes debieron enfrentar enormes problemas familiares y sociales por defender su vocación. A pesar de la aceptación inicial y el reconocimiento oficial que se le daba a la escuela, por tanto a la actividad dancística no era como una profesión.

“En este estado tendríamos que aceptar a los merecidos elogios que han recibido el Ballet Nacional de México y su creadora no se hallan exentos de una justa valoración de la naturaleza misma de la danza profesional:

- 1) Actividad especializada para gente apta y preparada
- 2) Actividad de artistas de tiempo completo
- 3) Actividad libre y vital para toda la población (practicante y espectadores)
- 4) Actividad prolífica y creativa que en México ha carecido de crítica e investigación generalizadas y profesionales”¹³⁰

Actualmente los puntos antes mencionados, solamente son llevados a cabo por instituciones creadas e instituidas por bailarines, sin embargo ¿Quién se ocupa de integrarlo a nivel primaria? ¿Una respuesta que sólo contestan aquellos dedicados a la planeación del curriculum a nivel básico, específicamente primaria?

3.2 Sucesión del hecho educativo en nuestros días.

Así es, como se observa que lo formativo siempre ha dependido del sistema educativo en México, aún con servicios y carencias era necesario un programa oficial, haciendo participe tanto a la educación básica, es decir, educación primaria y educación secundaria, centrado la enseñanza de la danza.

“Los primeros esfuerzos de la SEP por participar en la reconstrucción del estado (nacional posrevolucionario) donde la danza (al igual que otras disciplinas propias del campo del arte) se consideró una expresión que identificaba culturalmente como país. Al paso de los años y el orden social, la expresión dancística perdió este carácter formativo, considerándose una actividad complementaria en la vida escolar, la

¹²⁹ Dallal, Alberto. “La danza en México Primera Parte-Panorama crítico”. Pág.204.

¹³⁰ Ibídem. Pág. 220.

formación del profesorado se centrara en dos aspectos: el aprendizaje de repertorio y una pedagogía alejada de la danza con fines educativos¹³¹.

Esto quiere decir que ya se tenía un antecedente de que se aplicaría la actividad de la danza es la disciplina artística, son el objetivo de apreciar la ventaja de este beneficio ejercitable lleno de música y movimiento, por lo tanto las escuelas y centros de investigación de la danza orientaron su trabajo más a la formación profesional (coreográfica, técnica, sociológica y antropológica) que a su función educativa.

Uno de los primeros esfuerzos que hoy en día permanece es el “Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria, iniciado en 1983 en el marco del Programa Nacional de Actualización del Maestro de SEP, el cual tuvo por objetivo: Promover la adquisición y desarrollo de conocimientos, hábitos, aptitudes y habilidades que incrementen en el niño la confianza en sí mismo, que encaucen su energía vital, que estimulen su imaginación y creatividad. El PACAEP considera a la danza como elemento para la formación integral de los estudiantes y como producto cultural, susceptible de ser valorado estéticamente”¹³².

“Hacia principios de la década de 1990 y considerando la experiencia de otros países, la SEP, a través de la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos, buscó revalorar el papel formativo de esta disciplina en primaria, orientándola al desarrollo de la expresión corporal. Este esfuerzo quedó plasmado en el documento Libro para el maestro. Educación artística (2000) y seis programas que aparecen en la colección en video Expresión corporal y danza (1999)”¹³³.

Este proyecto recurrió a algunos planteamientos afines al estudio del movimiento y su relación con el tiempo y el espacio, por el acercamiento al estudio de la danza a partir de los géneros, desarrollados por Alberto Dallal (investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM), Josefina Lavalle (investigadora del Centro Nacional de Investigación de la Danza “José Limón” del INBA) y el crítico Raúl Flores Guerrero; el acercamiento a la historia de la danza a partir del trabajo de la cubana Josefina Elosegui, y el trabajo del pintor, antropólogo y ex director de la Escuela de Danza del INBA, Miguel Covarrubias (1904-1957)”¹³⁴.

Otro de los esfuerzos que influyó en la educación dancística en nuestro país, particularmente en secundaria, fue “la Prueba Operativa (1991-1992), propuesta por la Secretaría de Servicios Educativos del Distrito Federal en el marco del Programa para la Modernización Educativa. Estos programas de estudio fueron elaborados para

¹³¹ www.correodelmaestro.com/.../incert138.html [consulta 29-Dic.-2009]

¹³² *Ibidem*.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ www.correodelmaestro.com/.../incert138.html [consulta 30-Dic.-2009]

impartir la asignatura de Expresión y apreciación artística. Sugieren trabajar aspectos muy generales de cuatro disciplinas artísticas. Este proyecto abanderó el arte integral y se caracterizó por trabajar en primer grado artes plásticas, en segundo música y en tercero danza y artes escénicas (teatro)”¹³⁵.

De acuerdo con esa propuesta, la danza en la educación secundaria se trabaja en el tercer grado, los contenidos que se pueden mencionar son los siguientes:

- ✓ Como vehículo de los movimientos ideológicos y sociales de los pueblos
- ✓ Generadora de equilibrio físico y mental
- ✓ Desarrollo de ejercicios de expresión corporal.

También fue necesario añadir los avances en el conocimiento de la danza, que están presentes tanto en el terreno educativo como profesional, por ejemplo: el reconocimiento del cuerpo y el movimiento como una forma de expresión personal y social, que puede valorarse desde una perspectiva estética, artística y cultural”¹³⁶.

Algunos autores consideran que la danza puede clasificarse de acuerdo con sus fines, así encontramos cuatros tipos:

- a) Danza con fines de formación profesional que se dirige a educar coreógrafos y bailarines;
- b) Danza con fines de entretenimiento, que se realiza en las fiestas, salones de bailes, entre otros;
- c) Danza que contribuye a la rehabilitación física y emocional , que recibe el nombre de danza terapia y
- d) Danza que forma parte de un currículo, contribuye a la formación integral de estudiantes que pertenecen a una institución educativa, la cual se denomina **danza educativa**.

3.3 Danza en el sistema curricular de México.

A continuación voy a presentar el antecedente de una artículo, que es de mi interés por describir con anterioridad el ocuparse de implementar, analizar y finalmente concretar esta materia artística de la danza; en realidad si es tomada en cuenta para planes y programas de estudio, percibiendo así que no sólo es un tema de ahora, sino que le ha llevado mucho tiempo a críticos de la danza, bailarines, investigadores de la danza pero sobre todo en el área curricular a pedagogos y maestros, dando su toque sobre la

¹³⁵ www.correodelmaestro.com/.../incert138.html [consulta 30-Dic.-2009]

¹³⁶ *Ibidem*.

formación tanto estética como formativa pero enfoca finalmente a la educación en México. Este es llamado “La Reforma de la Educación Secundaria y su enfoque educativo de la danza. Apuntes para la aplicación de los programas de estudio de *Fernando Aragón Monroy*”, que corresponde al programa de estudio con los programas de estudio de danza que aporta la Reforma de la Educación Secundaria 2006, que orientan la enseñanza de la danza en la educación secundaria considerando la experiencia descrita a la vez que vinculan el trabajo característico de la educación primaria.

De acuerdo con los lineamientos establecidos en la fundamentación de la asignatura de Artes, que con base en los propósitos de la disciplina, el estudio de la danza se organiza en ejes de enseñanza y aprendizaje, los cuales consideran a su vez habilidades propias de la disciplina artística a trabajar.

Al trabajar el uso sensible y creativo de la danza, se propone en el primer término **Eje de Expresión**, desarrollando las siguientes habilidades:

- Sensibilización y conciencia corporal.
- Ejecución e interpretación de movimientos propios de expresiones dancísticas presentes en nuestro país.
- Creatividad e imaginación.

Como segundo término, el **Eje de Apreciación** acerca a los estudiantes a producciones, tienen como base el movimiento y la danza para formarse un concepto personal de esta expresión artística, además de ofrecerles un marco estético para argumentar sus gustos y preferencias. Este trabajo parte de la idea de que la experiencia emotiva es fundamental para el estudiante en su acercamiento a las artes, por lo cual se ha considerado necesario para los estudiantes, en el momento de entrar en contacto con una producción dancística.

Por último, para el desarrollo del **Eje de Contextualización**, el cual pretende fomentar a los estudiantes que sean personas conscientes de la dimensión cultural de la danza en diversos contextos sociales, las habilidades que se desean desarrollar son las siguientes:

- Observación.
- Investigación y reflexión.
- Interpretación.
- Argumentación.

Aunque la danza no cuenta con estudios específicos que guíen qué y cómo podemos enseñar danza con base en estos tres ejes de conocimiento, se han considerado cuatro ámbitos que contribuyen a la formación de un estudiante de educación básica:

3.3.1 Expresión corporal.

Se retoman ideas de especialistas como Patricia Stokoe, Martha Schinca quienes nos dejan ver la expresión corporal como una disciplina que, partiendo de lo físico, conecta con procesos internos de la persona, canalizando sus posibilidades expresivas hacia un lenguaje corporal creativo.

“La expresión corporal es una disciplina que permite encontrar mediante el estudio y la profundización del empleo de cuerpo, un lenguaje propio, el es punto de partida para conseguir un verdadero conocimiento de nuestro cuerpo. Es disfrutar con, desde y para el cuerpo”¹³⁷.

Esta experiencia favorece que cada persona encuentre matices en su propia expresividad, así como la posibilidad de establecer elementos comunes para la comunicación y la creación entre dos o más participantes. En los programas de estudio, la expresión corporal se considera la puerta de entrada a la danza, se caracteriza por brindar a los estudiantes: sensaciones corporales internas, la percepción ósea, el sentido muscular, el fluir del movimiento, así como las modulaciones e inflexiones de la energía a partir de la rítmica, la melodía y el diseño corporal y espacial.

3.3.2 Técnica de movimiento.

Toma como base el trabajo sobre danza educativa de Rudolf Laban (1879-1958), quien desarrolló un exhaustivo estudio sobre el movimiento y su relación con el tiempo-ritmo y espacio, considerando:

- El análisis del movimiento
- El manejo del cuerpo en el espacio (**kinesfera**)
- La orientación espacial a partir de doce direcciones básicas y tres planos
- Dos categorías generales que originan el movimiento: recoger, dispersar
- El impulso en el movimiento y la energía como aspectos fundamentales para la expresión del cuerpo.

¹³⁷ Stokoe, Patricia. “La expresión corporal”. Pág. 3.

- Variaciones del tiempo con respecto al espacio, a la energía y al tiempo (calidades de movimiento)
- La velocidad, la duración y el ritmo como elementos que contribuyen a la expresión del movimiento.

Dichos elementos de la danza se consideran componentes esenciales de cualquier expresión dancística y elementos fundamentales para el desarrollo de la expresión, apreciación del movimiento y de la danza.

3.3.3 La danza creativa.

Se considera una experiencia fundamental para la adquisición de elementos del lenguaje, pues favorece la motricidad, la expresividad personal y grupal. Su origen está presente en la improvisación y la composición; en la actualidad ha sido incorporada a diversos planes de estudio para la formación profesional de bailarines y en la danza terapéutica, pues se reconoce que la exploración creativa del cuerpo propicia el desarrollo de la imaginación y la interacción del grupo. Dicen los expertos que se trata de habilitar el propio cuerpo para volverlo un cuerpo danzante.

En este ámbito se incluyen dos líneas de investigación estrechamente relacionadas con la danza educativa: género y danza, desarrolladas en nuestro país por Patricia Camacho Quintos y Margarita Tortajada Quiroz, investigadoras del Centro Nacional de Información y Documentación de la Danza “José Limón” (Instituto Nacional de Bellas Artes); el conocimiento del propio cuerpo y las formas en que se mueve a partir de dos posturas, de Jean Le Boulch (1981), quien habla de la conducta del cuerpo, y de la biomecánica corporal.

3.3.4 Escenificación de la danza.

El estudio de los géneros de la danza es fundamental, no sólo para la ejecución, sino también para observar, conocer, respetar y comprender las diversas culturas presentes en nuestro país. La clasificación de danza que se presenta en los programas reconoce las aportaciones y los nuevos hallazgos, no sólo para su apreciación y contextualización, sino para su ejecución. Así, los programas de danza ofrecen la oportunidad de escenificar no sólo el baile mestizo, sino también la danza con fines rituales, religiosos, mágicos, festivos y el baile popular actual.

Este recorrido permite al docente que trabaja con los programas de estudio de danza, conocer su fundamento, también los elementos de orden didáctico favoreciendo la construcción de los aprendizajes esperados que se señalan en el documento curricular, es donde los profesores tenemos que poner más atención si pretendemos brindar una educación que contribuya a la formación de los estudiantes.

3.4 Relevancia de la danza con y en la educación.

Ya se contempló la historia de la danza en Grecia, como segundo término, una teoría de la educación, estética como teoría de la sensibilidad y los elementos esenciales de la danza. Se descubrió la historia de la danza en México, la vinculación que tiene este binomio; pero ahora corresponde al momento de ubicar como se encuentra en nuestro sistema educativo.

En nuestro país han sido varios los cambios curriculares de los niveles de Educación Básica específicamente primaria, todos ellos, efectivamente se han sustentado en teorías, enfoques y en el reconocimiento de que es necesario mejorar la calidad de la educación.

Sin embargo, es importante mencionar que “si bien, los responsables del diseño curricular, en apego a lineamientos y enfoques propios del *curriculum* determinan qué, cómo, cuando, enseñar, así como qué, cómo y cuándo evaluar; y dichas propuestas pueden estar fragmentadas en asignaturas es decir *curriculum* cerrados, o bien, ofrecer una perspectiva integral, corresponde al docente encontrar cómo concretarlo en una realidad, dando surgimiento a la innovación que permita encontrar alternativas,”¹³⁸.

Si bien es de reconocer, que si se realiza baile o se aplica esto de la danza, sobre todo cuando hay fechas especiales o festividades conmemorativas; por decir de alguna manera, se hace presente pero no se le da un seguimiento por que después de celebrar algún evento no se observa que ventaja se tiene.

Entonces, la intervención del pedagogo es eficaz para que se desarrollen planes tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes; sin embargo a mi considerar y retomando Grecia por esta razón es importante una educación integral, y no mutilar esta parte holística del individuo a nivel primaria. ¿Cuál es la diferencia, si todos contamos con las suficientes capacidades, habilidades e inteligencia para poder bailar?

¹³⁸ www.iae.org.mx/documentos/ensayo_Gpe_Campos.pdf [consulta 15-Dic.2009]

3.5 DANZA EDUCATIVA 2007-2012.

Ya para concretar se hará un breve compendio del sistema educativo en México, tomando en cuenta que la danza es considerada como una actividad artística.

Por otra parte, es esencial tomar datos de este programa de la Secretaría de Educación Pública y planes que se han desarrolladas de otras instituciones ocupas en creaciones de programas para cubrir este tipo de necesidades curriculares implementadas en nuestro país, con el objetivo se de seguir incrementado a la población de subir el nivel educativo ya que como es de saberse no es la prioridad pero es un punto de partida que consistirá en extender conocimientos a la niñez mexicana y de alguna manera son las generaciones que deben tener más conciencia de la que hay que hacer por sí mismos, por los de su alrededor, por su país y por su mundo como lo menciona Kant.

Ahora bien, mi último apoyo se basa de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo del 2007 al 2012, junto con los objetivos en el Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) 2007-2012 para dar sentido y ordenar acciones de Política Educativa en México, fundamentado en la Ley General de la Educación, SEP propuso como objetivo fundamental del PROSEDU, como objetivo fundamental:

“Eleva la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso aún mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. La principal estrategia para lograr el objetivo en educación básica se plantea: realizar una reforma integral de la educación básica centrada en la adopción de un modelo educativo basado en competencias que responda a las necesidades del desarrollo de México en el siglo XXI”¹³⁹.

Con la intención de lograr la mayor articulación y la mejor eficiencia entre preescolar, primaria y secundaria, existe un principal acuerdo de la Alianza por la Calidad de la Educación suscrita en mayo del 2008 por el gobierno federal y el SNTE¹⁴⁰ establece la necesidad de “impulsar la reforma de los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica, con el propósito de formar ciudadanos íntegros capaces de desarrollar todo su potencial. Uno de los elementos centrales de esta reforma integral es la articulación curricular entre los niveles de la educación básica; en el mismo PROSEDU se establece: los criterios de mejora de la calidad educativa deben aplicarse a la capacitación de profesores, la actualización de programas de estudio y sus contenidos, los enfoques pedagógicos, métodos de enseñanza y recursos didácticos”¹⁴¹. Es una tarea complicada, requiriendo de un trabajo multidisciplinario para el bienestar educativo de todo un país, en dónde se pone a prueba las habilidades

¹³⁹ Programas de Estudio 2009. Primer grado. Educación básica Primaria. Pág. 7.

¹⁴⁰ Estas siglas significan: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

¹⁴¹ Programas de Estudio 2009. Primer grado. Educación básica Primaria. Pág. 7.

y destrezas con las que llegan los estudiantes; sin embargo ya no recae la tarea sobre los docentes sino en la actualización del contenido formativo como de lo ofrecido por la casa educativa.

“SEP reconoce que para el cumplimiento de los propósitos expresados en un nuevo plan y programas de estudio se requiere afrontar añejos y nuevos retos en nuestro sistema de educación básica. Añejos, como la mejora continua de la gestión escolar, y nuevos, como los que tienen su origen en las transformaciones que en los planos nacional e internacional ha experimentado México en los últimos 15 años:

- 1) Modificaciones en el perfil demográfico nacional,
- 2) Exigencia de una mayor capacidad de competitividad,
- 3) Sólidos reclamos sociales por servicios públicos eficientes,
- 4) Acentuada irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación en diversas actividades productivas y culturales.

En este contexto, para favorecer el logro de los propósitos señalados se diseñarán diversas estrategias y acciones:

- a) la actualización de los maestros;
- b) el mejoramiento de la gestión escolar y del equipamiento tecnológico
- c) el fortalecimiento y la diversificación de los materiales de apoyo: recursos bibliográficos, audiovisuales e interactivos”¹⁴².

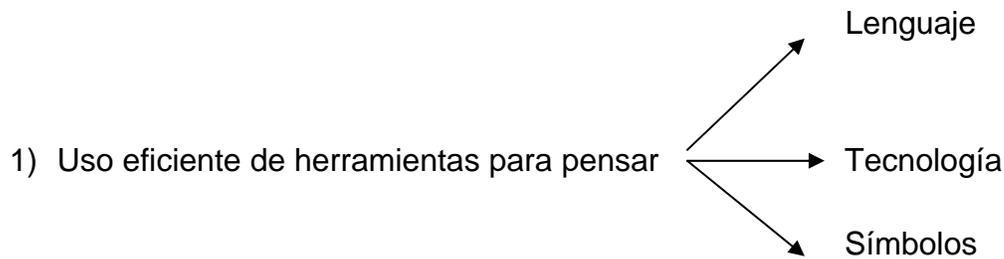
Este documento se compone de dos secciones, se presentan las “**competencias**”¹⁴³, los programas de estudio de primer grado describiendo propósitos, enfoque y organización general de cada asignatura, aprendizajes esperados y sugerencias didácticas”¹⁴⁴.

La situación vigente y el mundo presente, se vuelve a nivel competente y son más altas las exigencias tanto de hombres como de mujeres para formarse, participar en la sociedad y resolver problemas de orden práctico. En este contexto es necesario ofrecer una educación básica que contribuya al desarrollo de competencias para mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad. Ejemplo de ello:

¹⁴² Programas de Estudio 2009. Primer grado. Educación básica Primaria. Pág. 7.

¹⁴³ En este sentido, son las que presentan el perfil de egreso de la educación básica, es decir, el tipo de ciudadano que se desea formar. Se encuentran estrechamente ligadas a conocimientos sólidos, ya que su realización implica incorporación y movilización de conocimientos específicos.

¹⁴⁴ Programas de Estudio 2009. Primer grado. Educación básica Primaria. Pág. 9.

2) Actuar en grupos heterogéneos y de manera autónoma.

En cuanto a la “manifestación de una competencia revela que la puesta en práctica de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en contextos y situaciones diversas, por esta razón se utiliza el concepto “movilizar conocimientos”¹⁴⁵, pero esta (competencia) implica:

- ❖ Un saber hacer (habilidades)
- ❖ Con saber (conocimientos)
- ❖ Valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes).

Sin embargo este programa se diseño con la idea de cubrir varias áreas que concierne al ser humano, es decir, no es una presentación ermitaña también presenta diversas competencias”¹⁴⁶ que permite tener diferentes opciones, estas son:

- * “Competencias para la vida.
Es poseer conocimientos y habilidades con la movilización de saberes y conciencia manifestada en situaciones comunes de la vida diaria.
- * Competencias para el aprendizaje permanente.
Implica la posibilidad de: aprender, asumir, dirigir el propio aprendizaje a lo largo de la vida.
- * Competencias para el manejo de información.
Es el conocimiento y manejo de distintas lógicas de construcción, en diversas disciplinas y distintos ámbitos culturales. Se relaciona con la búsqueda, identificación, evaluación, selección, reflexión, análisis entre otras.

¹⁴⁵ Programas de Estudio 2009. Primer grado. Educación básica Primaria. Pág. 11.

¹⁴⁶ Las competencias movilizan y dirigen todos los conocimientos hacia la consecución de objetos concretos y la acción de manera integrada es como se manifiestan.

- * Competencias para el manejo de situaciones.
Son las vinculadas con la posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vidas como sociales, ambientales, culturales por mencionar algunos.
- * Competencias para la convivencia.
Implica relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza.
- * Competencias para la vida en sociedad.
Es la capacidad para decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores, normas sociales y culturales”¹⁴⁷.

Ya centrados en esta información se capacitará a los docentes y los programas se diseñan con el objetivo de formar mejores ciudadanos y por obvias razones mejores seres humanos utilizando su lenguaje, teniendo buenos argumentos, haciendo buen uso de la información, interpretar y explicar procesos sociales así como de reconocer diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y capaz de expresarse artísticamente.

A continuación se presenta el Mapa curricular y “los campos formativos y las asignaturas que lo conforman en la educación básica se han definido y organizado con la finalidad de dar cumplimiento a los propósitos formativos establecidos en el perfil de egreso de la misma.

A partir de las reformas a los currículos de educación preescolar y secundaria, el tramo de la educación primaria requiere ser ajustado, por lo que con la Reforma Integral de la Educación Básica se pretende articular las asignaturas que conforman los tres currículos, de manera que muestren mayor coherencia entre los enfoques y contenidos de las asignaturas, y expliciten las competencias que los estudiantes deberán desarrollar y poner en práctica. Estos tres currículos están orientados por los cuatro campos formativos de la educación básica: *Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, Exploración y comprensión del mundo natural y social, y Desarrollo personal y para la convivencia.*

¹⁴⁷ Programas de Estudio 2009. Primer grado. Educación básica Primaria. Pág. 12-13.

MAPA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

CAMPOS FORMATIVOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	PREESCOLAR			PRIMARIA						SECUNDARIA		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	1°	2°	3°
Lenguaje y comunicación	Lenguaje y comunicación			Español						Español I, II y III		
		Asignatura Estatal: lengua adicional		Asignatura Estatal: lengua adicional						Lenguas extranjeras I, II y III		
Pensamiento matemático	Pensamiento matemático			Matemáticas						Matemáticas I, II y III		
Exploración y comprensión del mundo natural y social	Exploración y conocimiento del mundo			Exploración de la Naturaleza y la Sociedad*	Ciencias Naturales*				Ciencias I (énfasis en Biología)	Ciencias II (énfasis en Física)	Ciencias III (énfasis en Química)	
	Desarrollo físico y salud				Estudio de la Entidad donde Vivo*	Geografía*		Tecnología I, II y III				
						Historia*		Geografía de México y del Mundo	Historia I y II			
											Asignatura Estatal	
Desarrollo personal y para la convivencia	Desarrollo personal y social			Formación Cívica y Ética**						Formación Cívica y Ética I y II		
										Orientación y Tutoría I, II y III		
	Expresión y apreciación artística			Educación Física**						Educación Física I, II y III		
				Educación Artística**						Artes: Música, Danza, Teatro, o Artes Visuales		

* Incluyen contenidos del campo de la tecnología. ** Se establecen vínculos formativos con Ciencias Naturales, Geografía e Historia.

Este plan curricular se basa en un enfoque (de acuerdo a la materia), las competencias a desarrollar de acuerdo a la variación de la asignatura correspondiente, los propósitos a cumplir, una organización del programa por variables y necesidades de los estudiantes, en algunos casos proyectos o recursos didácticos, actividades a desarrollar, consideraciones y la evaluación.

En cada una de las páginas de este documento describe las asignaturas de: español, matemáticas, exploración de la naturaleza y la sociedad, formación cívica y ética, educación física y educación artística dónde emerge la célebre danza.

El punto de partida de hacer hincapié que la danza se vuelve educativa cuando recurre a proceso de enseñanza aprendizaje, y está presente a nivel curricular hay que resaltar esta actividad. Sin embargo en el capítulo dónde se mencionan términos referentes a la danza se manejan en este mapa curricular pero dentro de la asignatura de educación física.

Tal es el caso y el primer referente hecho a la “corporeidad como la conciencia que hace un sujeto de sí mismo, es considerada el centro de la acción educativa, resalta la importancia del papel de la motricidad humana y su implicación en la acción-conducta motriz a su vez es una expresión de la existencia humana que se manifiesta mediante una amplia gama de gestos, posturas, mímicas y acciones que expresan alegría, enojo, satisfacción, sorpresa y entusiasmo”¹⁴⁸, esto accede a afinar la necesidad de ejercer al cuerpo pareciera que es igual que la danza. La única diferencia que manifiesta es que la danza requiere de música para acompañarse, inclusive en este mismo documento es sabido que en algunas actividades a desarrollar utilizan música; sin embargo son actividades que no están peleadas, al contrario siempre va requerir completarse una de otra por una parte una requiere del área físico-ejercible como la danza de este toque al final las dos son formativas y participativas de la educación.

Sin embargo también existe otro punto en común, “para ello debe construir su esquema e imagen corporales, desarrollar plenamente sus capacidades perceptivo motrices, incorporar sus patrones básicos de movimiento a situaciones en las que pueda establecer la relación entre pensamiento y acción motriz”¹⁴⁹. Es relevante mencionar que hay que aceptar “el propio cuerpo para ayudar a descubrir la realidad corporal propia. Sentir sensaciones corporales placenteras que orienten e la consecución del equilibrio psico-físico”.¹⁵⁰

La danza que recae sobre la educación artística implantado en nuestro sistema de educación básica a nivel primaria nos da un adecuado y principal objetivo que los

¹⁴⁸ Programas de Estudio 2009. Primer grado. Educación básica Primaria. Pág. 181-183

¹⁴⁹ Ibídem. Pág. 210.

¹⁵⁰ Stokoe, Patricia. “La expresión corporal”. Pág. 3.

estudiantes lograrán “desarrollar el pensamiento estimulando la sensibilidad, la percepción y la creatividad; para lograrlo se basa en la experiencia estética, a fin de favorecer en el estudiante la comprensión, apreciación de las manifestaciones artísticas y culturales de su entorno inmediato (de otros contextos), coadyuvar a la construcción y fortalecimiento de su identidad personal, así como promover la valoración del patrimonio cultural como un bien colectivo¹⁵¹.

Si bien no sólo trata de cubrir como una actividad asociada con la música, el teatro también hace partícipe hacia los demás sujetos con los que convive y presenta posibilidades de trabajo diversas. Este programa educativo ofrece desarrollar competencia manifestar por el alumno tales como:

- “Aprecia y comprende las formas de representación (lenguajes) de las manifestaciones artísticas.
- Emplea y disfruta el arte como lenguaje para comunicar sus pensamientos y emociones.
- Valora la riqueza de las manifestaciones artísticas, culturales propias y de los otros, contribuyendo a su preservación.
- Participa activa y plenamente en el mundo del arte y la cultura como creador, a su vez, como espectador”¹⁵².

Para cumplir estas manifestaciones, es necesario que los estudiantes participen en diversas experiencias, obtengan conocimientos generales de los lenguajes artísticos, los disfruten y se expresen a través de ellos; para lo cual es necesario recurrir a los propósitos siguientes:

- 1 “Desarrollar el pensamiento artístico por medio de la sensibilidad, la percepción como también la creatividad, a través de la experiencia estética.
- 2 Apreciar la cultura, lo que le permitirá fortalecer la construcción de su identidad personal y valorar el patrimonio cultural como un bien colectivo.
- 3 Reconozcan las posibilidades de su cuerpo, las valoren incluye cuidarlo.
- 4 Se conozcan y comuniquen, a través de la expresión de sus emociones y empleo de las cualidades del sonido, las formas del cuerpo, sus posibilidades de movimiento, valorando su presencia en el entorno”¹⁵³.

En el proyecto de ensamble artístico, la comprensión de conocimientos y habilidades adquiridas, se transforma en universos de comunicación y participación que posibilitan

¹⁵¹ Stokoe, Patricia. “La expresión corporal”. Pág. 277.

¹⁵² Programas de Estudio 2009. Primer grado. Educación básica Primaria. Pág. 280.

¹⁵³ Ibídem. Pág. 281.

el desarrollo de actitudes reflexivas, objetivas, críticas-autocríticas, que lleva a los estudiantes a ser creadores siendo partícipes de su propio proceso de aprendizaje, por medio de experiencias significativas.

Es elemental en el proyecto de ensamble artístico valorar en los estudiantes el aprender a ser, aprender a aprender y aprender a hacer de forma integrada, respondiendo así a través de la creatividad e imaginación, al desarrollo de competencias artísticas. Su finalidad obedece a la solución de tareas con contenido productivo en donde se conjugue lo intelectual con lo emocional.

“En suma, los peldaños que se han de subir gradualmente son: tomar conciencia del cuerpo y lograr su progresiva sensibilización, aprender a utilizarlo plenamente, tanto desde el punto de vista motriz, como de su capacidad expresiva y creadora, para lograr la exteriorización de ideas y sentimientos”¹⁵⁴

Los contenidos permiten realizar actividades para que los estudiantes puedan atreverse a ser, a hacer, pensar, hablar, observar, escuchar y moverse de manera diferente. Para ello, el docente debe mostrar disposición para guiar a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje, lo que les permitirá aprender de él y con él. Un maestro que vive y disfruta el hacer, logra que el alumno viva y disfrute aprendiendo.

Acertado el método de Patricia Stokoe “buscar que el estudiante sea el protagonista de su propio proceso y que le lleve de alguna manera forma a reconocerse y afianzar su propia identidad, de tal forma que se identifique con lo que crea”¹⁵⁵

¹⁵⁴ Stokoe, Patricia. “La expresión corporal”. Pág. 3.

¹⁵⁵ *Ibíd.* Pág. 5.

Conclusiones.

Lo continuo evolutivo.

Ahora bien, comprendido este antecedente, ubicados en el aspecto educativo es apasionante llevar la pedagogía como vida y profesión; plasmando una teoría de la educación, por medio de la danza para enriquecer la formación humana acrecentando su forma de aprender, analizar y reflexionar.

Así como también, transmitir valores, desarrollar, ampliar capacidades, habilidades tanto personales como sociales; es facultada para plantear estrategias para un mejor aprendizaje. Su método de conocimiento es interaccionista, donde el sujeto va a tener una retroalimentación con el entorno y viceversa, es decir, es un saber teórico - práctico, porque lo que vale en el conocimiento se puede aplicar ejerciéndolo.

Para que el aprendizaje se comprenda, sino que también se viva, es prioritario tener la experiencia real y personal, sobre los efectos de las ya mencionadas (teoría-práctica), considerada una saludable relación.

Por otra parte, encuentro que como materia educativa la danza como actividad, se refiere al movimiento con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad, por mencionar algunos. Su objeto de estudio es la corporalidad, un ser en movimiento en un tiempo, un espacio y con una energía determinados. Las estrategias para su aprendizaje se basa en aplicar lo aprendido llamándolo experimental y reflexivo.

Por lo tanto, propongo que el binomio: PEDAGOGÍA-DANZA, se vincula como una herramienta, para una formación no solo a nivel institucional por eso “cuando el individuo egresa de la escuela; es en donde debería ser un espacio para formarse; pese a ello es un lugar para enseñar a controlar el cuerpo y no se diga el alma es un espacio en donde se enseñan procesos o métodos para que la enseñanza sea más eficiente”¹⁵⁶.

Aun así, el campo de la danza dentro de la educación es muy amplio. A continuación se presenta un listado donde se presentan las ventajas de esta valiosísima actividad, a nivel primaria. Por esta situación hay que resaltar que “la Danza tiene diferentes objetivos como apoyo a su enseñanza:

- ✓ Contribuye a que el niño desarrolle sus posibilidades de expresión, utilizando las formas básicas y de manifestación artísticas.

¹⁵⁶ Gómez Chávez, Violeta “Hacia una pedagogía de la experiencia sensible”. Pág. 112.

- ✓ Estimular la sensibilidad en la percepción del niño mediante actividades que con el tiempo valla descubriendo, explorando, experimentando las posibilidades expresivas de materiales y sonidos.
- ✓ Desarrollará la creatividad, la capacidad de expresión del niño mediante el conocimiento y la utilización de los recursos de las distintas formas artísticas.
- ✓ Lograr una coordinación de los ámbitos psicomotor, afectivo, cognoscitivo, social que le prepare para organizar una serie de elementos plásticos, sonoros de movimientos expresivos.
- ✓ Facilitar en el niño el proceso creativo, de libre expresión y comunicación a partir del conocimiento de su cuerpo, manejo de espacio, fortalecimiento de autoconfianza, su relación con el maestro y el trabajo con sus compañeros.
- ✓ El desarrollo intelectual, emocional y la adaptación social encause el desenvolvimiento integral de todas las potencialidades que configuran una personalidad armónica constituida.
- ✓ Introducirlos al ritmo, constituye la coordinación motora e integración funcional de todas las fuerzas estructuradoras, corporales y psíquicas.
- ✓ Fomentar en el alumno el gusto por las manifestaciones artística, su capacidad de apreciar y distinguir las formas de los recursos que se utilizan.
- ✓ Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio colectivo que deber ser respetado y preservado¹⁵⁷.

Aunque en general la danza proporciona autocontrol de su persona, la capacidad de liderazgo, coordinación corporal, demuestra autoconocimiento; sabe escuchar y genera un ambiente de empatía, contribuye al desarrollo sano e integral, conocimiento de su cuerpo, desarrollar la psicomotricidad armoniosa, capacidad de memorizar y tener una activación cerebral continua, además de incrementar el potencial creativo y expresivo, incentiva a valorar y desarrollar la sensibilidad estética, se convierte en una disciplina, compromiso, habilidades como ejecutar coreografías de los diferentes géneros de la danza.

¹⁵⁷ Arenas Hernández, Silvia Elena. "Experiencia laboral en la aplicación de danza folklórica a niños de 4 a 7 años de edad. Carpeta de trabajo". Pág. 45.

Así como tenemos médicos que nos ayudan a curar alguna enfermedad, suena interesante tener una cura para integrar la danza como una herramienta más de la pedagogía, ya que favorecería a maestros como estudiantes, pues tendrían la ventaja (entre varias que ofrece esta actividad), estar receptivos, cuando se practica esta, se encuentra el individuo en estado de open-mind o bien a nivel pensamiento se busca el momento para estar haciendo alguna tarea que encamina nuevamente hacia la danza.

La danza es un medio didáctico, una forma de aprender y enseñar, se fomenta a la apertura de la imaginación de los estudiantes, abriendo nuevos caminos a los sentidos humanos, el cuerpo se relaja y al mismo tiempo se libera del estrés ocasionado por todo aquello que nos rodea, los estudiantes necesitan de esta práctica para fomentar su atención, su habilidad de expresión y sobre todo de comunicación.

Cabe destacar que la actividad de la danza primordialmente en educación primaria y siendo ecuanímes, tiene mayor ventaja desde esta edad, pues es donde se desarrolla la sensibilidad, la capacidad expresiva y creativa, el estímulo de la imaginación, se pone activamente al niño en contacto directo con los lenguajes característicos e introducirlo a la experiencia estética, por una parte. Entiéndase experiencia estética como aquella actitud hacia el entorno es práctica utilitaria, sino que se tiene plácidamente en las cualidades perceptivas considerándolas valiosas en sí mismas.

Por otra parte, propongo que la danza constituida dentro del curriculum debe fomentarse y ampliar espacios exclusivos, no solo para beneficio de los estudiantes, porque también como formadora será integral. Esto exterioriza, me hace argumentar la necesidad de la educación estética y expresión corporal como vía la danza, requiere de los siguientes puntos:

- a) Por su valor estético.
El desarrollo de habilidades y capacidades no solo físicas o corporales sino aquellas que se hacen participes todos los sentidos para llevar a cabo un buen movimiento llamado danza.
- b) Por su adecuación al desarrollo madurativo.
Se ha puesto de manifiesto que desde la adquisición del lenguaje oral hasta la culminación de las operaciones concretas, es decir, el período entre los 6 o 7 años está dominado por el juego, que a mayor grado se convierte en danza.
- c) Como desarrollo de la sensibilidad.
Ya que el conocimiento se origina y fundamentalmente en la percepción sensorial, la educación de la sensibilidad, es la vía idónea para potenciar todos

los talentos y apreciar su desarrollo así como la capacidad de reconocimiento de sí mismo para ampliarlo con los demás.

- d) Como desarrollo de la capacidad creadora.
Esta oportunidad de ampliarla es porque con la danza siempre se ha de estar en movimiento, lo que hace el que la mente no se distraiga y pierda atención tan fácil, al contrario amplía la capacidad de creatividad lo que hace que se ejercite otra parte del cerebro y no a lo que está acostumbrada.
- e) Como medio de autoexpresión.
Es un medio por el cual, necesita expresar de una forma abierta, desinhibida, como se ve el mundo y como lo delata ante los demás; serán los sentimientos que quiere expresar e invitar a transmitirlo hacia otros individuos que tienen la misma capacidad, así como también, de intereses o aficiones causando asombro con el objetivo principal que disfrute y se divierta.
- f) Como desarrollo de la autoestima.
Es fundamental que el individuo se sienta completamente implicado de manera lúdica (que ya se había mencionado con Schiller) en la tarea que realiza para que le encuentre más sentido a lo que realiza. La implicación personal y de libertad de ejecución y de sentirse realmente a gusto en la tarea que lleve a cabo. Deben ser potenciados y valorados de forma positiva, induciendo al niño a confiar en sus propios recursos expresivos, haciéndole comprender el interés que tienen sus trabajos cuando son verdaderamente personales.
- g) Como aproximación al modo de conocimiento propio de las artes.
Las obras artísticas proporcionan un conocimiento del mundo, un tipo especial de percibir, no todos lo vemos igual. Se va dirigir a esa zona humanizada de lo real donde no puede reducirse la completa diversidad que solo el hombre es capaz de instaurar.

Omisión del sentido del cuerpo.

Actualmente, ¿se le dará sentido a este renglón? Las necesidades en México son otras, cubriendo con las básicas: comer, bañarse, dormir, tener dinero entre otras. Que si son fundamentales, pero anteriormente desde inicios de la escuelas de danza se ocupan de tener amplio criterio para las artes.

¿Qué se aprecia en estos momentos?, cada rama de arte se divide y se difunde conforme a las necesidades de aquellos que sí pueden hacer implementaciones. Por un lado porque hay personas interesadas a que no se pierda esencia del bien que es

seguir aprendiendo día a día, las actividades culturales no son de escuela sino aplicables a la cotidianidad e invitar a formarse como seres capaces de ampliar sus habilidades tanto sensitivas, como psicomotrices, haciendo parecer que no se vuelvan estáticos.

Por otro lado, en la vida diaria a veces se utilizan los gestos mímicos esquemáticos, técnicos, codificados o simbólicos. El lenguaje corporal es material informativo real y ficticio, al mismo tiempo; el movimiento corpóreo abre las puertas de la formación, siendo el cuerpo el que permite al alma saciar su sed de conocer e interiorizar el conocimiento del cuerpo humano, es quien expresa el saber una vez que hay con quien compartir. Pero qué pasa si no educamos o diseñamos al cuerpo para estar siempre sano formado tanto física como espiritualmente.

Es por este motivo, que la mayoría de las veces recae sobre la educación, pero sobre una institución y se le apuesta todo a lo que se nos ofrece nuestro sistema educativo.

Sin embargo, se puede hacer un mejor formador cuando se tiene conocimiento de sí mismo para poder transmitir y evaluar las condiciones en que se trabaja con estudiantes directamente en una institución, pero a la vez es de disfrutar consigo mismo.

Educar para, hacia y desarrollo del cuerpo.

Hay que matizar, el centro donde se alecciona como primera instancia, es en casa y con la familia, como segunda instancia es la escuela dónde se aprende a convivir con personas tanto de otras culturas como diferente tipo de educación pero donde no tiene un lugar de ubicación como tal, por así nombrarlo, es la convivencia fuera de estos sitios (o bien llamada educación no formal). Es decir, nadie te educa para la vida solo se orienta o guía con lo experimentado de otras personas sean familiares o profesores.

En la formación humana se requiere de un cuerpo propio y el permite la manipulación con el mundo y el alma al percibirlo, si el alma se expresa por medio del cuerpo, es así como el cuerpo es el espejo del alma su pantalla expresiva¹⁵⁸, desde Aristóteles hasta nuestro actual tiempo siempre se ha pretendido educar al cuerpo, a la mente y al espíritu; sin embargo, se vive un ritmo de vida o donde se trabaja para vivir o se vive para trabajar, se puede en cualquier pero cuando se hace un tiempo para dedicarse a uno mismo .

“El individuo de hoy debería buscar la ejercitación de su cuerpo completo, porque gracias a su integridad el podrá ser una individuo formado, nunca olvidarse de su

¹⁵⁸ Gómez Chávez, Violeta “Hacia una pedagogía de la experiencia sensible”. Pág. 19

esencia: su alma y su cuerpo; ya que ambos le proporcionan la posibilidad de ser ante el mundo”¹⁵⁹, ahora bien nuestra población que siempre se repercute es la niñez correspondiente de los 6 a los 11 años. Es por este motivo que se debe de iniciar fomentando esta actividad, porque hay que escuchar la infancia, de cada uno de nosotros, por que como dice Holderlin: no olvides de adulto lo que de niño prometiste, es decir, si desde niños se educa y se enseña para bailar de adulto llegara con este conocimiento, no sentirá pena ni remordimiento a comparación del que no sabe.

Insisto en que “la educación deber ser erótica, de vivir más profundamente el acto, es decir, nos lleve a vivirlo de verdad, no como un rito público, sino como una ceremonia subterránea, la formación se debe vivir en la profundidad del ser, el acto de aprender no es repetible es especial porque hace fundir a cuerpo con el espíritu y ambos con el mundo”.¹⁶⁰

Por ello y especificando: la danza es una expresión de cuerpo y ella podrá dar pauta a la invitación de que los seres humanos no mueran en vida, esta disciplina le permite al bailarín encender el calor en el alma, la cual proporciona el deseo y la pasión por aprender un nuevo movimiento.

La formación requiere de la embriaguez del cuerpo y del alma, por que al estar cerca de otros individuos de convivencia, incluyendo saber que pasa sensitivamente, empleando también otros sentidos pero la forma viable puede ser la danza, un desarrollo integro.

Por lo cual, el pedagogo puede ser un “escultor, la formación es la imagen que sueña el artista y la escultura es cuando el pedagogo logra formarse en el cuerpo humano y en alma y también forma a otro, pero no es una escultura estática, sino que se debe jugar con el sueño de la creación”¹⁶¹ tomando en cuenta que deben existir cuatro pilares señalados por Delors: saber, saber hacer, saber ser y aprender a convivir.

Considerando que se deben de tomar en cuenta por que dentro de lo humano es la facultad de sentir y crear permitiendo así la expresión para formar seres integrales.

Por lo tanto al cierre total que llego concordando con el siguiente texto: “la pedagogía es la que brinda formación a través de un dialogo sensible con otro sujeto y con el mundo”¹⁶².

A modo de que la danza está integrada, desde nivel básico, hay que tomar en cuenta que: es una arte, una constante de lo humano; algo que necesita el ser humano para

¹⁵⁹ Gómez Chávez, Violeta “Hacia una pedagogía de la experiencia sensible”. Pág. 49.

¹⁶⁰ *Ibidem*. Pág. 68

¹⁶¹ *Ibidem*. Pág. 58.

¹⁶² *Ibidem*. Pág. 115.

existir y desenvolverse, ya que arraiga en el hecho de la comunicación humana, lo cual, sólo es dable gracias a los individuos de transmitir sus propósitos, emociones, pensamientos y decisiones, expresándolos de algún modo. Este arte dancístico, se vuelve universal, porque cada uno habla con su propio acento.

Para finalizar, la siguiente frase “una regla de la vida que no debes olvidar: El arte de la vida es hacer de la vida una obra de arte” y una singular persona la preciso “nuestro fin es la muerte, de eso no hay duda, lo que quedan son las obras, por eso ¿por qué no poetizar la vida?”, entonces a bailar que el mundo se va acabar.

En suma los peldaños que se han de subir gradualmente son: tomar conciencia del cuerpo, lograr su progresiva sensibilización, aprender a utilizarlo plenamente ya sea motriz como de su capacidad expresiva y creadora, para lograr la exteriorización de ideas y sentimientos.

Al reunir esta información, existen escuelas para la formación de bailarines, pero por otra parte existen grupo de bailarines (que, como yo) creen en la danza como un medio tanto de: comunicación, sociabilización a su vez de aprendizaje. Para ellos la danza es una profesión, es un medio de vida que enseña a comprenderla. Sin más por el momento, hay que expresarlo todo con algún motivo puede ser específico o simple disfrute; la danza será la transmisora de emociones, impugna, remueve, tranquiliza: es descubrir el trance que nos libera y que el público aprecia o convertirse en lo revelador, manifestándose en un placer estético, medio para encontrar el alma, para lograrlo con mi frase favorita: **mentes apasionadas el cuerpo sólo es la vía para transmitir y concretar la danza lo alcanza.**

BIBLIOGRAFÍA.

BIBLIOGRAFÍA.

ABBAGNANO, NICOLA Y A. VISALBERGHI. (2008). Historia de la Pedagogía. México. FCE.

ARENAS HERNÁNDEZ, SILVIA ELENA. (1995). Experiencia laboral en la aplicación de danza folklórica a niños de 4 a 7 años de edad. Carpeta de trabajo que para obtener el título de profesora de danza folklórica. México.

BOURCIER, PAUL. (1981). Historia de la danza en occidente. España. Ed. Blume.

CARRIZALES RETAMOZA, CESAR et. Al. (1998). Arte y pedagogía. México. Lucerna Diogenis.

CASO, ANTONIO. (1995). Antología Filosófica. México. UNAM.

CASTAÑER, MARTA. (2000). Expresión corporal y danza. México. Inde Publicaciones.

CERVANTES HURTADO, FLOR. (1994). Aspectos metodológicos para la formación integral del bailarín-profesor. Tesina para obtener el título en danza folklórica. México.

DALLAL, ALBERTO. (1988). Como acercarse a la danza. México. UNAM- Instituto de Investigaciones Estéticas.

DALLAL, ALBERTO. (1995). La Danza en México. Primera Parte-Panorama Crítico. México. UNAM- Instituto de Investigaciones Estéticas.

DALLAL, ALBERTO. (1989). La danza en México. Segunda Parte. México. UNAM- Instituto de Investigaciones Estéticas.

DALLAL, ALBERTO. (1995). La danza en México. Tercera Parte. La danza escénica popular 1877-1930. México. UNAM- Instituto de Investigaciones Estéticas.

DALLAL, ALBERTO. (2007). Los elementos de la danza. México. UNAM, Dirección de Danza, publicado por Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.

ENQUIDANOS, MA. DE JESUS. (2004). Expresión corporal. Aproximación teórica y técnicas aplicables en el aula. 1era. Edición. Ideas propias. México. Editorial Vigo.

GÓMEZ CHÁVEZ, VIOLETA. (1998). Hacia una pedagogía de la experiencia sensible. Tesis de Lic. En Pedagogía ENEP Aragón. México.

HERNÁNDEZ, DUBIA. (2007). Historia Universal de la Danza. México. Ediciones Universidad Autónoma de Querétaro.

KANT, IMMANUEL. (1999). Filosofía de la Historia. Prologo y tr.de Eugenio Imaz. Mexico.FCE.

KANT, IMMANUEL. (1991). Pedagogía. Tr. Lorenzo Luzuriaga, Jose Luis Pascual, Mariano Fernández. Madrid. Ediciones Akal.

LARROYO, FRANCISCO. (1973). Historia General de la Pedagogía. México. Porrúa.

MARROU, HENRI IRENEÉ. (1998). Historia de la Educación en la Antigüedad. México. FCE.

PROGRAMAS DE ESTUDIO 2009. PRIMER GRADO. EDUCACIÓN BÁSICA. PRIMARIA. México. SEP.

SALAZAR, ADOLFO. (1949). La danza y el ballet. México. FCE.

SCHILLER, FRIEDRICH. (1981). Cartas sobre la educación estética del hombre. Tr. Y Prologo Vicente Romano García. Buenos Aires.1981.

STOKOE, PATRICIA. (1992). La expresión corporal en el jardín de niños. España. Paidós.

STOKOE, PATRICIA. (1993). La expresión corporal. España. Paidós.

VARGAS, SAMUEL. (1979). Estética o Filosofía del Arte y de lo Bello. México. Porrúa.