

ROMANCE CON EL CUERPO

**Dimensiones, miradas y apuestas pedagógicas;
vinculadas al proceso de la danza en Bogotá**

**Por
ALVARO STICK LESMES VERANO**

**MAESTRIA EN EDUCACION ARTISTICA
2015**

ROMANCE CON EL CUERPO

**Dimensiones, miradas y apuestas pedagógicas;
vinculadas al proceso de la danza en Bogotá**

ALVARO STICK LESMES VERANO

286022

Trabajo de grado presentado para optar por el título de
Magister en Educación Artística

**DIRIGIDO POR:
MARY ISBEL RODRIGUEZ**

**UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA
BOGOTÁ, 2015**

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA

FORMATO UNICO PARA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE GRADO

TÍTULO EN ESPAÑOL:

ROMANCE CON EL CUERPO

**Dimensiones, miradas y apuestas pedagógicas;
vinculadas al proceso de la danza en Bogotá**

TÍTULO EN INGLÉS:

ROMANCE WITH THE BODY

**Dimensions, educational insights and betting, linked in process of dance in
Bogotá**

RESUMEN EN ESPAÑOL:

Este documento tiene como elemento fundamental y motivacional el cuerpo, y en especial el del niño en movimiento, desarrollado en las diferentes casas de la cultura con las que se cuenta en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, estos escenarios diversos y muy particulares sirvieron de nicho para esta investigación; además de indagar, formular, analizar y visibilizar unas apuestas de tipo metodológico y praxiológico que se desarrollan y fundamentan en tres capítulos en donde plasmo una reflexión corporal acompañada de estructuras, imágenes y postulados, cada uno de los hallazgos, productos, sub-productos y conclusiones, están orientados a crear unas tensiones de tipo reflexivo en el quehacer y el hacer habitual en estas sesiones rítmico-corporales en los espacios ya mencionados. Las propuestas, reflexiones y miradas están permeadas con estructuras que se desarrollaron y maduraron en mi tránsito por la maestría en

educación artística, convirtiendo a este documento en una herramienta tripartita que atraviesa mi experticia en danza, los procesos como docente y el rol del movimiento corporal bajo guía musical o sin ella, vinculado a los procesos de formación, aprendizaje y producción del arte danzario y corpografías propias o apropiadas al formato y contexto.

TRADUCCIÓN DEL RESUMEN AL INGLÉS:

This document is fundamental and motivational element the body, especially the child in motion, developed in different houses of culture with which it is told in different locations in the city of Bogotá, these various and very specific scenarios served niche for this research; also to investigate, formulate, analyze and visualize a betting methodological and praxeological type are developed and based on three chapters where I shape a body reflection accompanied by structures, images and postulates, each of the findings, products, by-products and conclusions are aimed at creating a reflective type tensions in the work and the usual make-body rhythm in these spaces mentioned in session. The proposals, reflections and looks are permeated with structures developed and matured in my transit mastery in art education, making this document in a tripartite tool that crosses my expertise in dance, like educational processes and the role of body movement low musical guide or wrongly linked to the processes of training, learning and dance art production and own Corpografías or appropriate format and context

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL:

Formato niño, formato niño en movimiento, casa de la cultura, cuerpo furtivo, cuerpo zoomórfico, cuerpo dúctil, cuerpo mimesis, cuerpo reverberante, y cuerpo refacción.

TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE LOS DESCRIPTORES:

Child Format, Child Format in movement, culture house, hidden body, zoomórfic body, dúctile body, mimic body, reverberant body, and repair body.

FIRMA DEL DIRECTOR:

Maestra: Mary Isbel Rodríguez

Alvaro Stick Lesmes Verano, nacido en Bogotá – Colombia el 15 octubre de 1980

**MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA
2015**

CESIÓN DE DERECHOS PARA PUBLICACIÓN EN LA RED

Señor Estudiante:

La Universidad reconoce en todo momento los derechos morales y patrimoniales de autor sobre todo trabajo de tesis. Los derechos morales se refieren a que el nombre del autor debe aparecer vinculado a su trabajo de tesis y, sobre este derecho, no cabe cesión de ninguna especie. Los derechos patrimoniales pueden ser cedidos por el autor a la Universidad, mediante este documento y esta cesión se caracteriza por ser gratuita, indefinida y enmarcada en el contexto de la relación académica de la cual se desprende el trabajo de tesis. En el documento, queda consignado que la cesión del derecho patrimonial se da, en el entendido de que el trabajo no tendrá una destinación final con ánimo de lucro. Se pretende, solamente, darle una mayor difusión como aporte a la investigación.

Yo, Alvaro Stick Lesmes Verano, manifiesto en este documento mi voluntad de ceder a la Universidad Nacional de Colombia los derechos patrimoniales, consagrados en el artículo 72 de la Ley 23 de 1982, del trabajo final de grado denominado: Romance con el cuerpo “Dimensiones, miradas y apuestas pedagógicas, vinculadas al proceso de la danza en Bogotá” en el trabajo de creación artística teatral en el aula producto de mi actividad académica para optar el título de Magister en Educación Artística en la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia, entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada para ejercer plenamente los derechos anteriormente cedidos en su actividad ordinaria de investigación, docencia y publicación. La cesión otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia suscribo este documento en el momento mismo que hago entrega del trabajo final a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Colombia.

NOMBRE **ALVARO STICK LESMES VERANO** FIRMA
CÉDULA **80.010.055 de Bogotá**

Bogotá, 27 de febrero de 2015

*”Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas en las cuales se comprenden las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado,

litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresas por procedimiento análogo o la fotografía; las obras de artes plásticas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que puedan producirse o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer”. (artículo 2 de la Ley 23 de 1982)

Agradecimientos

Con la sabiduría divina y terrenal, la fuerza, fortaleza interna y esa hermosa sensación del estar siempre en la compañía de Dios no habría cumplido este objetivo

Al Grupo de Maestros y compañeros de la maestría en educación Artística, de la Universidad Nacional de Colombia, especialmente a mis tutoras, Que me permitieron mediante su apoyo, reaprender, investigar, disfrutar de la producción escrita y escénica.

Celebro y agradezco el apoyo incondicional de los directivos, administrativos, docentes, talleristas, niños y niñas, padres de familia y personal de servicios generales de las casas de La cultura de Bogotá, por sus aportes en este estudio de investigación para la consecución de este escrito.

A cada una de las universidades e instituciones educativas formales y no formales por acompañarme y brindarme incondicional apoyo en este importante proceso

A mi familia, mi madre, mi padre, hermanos y allegados importantes, por su amor, su voz de aliento, por su comprensión, que se convirtieron en impulso creador que género mayor confianza en mí mismo

Finalmente, a mi hijo por ser elemento inspirador, a mi pareja por su respaldo alentador, a mis compañeros de trabajo por su meritoria cooperación y escucha, a mis amigos, estudiantes, bailarines y cómplices en este proceso que estuvieron de una u otra forma atentos y prestos a apoyarme en este “Romance con el Cuerpo”

ROMANCE CON EL CUERPO

***Dimensiones, miradas y apuestas
pedagógicas;
vinculadas al proceso de la danza en Bogotá***

Prefacio

La importancia de este escrito radica en tres elementos que se conjugan entre sí, el primero de ellos se hila, al partir de un hecho que nace desde mi experiencia personal, que se ha organizado y estructurado en esta propuesta de hallazgos y descubrimientos de tipo corporal en los espacios de las casas de la cultura de Bogotá, a los cuales también llamare en el texto espacios de cultura local.

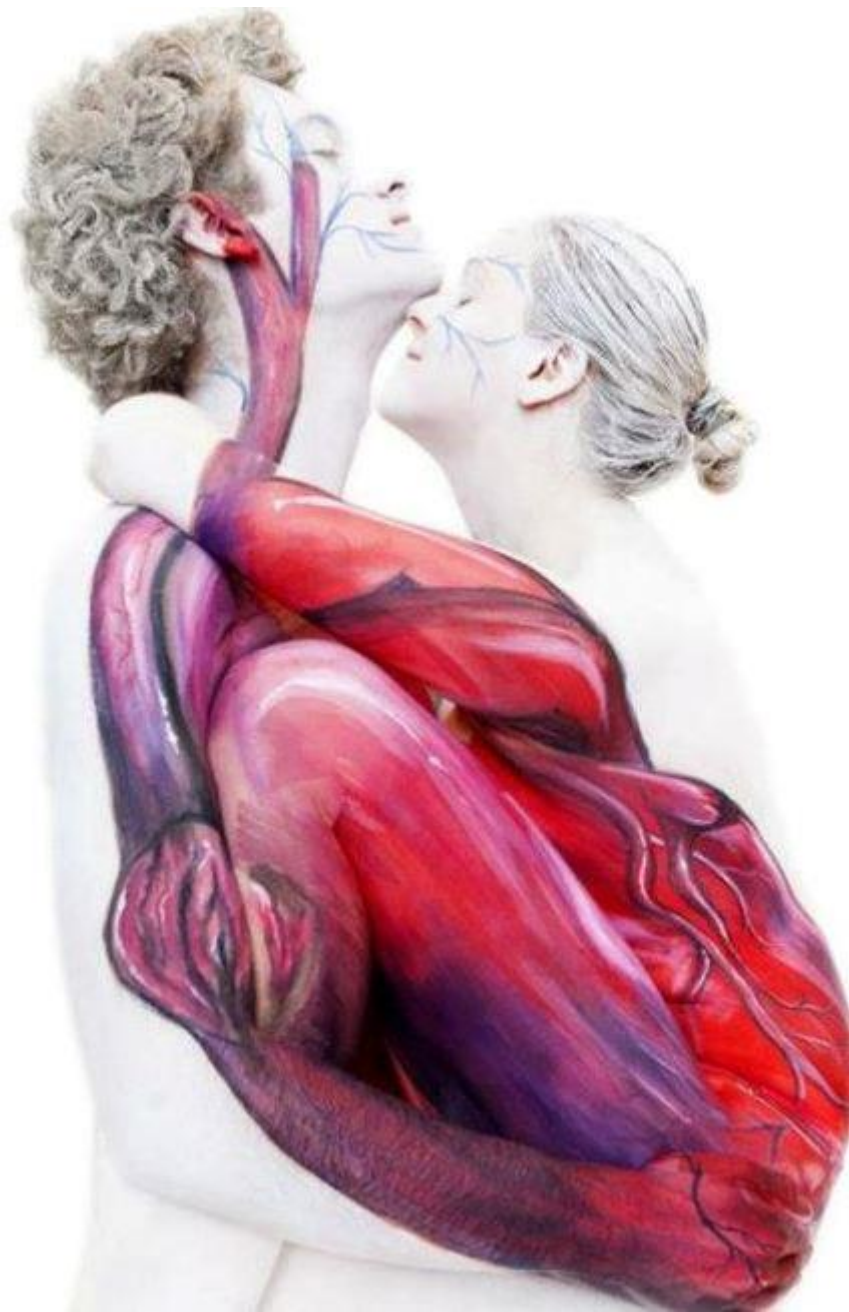
Mi propia mirada permeada por los hechos que me componen, como el aspecto de ser Danzarín, el hecho de convertirme en docente de cuerpo y arte, los diferentes contextos socioculturales a los que me visto abocado a intervenir en el hecho corporal, sirven como herramienta vital para la descripción de los hechos y fenómenos encontrados en estos espacios de cultura local, además, la categorización y el desarrollo de apuestas de tipo pedagógicas que propongo, se puedan vincular en ciertas temporalidades, espacialidades y con una población determinada, que en el texto nombrare “formato niño”, siendo este el segundo elemento que conforma el segundo pilar de este escrito; Lo que determino como formato niño es la estructura corporal, cognitiva y mental enmarcada en las edades comprendidas entre los 4 a 14 años de edad, por las que transitan niños y niñas de las diferentes localidades de nuestra ciudad capital.

Este hecho el de tomar estos espacios de cultura local y gestar un formato niño, me descoloca y atraviesa de forma precisa, haciéndome adentrar en los procesos en donde los hechos de enseñanza – aprendizaje, las maneras y estilos metodológicos y los aspectos educativos en la sensibilización, formación y trasmisión del arte, me direccionan a reflexionar acerca del papel de la Educación Artística y los diferentes actores que la constituyen; En qué medida y bajo qué estructuras se implementa este fenómeno en particular, siendo este el último pilar que cimienta mis propuestas de cuerpo, mis apuestas didácticas y mis reflexiones como docente y artista.

En cada uno de los diferentes escenarios pude presenciar estos fenómenos tan particulares, que fueron elementos inspiradores sirviendo como detonantes para describir y proponer las diferentes clases de cuerpos hallados en este re –

descubrimiento en los espacios de cultura local, las imágenes, los momentos, los espacios mencionados de maneras muy propias, con las características que los hacen ser tan particulares y propios de su naturaleza local.

Los elementos inspiradores y motivacionales, el condensado de los elementos proporcionados por cada espacio y el trabajo de reflexión en los procesos de sensibilización y formación, usando el ritmo corporal y la danza como insumos claves en la investigación, finalizan con una reflexiones y aspectos conclusivos desde la óptica tripartita mencionada anteriormente. Deseo que este documento sirva como herramienta en algún proceso o estudio similar, en mi caso particular, cada uno de los postulados se implementan en mis sesiones de clase, arrojando cada vez nuevos y mejores resultados, que plasmo y comparto en este escrito reflexivo.

"El alma del filósofo habita en su cabeza; el alma del poeta, en su corazón; el alma del cantante reside en su garganta. Pero el alma de un bailarín(a), tiene su morada en todo su cuerpo"

(GibranKhalil)

CAPITULO I

El Momento Del Verdadero Amor

Latidos

*“Desde el vientre materno comenzamos a tener un ritmo corporal muy puro e intacto”
anónimo*

Cuando estamos sentados observando en silencio detenidamente algo, manteniendo solo la respiración natural empezamos a sentirlo, a percibirlo levemente con una potencia estremecedora, me refiero claramente a nuestros latidos, es allí en donde quiero detenerme en ese “palpitar”, porque fue desde allí que inicio un enamoramiento por el cuerpo una vivencia natural del movimiento, esos fueron mis inicios como bailarín, con unos latidos, algunos impulsos bruscos acompañados de movimientos sencillos y poco estructurados podría llamarla *“mi sensibilidad”* allí habitaba se encontraba adormitada en calma y la danza poco a poco comenzó a encender(...); y si mis primeras clases de danza fueron *“sentado”* escuchando mis propios latidos, tratando de generar una fusión con los ritmos y movimientos que sucedían en los ensayos, desde mi precaria posición observaba en silencio las clases que día tras día trascurrían me detenía en observar los movimientos enfocando cada uno de mis compañeros, sus tamaños, sus formas, sus sonidos, los diferentes lenguajes que allí sucedían tratando de entender lo que decían sus cuerpos, lo que interpretaban usando diferentes lenguajes arquitectónicos corporales, sin ahondar en las difíciles coreografías elemento que también hizo parte de este romance que a su vez generó en mí una *“propia mirada”*, allí sentado observaba, aprendía, me enamoraba sintiéndome parte del grupo de danza, *“sin bailar”* pero lo consideraba así.

Ese lugar, esa casona “la casa del pueblo” o casa de la cultura como se le nombra ahora ubicada en la localidad de Fontibón, para mí era un lugar inmenso, con tan solo 10 años de edad me sentía aún más chico en este imponente espacio, con estructuras y arquitecturas de época, techos altísimos con cerchas enormes en madera, paredes grandes, gruesas y blancas, balcones como puertas de grandes, puertas verdes en madera labrada y con forjas de metal y aldabillas de diferentes formas acompañadas de pasadores forjados, un frío muy particular que acompaña a estas estructuras tan antiguas y el eco de la música que rebotaba de pared a pared, también muy marcada la voz de mi maestro fuerte y grave que determinaba la guía de cada ensayo. Como olvidar esa butaca de madera larga pero chica, dura, marrón pelado, que con cada movimiento chirriaba de una manera tal, que a veces algunos preferían sentarse en el suelo frío, sin embargo decidía sentarme en ella, cruzado de piernas apoyado de la pared, tenía un mejor panorama de las danzas que se hacían, pero a veces me movía haciéndola chirriar “*ya que las tonadas de la música me hacían mover*” esta acción hacía que la mirada de mi maestro me dejara rígido e inmóvil inmediatamente para no interrumpir el ensayo que trascurría. Un buen día luego de una de esas miradas me dijo: “*esta que se baila entonces (....)*” mi sonrisa afirmo su pregunta, “*pase hágase acá y sostenga esto*” (....). Por fin después de tanto tiempo tenía un rol, debía sostener un palo enorme y grueso que en su parte final tenía un madero en forma de círculo, que a su vez tenía unos hoyos, y por esos hoyos se anudaban unas largas cintas de colores que se desprendían de él, y ellas eran trenzadas por mis compañeros realizando una danza, pues sin pensarlo me levante, acomode mis alpargatas y me di a la tarea, las risas y los comentarios de los compañeros no esperaron para afirmar mi ubicación en la danza, seguido de un fuerte “*silencio*” por parte de mi maestro, quien me miro y guiño su ojo. Mis latidos se aceleraron sosteniendo ese enorme palo con todas mis fuerzas ya que cada tirón de la cintas hacia que mi función en la danza fuese más difícil, no sé si mis compañeros alaban las cintas con mayor fuerza a propósito y lo hacían para denotar mi notable inexperiencia, no lo sé, sin embargo realice mi tarea sin error y al terminar la danza el maestro pidió que se me aplaudiera, por primera vez estaba participando activamente en la danza y con una función primordial en ella, en ese momento comprendí que la misión que se me había encomendado no era la de sostener un simple “*palo con cintas*”, era muchísimo más importante que ello, ya que sin mí, sin el personaje que sostuviera el “palo con cintas” no habría danza alguna, perdería todo su sentido, note la importancia de mi rol.

De nuevo volví a mi lugar “la butaca”, sin embargo claramente note que algo se transformó, sentía algo nuevo que se había generado lo note de inmediato, algo

que comenzaba a germinar, llámese lenguaje danzario, el cuerpo que danza, plasticidad, rítmica corporal o simplemente placer por hacer lo que me gustaba, pero sé que ese instante sucedió en mi un punto de quiebre importante, ese “algo” que se instauró fuertemente causando unas tensiones, este fenómeno forjó una fractura tan fuerte que me marco y me hizo ser lo que actualmente soy **“Docente de arte, un artista”** indudablemente sirvió como detonante para encontrar *“el momento del verdadero amor”* que hasta la fecha arde fuertemente dentro de mí.

Quitando las virutas

“la crisis termina cuando uno encuentra lo necesario para seguir, el momento del verdadero amor” maedar¹

Observando el espejo retrovisor, y añadiéndole cada una de las imágenes que están en mi memoria a través de estos años de experticia y experiencia en los diferentes espacios académicos, danzarios y socioculturales en los que me desenvuelvo como docente; Notablemente este hecho provocó en mi cotidianidad una necesidad por reflexionar acerca de los procesos deteniéndome en lo que *“se hacía”* y lo que *“se está haciendo”* en el taller de danza con niños y niñas en estos espacios enmarcado claramente en *“el lenguaje corporal”*² y en lo que yo llamare *“formato niño” visto como: (formato: las dimensiones de la obra de arte, (infante o niño: vademécum)*. En estos nichos que no son ajenos ni extraños para mí, pues allí comenzó una historia como artista y por la cual mantengo un vínculo fuerte con estos espacios de cultura local³.

¹ Pensamientos reflexivos, estructurados durante mi estadía y tránsito en los espacios de clase, en la maestría de educación artística.

² GüntherRebel, lenguaje corporal (2012)

³ Sistema distrital de arte cultura y patrimonio, publicación (2008)

Ahora bien, puedo determinar de acuerdo a lo anterior el siguiente análisis reflexivo, daré inicio con el cuerpo de la investigación que he venido realizando en estos espacios de cultura local enlazando en un segundo momento mi propia mirada como herramienta vital en esta descripción potenciada por los hallazgos encontrados; he considerado las siguientes categorías: **El Espacio Nicho De Dialogo** (*visto como el lugar que se interviene*) su potencia, sus características particulares, la naturaleza misma que hace de este nicho de dialogo un elemento propio y vital, puesto que cada espacio de cultura local cuenta con uno muy particular y suyo por tanto estos nichos de dialogo corporal se convierten y hacen parte en el enramado de los procesos de danza para niños y niñas en Bogotá. El siguiente es **El Cuerpo Del Niño** (como el objeto de estudio) pero no solo como un elemento dispuesto o simplemente dado, sino como un factor determinante dentro de este proceso, se convierte en una aventura con un tipo de lenguaje particular, convirtiendo este cuerpo en un dispositivo que tiene algo por decir, brindar, y transmitir, que desea ser escuchado, respetado, explorado, intervenido y transformado; por último **El Movimiento Formato Niño**⁴ (como triada entre el medio, el proceso y la finalidad); Cuales son las otras miradas de la danza en “*formato niño*” como he querido mencionarlo particularmente. Como se está viendo e interviniendo el cuerpo de los niños y niñas de Bogotá, bajo que apuestas de tipo metodológico, y como el aspecto holístico y el de divertimento se conjugan usando el movimiento danzario como herramienta en estos procesos de danza en Bogotá.

Los talleres de qué manera en cada uno de estos nichos de dialogo corporal que se ofrecen en las casas de la cultura de Bogotá interviene de una u otra forma el espacio visto como (**El Espacio Nicho De Dialogo**) el cuerpo nombrado ahora con apellido (**Del Niño**), el movimiento (**Formato Niño**); a continuación compartiré los siguientes hallazgos, potenciados y soportados por registros fotográficos y fílmicos que ayudaron a su definición: **Cuerpo Furtivo, Cuerpo Zoomórfico, Cuerpo Dúctil, Cuerpo Mimesis, Cuerpo Reverberante y Cuerpo Refacción**, estos postulados suscitaron innumerables cuestionamientos en estos espacios de cultura local, creando un derrotero que nos lleva a destinos nuevos e insospechados, cuál es el hecho sensibilizador y/o formador?, cuales sus procesos, productos y sub-productos?, bajo que apuestas de tipo metodológico y/o didáctico se enmarcan dichas propuestas en estos espacios de cultura local? y que resultados desean los diferentes agentes obtener de dicha intervención se generan las “*obras de arte*” “*las puestas en escena*” “*las formas danzadas*” “*creaciones colectivas*” , “*formas*

⁴ Esquemas, lenguajes y estructuras corporales de movimiento que se experimentan y están enmarcada en las edades comprendidas entre los 4 a 14 años de edad

jugadas”, etc.; que a su vez de manera trasversal se convierten en modelos de sensibilización y/o formación.

El panóptico⁵ es una mejor opción en este caso particular, ya que brinda la posibilidad de mirar mucho más ampliamente las diferentes maneras de creación que a su vez arrojan consigo unos fenómenos, que acompañan procesos que generan tensiones en diferentes formatos en cada una de estas localidades, con un tono particular y hasta unos lenguajes políticos y sociales que la permean haciendo que el arte tome nuevos rumbos.

Esta educación extraescolar, que se busca libremente por padres de niños y niñas en diferentes localidades genera ciertas preocupaciones, dudas y anotaciones al respecto, esta educación no parametral y esta pedagogía de la potencia⁶, hacia que caminos nos está llevando actualmente, acaso este es el direccionamiento que se está tomando a nivel de una segunda opción para “*aprender el arte*” en los espacios de las casas de la cultura de Bogotá, se está tomando con la responsabilidad que ella merece, cuál debe ser la postura de los docentes y cual la de estas instituciones frente a estos nuevos retos que le está colocando la sociedad actual de niños y niñas. Frente a estos fenómenos una alianza con la *educación artística integral* sería una buena, salida los terrenos y el papel del niño y niña desde una mirada multidimensional e integral que genere un discurso potente.

Algunas apuestas entorno al taller, toman un rol protagónico e importante como elemento de estudio y análisis, puesto que cada casa de la cultura cuenta con uno propio y se concatenan en algunos casos de acuerdo al proyecto o entregas de productos artísticos finales. Un último viraje que tome en esta “*observación con detención*” de estos espacios culturales fueron las herramientas didácticas de apoyo que se utilizan en cada lugar en particular para realizar danza con niños y niñas pero en su formato “*infante*” “*niño*” y no simples adecuaciones que incomodan como el zapato que no es de tu talla y siempre te molestará.

⁵ El objetivo de la estructura panóptica es permitir a su observador, tener una vista de todos los actores y los espacios, sin que estos puedan saber si son observados.

⁶ Quintar Estela, (2010)

La contramirada

“siento que he perdido algo, que entre más camino, menos he avanzado en mi temporalidad; será este el lugar donde quiero estar, porque la poesía nubla el juicio...” maedar

Como un sujeto del siglo XX siendo fiel a mis preceptos y formado en una educación del ensayo y el error amoldado a unas metodologías del castigo particulares de mi época, hacen que el ejercicio de observar procesos de enseñanza – aprendizaje actuales, se convierten en una doble tarea en tensión (...) empiezo en este trasegar a generar unos postulados de cuerpo, unos formatos y unas reflexiones que no son nada más que caminos por desarrollar en este largo y arduo recorrido se comienzan a cerrar ciclos, esto causa en mi sentimientos encontrados ya que el chico que se sentaba en una butaca de madera vieja marrón pelado de la casona del pueblo, que después de un proceso largo se convierte en danzarín, seguidamente se convierte en docente con experticia en prácticas corporales bajo guía rítmica, y que de nuevo se vuelve a sentar a observar el proceso de la danza en niños y niñas en los espacios que brindan las casa de la cultura ofrecen un punto de partida.

En este momento del encuentro con el verdadero amor, con una mirada diferente y un sentir mucho más riguroso y reflexivo es casi imposible evitar sentirme contrariado y asombrado, al notar que este trabajo investigativo que propongo como trabajo final en la maestría en educación artística me acerca más y más con mis inicios, con mi memoria, con mi pasión sintiéndome tranquilo de saber que estoy en donde quiero estar, que el camino siempre te conduce a tus verdaderos senderos los que sin pensar te van deconstruyendo y reconstruyendo como sujeto y en mi caso particular como docente de arte.

⁷ Imagen tomada Clase de taller, ejercicio realizado en el Auditorio Universidad Jorge Tadeo

CAPITULO II

Tripartito en formato niño

Talle

“el paisaje sonoro de la infancia te convierte en un explorador intuitivo de ti mismo y tu contexto, conformándote y fragmentándote a la vez” maedar

Cada niño y niña posee un somatotipo (tipo de cuerpo) y anatomía muy característico y particular de acuerdo a factores como la naturaleza, la genética, su nutrición, el contexto, entre otros; el cuerpo de un niño o niña se encuentra en un proceso de maduración cognitiva, osteoarticulomuscular y psicosocial muy característico, en sus procesos cognitivos se encuentran en 3 etapas, al estar abandonando la etapa sensorio motriz e ir adentrándose a las etapas pre operacionales y operacionales concretas, en donde sus (PAF) patrones de acción fija, huella motora, su lenguaje verbal y corpóreo, cada uno de sus reflejos y patrones básicos de movimiento, se empiezan afianzar rápidamente, comienza una transformación hacia una conducta de dominio y de complejidad, frente a los estímulos que se le ofrezcan, en los diferentes contextos en que se desarrollen y potencien este variopinto de posibilidades corporales

Por otra parte en cada una de las localidades de Bogotá que cuentan con casas de la cultura encontramos diferentes mecanismos, formas y metodologías de abordar este proceso en los niños y niñas, ejemplo claro el de las clases de danza y baile en estos nichos de dialogo corporal que se ofrecen como elemento dinamizador articulando las etapas y procesos anteriormente mencionados con el aspecto psicosocial del niño enmarcados en facetas como, el desarrollo de su imaginación, la interacción social, el pensamiento lógico frente a los fenómenos que lo rodean, la toma de decisiones, repercutiendo en su atención y memoria, es allí en donde la danza entra a jugar un rol protagónico. Apareciendo como elemento potenciador que amalgama duramente a cada uno de los participantes de estos diálogos corporales en los espacios locales de cultura que ofrecen las localidades de Bogotá.

La danza y el baile matrimonio estratégico endonde se complementary están íntimamente relacionadas entre sí, se encuentran muy vinculados con la acción física humana y la expresión como una manifestación cultural; tanto la danza como el baile usan como campo de acción el aspecto corporal, mental y social de los niños y niñas, sin dejar de lado el espacio temporal y sus diferentes matices, el movimiento y la calidad del mismo en formas mucho más estructuradas en donde infinidad de movimientos sean posibles, haciendo que la imagen creada con el cuerpo pueda usar un lenguaje danzado o bailado según sea el caso particular, este tipo de dinámicas influyen en gran medida a cada uno de los participantes, en este caso particular niños y niñas, este fenómeno les brinda mayor sentido y razón a su modo de ser, estos pequeños artistas ocupan un lugar muy importante actualmente en algunas esferas del arte en Bogotá, con representaciones o puestas en escena en *“formato niño”* colocándonos a nosotros los docentes de arte y áreas afines un reto enorme que nos invita a ponernos tareas que potencien todas sus dimensiones, cada diseño de clase, cada sesión y ejercicio debe propender por mejorar y potenciar estas habilidades y capacidades con las que ya vienen equiparados, las búsquedas, objetivos, tendencias y finalidades pueden variar pero la premisa será siempre la misma no descuidar que el *“formato es niño”*

Acepciones de movimiento

“Parcializar la mirada y sesgar la reflexión final, no son la premisa ya que la realidad de la realidad contiene una fuerza propia que nos atraviesa y transforma en realidad” maedar.

Las siguiente propuesta de movimiento es una apuesta pedagógica que está fundamentada en primera instancia en mi propia mirada reflexiva con detención en los fenómenos y situaciones particulares que se hacían visibles y no tan visibles en estos espacios de cultura local, como lo son las casas de la cultura de Bogotá, reconociendo y re-reconociendo los diferentes ambientes, agentes primarios, secundarios y terciarios, matices particulares de cada espacio, me refiero directamente a los niños y niñas, sus padres, los docentes y talleristas, los directivos y administrativos de instituciones alternativas que brindan sensibilización y formación artística, tomados de manera libre y natural por padres de familia que tienen como residencia estas localidades, por tal motivo la mirada y los lenguajes fueron generosos con la propuesta misma, un segundo elemento fue el de conjugar todo este enorme material y complementarlo con el aspecto pedagógico y el papel de la educación artística, dispositivo que me convoca y fue motor de la propuesta; es motivador poder hablar directamente con cada persona en su rol particular dentro del contexto, este elemento enriqueció directamente mis propósitos iniciales.

Siendo profesional en ciencias del deporte y la educación física, con formación en danza en diferentes modalidades, tendría en algún momento que permear la propuesta con esta herramienta, aspectos como la forma y cada diseño arquitectónico creado a través del cuerpo del danzarín(ña), el cómo se van forjando hilada tras hilada cada creación innata de movimiento sin ninguna intervención de docente o Tallerista, los diferentes ritmos por los que transite y realice este viaje en diferentes dinámicas, calidades y tempos corporales, también en algunas ocasiones ver escenografías, sonidos, luces, maquillajes, vestuarios, parafernalias y diferentes técnicas que enriquecían aún más estas arquitecturas de movimiento, llevándome a un encuentro conmigo mismo en mis inicios como danzarín y docente de arte.

Sin más preámbulo daré inicio, mostrando y demostrando mis hallazgos categorizados de la siguiente manera:

1. Cuerpo Furtivo

8

La clandestinidad de este momento corpóreo, lo hace ser tan interesante y llamativo, cabe resaltar que un aliado fundamental en este hecho es el sonido, generado desde un ruido o acústica corporal, el toque de un tambor, hasta una simple canción de moda usada en las diferentes sesiones de clase sirven como dispositivo; el cómo detalle este tipo particular de movimiento fue algo que se dio por azar, al comenzar mi recorrido de indagación y visualización en los diferentes espacios encontré que mientras se comenzaba la clase con los niños(as), ellos se comunicaban en lenguaje simbólico corpóreo mediante movimientos que llame "*furtivos*" y por que "*furtivos*" denoto claramente que no estaban preparados o hacían parte alguna de la sesión de clase, simplemente movían sus pies acompañados de las manos y en otras ocasiones todo el cuerpo participaba con acompañamiento de algún sonido gutural o acústico hecho por ellos mismos, también venían combinaciones personales y colectivas de los mismos, como un hecho libre y espontaneo que servía de dispositivo distencionador. Este hecho se ocultaba rápidamente en cuanto aparecía la figura de autoridad, sin embargo en

⁸Eileen 8 años de edad, Taller de expresión corporal y maquillaje casa de la cultura Usaquén.

momentos de la clase lo recordaba alguno y lo hacía y otro y otro, pero a retomar el foco de la clase volvía a desaparecer

También en momentos de las sesiones de clase se hacía visible de forma fugas (...) “así así como estaba haciendo Sergio” “no, no, no así no era, era como lo hacía santi(....) ” El docente o Tallerista los miraba y sonreía o sencillamente llamaba a la compostura y atención al ejercicio acordado; sin embargo quise detenerme en ese aspecto, vi en él una herramienta poderosa de trabajo, imaginen ustedes una propuesta danzada de solo estructuras y esquemas furtivos de movimiento, el encadenamiento de los mismos que generaría y si como aditamento ofrecemos accesorios sonoros al mismo que estructuren a la propuesta, que resultaría?¿, Pues este es solo una idea a forma de ejemplo, considero que las oportunidades pueden ser muchas y lo mejor de todo es que la propuesta nace de ellos mismos si ajustar o reajustar modelos que no se amolda a ellos mismos. La tarea del educador sería la de generar tareas de movimiento furtivo estructuradas y darles una finalidad y propósito deseado, creando o siendo gestor de nuevas formas de movimiento danzado.

2. Cuerpo zoomórfico

9

Desde sus inicios el ser humano ha querido imitar a los animales, en sus formas, movimientos y situaciones propias de este reino, en definitiva este canon de movimiento es el más utilizado y emplazado por los docentes, instructores y talleristas de danza, en sus sesiones de clase con niños(as), al ser un país tan diverso y enriquecido por las raíces europeas, africanas e indígenas; además en muchas regiones de nuestro geografía colombiana se realizan danzas y bailes zoomorfos (la danza de los monos, las perdices, el guatín, el caimán, el gusano, etc.) que tienen diferentes características y finalidades, en vista de ello cada guía rítmico-sonoro determina la región, el animal y la finalidad del mismo, desde su atuendo hasta sus sonidos y movimientos particulares en algunos casos; las categorías sugeridas de acuerdo a lo que arrojó la investigación podrían ser:

- Reptiles
- Aves
- Marinos

⁹ Samuel 8 años de edad, Taller de expresión corporal y maquillaje casa de la cultura de Fontibón.

- De granja
- Insectos
- Domésticos
- Salvajes
- Mitológicos o imaginarios

Cada una tiene un sentido y situación corporal muy definida y clara, este elemento el de usar la imitación animal mejora de sus habilidades y destrezas motoras básicas, ajuste y dominio de cualidades coordinativas, mejoramiento de su ajuste y postura corporal, la tensión y distensión muscular y el apropiarse del animal de manera libre dejándolo crear sus propias estructuras de movimiento que si se entrelazan conjugaran un componente eficaz y muy eficiente; las motivaciones para las creaciones pueden ser diversas en donde el elemento inspirador puede ser el que se desee.

3.Cuerpo Dúctil

10

¹⁰Stefannia 10 años de edad, comparsa por la paz casa de la cultura Ciudad Bolívar. Agrupación danza infantil Engativá.

Recordemos y rememoremos nuestra flexibilidad, la facilidad con que se podían acercar y alejar nuestras extremidades una de otra, el cómo se superaban de manera inusual rangos de movimiento corporal, hasta la manera natural en la que se realizaban estos movimientos de elongación sin la necesidad de un calentamiento y activación osteoarticulomuscular previos para ello, actualmente para nosotros es algo que solo podemos imaginar; Si realizaron ese viaje conmigo, será más sencillo entender que por aspectos fisiológicos, morfológicos y biomecánicos las niñas y los niños tienen unas posibilidades infinitas de maleabilidad, adaptabilidad y moldeabilidad de estas habilidades innatas y naturales que deberían mantenerse, sin embargo por diferentes factores se van debilitando y aletargando poco a poco con el pasar de los años.

Con mayor razón usando como estrategias estas categorías y acepciones de movimientos que se proponen como apuesta metodológica, servirían como un as bajo la manga para potenciarlas y mantenerlas a futuro, generando en ellos hábitos de mantenimiento que generen conciencia de movimiento, mejorando satisfactoriamente a nivel corporal y mental.

4. Cuerpo Mimesis

11

¹¹ Orlando 12 años, taller creativo casona Sumpaz.

El juego es y será siempre una herramienta estratégica y fundamental en el desarrollo de cualquier tipo de actividad que se realice con niños(as), es de esta manera que aparece la imitación, este instrumento cualifica enormemente las acciones, individuales y colectivas en cualquier contexto, el artificio de la pantomima en las sesiones de clase se convierte y transforma en las siguientes categorías:

- **Mimesis zoomórfica**
- **Mimesis objetual**
- **Mimesis maquinal**
- **Mimesis de roles**

Cada espacio de cultura local, usa estas estrategias y formas jugadas, como elementos de entrada, focos de clase o diferentes tareas de movimiento para ejecutar o recrear en las sesiones de clase o tareas futuras para próximas sesiones. Este aspecto particular aumenta y fortalece las propuestas danzarias, a su vez que genera formas diferentes de lenguajes y diálogos corporales en los contextos de cultura local.

5. Cuerpo Reverberante

12

Desde el vientre materno la reverberación está latente, vibramos, nos movemos con una rítmica específica para cada cuerpo, esta singularidad nos forma como sujetos rítmicos por naturaleza.

Como sur americanos con fuertes y arraigadas raíces indígenas, seguidamente con la llegada de los colonizadores que estaban acompañados de sus esclavos, se generó una fusión étnica que repercutió directamente con el aspecto propuesto sin embargo, esta mezcolanza no fue negativa, por el contrario fue dispositivo que matizo ampliamente este fenómeno de las reverberancias. Este elemento está denotado en la diversidad de regionalismos que se encuentran en los talleres y clases de cada espacio de cultura local, niños(as) de Boyacá, Villavicencio, costa caribe y pacífica, Nariño y santanderes y de cada uno de los 116 municipios que

¹² Daniela 12 años de edad, comparsa por la paz casa de la cultura Ciudad Bolívar. Agrupación danza infantil suba.

hacen parte de Cundinamarca de norte a sur de oriente a occidente de la geografía cundinamarqués, este fenómeno nutre enormemente los procesos, sub-productos y productos finales.

Sea tambor, ocarina o guitarra, las tonadas hacen vibrar el cuerpo de cada niño(a) en el desarrollo de sus dinámicas y practicas corporales, en los diferentes contextos locales y barriales, este elemento que llena de vitalidad y energía cualquier propuesta y/o montaje escénico. Cada localidad “vibra” de manera singular, creando diferencias y similitudes que marcan y colocan un sello propio y distintivo.

6. Cuerpo Refacción

¹³

Este canonen particular es motivo de inquietud e intranquilidad, como lo demostré y explique anteriormente en algunas de las propuestas hable rápidamente de ajuste postural y postura corporal, cuidado y mantenimiento corporal, hábitos de mejoramiento y fortalecimiento, relaciones sociales, entre otros, sin embargo cada

¹³ Docente y estudiantes iniciando el taller de cuerpo, teatrino casa de la cultura de Fontibón

uno de estos elementos son de gran atención y no se pueden tomar a la ligera, aun mas en estas edades, note claramente en estos espacios de cultura local, que los cuerpos de los niños y las niñas manifiestan cierto tipo de desgaste y en algunos casos se ven cuerpos descolocados y desajustados, es notable a veces con solo verlos, y al momento del movimiento otros se notan con más preponderancia, (malas posturas de espalda, eversionses de articulaciones innecesarias, entre otros), este signo de alarma es claramente un aviso de cuidado corporal necesario; existen diferentes técnicas, didácticas y metodologías para detener este proceso negativo para el cuerpo, tales como: el ballet clásico, técnicas de Pilates, el yoga, técnicas de stretching, técnica Alexander, entre otras; la variedad y diversidad de ejercicios están a la orden del día, la tecnología y demás elementos tecnológicos cuentan con rutinas que lo describen paso a paso, sin embargo la utilización de estos mecanismos no es usada de manera efectiva, sino que aletarga, disminuye y genera un estado de sedentarismo y desestabilización corpórea fuerte.

No culpo al desarrollo de la ciencia y la tecnología, en sendero al que deseo ir no es ese, es solo, que debemos tener una mirada más “aguda” para detectar estas pequeñas pistas en los niños(as); este hallazgo no es menor, pero si nos da un voz de alerta en cuanto a las tareas de movimiento que se podrían dejar para casa, que involucren no solo a los niños(as) sino a sus padres y demás agentes que pertenezcan a su entorno, en los que él o ella se desenvuelvan, creando sentido de reconocimiento corporal reflexivo, de cuidado de sí mismo y de los demás, generando estos hábitos de prevención y corrección, evitamos malestares corporales importantes a futuro.

CAPITULO III

Atmosferas y Emplazamientos

14

El Espacio Nicho De Dialogo, que sirvió como partida para esta descripción y apuesta educativa, se discernió en 12 lugares de nuestra ciudad capital, que cuentan con la inmensa fortuna de poseer un casa de la Cultura, como Cuerpo dinamizador y facilitador de procesos artísticos en las localidades, la diversidad de espacios (casonas, salones, espacios comunales y rincones artísticos), genera también una simultaneidad entre los procesos y las estrategia para usar y darle el mejor provecho a tales espacios, convirtiendo sus falencias y necesidades, en oportunidades dentro de los mismos procesos; los docentes que se encuentran en estos lugares, son amantes que se aferran con fuerza a las expresiones del arte, que a su vez manejan conocimientos en estas áreas, de manera empírica y/o profesional en diferentes casos.

¹⁴ Casona del pueblo, casa de la cultura de Fontibón.

El papel fundamental de la educación artística en este tejido humano, se implementa en la utilización de los diferentes lenguajes que el arte usa, para alcanzar objetivos, impulsar procesos y lograr resultados, de igual manera el rol es el de dispositivo remanente en los discursos académicos e institucionales que se manejan en estos espacios de cultura local, que a su vez impactan en la cultura distrital, orientando y alimentando procesos que se encuentran plasmados en los planes de cultura para la ciudad de Bogotá.

Otra conclusión arroja al tablero del arte los postulados de cuerpo que se proponen como opciones metodológicas, que brinden un camino y una herramientas de uso cotidiano, actualmente estos postulados y apuestas metodológicas, han servido de insumo para enriquecer mis sesiones de clase, también utilizo los argumentos, fotografías y videos, como material de apoyo en sesiones de clase o tareas de movimiento en los diferentes espacios académicos y no académicos por los que tránsito

Deseo que este documento sirva como referente, en procesos que convoque acciones corporales y rítmicas en formato niño, asumo esta propuesta, como el trabajo serio, riguroso y romántico, que me inspiro hacerlo.

Por ultimo el escrito además de ser un hijo, se convierte en un punto de partida contundente en este amplio camino como educador, artista, docente y ser humano, no solo me alimenta sino que a su vez me invita a continuar realizando este tipo de ejercicios para mi vida cotidiana.

Conclusiones

Las nuevas motivaciones que se generaron en los niños y niñas, docentes, padres y actores ocasionales en esta investigación superaron ampliamente mis expectativas y los objetivos de la misma investigación, estas tensiones sirvieron como elementos de arranque a nuevas propuestas corporales, que a su vez enriquecieron lo existente alimentándolo y transformándolo de manera muy útil en cada uno de los espacios de cultura local en donde se aplicó el ejercicio, que de una u otra forma impactan los muros institucionales en cada una de estas localidades.

Por otra parte el haber construido una red con estos espacios de cultura local fue un elemento vital en mí que hacer docente, estos vínculos fortalecen en ambos sentidos los procesos de formación en formato niño dentro de procesos académicos y extra-académicos; puedo mencionar las propuestas plasmadas actualmente por el distrito en la ciudad como lo es la jornada 40 que busca generar un impacto en las artes en los colegios de la ciudad, que es muy similar al tipo de proyectos de las casas de la cultura, que fortalece en gran medida el apoyo a las actividades culturales extramurales en formación, creación y producción de formatos artísticos frescos y naturales.

En mi quehacer propio los cambios y reflexiones fueron relevantes, la mirada se transformó, la imagen tomo un rol protagónico y esencial en la práctica misma, al tomar los diferentes postulados de cuerpo y poder aplicarlos con mis estudiantes en sus carreras (educadores físicos, educación para la primera infancia, electivas artísticas, etc) convirtió mis sesiones de clase en espacios de creación colectiva más natural y espontánea, direccionada por el movimiento, el cuerpo y en algunos casos bajo guía musical; en la búsqueda de más y mejores cuerpos que brinden a su vez un “romance con el cuerpo”.

Como texto de consulta, de partida, o comparativo en trabajos de cuerpo, así contemplo el documento, como una herramienta que genere tensiones y reflexiones profundas acerca del cuerpo.

Así continua. Hora tras hora, día tras día ignorando la fatiga y haciendo gala de la disciplina y fortaleza, los bailarines y los coreógrafos se ayudan entre sí, lo mismo cuando hay grandes esperanzas que cuando no las hay. Paulatinamente – un ademan aquí, un toque allá - el arte se afina ellos están atados unos a otros. Están ligados al tiempo y a la vida en su convencimiento de que en alguna forma, juntos, lograrán que todo marche bien. En sus huesos, en sus cansados músculos, en su imaginación y en su energía, que resurge con la siguiente indicación, con el primer golpe de tambor, ellos saben que representan a la vida misma. Nuestras más antiguas y sagradas leyendas relatan como sucedió aquello: “la tierra era confusión y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, más el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo: “pululen las aguas multitud de seres vivientes” ”

(Agnes de mille)

NOTAS

¹ Pensamientos reflexivos, estructurados durante mi estadía y tránsito en los espacios de clase, en la maestría de educación artística.

²Günther Rebel, lenguaje corporal (2012)

³Sistema distrital de arte cultura y patrimonio, publicación (2008)

⁴Esquemas, lenguajes y estructuras corporales de movimiento que se experimentan y están enmarcadas en las edades comprendidas entre los 4 a 14 años de edad

⁵El objetivo de la estructura panóptica es permitir a su observador, tener una vista de todos los actores y los espacios, sin que estos puedan saber si son observados.

⁶ Quintar Estela, (2010)

⁷ Imagen tomada Clase de taller, ejercicio realizado en el Auditorio Universidad Jorge Tadeo Lozano

⁸Eileen 8 años de edad, Taller de expresión corporal y maquillaje casa de la cultura Usaquén.

⁹Samuel 8 años de edad, Taller de expresión corporal y maquillaje casa de la cultura de Fontibón.

¹⁰Stefannia 10 años de edad, comparsa por la paz casa de la cultura Ciudad Bolívar. Agrupación danza infantil Engativá¹

¹¹Orlando 12 años, taller creativo casona Sumpaz.

¹² Daniela 12 años de edad, comparsa por la paz casa de la cultura Ciudad Bolívar. Agrupación danza infantil suba.

¹³Docente y estudiantes iniciando el taller de cuerpo, teatrino casa de la cultura de Fontibón

¹⁴Casona del pueblo, casa de la cultura de Fontibón.

Bibliografía

- ✓ Günther Rebel, lenguaje corporal (2012)
- ✓ Lozano, (descubrimiento inspirador)
- ✓ Quintar Estela, (2010)

TABLA DE CONTENIDO O INDICE

<i>Agradecimientos</i>	8
<i>Prefacio</i>	10
<i>Capítulo I</i>	
<i>El momento del verdadero amor</i>	13
<i>Latidos</i>	13
<i>Quitando Virutas</i>	14
<i>La contramirada</i>	17
<i>Capítulo II</i>	
<i>Tripartito en formato niño</i>	19
<i>Talle</i>	19
<i>Acepciones de movimiento</i>	22
<i>1. Cuerpo Furtivo</i>	23
<i>2. Cuerpo zoomórfico</i>	25
<i>3. Cuerpo Dúctil</i>	
<i>4. Cuerpo Mimesis</i>	27
<i>5. Cuerpo Reverberante</i>	29
<i>6. Cuerpo Refacción</i>	30
<i>Capítulo III</i>	
<i>Atmosferas y Emplazamientos</i>	32
<i>Conclusiones</i>	34
<i>Notas</i>	35
<i>Bibliografía</i>	37