

NOMBRE :

LUZ ADRIANA FUENTES GUTIÉRREZ

Presenta:

“La expresión emotiva a través de la danza”

Nivel Educativo: Preescolar

El presente artículo versa en la observación de las practicas educativas que se realizan en el J.N. Vasco de Quiroga.

Delinea situaciones en las que la danza se convierte en una posibilidad de formación a través de la estética en donde los alumnos tienen la posibilidad de expresar sus pensamientos y sus sentimientos a través de esta manifestación artística.

De ahí que sirva “La expresión emotiva a través de la danza” como un medio para poder hacerlo, de esta manera se desvela el papel del docente en esta tarea formativa; Durante algún tiempo me he percatado de situaciones recurrentes que se han presentado por años en los diferentes jardines de niños que he tenido la oportunidad de visitar, en las cuales he observado en repetidas ocasiones, donde la danza solo se utiliza para tener un reconocimiento social, ya sea porque las directoras lo piden para los festivales (que van encaminados a una proyección social), donde la importancia de esta actividad radica enteramente a que los padres aprecien lo “bonito” que bailan sus pequeños pero lo que haremos ahora es averiguar lo que las docentes pensamos sobre estas prácticas de danza en los jardines de niños.

Es claro que se ve desvanecido el gusto que tenemos las docentes por formar a través de la danza y lo revisado algunas entrevistas con compañeras he encontrado reconocen la importancia de la danza en la formación integral de los pequeños y su interés por poner un baile estético (entendido desde la mirada de lo bello) pero en realidad habrá momentos en los que utilice la estética de la formación para la recuperación del sentir de los niños, también desaparece el interés por recuperar las ideas y sentimientos de los niños.

Poco a poco cada uno de los bailes se convierte solo en lo que los adultos esperan, y todo se hace bajo sus patrones, bajo sus reglas y condiciones convirtiendo a la danza en lo que los padres, docentes y directivos quieren que los niños hagan anulando completamente la oportunidad de los pequeños de decidir, elegir hacerlo o no, así como de proponer como hacerlo.

Es extraño pensar en ello, pero recuerdo los ensayos de algunas docentes a lo largo de estos años de mi práctica profesional y me vienen a la mente imágenes de niños cansados, fastidiados ...muchas de las veces con lágrimas en los ojos o caritas de tedio por el repetitivo ensayo y el aburrimiento, otras tantas enojados por no poder salirse de la formación, o su frustración por no lograr lo que su maestra quiere que hagan, enojados por no poder beber agua y es así como un momento feliz donde puede expresar sus sentimientos se transforma en lugar en una práctica que más que de disfrute pareciera de tortura tanto para los niños como para las docentes de ahí mi interés por observar este tipo de prácticas.

En torno a esta experiencia me cuestiono ¿Para qué es la danza en el preescolar? Sin duda en mi experiencia es para muchas cosas y así me lo han manifestado mis compañeras también, y va desde el desarrollo de destrezas motoras, otras tantas para proyección en festivales, cierres de proyectos, situaciones didácticas y talleres ¿En realidad esa es la finalidad de la danza en el nivel preescolar?

Hacer felices a los padres se ha convertido una prioridad social de reafirmación en los jardines de niños pareciera que complaciéndolos con las ejecuciones dancísticas de sus hijos que en la mayoría de las veces son bailes que atravesaron largos tiempos de ensayos en los cuales se observa a la docente que puso el baile más bonito, el más colorido, el que tiene el vestuario más vistoso o novedoso, claro visto desde la mirada de los padres que entienden como maravilloso el cuadro sin tomar en cuenta lo que es importante los niños.

Por eso me detengo a pensar ¿Dónde queda la formación estética en los niños de preescolar? Pues no lo sé, pareciera que es lo último que importa cuando de danza se trata partiendo de que la estética en este caso olvidaremos la línea de la estética entendido a través de lo bello lo bonito ese no es el sentido significado de estética en el presente escrito más bien se refiere a la recuperación del sentir observada desde la filosofía, de la historia y los sistemas educativos la emotividad pierde importancia para la sociedad actual.

Una formación que ve al hombre en su totalidad ... *ante todo una contribución decisiva a la configuración de lo humano en sus formas distintivas y que la formación es...desde si para si*

desde el otro y con el otro (García, 2001;214) patrimonio de los seres humanos, como tal, es el lenguaje del cuerpo con sus posibilidades de movimiento y quietud, sus gestos y ademanes, posturas y desplazamientos, organizando secuencias significativas, en el espacio-tiempo como manifestación de la totalidad de la persona (GARUDY,1973;212)

En la danza a diferencia de otros lenguajes artísticos, los niños utilizan como medio de expresión su propio cuerpo, ellos expresan a través de todas las partes de su cuerpo, en forma más o menos consistente, genera gestos y ademanes, desarrolla destrezas, concentra y despliega su energía de determinada manera, eleva y sienta su tono muscular de acuerdo con su necesidad, crea espacios tiempos y ritmos, bailando solo o con otros, vestidos o desnudos, con objetos o no, con acompañamiento sonoro musical o en silencio, en escenarios, en la calle o en la intimidad de su caso.

Según cierto principio psicológico, todos los individuos necesitan hallar vías socialmente aceptables para expresar sus sentimientos y emociones, pues si éstos quedan reprimidos demasiado tiempo pueden perjudicar seriamente la personalidad del sujeto, a la vez que otros, si se expresan directamente, podrían causar daños o perjuicios. (PEP.2011;87)

Por ello surge mi interés por voltear a mirar los sentimientos de los niños no son ni buenos ni malos, sino que, simplemente, existen; y el programa de actividades artísticas de la escuela puede ayudar a los niños a identificar sus sentimientos y a hallar modos adecuados de expresar sus emociones... *“la danza vive al mismo tiempo en el espacio y el tiempo. El creador y lo creado, el artista y la obra son todavía una y la misma cosa. Movimientos rítmicos, el sentido plástico del espacio, la representación esclarecida y vívida de un mundo visto e imaginado, estas cosas el hombre crea en su propio cuerpo a través de experiencias internas [...] Libera poderes reprimidos que buscan libre expresión, un sentido innato del ritmo los ordena en una armonía viviente [...] El bailarín se entrega al goce supremo del juego, que lo saca de la monotonía de la vida cotidiana, de la realidad palpable y la imaginación, fantasía y visión se despiertan y se vuelven creativas [...] En trance y cautivado, él rompe sus cadenas terrenas y temblando se siente en tono con todo el mundo [...] Consideremos la danza como todo el movimiento rítmico no relacionado con los motivos del trabajo [...] como una expresión del alma a través de un movimiento organizado del cuerpo [...] (Sachs, 1963;202).*

La educación estética constituye una disciplina científica que estudia las leyes del desarrollo del arte y su estrecha relación con la realidad, está vinculada al hombre

desde que nace se relaciona con un ambiente estético determinado, en la familia recibe las primeras nociones sobre moral, folklor, tradiciones, etc., pero es en las instituciones donde se continúa e introducen nuevos elementos que permiten el desarrollo de un individuo estéticamente preparado para apreciar, comprender y crear la belleza en la realidad.

La educación estética se refiere en sí a la formación estética hacia todo lo que rodea al individuo. Un desarrollo estético correctamente organizado está unido siempre al perfeccionamiento de muchas cualidades y particularidades físicas y psíquicas de los niños de todas las edades y tiene especial relevancia en la etapa preescolar, pues en esta precisamente se sientan las bases de la futura personalidad del individuo. (PEP 2011; 88)

Las impresiones artísticas que los niños reciben perduran por mucho tiempo, a veces impresionan su memoria para toda la vida.... *Aquellas que no poseen un gran valor estético le pueden distorsionar el gusto, crearles falsos criterios artísticos. Es por ello que la educación estética no debe considerarse solamente como un complemento de los aspectos que componen la formación integral del individuo, sino como una parte intrínseca, inseparable de cada una de las actividades que inciden directa o indirectamente en la formación del niño. (PEP 2011; 89)*

Las teorías principales de la educación estética son:

- Desarrollo de la percepción estética, los sentimientos y las ideas.
- Desarrollo de las capacidades artístico-creadoras.
- La formación del gusto estético.

Estas labores deben cumplirse esencialmente en el proceso educativo, como un gran sistema donde intervengan otras áreas del desarrollo, actividades y otros factores como la familia, los medios de difusión masiva, entre otros, la vía fundamental para lograr una educación estética es la educación artística. La primera es una resultante, la segunda es el medio más importante para alcanzara *La educación artística forma actitudes específicas, desarrolla capacidades, conocimientos, hábitos necesarios para percibir y comprender el arte en sus más variadas manifestaciones y condiciones histórico-sociales, además de posibilitar la destreza necesaria para enjuiciar adecuadamente los valores estéticos de la obra artística. PEP 2011; 89 (nosotros los educadores somos los encargados de formarlos).*

La expresión artística tiene sus raíces en la necesidad de comunicar sentimientos y pensamientos que son “traducidos” mediante el sonido, la imagen, la palabra o el lenguaje corporal, entre otros medios. El pensamiento en el arte implica la interpretación y representación de diversos elementos presentes en la realidad o en la imaginación de quien realiza una actividad creadora. (PEP.2011; 83)

Comunicar ideas mediante lenguajes artísticos significa combinar sensaciones, colores, formas, composiciones, transformar objetos, establecer analogías, emplear metáforas, improvisar movimientos, recurrir a la imaginación y a la fantasía, etc.

La educación preescolar se basa en la creación de oportunidades para que las niñas y los niños hagan su propio trabajo, miren y hablen sobre él y de otros.

Las actividades artísticas contribuyen a su desarrollo integral, porque mediante ellas:

- *Expresan sus sentimientos y emociones, y aprenden a controlarlos a partir de una acción positiva.*
- *Desarrollan las habilidades perceptivas como resultado de lo que observan, escuchan, palpan, bailan y expresan al pintar, cantar, bailar, dramatizar o mediante la plástica, la música, la danza y el teatro*
- *Se dan cuenta de que otros tienen diferentes puntos de vista y formas de expresarse, aunque el motivo de la creación artística sea común. Mientras aprenden que su forma de expresión no es la única, también aprenden a valorar la diversidad.*
- *Desarrollan la idea de que uno de los medios de acercamiento a la cultura es el arte.*
- *Experimentan sensaciones de logro. En virtud de que el arte es abierto para quien lo crea, experimentan la satisfacción de sus producciones. Por ello, las actividades artísticas son particularmente valiosas para las niñas y los niños con necesidades educativas especiales. (PEP11p.79)*

El trabajo con las actividades artísticas las educadoras no tomamos en cuenta que para las niñas y los niños más pequeños es fundamental tener múltiples oportunidades.

Por eso al vivir este proceso de formación a través de la estética me queda claro que la primera en transformar su práctica debo ser yo, y para ello he empezado a documentar mi práctica y la de algunas compañeras para

conducirme hacia esta visión estética alternativa lejos delo kitsch de lo bello entendido como lo estético cuando mi mirada se redirecciona hacia algo más profundo a lo que nuestros alumnos nos quieren decir, sobre lo que sienten y nos propongan como quieren bailar, por ello *el wabi-sabi es un paradigma estético basado en la naturaleza que devuelve, en cierto modo, la sensatez y la proporción al arte de vivir, soluciona el dilema artístico acerca de cómo crear cosas bellas sin quedar atrapado en el materialismo desalentador que generalmente envuelve este tipo de actos creativos, (profundo, multidimensional, esquivo) parece el antídoto perfecto a esa clase de belleza tan pulida, y colectiva que está insensibilizando la sociedad occidental en la cual hemos sido formados, Su función consiste en hacer todo lo posible por intentar sacar la luz, la belleza interior. Al acabar el trabajo el artista no esperará ser objeto de halagos ni agradecimientos, ya que siente la satisfacción personal de haber intentado hacer su trabajo lo mejor posible. (Juniper, A. 2003; 210).*

La Estética y Belleza para los japoneses representa ser cualquier cosa que hagamos; Cualquier gesto y cualquier movimiento es en realidad, arte. El unir la mente y el espíritu en una sola actividad permite que uno logre liberarse del dominio del ego y volverse uno con la actividad.

Llevar la mente al momento presente. En ese sentido las actividades cotidianas adquieren un profundo significado. Las tareas más prosaicas se transforman en arte.

El artista no es en realidad la fuerza creadora, el artista prescinde del esfuerzo personal y de la actividad mental para abandonarse a los dictados de las fuerzas invisibles que guían nuestra vida, por lo que el artista debe evitar proyectar cualquier idea personal, la pieza puede estar libre de cualquier pretensión o debilidad del ego.

La belleza Wabi Sabi, debido a su profundo arte y pureza, siempre hará vibrar el espíritu de los seres humanos. Reafirmando nuestra insignificancia en un mundo que está cambiando constantemente. Un viejo florero de bambú logra transmitirnos ese algo en nuestro interior que sabe que nosotros también formamos parte del nacimiento y de la desaparición de la vida. (Juniper, A. 2003; 210).

Repensar la forma en como las docentes estamos formando a los niños si a través de la estética por lo kitsch o por el sentir

De acuerdo con las particulares del estudio que me brinda una estructura más encaminada a lo que pretendo es la investigación cualitativa, ofrece una mejor estructura para lo que pretendo, ya que esta permite describir lo que los involucrados dicen y sobre todo lo que se puede observar. Ya que en este se ponen frente a frente lo empírico y la teoría.

Mediante la observación podemos dar cuenta de la vida cotidiana, poniendo atención a los discursos que emiten sobre su práctica, el investigador cualitativo va a la fuente directamente, haciéndolo de forma sistemática y rigurosa sin caer en lo estandarizado.

Reconozco que corro el riesgo de caer en errores por esta cuestión social y de historia propia.

En esta investigación se rescatan tan solo algunos recursos de la etnografía crítica ya que esta es la que me permite hacer uso de las entrevistas y la observación para poder recuperar lo no palpable como lo son los sentires de las personas.

El análisis se puede centrar en aspectos metodológicos, pero no debemos dejar de lado todas aquellas prácticas en donde los alumnos manifiesten su sentir, y es ahí donde nos damos cuenta de que no existe una vinculación entre lo que nos dicen las docentes y las prácticas de danza en los jardines de niños.

Los aspectos conceptuales y enfoques del paradigma cualitativo, los aspectos técnico-metodológicos del enfoque interpretativo y el reconocimiento de las formas de investigación hasta ahora realizadas, procediendo de tal manera que las estrategias metodológicas favorezcan la presente investigación... (Sandín. 2002; 198)

En este caso las experiencias recuperadas son los ensayos que realizan 3 docentes para el festival de Navidad, antes de la pandemia del COVID así como las entrevistas que se realizaron en dos momentos diferentes arrojándonos datos mediante la grabación de videos que han permitido realizar una observación profunda a estos pudiendo describir una realidad que he de ser sincera me sorprende de mi propia practica y la de las demás.

El objetivo de los instrumentos que utilice, es sistematizar lo encontrado en las entrevistas a las docentes así como en la observación de los videos, de los cuales

he podido rescatar elementos que me han llamado la atención es la visión que tienen las docentes de la importancia de formar de una manera estética, recuperando no solo de manera oral, sino recuperar este compromiso asumido con sus alumnos, para cumplir con los aprendizajes esperados en el nivel preescolar, siendo esto de lo más relevante mi atención es que en el discurso de las docentes entrevistadas está en todos presente se rescata esta importancia de la danza en el nivel preescolar, y se presta especial esmero en recuperar el interés de los niños y hasta sus sentires.

El video navideño analizado mediante algunos elementos del enfoque etnográfico que me permitió ubicar algunos rasgos relevantes mediante la observación de videos que se realizaron de los cuales se seleccionaron tan solo dos docentes a parte de mí, rescatando los siguientes elementos:

- Entrevistas con las docentes las cuales se realizaron en dos momentos diferentes, en donde se rescatan las ideas que tenemos como docentes en el preescolar y las ideas que tienen los niños sobre como las docentes los forman ...si a través de lo kitsch o de la estética.

Por supuesto que las docentes reconocen aún no hacer lo suficiente, ante el rescate de los sentimientos de sus alumnos, pero hacen una reflexión que particularmente llama mi atención y esto va de la mano con nuestra propia formación y sobre todo con nuestra visión de niño, ahora recuerdo una clase en la cual analizamos las diferentes visiones de niños que como docentes tenemos y eso sin lugar a duda tiene relación con nuestra propia historia y como nos vieron a nosotras cuando éramos niñas.

Todas aquellas cosas que nos gustaban, lo que nos hacía sentir felices o tristes, tiene que ver también como vivimos estas experiencias de danza desde pequeños si desde lo kitsch o desde el placer que implica reconocernos como seres humanos con sentimientos y emociones diferentes a las de los otros.

La escuela debe propiciar el desarrollo del juicio crítico y la valoración del arte, así como considerar todo lo que esto significa para niños, es lo que convierte a la danza en una oportunidad privilegiada para actuar en favor de una educación integral para todos los estudiantes. (Manteca 2006,9)

Todos los jardines de niños montamos coreografías en diversas oportunidades durante el ciclo escolar.

La sensibilidad y la percepción se encuentran íntimamente relacionadas debido a que en ambos procesos concurre el uso de los sentidos; la diferencia estriba en que el ejercicio de la sensibilidad amplía el registro de utilización de éstos, mientras que la percepción otorga significados a las experiencias sensoriales, ya que en ella intervienen el entendimiento, los intereses personales y la cultura. (Manteca 2006,9)

Sin duda este sentido del rescate de la formación estética a través de la danza da a las docentes la oportunidad de que replantear nuestra practica “...emociones y pensamientos, de tal modo que pueda distinguir y experimentar las cualidades estéticas de los objetos, de las manifestaciones artísticas, e incluso de ciertos acontecimientos.

Esto se conseguirá si garantizamos que los alumnos participen en un número significativo de experiencias estéticas y de oportunidades para reflexionar en torno de ellas...El trabajo con las artes implica un hacer y un pensar acerca de ese hacer; así, se busca que el alumno aprenda a sentir, pensar, reflexionar, seleccionar y opinar.

El vínculo sensibilidad-sentimiento puede entenderse como intuición, como una habilidad mental reservada a la percepción sensorial, que a su vez constituye la principal vía que sigue la mente para explorar y conocer la realidad. Si se ven de este modo, las artes brindan elementos para aprender a observar el mundo, para redescubrirlo e identificar los distintos aspectos que lo conforman; es decir, constituyen una forma de conocimiento.

Para concluir, podemos afirmar que si se ofrecen experiencias educativas de calidad en el terreno de las artes, los alumnos desarrollarán su sensibilidad y obtendrán conocimientos respecto al mundo y a sí mismos que pueden considerarse únicos, pues lo que podemos saber y experimentar por medio de las artes –sonidos, movimientos, formas, palabras–, no podemos conocerlo ni vivirlo por ningún otro medio.(Manteca 2006,9) Pero sin debemos detenernos a pensar en este aspecto formativo que si bien depende de las docentes tiene un impacto evidente en los niños como se observa en los videos analizados.

En los que los pequeños manifiestan de manera abierta su sentir después de un ensayo para el festival de navidad, fue con esas entrevistas en particular que me di cuenta de cómo los alumnos están viviendo la formación de todas las maneras menos de las que postula el programa de educación preescolar de las maneras más agradables.

BIBLIOGRAFÍA

ABADIE Y MADRE 1976 “Análisis de las formas de la danza a través de la historia” E.N.D. p.43

Hernández Aguirre, Fabiola (2008) Tiempo en la escuela abandono de la subjetividad, Tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México

Sandín Esteban, M Paz (2002) Investigación cualitativa en educación Fundamentos y tradiciones en www.postgrado.unesr.ve/acontece/es/cap_7_Sandín 10 de febrero 2011-06-25

Programa de Educación Preescolar (2011) p.96

Meneses Díaz, Gerardo (2004) “formación y teoría pedagógica”. LUCERNA

Núñez Villavicencio, Herminio. “La estética de la formación integral”. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. Pp 780-790

Farina Cyntia.(2005) “La formación estética y la estética de la formación” seminario educando P.p. 5-7

Hoyos Medina Carlos Angel (2003) “format(i)o de modernidad y sociedad del conocimiento. LUCERNA.