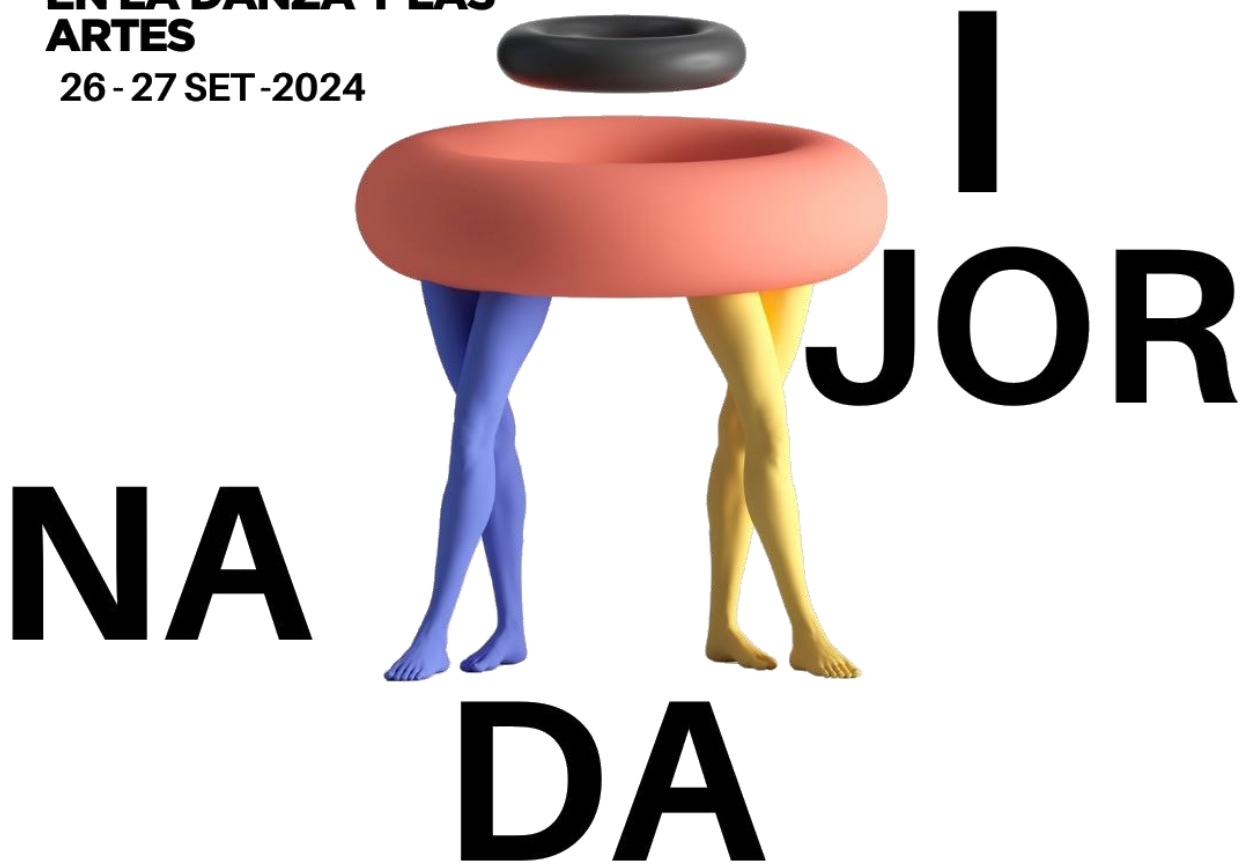

I JORNADA DE

INVESTIGACIÓN

EN LA DANZA Y LAS
ARTES

26 - 27 SET - 2024

MEMORIA

I JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN LA DANZA Y LAS ARTES

I Jornada de Investigación en la Danza y las Artes *Formación y Creación en la Danza y las Artes-* (26 y 27 de septiembre del 2024, Costa Rica) – Heredia, Universidad Nacional, Costa Rica, 2024. 196 páginas.

1. Danza 2. Investigación 3. Formación 4. Creación 5. Arte

Maestría Profesional en Danza

Autoevaluación y Mejoramiento de la Carrera Maestría Profesional en Danza

Equipo organizador

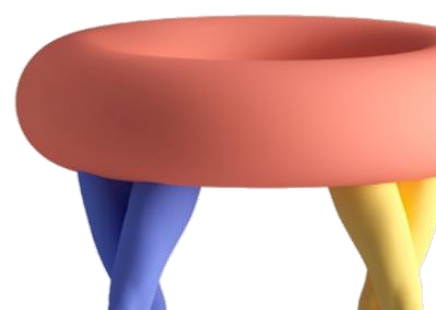
MSc. Pedro Cambroner Orozco, coordinador de la Maestría Profesional en Danza

MFA. Marianella Zeledón Lépiz, directora de la Escuela de Danza

MA. Fraisa Alvarado Calvo, responsable Autoevaluación y Mejoramiento de la Maestría Profesional en Danza

Este documento está bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-

INDICE DE CONTENIDOS

Contenido

PRESENTACIÓN.....	4
Socialización de experiencias en torno al proceso de investigación-creación de la propuesta coreográfica “Lo que aguante la madera”. Reflexión en torno al imaginario folclórico y la identidad de género.....	5
<i>Alberto Josué Fonseca Garita</i>	5
Danza y neurociencias. Escenarios de Co-incidencia.....	17
<i>Hazel Torres Matarrita</i>	17
Removernos: Una metodología de arte-educación en comunidades.....	38
<i>Colectivo R3M</i>	38
La expresión corporal, como herramienta transformadora, en personas menores de edad, en condiciones de vulnerabilidad.	56
<i>Alejandra Ortiz Rodríguez.</i>	56
La creación dancística y su repercusión en el desarrollo humano del bailarín	115
<i>Sahira Barrios Hernández</i>	115
Danza Furiosas: Hacia una práctica de-colonial en los cuerpos.	134
<i>Bruno Ramri.</i>	134
Metodologías Lúdico-Pedagógicas en la Enseñanza de la Danza: Experiencias y Reflexiones desde el Taller "AcercarSE a la Danza"	154
<i>Abigail Duarte Baltodano.</i>	154
Una mirada al proyecto de formación Conservatorio El Barco, como espacio de reflexión sobre la identidad y la creación.	164
<i>Gianni Penna Arizeta.</i>	164
Danzar el Paisaje.....	172
<i>Laura Cruz</i>	172
Red Nacional de Investigación en Danza.....	187
<i>Laura Sancho Martínez</i>	187
<i>Patricia Oliva Barboza</i>	187

PRESENTACIÓN

Indagar, crear investigación, darle espacio a las personas artistas para que desde la Universidad y desde su formación disciplinar, desde sus motivaciones, problematizaciones, desde su ejercicio profesional y su experiencia investigativa replanteen y refunden el conocimiento y la reflexión artística, detalla una trayectoria investigativa, pedagógica, creativa y estética personal paradigmática, reconociendo y dando lugar a nuevas miradas, a innovaciones en las formas y los fondos en el trabajo académico y en el trabajo de la creación.

Esta I Jornada de Investigación en la Danza y las Artes Formación y Creación en la Danza y las Artes, organizada por la Escuela de Danza, por la Maestría Profesional en Danza y su proceso de Autoevaluación y Mejoramiento nos resulta relevante y valiosa, nos implica y nos permite abrir un diálogo para múltiples opciones, contextos, objetos, prácticas, procesos, obras, lenguajes, intereses, contextos y campos multi, inter y o transdisciplinarios de personas creadoras que, interesadas en darle voz a su investigación y su reflexión crítica sobre la práctica artística, puedan encontrar un eco en este espacio en que la Universidad Nacional, casa de educación superior en donde todas las personas puedan situarse desde sus epistemologías y tener, en lo académico y en lo investigativo, lugares y referentes de calidad para toda esa producción y para el desarrollo de las disciplinas artísticas.

Seguiremos creando espacios, procuraremos que estas jornadas crezcan, se multipliquen, se consoliden y se hagan crónicas en el mundo de la creación dancística y de las personas que confluyan y coexistan en estos espacios, para ustedes, y para la danza, son estos lugares necesarios y pertinentes.

MSc. Pedro Cambronero Orozco
Coordinador
Maestría Profesional en Danza
Escuela de Danza
Universidad Nacional

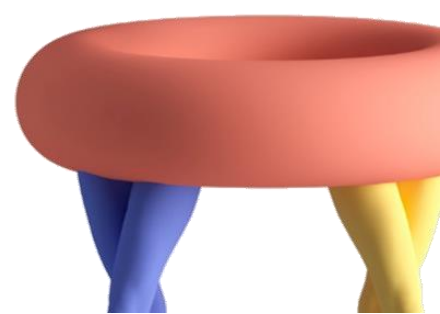
MAESTRÍA
PROFESIONAL
EN DANZA

ESCUELA DE DANZA
CIDEA-UNA

50 CIDEA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
INOVACIÓN Y EXTENSIÓN ARTÍSTICA-UNA

UNA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
COSTA RICA

Socialización de experiencias en torno al proceso de investigación-creación de la propuesta coreográfica “Lo que aguante la madera”. Reflexión en torno al imaginario folclórico y la identidad de género.

Alberto Josué Fonseca Garita

Miembro de la Compañía de Cámara Danza UNA, estudiante de la Maestría Profesional en Danza, Bachiller en Danza, con estudios en Políticas Culturales de FLACSO, presidente de la Asociación Cultural Biketsö, exdirector de la Compañía Folclórica Tierra y Cosecha TEC (2023), ha sido representante de iniciativas beneficiadas por el Ministerio de Cultura y Juventud.

Resumen:

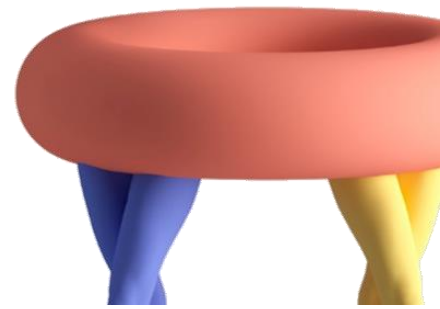
A través de la residencia artística RACE 2023 del Taller Nacional de Danza, se lleva a cabo un proceso de investigación basada en la creación artística, con el objetivo de generar una propuesta escénica que incentive la reflexión sobre la concepción de lo folclórico a partir de elementos relacionados a la feminidad, las masculinidades y relaciones sociopolíticas desde el cuerpo contemporáneo. Con la participación de profesionales de la danza contemporánea, artistas de la danza folclórica costarricense y un profesional en historia este proyecto se desarrolló por medio de espacios de diálogo y reflexión en torno a experiencias personales y colectivas, así como, referentes específicos e improvisación artística permitiendo replantear la manera de conceptualizar la práctica de la danza folclórica y generar una propuesta coreográfica.

Palabras claves: Identidad, danza, imaginario, costarricense, folclor

Bibliografía:

- Alvarenga, P. (2012). *Identidades en disputa. Las reinvencciones del género y de la sexualidad en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX*. Editorial de la UCR. San José, C.R.
<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/view/11755>
- Bogantes, F. (1989). *Folclor de mi región*. UNED, San José, Costa Rica.
- Bonilla, L. (1989). *La danza popular costarricense*. Ediciones Guayacán, San José, Costa Rica.

Molina, I. (2015). *Costarricense por dicha: identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante los siglos XIX y XX*. Editorial de la UCR. San José, C.R

Núñez, E. (1956). *Costa Rica y su folklore*, Imprenta Nacional. Costa Rica

Soto Mora, X. M. (2017). *Trajes con aroma a puerto*. Montes de oca, Costa Rica: Edinexo

MAESTRÍA
PROFESIONAL
EN DANZA

ESCUELA DE DANZA
CIDEA-UNA

CIDEA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
SOCIAL Y EXTENSIÓN ARTÍSTICA-UNA

LO QUE AGUANTE LA MADERA

Alberto Josué Fonseca Garita

RESIDENCIA 2023
TALLER NACIONAL DE DANZA

UN PROYECTO
MULTIDISCIPLINAR

RECONOCIMIENTO GENERAL

- Construcción de la identidad nacional.
- El amplio gremio dedicado a la danza folclórica costarricense.
- La naturaleza empírica y social de la práctica en el país.
- Pocos o nulos espacios de capacitación formal.

RECONOCER, DIALOGAR, ATRAVESAR

El proceso del proyecto

Allá donde canta la
marimba...
¿Qué es lo que canta?

¿Hay espacio para mí?

**Patriarcado, machismo,
homolesbotransfobia y
violencia**

“Para mí, vestirme es un ritual”

¿Cuál es el discurso visual?

CONCEPTO TRADICIONAL

Folclor como evocación a un pasado (atemporal, melancólico, añorado) que se busca recuperar.
Establecido por un orden social que decide y construye una identidad para la legitimación de un estado nación.

NUESTRA INTERPRETACIÓN

Lugar de tensión y encuentro entre contrastes de tiempo, individualidades, colectividades e intenciones.

Bibliografía

Alvarenga, P. (2012). *Identidades en disputa. Las reinenciones del género y de la sexualidad en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX*. Editorial de la UCR. San José, C.R. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/view/11755>

Bogantes, F. (1989). *Folclor de mi región*. UNED, San José, Costa Rica.

Bonilla, L. (1989). *La danza popular costarricense*. Ediciones Guayacán, San José, Costa Rica.

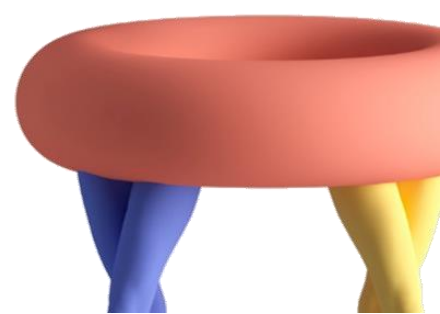
Molina, I. (2015). *Costarricense por dicha: identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante los siglos XIX y XX*. Editorial de la UCR. San José, C.R

Núñez, E. (1956). *Costa Rica y su folklore*, Imprenta Nacional. Costa Rica

Soto Mora, X. M. (2017). *Trajes con aroma a puerto*. Montes de oca, Costa Rica: Edinexo

Enlace al video de la obra:

<https://www.youtube.com/watch?v=KA4raacCbqY>

Danza y neurociencias. Escenarios de Co-incidencia

Hazel Torres Matarrita

Artista costarricense, docente e investigadora de la Danza. Magister profesional en Danza con énfasis en Formación Dancística UNA. Colaboradora en López Danza, dirigido por Rogelio López, Costa Rica. Recientemente integra M.E.A.N. (Movement, Engineering, Arts and Neuroscience), un proyecto de creación y divulgación en Bogotá, Colombia.

Resumen:

Se aborda el proceso de la mediación y creación dancística en “Dancing your Brain” un evento de divulgación realizado marco de la Brain Awareness Week (BAW 2024) y punto de partida para la creación del performance “Co-incidir” realizado por colectivo M.E.A.N. en Bogotá, Colombia. Integrando ciencia, arte y tecnología, las personas danzantes dialogan con ambientes sonoros y elementos visuales generados en vivo, utilizando bandas con sensores de actividad eléctrica para captar ondas cerebrales humanas en escenarios de interacción tanto individuales como colectivos. Desde la práctica como investigación (PaR) la danza buscó coherencia con sus preguntas y naturaleza al crear escenarios performáticos que reflejan la complejidad y profundidad del encuentro y relacionamiento humano propuestos desde la neurociencia.

Palabras claves: Danza, Neurociencias, Mediación, Performance, Bioingeniería.

Bibliografía:

Colectivo M.E.A.N. (2024). Portafolio Co-incidir.

Lorenzini, M. J. C. (2013). La práctica como investigación: nuevas metodologías para la academia latinoamericana. Revista Poiésis, 14(21-22), 71-86.

Ochoa Miranda, T. (2019). Aportes de la Neurociencia para la Danza Contemporánea (Doctoral dissertation, Universidad Veracruzana. Facultad de Danza. Región Xalapa.).

DANZA Y NEUROCIENCIAS

ESCENARIOS DE CO-INCIDENCIA

**Jornada de Investigación
Maestría Profesional en Danza**

Setiembre 2024

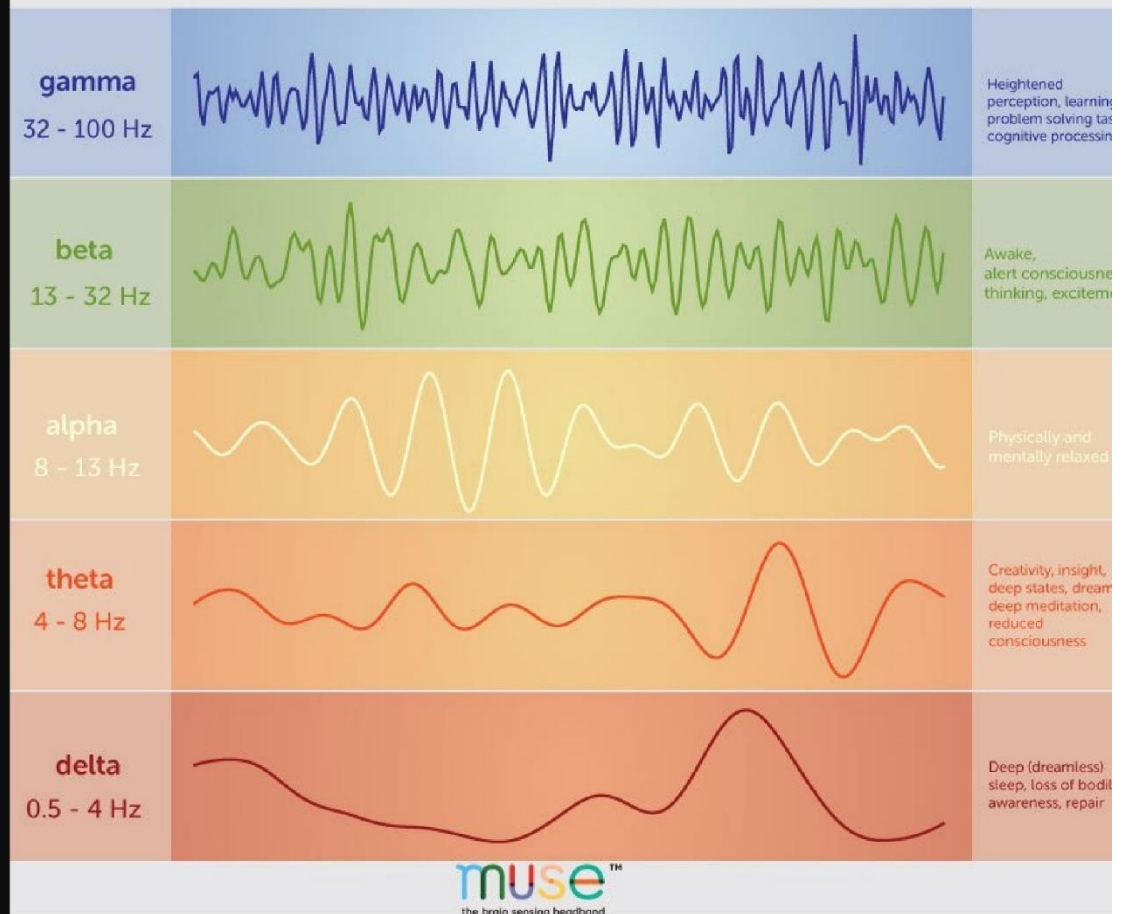
MA Hazel Torres Matarrita
Integrante Colectivo M.E.A.N.
mean.colectivo@gmail.com

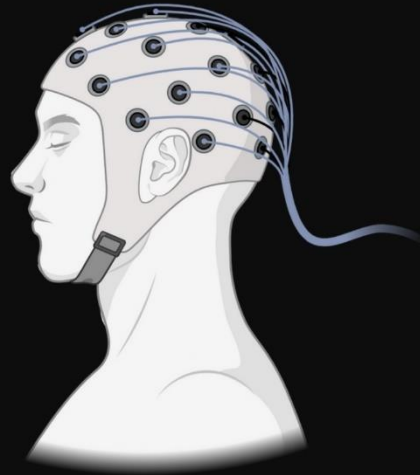
En este encuentro con la neurociencia y la bioingeniería, la danza buscó desde la práctica como investigación (PaR) coherencia con sus preguntas y su naturaleza.

Se crearon escenarios performáticos que reflejaron la complejidad y profundidad del encuentro y del relacionamiento humano propuestos desde la neurociencia.

Las **ondas cerebrales** son traducidas en ambientes musicales

Human Brainwaves

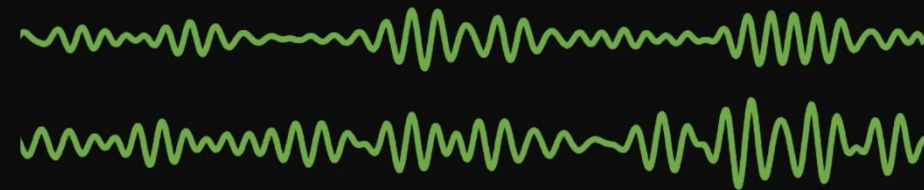

Ondas beta (12-30Hz)

Ondas alfa (8-12Hz)

A través de biosensores se registran **ondas cerebrales** que reflejan estados emocionales de **relajación** y **atención**.

Para la traducción de las ondas cerebrales se utilizaron dispositivos de electroencefalografía como EMOTIV, MUSE y gTec.

La información registrada se transmitió a una computadora a través del protocolo Open Sound Control OSC.

Luego, mediante MATLAB, la información se convirtió en mensajes MIDI y se redirigió al DAW Ableton Live, asignando cada parámetro de la señal cerebral a un sonido o control.

La musicalización y creación de paisajes sonoros se diseñaron relacionando procesos cerebrales con características tímbricas y emocionales musicales.

La Maestría en Bioingeniería y el Doctorado en Neurociencias
te invitan a la Semana del Cerebro 2024:

Dancing your Brain

Neurociencia, arte e ingeniería

Cerebro y cuerpo en sincronía:
un encuentro de música, danza
contemporánea e interfaces
cerebro-computador.

Inscripción

Viernes 15 de marzo

4:00 - 7:00pm

Estudio 4 - Facultad de Artes

Pontificia Universidad Javeriana

“Dancing your brain”

Es un evento de divulgación
y una experiencia de
creación interdisciplinaria de
ciencia, arte y tecnología.

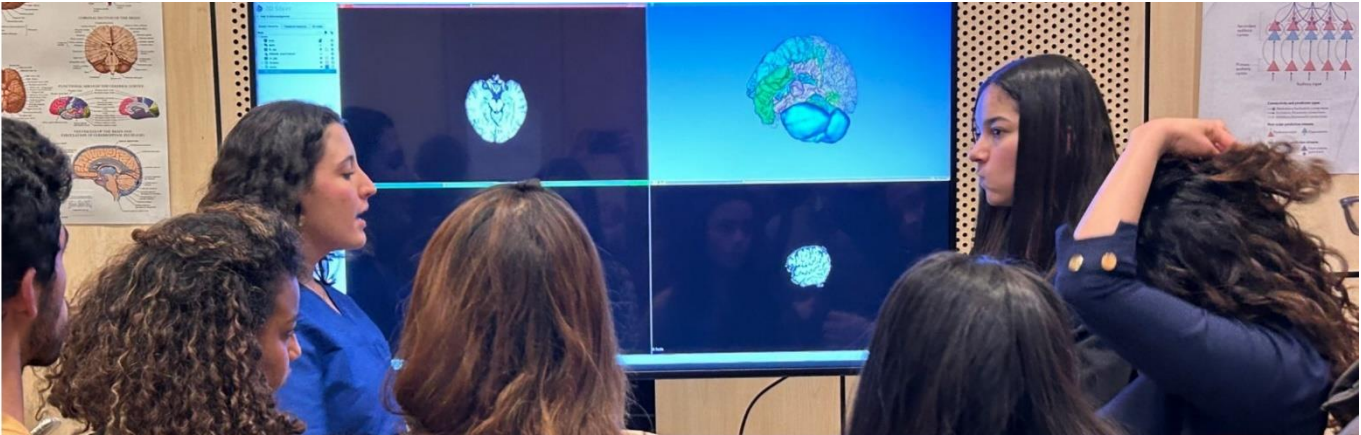
Brain Awareness Week (**BAW 2024**)

MONTAJE AL DESCUBIERTO E INTERACTIVIDAD

FERIA

ESCENARIO 1

Sonidos de la naturaleza

Las ondas cerebrales se traducen en sonidos de arroyo (relajación) y canto de grillos (atención)

ESCENARIO 2

Sincronización interpersonal

Las ondas cerebrales de dos personas se traducen en dos instrumentos musicales diferentes mientras interactúan.

Cada sonido es interpretado por un grupo de danzantes que amplifican con el movimiento de su cuerpo la sincronización interpersonal que surge de la interacción social.

ESCENARIO 3

Observación de la danza

Las ondas cerebrales de un voluntario del público se traducen en un piano (relajación) y un chelo (atención).

Los danzantes interactúan con el observador, incidiendo en su estado emocional. Se revela el círculo creativo existente entre la obra y el observador participante.

El equipo de trabajo involucró profesores y estudiantes de artes escénicas, bioingeniería, medicina y neurociencia

DIRECCIÓN GENERAL

Danilo García Orjuela
Catalina Alvarado Rojas

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Camilo Martínez Ríos
Hazel Torres Matarrita

ASISTENCIA DE PRODUCCIÓN

Michelle Soto
John Bermeo
Juan Castaño
María Lucía Velásquez
Paula Riveros
Jesús Moncayo

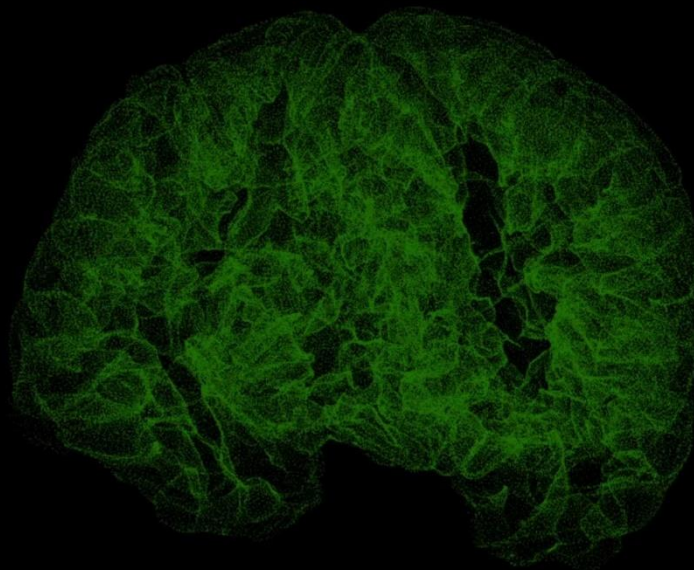
DANZANTES

Sara Chica
Jerónimo Remolina
Laura Castiblanco
Paola Jaramillo
Malva
Tatiana Madero
Camilo Martínez Ríos
Hazel Torres Matarrita

CO - I N C I D I R

NEUROCIENCIA, ARTE Y TECNOLOGÍA

30 DE JULIO DE 2024 - 10 AM
LABORATORIO STEAM
NUEVO EDIFICIO DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

"Desde la actividad neuronal hasta su extensión de los cuerpos en movimiento, las entidades se involucran de manera progresiva."

**"Interactuar nos sincroniza.
Es por esto que los
escenarios colectivos
trascienden más allá de lo
visible, permitiendo la
emergencia de elementos
que nos unen"**

Coincidimos en un juego constante y creativo de estímulos y respuestas.

Un cuerpo ejecuta un gesto y da un impulso.

Un cerebro se transforma y surge otro impulso.

**Dos sistemas lo captan y generan el universo visual y sonoro
Los cuales vuelven sobre el cuerpo revelando el ciclo infinito de
coincidencia**

"Co-incidir...

Las co-incidencias de eventos en el tiempo y el espacio son frecuentes en la naturaleza. En nuestro cerebro, millones de neuronas coinciden entre sí por medio de impulsos eléctricos, de manera sincronizada, activando áreas cerebrales relacionadas con experiencias como el movimiento, las emociones o las interacciones.

La co-incidencia de la actividad neuronal genera ondas cerebrales que pueden ser representadas con sonido o imágenes, que pueden modularse dependiendo de los procesos cerebrales subyacentes en escenarios individuales y colectivos."

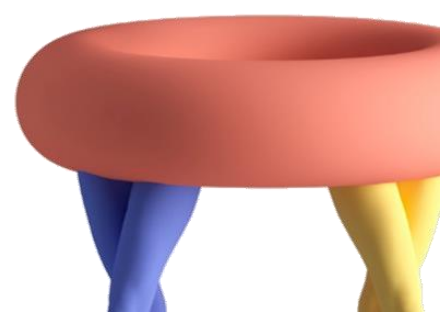
DIRECCIÓN GENERAL: Danilo García Orjuela, Catalina Alvarado Rojas
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Camilo Martínez Ríos, Hazel Torres Matarrita y Juan David Guerrero
ASISTENCIA TÉCNICA: Michelle Soto, John Bermeo, María Lucía Velásquez, Paula Riveros y Jesús Moncayo
DANZANTES: Sarah Ebright, Juan David Camacho, Alejandra Estrada, Jerónimo Remolina, Hazel Torres y Camilo Martínez

BIBLIOGRAFÍA:

Colectivo M.E.A.N. (2024). Portafolio Co-incidir.

Lorenzini, M. J. C. (2013). La práctica como investigación: nuevas metodologías para la academia latinoamericana. *Revista Poiésis*, 14(21-22), 71-86.

Ochoa Miranda, T. (2019). Aportes de la Neurociencia para la Danza Contemporánea (Doctoral dissertation, Universidad Veracruzana. Facultad de Danza. Región Xalapa.).

Removernos: Una metodología de arte-educación en comunidades

Colectivo R3M

Andrea Núñez Segnini, Michelle Sánchez Sancho, Sofía Riggioni, Rojas, María del Sol Pardo Carballo.

REM: Arte social y movimiento es una asociación con enfoque social que promueve espacios de movimiento corporal y educativo. Esta investigación es una propuesta colaborativa entre las integrantes de la organización, conformada por egresadas de la carrera de Danza UNA, Máster en Pedagogía de la Danza UNA, Licenciatura en Administración de la Educación No Formal UCR, y estudiantes en Psicología con formaciones en metodologías de Circo Social.

Resumen:

"Removernos" es una propuesta metodológica surgida en 2016 que plantea la danza y el arte como marcos de acción para generar procesos socioeducativos y fortalecer habilidades socioemocionales. En 2021 la Asociación realizó una investigación con el objetivo de: Reconstruir la experiencia "Removernos: Juventud en Movimiento", identificando estrategias metodológicas y reestructurando enfoques posibles rutas del hacer pedagógico. La metodología utilizada en la investigación fue una sistematización de experiencias realizada con la población participante y el equipo docente, documentando y analizando el proceso vivido. Los resultados destacan la danza como una estrategia educativa para el autorreconocimiento y el fortalecimiento socioemocional.

Palabras claves: arte-educación, danza, comunidad, educación no-formal, proyecto socioeducativo.

Bibliografía:

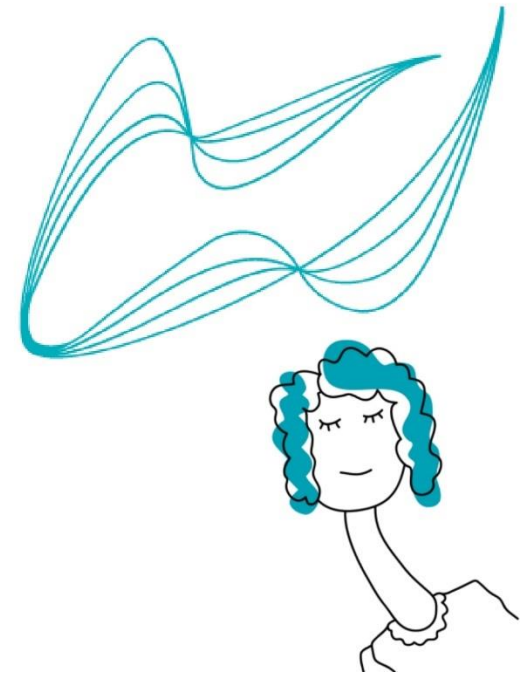
- Núñez, S; Sánchez, S; Riggioni, R; Pardo, M (2021) Programa Removernos: Memoria del proyecto Juventud en Movimiento. Proceso de arte y educación.
- Núñez, S; Sánchez, S; Riggioni, R; Pardo, M (2023) Ludoteca Removernos: archivo de prácticas creativas- Proceso Removernos: Casa Jaguar en movimiento.
- Riggioni, R (2022) Reconstrucción de la experiencia socioeducativa con niñez de la Escuela Inglaterra, comunidad de San Rafael, Montes de Oca, durante el periodo de 2017-2019 [Tesis de licenciatura]. Universidad de Costa Rica.

REMOVERNOS

Una metodología de
arte-educación en
comunidades.

Asociación REM: Arte Social y Movimiento

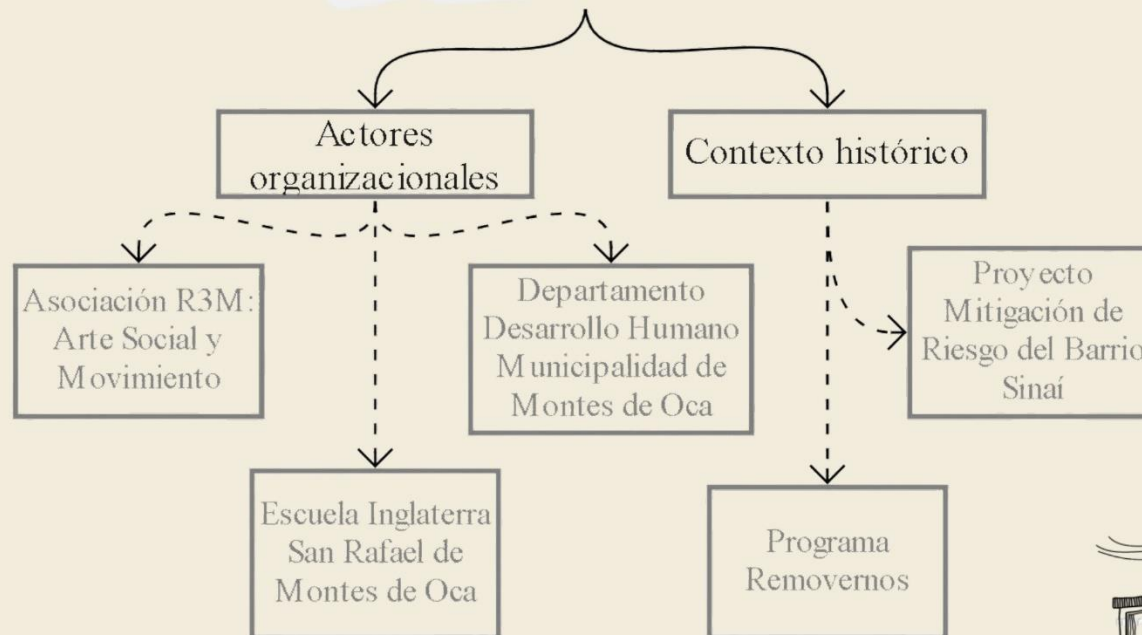
R&M

**¿QUIÉNES
SOMOS?**

Recopilación de los primeros pasos

Puntos de Partida

San Rafael de Montes de Oca.
Institución pública fundada en 1936.
Alrededor 600 estudiantes con edades de 6 a 14 años.

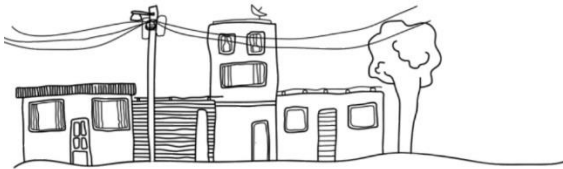
40% provienen de Asentamientos Informales.
30% condición de refugio y sin documentos regulares de migración.

Escuela Inglaterra

Retos en la dimensión socioeconómicas, migratorias, educativa, culturales.

Socioeconómico → Empleos informales
Condiciones de pobreza

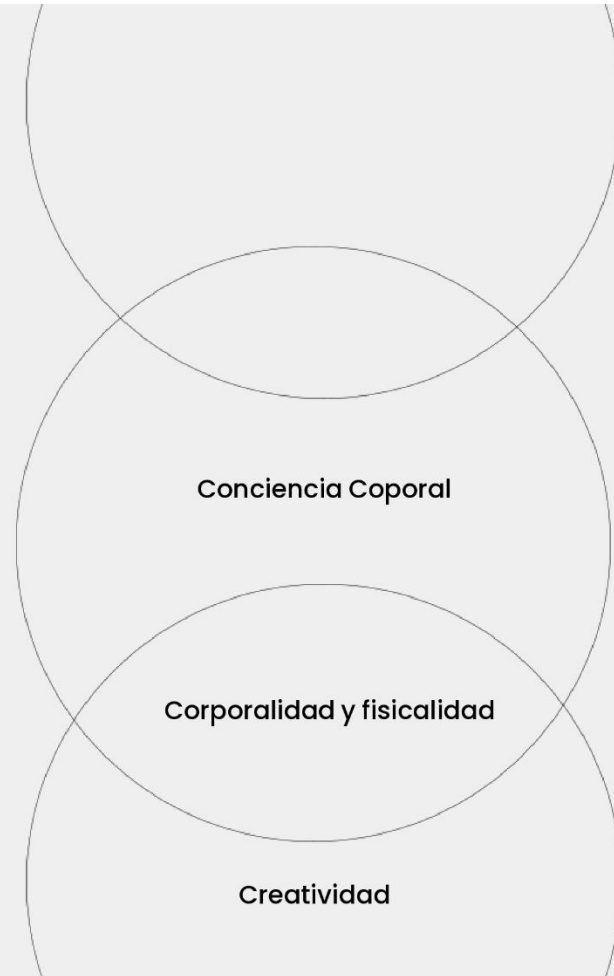
Educativa → Violencia intrafamiliar.
Ausentismo y repitencia escolar.

Centro Educativo de Atención Prioritaria

Danza

Principal referencia que compone el proceso socioeducativo, en esta se busca acompañar a las personas participantes en experiencias corpóreas altamente sensibles, en las que los cuerpos y el movimiento danzado son el epicentro del encuentro.

B A S E S M E T O D O L O G I C A S

Hacia adentro

Auto observación
como una necesidad
para profundizar
sobre el movimiento.

Reconocimiento del
cuerpo - conexiones
corporales.

Habilidades,
dificultades y
destrezas físicas

Hacia el grupo

CAPAS
Identificar y reconocer los
cuerpos que componen el
grupo.

Entrar en sintonía- empatizar
con las demás.
Grupo como maestra del grupo

Hacia el espacio

Necesidad de comprender el espacio
físico.

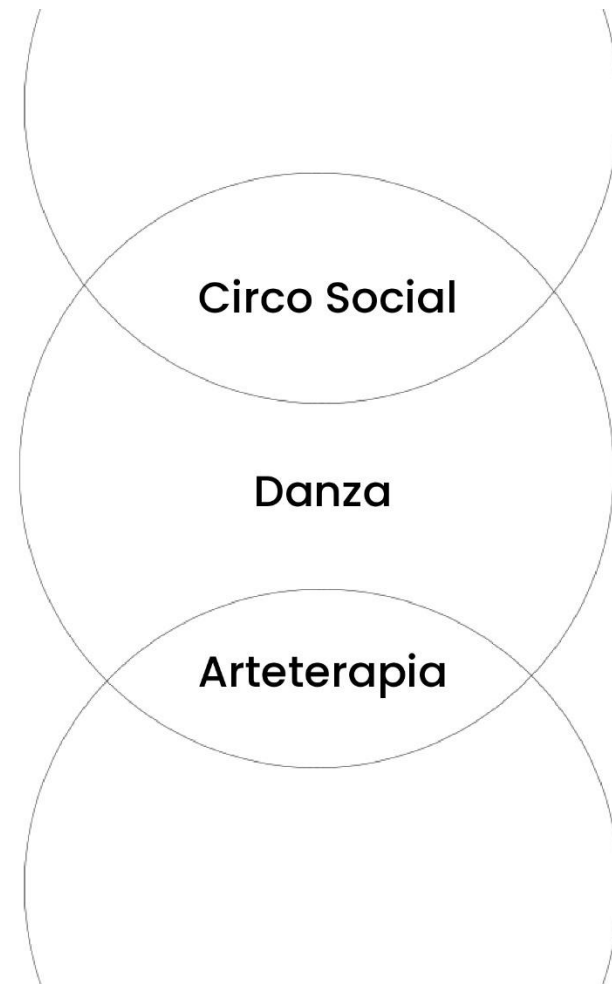
Espacio físico delimita las
posibilidades de movimiento.

Espacios constituido por memorias y
vivencias con historias que
condicionan los cuerpos y sus formas
de moverse.

Danza para desde habitar,
transformar y resignificar los espacios
y sus memorias.

**PROPUESTAS
METODOLÓGICAS
VINCULADAS**

Circo Social

Vinculación entre la intervención social, educativa y artística. Plantean los puntos en común de las diferentes áreas de conocimiento y proponen procesos en donde la intervención social comunitaria tiene un sentido dentro de la educación artística, siendo el circo la columna vertebral en la mediación pedagógica.

Planteamiento Pedagógico

El juego

Planteamiento Pedagógico

Objetivos sociales y objetivos técnicos.

Entretejido de:
Educación Emocional
Educación Corporal

Metodologías que generan un acercamiento artístico

Rol de la persona facilitadora

Encargada de facilitar un proceso sensible que estimule, sorprenda y pregunte, que incentive el imaginario de las personas, que acompañe el descubrimiento de caminos posibles y transforme cotidianidades y subjetividades

Persona educadora social, crítica, que gestiona y es responsable de la dirección de los procesos educativos

El juego

El juego desde el movimiento corporal

Necesidad pedagógica
Para el diagnóstico, la observación, evaluación.

TANDEM

Area artística, social y educativa

Arteterapia

No se enfoca en el resultado artístico sino que profundiza sobre el proceso de elaboración, sobre aquello representado, sobre la forma en que la que ha hecho y sobre cómo las personas observan lo que logran plasmar.

Estrategia para profundizar sobre las dinámicas que el proceso corporal generaba.

Representaciones plásticas

La pregunta

Representaciones plásticas y visuales

Plasmar información sensible y viva en obras artísticas realizadas de forma individual o colectiva.

Sensible porque encauza experiencias del proceso corporal.

Viva porque fueron productos tangibles, que se revisitaba.

La pregunta

Analizar y cuestionar sus obra artística.

Guiar ese camino de observación por medio de la pregunta como generadora de inquietudes que impulsaba otros caminos.

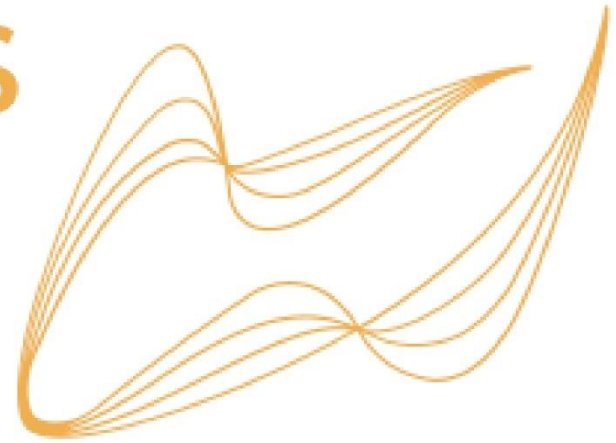
Espacios de diálogo.

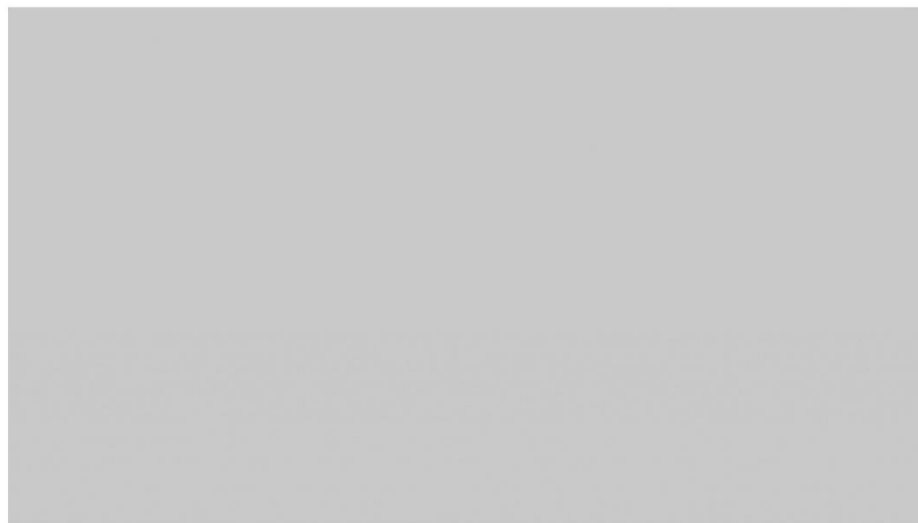

REMOVERNOS

Es un programa de arte-educación enfocado en la educación emocional por medio de la expresión artística y el movimiento corporal, que aborda la niñez y la adolescencia en contextos vulnerabilizados.

Removernos 2023

Enlace al video del proyecto: <https://www.youtube.com/watch?v=25i0T6CAJKQ>

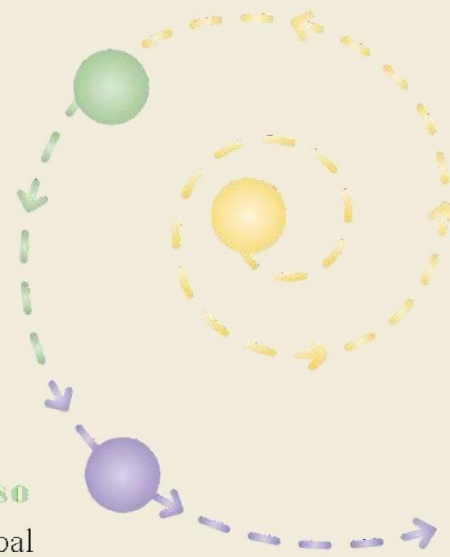
ETAPAS DE LA PROPUESTA SOCIOEDUCATIVA

Planificación del proceso

- Diagnóstico con agentes institucionales y comunales
- Articulación entre organizaciones
- Vinculación con comunidad escolar
- Convocatoria y conformación de grupos
- Espacios de intercambio con familiares encargadas

Ejecución del proceso

- Diagnóstico e integración grupal
- Facilitación de sesiones y ejecución de contenidos
- Espacios para muestras del

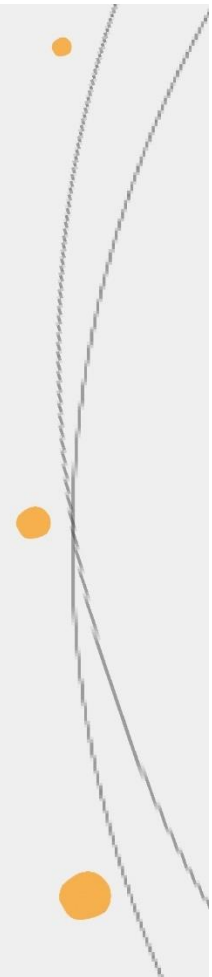
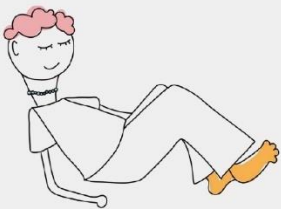

Monitoreo y Evaluación

- Espacios de encuentro e intercambio
- Espacios de diálogo y retroalimentación
- Reestructuración y actualización la propuesta
- Espacios para la evaluación y el análisis
- Espacio para la devolución de resultados

La danza es la brújula del proceso. Es el marco de acción con saberes que atraviesan los cuerpos. Es la generadora de espacios de conexión, exploración y reflexión sobre la propia identidad y la colectiva. Es el medio para conectar con el propio cuerpo y con los otros que le rodean. Es la metodología que posibilita otras realidades educativas.

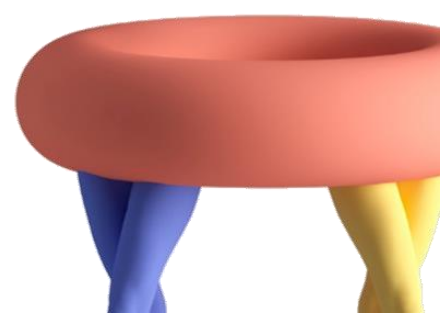

¡MUCHAS GRACIAS!

**Asociación R&M: Arte Social y
Movimiento**

Pág web: colectivor3m.org
colectivor3m.cr@gmail.com

La expresión corporal, como herramienta transformadora, en personas menores de edad, en condiciones de vulnerabilidad.

Alejandra Ortiz Rodríguez.

Graduada del Conservatorio Castella en danza y ballet. Bachiller en danza y egresada en Licenciatura de la Universidad Nacional. Maestra Certificada de la Royal Academy of Dance de Inglaterra. Taller (1 y 2) Internacional (Francia) Formador de formadores El Barco TND. Título Formador de formadores del I.N.A. Titulada en la escuela Vaganova, Licenciada en Docencia de la Universidad San Marcos y otros. Trabaja como maestras desde 1981.

Resumen:

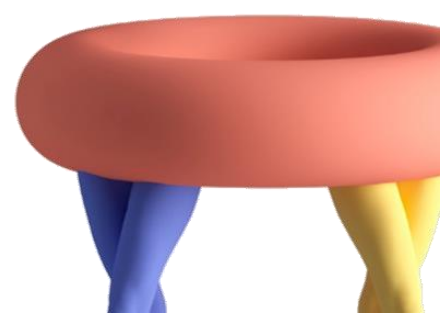
Las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad no tienen recursos, para poder participar de talleres artísticos o culturales. Debido a su situación **socioeconómica**, las menores de edad manifiestan comportamientos, agresivos y desafiantes, o sumisos con el riesgo de ser víctimas de maltrato. La asociación al niño con cariño, que alberga a 30 niñas en estas condiciones, solicitó al Taller Nacional de Danza un formador artístico. Como parte del intercambio y con la ayuda de la psicóloga, se acuerda registrar los hallazgos. Se desarrolló entre el 2023 y 2024. Al finalizar se logró demostrar, que la expresión corporal es una herramienta lúdica e idónea, que permite procurar cambios positivos, en cuanto a comunicarse y exteriorizar sus emociones, conocer sus fortalezas y debilidades, para ayudar a entenderse mejor, y mejorar su relación con el mundo.

Objetivo del trabajo: Facilitar los beneficios de la expresión corporal, en la población PME albergadas en la ANCC, por medio la sistematización de los procesos, y los aportes del departamento de psicología de la ANCC, registrando cambios positivos tanto en su comportamiento, como en su desarrollo físico y creativo

Metodología: Talleres de expresión corporal, entrevistas a las participantes, registro de las actividades.

Conclusión relevante: Se logró comprobar que la metodología de la expresión corporal resulta idónea, para ayudar a canalizar las situaciones emocionales, y la falta de estímulo al desarrollo psicomotor, con el que deben lidiar estas PMES, sin dejar de lado la práctica lúdica.

Recomendaciones: 1. Ofrecer más talleres similares a estos, en cualquiera de las ramas artística, así como el deporte, el cuerpo sano en mente sana es un concepto antiguo ya probado. 2. Gestionar el espacio idóneo para el desarrollo de la danza, en particular un piso, que minimice el impacto, en pro de la salud de estas la PMES.

Palabras claves: Niñas (PME), vulnerabilidad, expresión corporal, psicología.

Bibliografía:

Ansiedad: El impacto en tu salud emocional y mental. Psicología mente y salud, 2023, Jorge. Recuperado de: Ansiedad: El impacto en tu salud emocional y mental - psicologiamentesalud.com 2024

Bolaños Bolaños. Guillermo. Educación por medio del movimiento, expresión corporal. San José Costa Rica. EUNED 2002.

Boletín oficial del estado, miércoles 27 de octubre 2021, sección 1 pág. 130274. Recuperado de: <https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17456.pdf>

Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023, Informe, estudios e investigación 202, vicepresidencia segunda del gobierno, Agenda 2030. https://www.agenda2030.gob.es/en/derechos-sociales/inclusion/contenido-actual-web/estrategia_es.pdf

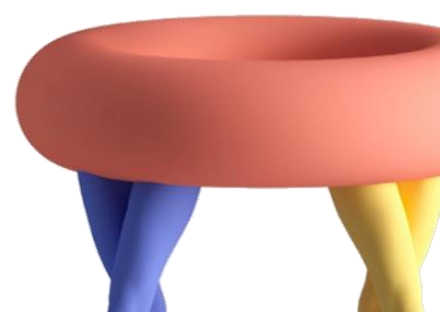
Guía para plan de sistematización/Campaña semana 1 ficha 2 Sistematización de experiencias, Colypro. Recuperado de: <https://www.colypro.com/wp-content/uploads/2023/01/Campan%CC%83a-semana-1-Ficha-2-Sistematizacio%CC%81n-de-experiencia-Plan-de-sistematizacio%CC%81n.pdf>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., Méndez Valencia, S., & Mendoza Torres, C. P. (2014). Metodología de la investigación. McGrawHill. Recuperado de: https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf

Instituto Nacional de Aprendizaje, INAS. Elementos para el planeamiento SEA-s, curso. Formador de Formadores.

MayoClinic, Depresión, trastorno depresivo mayor, 14 de oct 2022. Recuperado de: Depresión (trastorno depresivo mayor) - Síntomas y causas - Mayo Clinic

Mosston. Muska, Ashworth Sara. La enseñanza de la educación física, la reforma de los estilos de enseñanza. Editorial Hispano-Europea. S.A (1986)

Naciones Unidas, Convención sobre los derechos del niño, Artículo 31, 20 de noviembre de 1989. Recuperado de: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child#:~:text=Art%C3%ADculo%2031,-1.&text=Los%20Estados%20Partes%20reconocen%20el,cultural%20y%20en%20las%20artes>

Para qué sirve la psicología aplicada a la danza. Upad Psicología y coaching, 12 abril, 2022. Recuperado de: <https://psicologiyamente.com/clinica/para-que-sirve-psicologia-aplicada-danza>

Poder Judicial de Costa Rica. ¿Que son delitos sexuales y donde denunciarlos? Recuperado de: https://justiciaabierta.poderjudicial.go.cr/images/Iniciativas/OT_50421_Desplegable_Que_son_los_delitos_sexuales.pdf

Psicoadapta Blog de psicoadapta. ¿Por qué me comporto de forma agresiva? 17 de noviembre 2013, Ira y Agresividad Ira y Agresividad - Por qué me comporto de forma agresiva (psicoadapta.es)

Psicología y mente, Arturo Torres, 11 de febrero 2019. Recuperado de: Timidez extrema: qué es, causas, y cómo superarla (psicologiyamente.com)

Rodrigo de Arzeno Beatriz Expresión Corporal. Enciclopedia práctica preescolar .1976

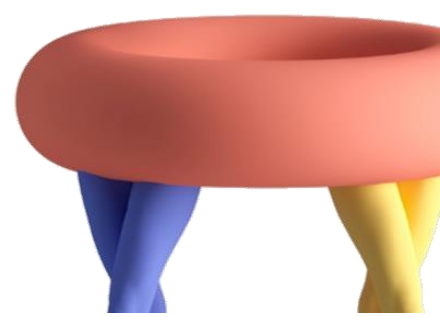
Ruano Kike, Galo Sánchez, Expresión Corporal y educación Editorial Deportiva Wanceulen (2009)

SDC U.S CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 15 de mayo 2024. Recuperado de ¿Qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)? | Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) | CDC

Sistematización del modelo Centro Cívicos sin paredes 2017-2018 Recuperado de: <https://www.unicef.org/costarica/media/1266/file/Sistematizacion-del-modelo-centros-civicos-sin-paredes-2017-2018.pdf>

Stokoe Patricia. (1978) La expresión corporal guía didáctica para el docente. Ricordi. Buenos Aires Argentina.

Stokoe Patricia -La Expresión Corporal y el Niño. Ricordi (1986)

Que es psicología infantil 20/09/2023. Unir La universidad en internet
<https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/psicologia-infantil/#:~:text=Es%20una%20disciplina%20que%20busca,del%20comportamiento%20y%20la%20experiencia>

Tesis: Universidad San Marcos. Licenciatura en Docencia. Manual de expresión corporal, para trabajar con niños de 3 a 6 años. Alejandra Ortiz Rodríguez, Enero 2023. San José – Costa Rica

**Primera Jornada de investigación en la danza y las artes
Universidad Nacional de Costa Rica**

Enseñanza de la danza como práctica transformadora desde las comunidades
y en procesos de educación formal y no formal

**Ponencia:
La expresión corporal como herramienta transformadora
en personas menores de edad en condiciones de vulnerabilidad**

Formadora artística: Alejandra Ortiz Rodríguez

Taller Nacional de Danza

MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD

GOBIERNO
DE COSTA RICA

TEATRO POPULAR
MELICO SALAZAR

TALLER NACIONAL
DE DANZA

Tabla de contenidos

Capítulo I

- Marco Referencial
  - Taller Nacional de Danza
  - Asociación Al Niño Con Cariño
- Marco teórico

Capítulo II

- Planteamiento del problema
- Objetivo General
- Objetivos específicos
- Justificación
- Antecedentes nacionales e internacionales
- Proyecciones
- Alcances
- Limitaciones

Capítulo III

- Marco Metodológico
- Cuadro de Variables

Capítulo VI

- Ordenamiento del proceso
- Estrategias

Capitulo V

- Conclusiones
- Recomendaciones

Capítulo VI

- Bibliografía

CAPÍTULO I

Marco referencial Taller Nacional de Danza

Capacitar mediante la enseñanza de la Danza, a niños, jóvenes y adultos de todo el país

Incorporar la Danza como elemento fundamental en la vida cotidiana del ser humano.

Fomentar e incentivar a nivel regional la creación y apreciación artística de la Danza.

Desarrollar acciones que permitan una mayor oportunidad de acceso a grupos, en áreas de la Danza como el folclor urbano o costarricense, la expresión corporal, el acondicionamiento físico y el movimiento creativo.

Marco referencial Asociación Al Niño Con Cariño

Objetivos	Recursos económicos	Hermanas de la Misericordia
Ofrecer albergue y cuidado a 30 niñas en condiciones de vulnerabilidad.	<ul style="list-style-type: none"> -Asociación ANCC -Padrinos -Ferias -Bingos -Partidas del PNI	<ul style="list-style-type: none"> -Brindan apoyo emocional, y espiritual

Marco teórico

- Patricia Stokoe
- Beatriz Rodrigo de Arzeno
- Muska Mosston.
- Bob Anderson.
- Experiencia como maestra de danza y ballet 40 años.

Elementos de la EC:

- El cuerpo
- individualidad.
- Colectividad
- libertad
- vitalidad.

Elementos de clase:

- Espacio personal y general.
- Movimientos generadores. (fuerte –débil) (rápido-lento) (directo indirecto) (fluido – contenido)
- Movimientos técnicos analíticos: rotación, flexión, ondulación, contracción, vibración.
- Trabajo funcional
- Estiramientos-Relajamiento
- Gimnasia.
- Música.
- Cuentos.
- otros

CAPÍTULO II

Planteamiento del problema

La Asociación al Niño Con Cariño alberga a 30 niñas.

- ❖ Según la trabajadora social: son personas que viven en condición de pobreza extrema.
- ❖ Según la psicóloga del centro: algunas niñas presentan comportamientos agresivos y desafiantes, mientras que otras tienen actitudes sumisas, lo que las expone a ser presas del abuso o maltrato.

Se solicita al Taller Nacional de Danza, facilitar un formador artístico, para trabajar con la PMES, ya que se conoce de los beneficios de la danza en la salud integral de las personas.

El TND, accede solicitando un documento escrito del proceso.

Objetivo General

Poner en **valor** el impacto de los procesos formativos de expresión corporal del **Taller** Nacional de Danza, **aplicados** en población menor de edad albergada en la Asociación Niño con Cariño (**ANCC**), por medio la sistematización de la experiencia, los aportes técnicos del departamento de psicología de la ANCC y registrando evidencia de **cambios actitudinales** en el comportamiento, en su desarrollo físico y creativo.

Objetivos específicos:

Sobre aspectos pedagógicos:

Elaborar un programa (plan de trabajo) de actividades escrito, basado en la expresión corporal, para contar con una guía de metas cuantificables a lograr en el aprendizaje.

Sobre aspectos creativos - artísticos:

Coordinar demostraciones, presentaciones, festivales de coreografías en las actividades del TND y ANCC, para fomentar la creatividad y poner en práctica los aprendizajes.

Sobre aspectos psicológicos:

Rescatar mediciones del comportamiento, en documentos escritos y tangibles, para contar con parámetros de comparación de un antes y después de la práctica de la danza.
Realizar sondeos de las participantes, para obtener su sentir con respeto al taller y los procesos.

Sobre la sistematización de los resultados:

Crear un documento con los hallazgos y aprendizajes, por medio de la sistematización y el trabajo en equipo, de los encargados, para sustentar la investigación

Justificación

Primero:

La necesidad de brindar una **formación integral**, a las PMES albergadas en la ANCC que se ven limitadas por los **recursos económicos**, tanto de las familias de las PMES, como de la asociación misma.

Segundo:

El interés del TND de rescatar un documento escrito, con apoyo del departamento de psicología, que registre la **sistematización de las experiencias**, para análisis en el futuro.

Clase en el salón multiusos

ANTECEDENTES

Nacionales

Taller Nacional de Danza

Asociación al Niño con Cariño

Internacionales

Fondo las naciones unidas para la infancia

Expresión Corporal

Proyecciones

- Comprender las necesidades emocionales de las PMES, adaptarlas y encaminarlas a comportamientos positivos, por medio de la Expresión corporal
- Fomentar la apreciación de la danza
- Rescatar los procesos por medio de diferentes formatos, escritos, video, dibujos entrevistas.

Alcances

- Últimos tres meses Se observa: aptitudes de buena disciplina, respeto, colaboración, disposición al trabajo en equipo, deseos de aprender, menos aptitudes desafiantes, menos timidez.
- Se realizan 10 exposiciones teóricas, con temas de la danza. Se realizan tres presentaciones artísticas, con público.
- Se cuenta con suficiente material que sustenta la investigación. Y se realiza un documento escrito.

Primera clase abril 2023

Limitaciones

- Desde la ANCC.
- No se contó con diagnósticos personalizados.
- La infraestructura. El piso no adecuado / contaminación Sonora.
- Disolución de la autoridad

Marco Metodológico

Tipo de investigación

Es una investigación mixta, porque es un trabajo creativo y versátil, que recolecta datos en forma cuantitativa y por otro lado suma aspectos cualitativos.

Marco Metodológico

Tipo de estudio

Es un estudio **descriptivo** porque, para este trabajo, se describen las características de comportamiento de la PMES, dentro de la clase de Expresión corporal

Marco Metodológico

Participantes

PMES del sexo femenino.
De 4 a 13 años preescolar hasta sexto grado.
De escasos recursos en situación de riesgo, vulnerabilidad y contaminación social. Sin experiencia en danza.

CAPÍTULO III

Cuadro de variables

OBJETIVO GENERAL	VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN INSTRUMENTAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL
<p>Poner en valor el impacto de los procesos formativos de la expresión corporal del Taller Nacional de Danza, aplicados en población menor de edad albergadas en la Asociación al niño con Cariño, (ANCC) por medio de la sistematización de la experiencia, los aportes técnicos del departamento de psicología del ANCC, y registrando evidenciade de cambios actitudinales en el comportamiento en su desarrollo físico y creativo.</p>	<p>Expresión corporal</p>	<p>Es una forma de trabajar el cuerpo, y sus posibilidades de movimiento, estimulando la creatividad y empleando todos los posibles recursos artísticos.</p>	<p>Se imparten los talleres de EC, basados en el programa elaborado al inicio del curso, a las PME, en secciones de una hora a la semana.</p> <p>se utilizan elementos como: aros, cintas, cuerdas para saltar, tizas, útiles escolares, música y otros.</p>	<p>Se consulta a las participantes, entrevistas.</p> <p>-La informacion brindada por la psicóloga sobre la apreciación en la participación.</p> <p>-videos.</p> <p>Tres evidencias</p> <p>-Apuntes de clase en la hoja de clase.</p> <p>-bitácoras,</p> <p>-hoja de valoración.</p>

OBJETIVO GENERAL	VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN INSTRUMENTAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL
<p>Poner en valor el impacto de los procesos formativos de la expresión corporal del Taller Nacional de Danza, aplicados en población menor de edad albergadas en la Asociación al niño con Cariño, (ANCC) por medio de la sistematización de la experiencia, los aportes técnicos del departamento de psicología del ANCC, y registrando evidenciade de cambios actitudinales en el comportamiento en su desarrollo físico y creativo.</p>	<p>Expresión corporal</p>	<p>Es una forma de trabajar el cuerpo, y sus posibilidades de movimiento, estimulando la creatividad y empleando todos los posibles recursos artísticos.</p>	<p>Se imparten los talleres de EC, basados en el programa elaborado al inicio del curso, a las PME, en secciones de una hora a la semana.</p> <p>se utilizan elementos como: aros, cintas, cuerdas para saltar, tizas, útiles escolares, música y otros.</p>	<p>Se consulta a las participantes, entrevistas.</p> <p>-La informacion brindada por la psicóloga sobre la apreciación en la participación.</p> <p>-videos.</p> <p>Tres evidencias</p> <p>-Apuntes de clase en la hoja de clase.</p> <p>-bitácoras,</p> <p>-hoja de valoración.</p>

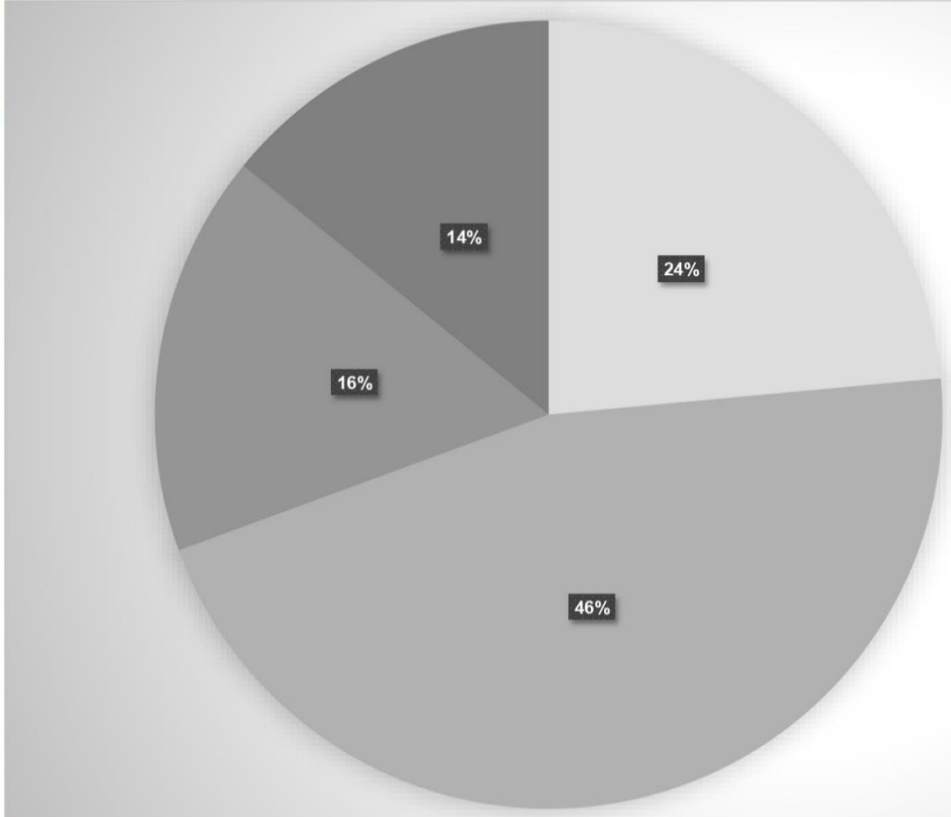
Objetivos específicos	Variables	Definición conceptual	Definición instrumental	Definición operacional
<p>-Sobre aspectos creativos - artísticos:</p> <p>Coordinar demostraciones, presentaciones, festivales de coreografías en las actividades del TND y ANCC, para fomentar la creatividad y poner en práctica los aprendizajes.</p>	<p>Creatividad</p> <p>-Interpretación.</p> <p>-Dominio escénico.</p>	<p>En las actividades las participantes demostraron los recursos aprendidos, utilización del cuerpo, el espacio personal y general, la coordinación psicomotora, el ritmo, la memoria de los pasos, la interpretación, un dominio básico de la técnica. Y trabajaron sus propias creaciones coreográficas., desarrollando la creatividad.</p>	<p>Actividades que se desarrollaron:</p> <p>1-Presentacion del día de la madre 2023.</p> <p>2-Cierre 2023, "Un cuento navideño".</p> <p>3- Festival interno de coreografías del día de la mujer.</p>	<p>Se realiza entrevistas al público, a las niñas y al personal del ANCC</p> <p>La propia observación como formadora y coreógrafa, y el cumplimiento de las metas.</p> <p>fotos -videos-creación de carteles colectivos.</p>

Objetivo	Variables	Definición conceptual	Definición instrumental	Definición operacional
<p>Sobre aspectos psicológicos.</p> <p>-Rescatar mediciones del comportamiento, en documentos escritos y tangibles, para contar con parámetros de comparación de un antes y después de la práctica de la danza.</p> <p>-Realizar sondeos de las participantes, para obtener su sentir con respeto al taller y los procesos.</p>	<p>vulnerabilidad</p> <p>empatía</p> <p>agresión</p> <p>autocontrol</p> <p>bullying</p> <p>respeto</p> <p>disciplina</p> <p>tolerancia</p>	<p>. Personas en condición de pobreza, son vulnerables al maltrato, son tímidas.</p> <p>Falta de respeto, no seguir normas, no controlar la ira</p> <p>ofender o maltratar a las compañeras</p>	<p>La psicóloga hace reuniones de grupo o en forma individual y realiza consultas sobre las experiencias.</p> <p>La formadora artística realiza una entrevista a cada una de las estudiantes.</p> <p>Dinámicas de clase, para expresarse, decir con movimientos lo que no pueden decir con palabras.</p>	<p>Video:</p> <p>Se realizó por grupos con las siguientes preguntas:</p> <p>Preguntas</p> <p>1-Quiero que recuerden algo. ¿Qué aprendieron conmigo? ¿Qué le gustó? Puede Ser Del Año Pasado.</p> <p>2-Pregunta: ¿Recuerda algo que le ha gustado? ¿algo que aprendió? ¿o no?</p> <p>3-¿Qué cree que aprendió en esta clase? O ¿Qué le gustó? ¿O que aprendizaje de vida, si tuvieron alguno?</p>

CAPÍTULO IV

Orden del proceso

Distribución horaria de la clase.
Clase escrita
Bitácora
Valoración
Estrategias puntuales para el cambio de actitud.
Ejemplo de entrevista.

- calentamiento / entrenamiento funcional.
- desarrollo de objetivos de clase.
- ensayos y montajes frases coreográficas.
- estiramiento, relajamiento, recapitulaciòn, llenado de libretas.

#1

Asociación Niño con cariño miércoles 19 de abril 2023

Porque debemos
calentar al
cuerpo
para prop
etc.

Descripción del grupo:
Formadora artística:
Alejandra Ortiz R

	Objetivos Principales Actividades	Recursos Materiales y/ Metodológicos	Bitácora
10'	01 Calentar todo el cuerpo... Estaciones (tres grupos de 4 y 1 de tres) rítmic. G-A correr/ G-B sentadillas/ G-C plancha/ D-B abdominales		A✓ B✓
2'	02 <u>Socializar.</u> Sentados en el piso en círculo. Se le lanza la bola rodando suavemente por el piso y se le pregunta: ¿cuál es su nombre? El niño contesta y lanza la bola a otro niño, se puede preguntar después el color preferido, si tienen hermanos, como se llaman sus padres o acompañantes si tienen mascotas, si van a guardarla, cuál es su alimento preferido etc.	Una bola de tenis,	A✓ B✓
1'	03 <u>Reconocer poses naturales.</u> 1-Camina por el espacio: a una orden se acuestan, boca arriba, boca abajo ...		A✓ B✓
2'	04 <u>Desarrollar la imaginación con eventos cotidianos: Un día de mi vida.</u> Se acuestan a dormir y ...		A✓
3'	05 <u>Reconocer el esquema corporal.</u> 1-caminar por el espacio a una orden, se tocan la parte del cuerpo que se les pide. a-2-igual, pero hacer clic con los compañeros con la parte del cuerpo que se les pide a-3-igual y caminar por el espacio con esas partes pegadas. B- Dinámicas para reconocer el cuerpo y sus partes: sistema óseo. idem C- Dinámicas para reconocer el cuerpo y sus partes: sistema muscular	→ NO	A✓ B✓ A✓ B✓ A✓ B✓
3'	06 Estimular el trabajo en equipo.		A✓ B- se golpearon - pelearon.

despaci

		Se ponen una pila de zapato a una orden coren y se los ponen, el grupo que se los ponga primero gana.	AV
2'	07	hidratarse.	AV
4'	08	Estimular la motricidad fina (manos y pies) Sentados al piso, no en círculo, todos mirando al punto N°1, se realizan juegos con los dedos de la mano, conchas pequeñas gomitas [juntar los dedos por las yemas], tomar pétalos etc. también los dedos de los pies se puede tomar plumas o cintas etc.	AV
2'	09	Distinguir filas de columnas: Filas unos al lado de otros / columnas uno de tras del otro	B✓
3'	10	Desarrollar la concentración: Gatito zalamero	B✓
2'	11 11-a 11-b	Desarrollar la imaginación espacial: En grupos: crear un dibujo imaginario en el espacio utilizando todas las partes del cuerpo Borrarlo.	B✓ ayb✓
3'	12	Estimular la conciencia rítmica: (el ejercicio de pautas saludables)	AV
10'	13	Trabajar las laterales 1- primero deben aprender a caminar en dirección recta, de un punto a otro del extremo del salón, y esperar su turno, 2-Segundo hablamos de que animales hay en una granja, y se va de lado a lado del salón moviéndose como lo hacen estos los animales, que los chicos lo inventen: Gallo, gallina, pollo, cerdito, ovejas, cabras, conejos, vaca, toro, ternero, pato, perro, gato, zorro, caballo, yegua, conejo, burro etc	B✓
13'	14	Enfriar, vuelta la calma: se discute como se sintieron, se pone un sello en la libreta, se relajan un poco acostados en el suelo, como una estrella. No forzar ritmos en la respiración, algunos niños no se sienten seguros acostados boca arriba, que tomen la postura que deseen. Otros finales pueden ser con una reverencia o una pose final etc.	AV B✓

NO +
com potencia
- evitar
debiencia

CONVULSA
de
esto

saludo

Descripción del grupo: Grupo A-B-C
AOR2020L*14

Objetivo Principal:	Actividades	Recursos Materiales Metodológicos.
<p>Experimentar con los movimientos generadores MG (1)</p> <p>Cuento: "Caperucita Roja", la maestra deberá llevar un libro de cuentos de preferencia ilustrado y contará el cuento, antes de iniciar la clase. Propongo la versión original donde el lobo es malo, ya que cumple la función de un cuento con moraleja, y no las versiones actuales donde todos son buenos, pues así no es la vida. La maestra explica a los niños, que Caperucita, mamá, lobo, abuela, leñador y todos los demás personajes, lo van a interpretar todos por igual. La maestra debe observar la descripción del movimiento enmarcado en paréntesis y tratar de que los niños realicen todos, en la dinámica propuesta.</p>	<p><i>silvar la Contar</i></p>	
<p>02:37 01 MG "Flotar" (lento-suave-indirecto-fluido)</p> <p>...Caperucita estaba dormida, entonces su mamá la levantó, para que le ayudara con el oficio de la casa y para que fuera a casa de la abuela que estaba enferma, y le llevara una repostería...</p> <p>Acciones: Los niños están dormidos, sobre el trapo y se despierta y estira cada parte del cuerpo, luego deben tender las camas con las sábanas frías y viendo cómo flotan. Realizar movimientos ondulantes, y hacen equilibrios, a manera de querer flotar por el aire, copiando los movimientos de las sábanas.</p>	<p>Una tela suave, que pueda ondular o flotar en el aire.</p> <p>✓</p>	
<p>02:40 02 MG "Palpar" (rápido-suave-directo-contenido)</p> <p>...la niña y la mamá hacen las labores de la casa...</p> <p>Acciones: Todos se bañan, usando jabón, agua, paño etc., la mamá se maquilla, desayunan y hacen pan, y galletas para llevar a la abuela. Poner el pan en la canasta.</p>	<p>Una canastita por niña</p> <p>✓</p>	
<p>02:00 03 MG "Latigar" (rápido-fuerte-indirecto-fluido)</p> <p>...mientras mamá cocinaba, Caperucita con un trapo, trataba de quitar las telas de araña...</p> <p>Acciones: Saltar muy alto, para alcanzar el techo, y Latigar con el trapo, luego latigar con todas las partes del cuerpo, sin el trapo.</p>	<p>Un pañuelo</p> <p>✓</p>	
<p>04 MG "Sacudir" (rápido-suave-indirecto-fluido)</p> <p>...Como Caperucita limpió muy bien, ella y su quedaron llenas de polvo, por lo que deben sacudir todo el cuerpo...</p> <p>Acciones: Los niños van a sacudir, todas las partes del cuerpo, también "A" y "B" una le sacude un brazo, una pierna etc., y después intercambian.</p>	<p>✓</p>	
<p>03:00 05 MG "Torce" (lento-fuerte-directo-contenido)</p> <p>...después de limpiar la casa, lavan los trapos, se retuercen y cuelgan, para secar...</p>	<p>✓</p> <p><i>Retuercen</i></p>	

12	<p>MG "Tirar" (rápido-fuerte-directo-fluido)</p> <p>...Entonces aparece un conejo. El conejo le dice a Caperucita, que las zanahorias están verdes, y que yo no sirven para nada, que jueguen a tirar las zanahorias al río, y que la va a regalar una zanahoria para que le lleve a la abuela.</p> <p>Acciones: Los niños saltan como conejos también rebotando y moviendo el rabito. Acciones: Tiran "zanahorias" usando ambas manos, con y sin fuerza, con los pies, y las rodillas.</p>	
13	<p>MG "Aprender a prensar" (lento-fuerte-directo-sostenido)</p> <p>...Caperucita se detiene a juntar flores, para llevarle a su abuelita...</p> <p>Acciones: Debe usar ambas manos, pero de prensar con otras partes del cuerpo. La maestra distribuye los artículos florales, y los niños deben llevarlo hasta ella, la maestra los vuelve a poner por el espacio, para que los niños aprenden con todas las partes posibles del cuerpo.</p>	<p>Flores plásticas, hojas de parras, hojas de agave, espigas, ramas, etc.</p> <p><i>* compatible con los pap...</i></p>
14	<p>Usar la imaginación para desarrollar la kinestesia animal y vegetal. (2)</p> <p>Acciones: Los niños van a moverse e imitar los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Árboles</u>, mueven sus ramas con el viento. • <u>Flores</u>, igual, pero sentadas, mucho trabajo de brazos. • <u>Pájaros</u>, saltan y mueven los brazos, o saltan en un pie y hacen equilibrios. • <u>Mariposas</u>, mueven los brazos. • <u>Abejas</u>, comen rápidamente, en medias puntas, moviendo las manos muy rápido detrás de la espalda, los brazos pegados al torso. • Un <u>gusano</u>, se arrastra, come hojas etc. • Un <u>sapo</u> o rana, salta rebota etc. • Hay <u>tuecos</u> y <u>troncos</u> pueden saltar con ambas piernas juntas, abriéndose, de medio lado etc. 	<p><i>les encanto</i></p> <p>✓</p>
15	<p>Lobo. Movimientos (fuertes-directos-rápidos-contenidos)</p> <p>...Y parece el lobo, que habla con Caperucita, la niña desobediente, le cuenta que va a donde su abuelita que está enferma. Entonces el lobo se va corriendo hasta la casa de la abuelita para tragarse y esperar a Caperucita y tragarse también...</p> <p>Acciones: Los niños imitan los aullidos del lobo, comen en 4 patas y a veces se pone en dos o tres, corre muy rápido, haciendo grandes saltos.</p>	

Bitácora

Bitácora abril 2024 ANCC.

Formadora Artística Alejandra Ortiz Rodríguez

Asociación al Niño Con Cariño		
Día	Grupo	Se trabajó:
4/4/24	C	Se realiza consulta si desean continuar, todas responden que sí. Se desarrollo el entrenamiento funcional, trabajo de improvisación con aros. Se dividió el grupo en subgrupos y presentaron una frase coreográfica basada en la manipulación de los aros.
	Grupo A y B	Se realiza consulta si desean continuar, todas responden que sí. Kiara no está segura Se discutió el tema: plagio, que es copiar en clase. Se realizó una dinámica en subgrupos, basada en el contrapeso y poses piramidales y alzados. Se definieron tareas sobre las diferentes técnicas. Quedando de la siguiente manera: Baile de salón: Stephanie, Emily y Mayerli. Baile popular: Salsa, merengue otros Tanisha, Julieth, Alana. Folclore Costa Rica Atajuela: Marilyn, Kiara y Allison. Hip hop- break dance: Diana, Jenifer y Fabiana. Ballet: Isis, Alexandra y Daniela. Danza moderna: Mía. Gimnasia. Telma, Brithany y Fabiola. Jazz, K pop: Alexia y Katherine.
11/04/2024	Trabajo en equipo con la psicóloga.	-No se trabajó en lo del convenio porque la psicóloga esta incapacitada.
	Grupo C	Trabajo de entrenamiento y preparación del cuerpo, se realizaron dinámicas con los aros, en

Valoración sobre el hacer el saber el ser

Del Hacer

- Aspectos psicomotores generales /movilidad del esquema corporal
- Coordinación psicomotora.
- Postura correcta.
- Flexibilidad.
- Motricidad (fina y gruesa).

Del Saber

- Capacidad de observación, distingue características o cualidades del movimiento.
- Lograr la concentración y el enfoque.
- Capacidad de memorizar o recordar datos, secuencias coreográficas.
- Reflexión de conocimiento.
- Discriminación auditiva y visual.
- Capacidad creativa.** (procesamiento máximo del conocimiento)

Del ser

- Seguimiento de las normas de la clase que puntualidad, y hacer fila para entrar, cabello recogido y sin alhajas, boca y manos limpias, uniforme completo.
- Comunicación asertiva.
- Integración grupal, no quejas, no acusaciones.
- Sentido de pertenencia.
- Respeto los valores de la clase y culturales.

Ejemplo de hoja de valoración

Saber conocer y saber hacer

quipo G.

Setiembre 6-13-20-27

	Normas de la clase				Aspectos psicomotores:						Aspectos cognoscitivos					
	1-P. untual y hace fila.	2-cabello recogido y sin alhejas	3-Boca y manos limpias.	4-Uniforme completo.	1-coordinación	2-postura correcta	3-flexibilidad	4-esquema corporal	5-orientación espacial	6-motricidad.	1-observación	2-concentración	3-memoria	4-reflexion	5-discriminación visual y auditiva	6-capacidad creativa
Allison	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Débora	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tanisha	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diana	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hellen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fabiana	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Jerenith	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Julieth	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mauriel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alexia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mª Laura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luzdari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ashley	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mía	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Jeraldine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Favi Vane	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ejemplo de hoja de valoración

guy A

Septiembre 6-13-20-27

Saber ser

Aspectos sociales

1. Comunicación asertiva

2. Interacción positiva, no da golpes ni acortaciones

3. sentido de pertenencia

4. respeta los valores de clase y culturales

Aspectos emocionales

reconoce limitaciones

reconoce posibilidades

autoestima

autocontrol/ calma

seguridad

buena interacción

expresa sentimientos y estados de ánimo

	Septiembre 6-13-20-27	1. Comunicación asertiva	2. Interacción positiva, no da golpes ni acortaciones	3. sentido de pertenencia	4. respeta los valores de clase y culturales	reconoce limitaciones	reconoce posibilidades	autoestima	autocontrol/ calma	seguridad	buena interacción	expresa sentimientos y estados de ánimo
Allison		✓	-	✓				✓		✓		
Débora		✓		✓				✓		✓		
Tanisha		✓	-	X				100%		✓		
Diana		✓	-	✓						✓		
Hellen		✓	-	X	W/B			100		X		
Fabiiana		✓	✓	✓				✓		✓		
Jerenith		✓	✓	✓				✓		✓		
Julleth		✓	-	✓				✓		✓		
Mauriel		✓	✓	✓				✓		✓		
Alexia		✓	✓	✓				✓		✓		
Mt Laura		✓	✓	✓				✓		✓		
Luzdari		✓	-	✓				✓		✓		
Ashley		✓	-	✓				✓		100%		
Mia		✓	-	✓				✓		✓		
Jeraldine		✓	-	✓				✓		✓		
Favi Vane		✓	-	X				✓		X		

Estrategias para modificación de conductas

Dividir los grupos por edad
Tres en total

Introducir actividades retadoras
Saltos la cuerda
Gimnasia

Festival interno de coreografías.

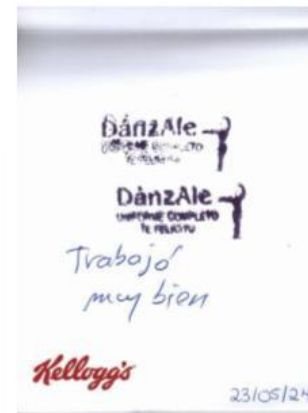
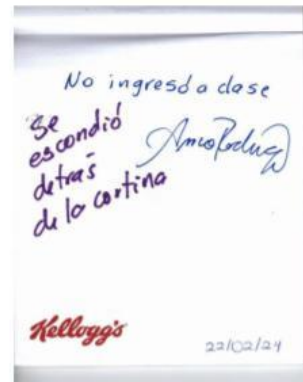
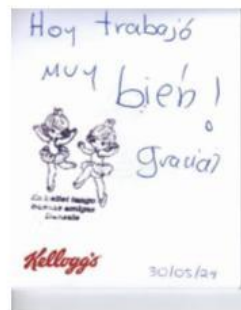
Separar y trabajar a las líderes negativas

Las libretas

Realizar diagnósticos de cómo se sienten.

Más diálogo con lenguaje corporal

Libretas

Encuesta personalizada

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL

MES: MAYO 2023

Nombre de PME: Alma Leticia Salazar

¿QUÉ ME
GUSTA?

- El gato Sabamero
- Los ferretils (comisarios)
diferentes, creativos
- taller de hilos

¿QUÉ SE ME
DIFICULTA?

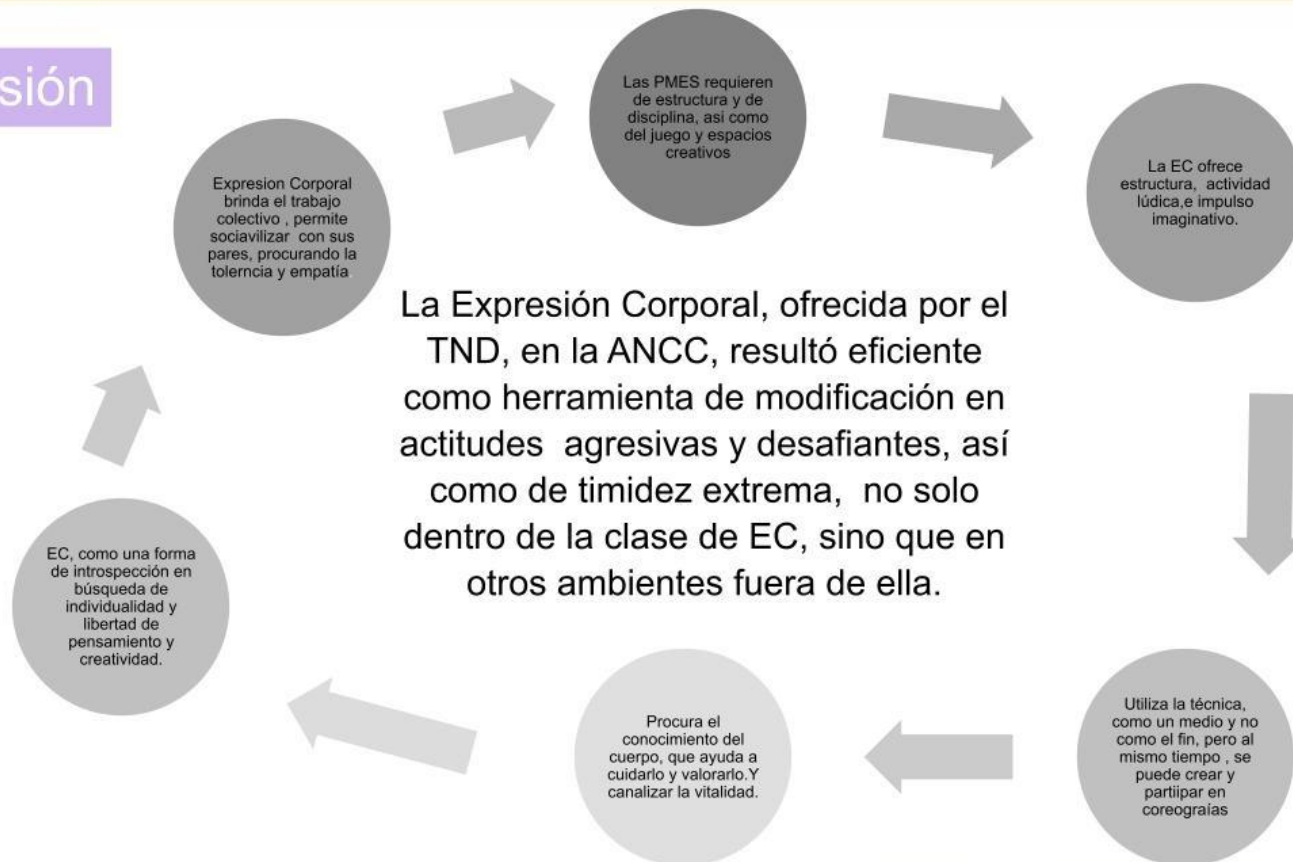
- taller de ferretils que varía
- Que no me miran
por como si fuera
presumida, que no
se ríen, tocan.

¿QUÉ ME GUSTARÍA
HACER?

- Solo sí
- azul - misterio
- tutú, pantalones celastros
- leotardo.
- concentrarse y relajarse
para no dejarse
influnciar.

CAPÍTULO V

Conclusión

Recomendaciones

- ❖ Para ANCC: Mediar para que las PMES , pueden disfrutar de actividades, creativas, artísticas y culturales, que no solo son parte de los derechos universales, sino que permiten que afloren aptitudes positivas en pro de una vida física y mental, más saludable.
- ❖ Para el TND: Que continúe, desarrollando y ofreciendo este tipo de programas “Sin paredes” para llegar cada vez más, a más costarricenses que requieren de sus servicios, y por supuesto interponer sus oficios para el rescate escrito de los procesos, en un **repositorio** con fines al intercambio de los saberes.

CAPÍTULO V

Bibliografía

Ansiedad: El impacto en tu salud emocional y mental. Psicología mente y salud, 2023, Jorge. Recuperado de:

[Ansiedad: El impacto en tu salud emocional y mental - psicologiamentesalud.com 2024](#)

-Bolaños Bolaños. Guillermo. Educación por medio del movimiento, expresión corporal. San José Costa Rica. EUNED 2002.

-Boletín oficial del estado, miércoles 27 de octubre 2021, sección 1 pág. 130274

Recuperado de:<https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17456.pdf>

-Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023, Informe, estudios e investigación 202, vicepresidencia segunda del gobierno, Agenda 2023

https://www.agenda2030.gob.es/en/derechos-sociales/inclusion/contenido-actual-web/estrategia_es.pdf

-Guía para plan de sistematización/Campaña semana 1 ficha 2 Sistematización de experiencias, Colypro

Recuperado de:

<https://www.colypro.com/wp-content/uploads/2023/01/Campan%CC%83a-semana-1-Ficha-2-Sistematizacio%CC%81n-de-experiencia-Plan-de-sistematizacio%CC%81n.pdf>

-Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., Méndez Valencia, S., & Mendoza Torres, C. P. (2014). Metodología de la investigación. McGrawHill.

Recuperado de:https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf

-Instituto Nacional de Aprendizaje, INAS. Elementos para el planeamiento SEA-s, curso Formador de Formadores.

-MayoClinic, Depresión, trastorno depresivo mayor, 14 de oct 2022.

Recuperado de:

[Depresión \(trastorno depresivo mayor\) - Síntomas y causas - Mayo Clinic](#)

Mosston. Muska, Ashworth Sara. La enseñanza de la educación física, la reforma de los estilos de enseñanza. Editorial Hispano-Europea. S.A (1986)

Naciones Unidas, Convención sobre los derechos del niño, Artículo 31, 20 de noviembre de 1989. Recuperado de:

<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child#:~:text=Art%C3%ADculo%2031,-1.&text=Los%20Estados%20Partes%20reconocen%20el.cultural%20y%20en%20las%20artes>

Para qué sirve la psicología aplicada a la danza. Upad Psicología y coaching, 12 abril, 2022.

Recuperado de: <https://psicologiymente.com/clinica/para-que-sirve-psicologia-aplicada-danza>

-Poder Judicial de Costa Rica. ¿Que son delitos sexuales y donde denunciarlos?

Recuperado de: https://justiciaabierta.poder-judicial.go.cr/images/Iniciativas/OT_50421_Desplegable_Que_son_los_delitos_sexuales.pdf

-Psicoadapta Blog de psicoadapta. ¿Por qué me comporto de forma agresiva? 17 de noviembre 2013, Ira y Agresividad

[Ira y Agresividad - Por qué me comporto de forma agresiva \(psicoadapta.es\)](#)

-Psicología y mente, Arturo Torres, 11 de febrero 2019

Recuperado de: [Timidez extrema: qué es, causas, y cómo superarla \(psicologiymente.com\)](#)

-Rodrigo de Arzeno Beatriz Expresión Corporal. Enciclopedia práctica preescolar .1976

-Ruano Kike, Galo Sánchez, Expresión Corporal y educación Editorial Deportiva Wanceulen (2009)

-SDC U.S CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 15 de mayo 2024.

Recuperado de: [¿Qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad \(TDAH\)? | Trastorno por déficit de atención e hiperactividad \(TDAH\) | CDC](#)

Sistematización del modelo Centro Cívicos sin paredes 2017-2018

Recuperado de: <https://www.unicef.org/costarica/media/1266/file/Sistematizacion-del-modelo-centros-civicos-sin-paredes-2017-2018.pdf>

-Stokoe Patricia. (1978) La expresión corporal guía didáctica para el docente. Ricordi. Buenos Aires Argentina.

-Stokoe Patricia -La Expresión Corporal y el Niño. Ricordi (1986)

Que es psicología infantil 20/09/2023. Unir La universidad en internet

<https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/psicologia-infantil/#:~:text=Es%20una%20disciplina%20que%20busca,del%20comportamiento%20y%20la%20experiencia.>

-Tesis: Universidad San Marcos. Licenciatura en Docencia. Manual de expresión corporal, para trabajar con niños de 3 a 6 años. Alejandra Ortiz Rodríguez, Enero 2023. San José - Costa Rica

Ensayo para el día de la madre 2023

Presentación navidad 2024

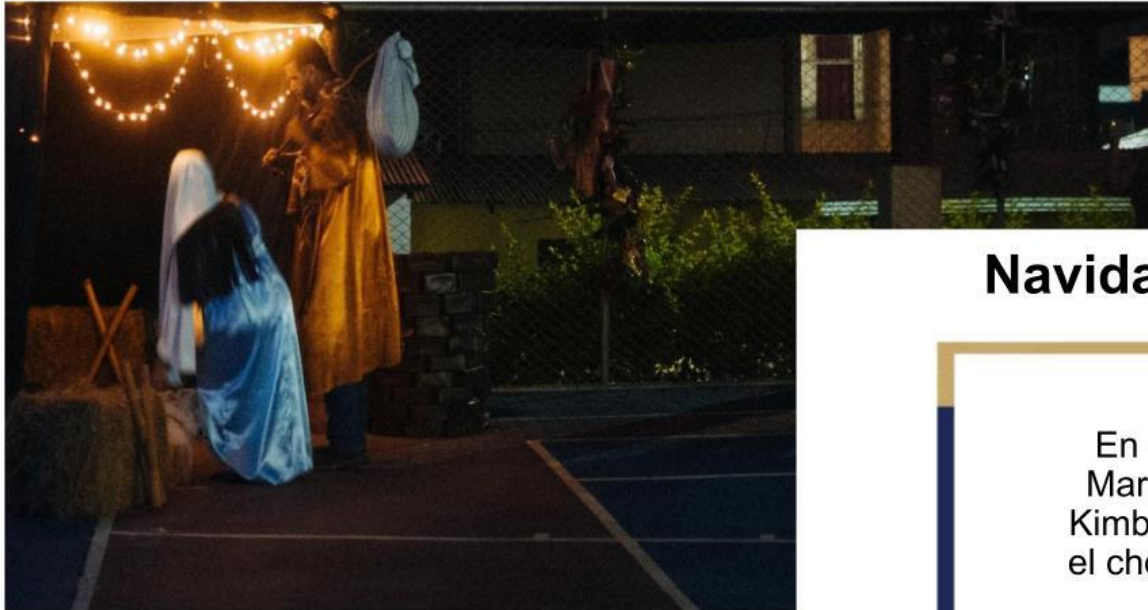

El vestuario se toma de las donaciones , por lo que se debió hacer un inventario.

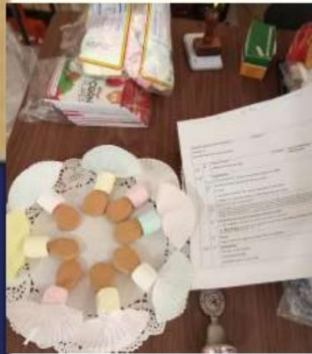

Al público
y a las PMES
les gustó mucho
el uso de la luz.

Navidad 2023

En el pesebre
María la niñera
Kimberly y José
el chofer Marcelo

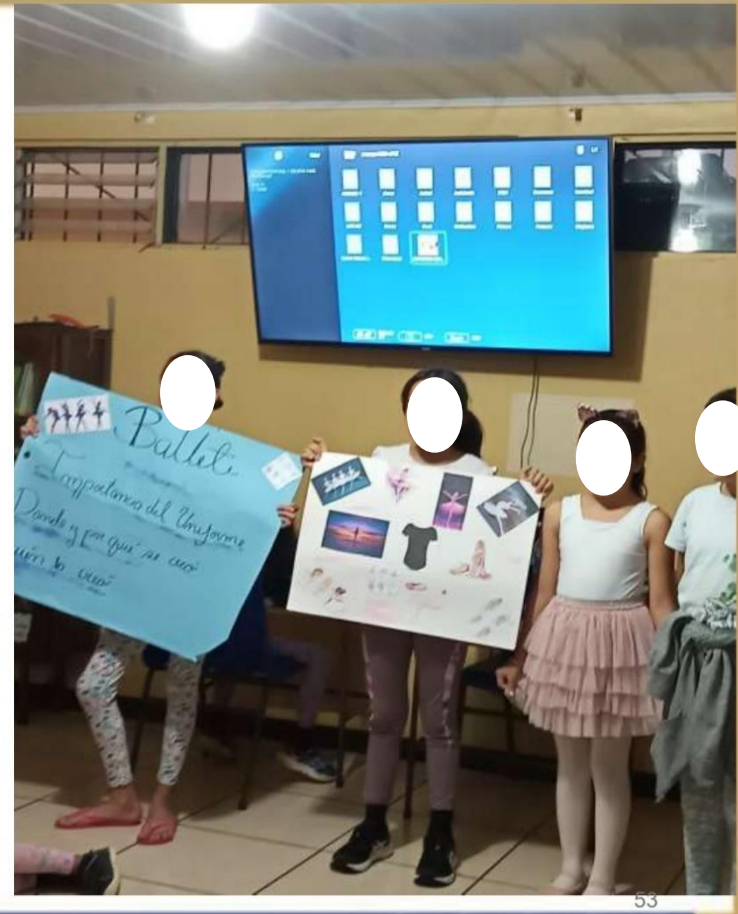
exposiciones

sobre las

diferentes

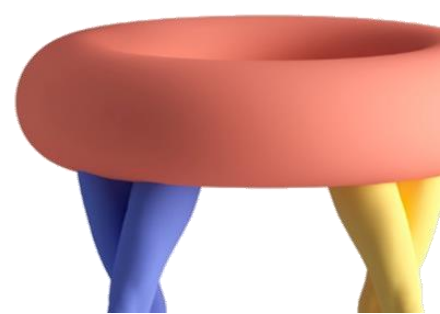
técnicas y
estilos

de danza

Gracias !

La creación dancística y su repercusión en el desarrollo humano del bailarín

Sahira Barrios Hernández

Egresada de la Licenciatura en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2014) y de la Licenciatura en Danza por la Universidad de las Américas Puebla (2019). Su trabajo coreográfico a través de la investigación corporal ha sido inspirado por lo que llama “la consciencia del ser” y la crítica social. Sahira ha dedicado su trabajo a los productos psico corporales que suceden en la creación coreográfica, inspirándose en la psique colectiva y el escenario como vehículo transportador de realidades de la mente como los sueños, pulsiones, y deseos.

Resumen:

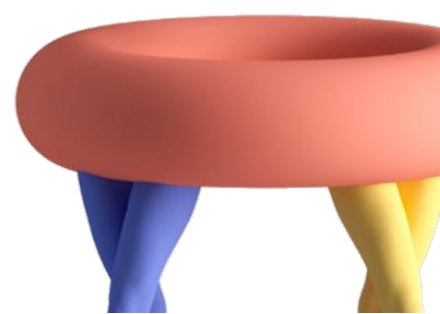
A partir de la experiencia de acompañar múltiples y diversos grupos de danza, me surge la pregunta ¿existe una relación entre la creación escénica y el desarrollo humano de los ejecutantes bailarines y coreógrafxs? Atravesada por mi formación como psicóloga, comienzo una investigación cualitativa e interdisciplinaria sobre cómo la danza aporta al desarrollo de la psique y, a su vez, cómo el estado de la psique se refleja directamente en la danza del bailarín. Un bailarín no sólo estudia técnica y crea su danza con los años, sino que también hay crecimiento humano que puede evidenciarse en sus creaciones y movimientos. Su arte refleja su relación interna con el mundo y consigx mismx, se evidencia su salud mental. Descubro que lxs bailarines que se cuestionan sobre el ejercicio de la danza y se reconocen como seres creativos y creadores, comienzan a tener un crecimiento personal observable en otras áreas de sus vidas, así como propuestas dancísticas complejas y la preocupación por crear comunidad.

Palabras claves: creatividad, pensamiento divergente, danza, desarrollo, psique.

Bibliografía:

- Hanna, J.L. (1975). Anthropology and the Study of Dance. *CORD News*, 6(1), 37-41. <https://www.jstor.org/stable/1477573>
- Hanna, J.L. (2012). Dancing: A Nonverbal Language for Imagining and Learning. En Seel, N.M. (eds) *Encyclopedia of the Sciences of Learning*. Springer,

Estados Unidos. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_690

Hanna, J.L. (1975). The Anthropology of the Body. *Dance Research Journal*, 7(2), 39-43. <https://www.jstor.org/stable/1477833>

Sosa, M. y Duarte, E. (2004). Creatividad y funciones del Yo como fortalezas para el desarrollo humano. *Nueva Época* 8(15), 101-117. <http://www.educacionyciencia.org/index.php/educacionyciencia/article/view/215/pdf>

Spagnuolo, A. (s.f.). Funciones del Yo. Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/820_clinica_tr_personalidad_psicosis/material/funciones_yo.pdf

LA CREACIÓN DANCÍSTICA Y SU REPERCUSIÓN EN EL DESARROLLO HUMANO DEL BAILARÍN

Lic. Sahira Barrios Hernández

CREACIÓN DANCÍSTICA

Obras corporales (varias)

Performances

Solos

Duetos

Obra completa

En espacios abiertos o
cerrados

Movimiento dirigido o intencionado

Expresión humana a través del movimiento que comunica emociones, sensaciones, sentimientos o situaciones del quehacer humano.

CREATIVIDAD

Alguien creativo
es alguien
que se reconoce
como ser creador

La creatividad es
un fenómeno
humano de
carácter
espontáneo e
innovador

CREATIVIDAD

La capacidad de producir nuevas obras,
usar nuevos comportamientos,
encontrar nuevas soluciones a un
problema.

"Bloch, Chamama, Gallo, Leconte, Ny, Postel, Moscovici, Reundin & Vurpillot, 1996. p. 185"

PENSAMIENTO CREATIVO

Guilford establece tres características de este pensamiento (Puente, 1999)

1) Capacidad de generar una cantidad considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos con fluidez
-> **pensamiento divergente**

2) Manejo de alternativas en diferentes campos o categorías de respuesta o flexibilidad -> **visión amplia con diferentes perspectivas**

3) Producción de ideas nuevas u originalidad: que implica pensar en ideas que nunca a nadie se le habían ocurrido : rareza, distancia y calidad -> **innovación**

Abraham Maslow en su teoría de la autorrealización, explica que la creatividad es un producto directo de la **SALUD MENTAL** del individuo

• La autorrealización debe entenderse como la completa integración personal entre el yo (persona) y el mundo (lo relacional)

- El individuo creativo no es dependiente ni conformista, sino que es capaz de experimentar la libertad y la independencia desde constreñimientos y restricciones impuestos por los otros.

LAS TRES ENTIDADES PSÍQUICAS

Para los budistas:
"En tu mente tu no eres quién habla sino quién escucha"

ELLO

Pulsiones, instintos y necesidades del ser humano: sexo y agresión

YO

Entidad que busca el equilibrio de las otras dos. La identidad del individuo se basa en el comportamiento de este equilibrio realizado por el YO.

SUPERYO

Se crea a través del desarrollo social del individuo: lo moral, lo ético, creencias y reglas sociales.

Para Freud el desequilibrio de alguna de estas entidades era visto como una enfermedad mental.

FUNCIONES DEL YO

(BELLAK Y GOLDSMITH, 1994)

- Prueba de realidad
- Juicio
- Sentido de realidad y del sí mismo
- Regulación y control de instintos, afectos e impulsos.
- Relaciones objetales
- Función sintético - integrativo
- Procesos de pensamiento
- Regresión adaptativa al servicio del YO
- Función defensiva
- Barrera a los estímulos
- Función autónoma
- Dominio - competencia.

Los bailarines al ser personas creativas requerirán de por lo menos una de estas funciones del YO al hacer sus actividades.

Ejemplo:
El mimetismo

- Prueba de realidad
- Sentido de realidad y de sí mismo
- Regulación y control de instintos, afectos e impulsos.

Recuperando todo lo anterior se puede decir que el proceso interno que pasa el bailarín a partir de su entrenamiento, tiene potencial injerencia en el desarrollo de su estructura YOICA.

Al crear o interpretar una obra, la función creadora se activa accediendo al pensamiento creativo (divergente y crítico).

Desde lo fenomenológico de toda la experiencia se vive un desarrollo personal - artístico integrador.

Si pudieramos ver la praxis de la danza desde el inicio como transformadora y desarrolladora personal para el humano, tal vez podría haber una ventana para cuestionar algunas técnicas dancísticas que aún exigen el silencio y rigidez corporal del estudiante ejecutante o bailarín profesional.

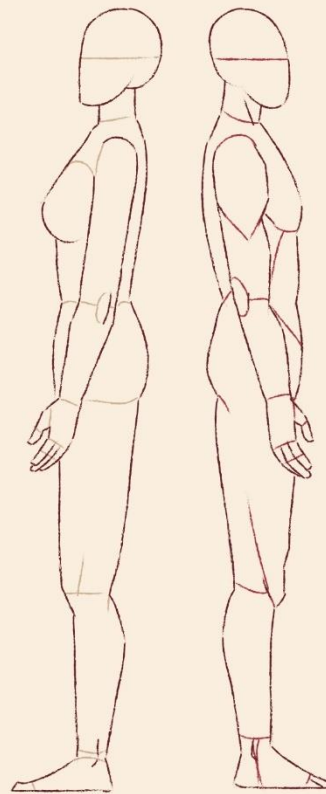

Un bailarín no sólo estudia técnicas y crea su danza con los años a través de las experiencias escénicas sino que también hay un crecimiento humano que puede evidenciarse con los años. Su arte refleja su relación con el mundo y consigo mismo; se evidencia su salud o deterioro (mental y personal)

Te invito a reflexionar ...

- ¿Cómo contribuir al desarrollo personal del ejecutante bailarín si el lenguaje dancístico que ha elegido entrenar lo limita o impide?
- ¿Cómo contribuir a la salud mental de los artistas bailarines - creadores?
- ¿Cómo establecer un puente entre la acción creadora y el desarrollo la danza propia del bailarín?

HAY UN SINFÍN DE INVITACIONES,
PERO LA PRIMORDIAL ES SEGUIR
CUESTIONÁNDONOS NUESTRO
QUEHACER DANCÍSTICO.

POR Y PARA UNA ENSEÑANZA EN
DANZA SALUDABLE Y
TRANSFORMADORA

VIDEOS ANEXO

PROYECTO PERCEPTION 2017, SAN JOSÉ, COSTA RICA.
EXPERIENCIAS Y TESTIMONIO DEL TALLER DE BAILE
COREOGRAFICO 2017 - 2024, PUEBLA, MÉXICO.

<https://www.youtube.com/clip/UgkxQ839ovhQNw53bPCArIXbGKR2BCyxyoLM>

<https://www.youtube.com/clip/Ugkx81eLhrVfoAikrIBF3ZaaNiSczzuvWDRi>

<https://www.youtube.com/clip/Ugkxlu8FNJiTwwQallwN2X8RUysQHX9Pl2UU2>

https://www.youtube.com/shorts/_2-PrIUmbV0

<https://www.youtube.com/shorts/sWTvqYr0A7o>

GRACIAS

Bibliografía:

Hanna, J.L. (1975). Anthropology and the Study of Dance. *CORD News*, 6(1), 37-41. <https://www.jstor.org/stable/1477573>

Hanna, J.L. (2012). Dancing: A Nonverbal Language for Imagining and Learning. En Seel, N.M. (eds) *Encyclopedia of the Sciences of Learning*. Springer, Estados Unidos. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_690

Hanna, J.L. (1975). The Anthropology of the Body. *Dance Research Journal*, 7(2), 39-43. <https://www.jstor.org/stable/1477833>

Sosa, M. y Duarte, E. (2004). Creatividad y funciones del Yo como fortalezas para el desarrollo humano. *Nueva Época*, 8(15), 101-117. <http://www.educacionyciencia.org/index.php/educacionyciencia/article/view/215/pdf>

Spagnuolo, A. (s.f.). Funciones del Yo. Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/820_clinica_tr_personalidad_psicosis/material/funciones_yo.pdf

Enlace a los videos adjuntos

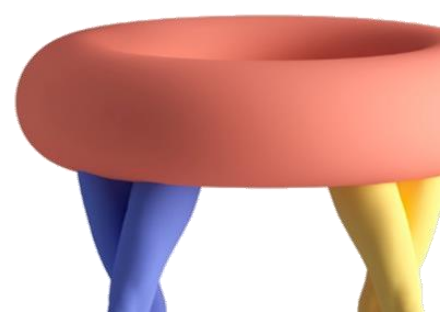
<https://www.youtube.com/clip/UgkxQ839ovhQNw53bPCArIXbGKR2BCyxyoLM>

<https://www.youtube.com/clip/Ugkx81eLhrVfoAikrIBF3ZaaNiSczzuvWDRi>

<https://www.youtube.com/clip/Ugkxlu8FNJiTwa1lwN2X8RUysQHx9Pl2UU2>

https://www.youtube.com/shorts/_2-PrIUmBV0

<https://www.youtube.com/shorts/sWTvqYr0A7o>

Danza Furiosas: Hacia una práctica de-colonial en los cuerpos.

Bruno Ramri.

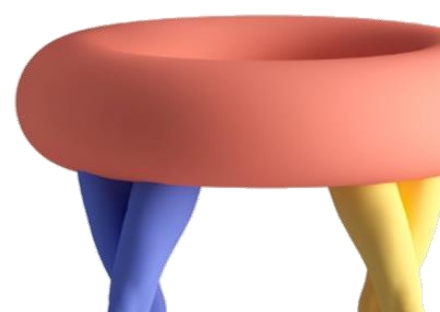
Formación Profesional por el Colegio Nacional de Danza Contemporánea de México, (MX). Grado en Pedagogía de la Danza por el Conservatorio Superior de Danza del Institut del Teatre de Barcelona, (ES). Posgrado en Danza Movimiento Terapia por la Universitat Autònoma de Barcelona, (ES). Máster Internacional en Conocimiento, Práctica y Patrimonio de la Danza por la Université Clermont Auvergne en Clermont Ferran, (FR); Szegedi Tudományegyetemen en Szeged, (HU); Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet en Trondheim, (NO); y la Roehampton University en Londres, (UK).

Resumen.

Soy un cuerpo con más de 20 años de carrera en la danza. Un cuerpo regido por parámetros dictados por normas sociales, culturales y estéticas que provienen de los centros de poder económico y político detentados por Occidente, un Occidente blanco. Mi cuerpo emprendió una investigación detonada durante su formación como Pedagogo de la Danza. Dicha investigación proviene no sólo desde la experiencia, sino también desde la tarea pedagógica. Así, para continuar con el complejo proceso de enseñanza-aprendizaje en la danza, la investigación parte en este caso de una perspectiva que implica el proceso inverso: el desaprendizaje crítico de los parámetros occidentales.

Dentro de esta investigación artístico-pedagógica, el desaprendizaje se entiende como un proceso decolonial que se utiliza para encontrar nuevas rutas o quizás para revisar viejos caminos hacia una danza que rescate la amplitud del conocimiento que posiblemente contiene nuestros cuerpos, centrándose en los cuerpos racializados. Se busca que sean estos (nuestros) cuerpos los que cuestionen el paradigma estético occidental de la danza que se identifica dentro de la modernidad, el progreso y el orden, y en todo caso, que no sea sólo de manera inversa.

Para ello, esta investigación recoge una amplia información etnocoreológica (teórica y práctica) sobre los procesos de construcción de nuestras danzas que están impregnadas de fuertes acontecimientos económicos, sociales, políticos y religiosos. Pero ¿qué pueden decirnos estas danzas que hasta hoy han estado marginadas, siendo catalogadas como amateurs, de entretenimiento o no profesionales? ¿Qué

pueden aportarnos estas danzas catalogadas como productos locales, folclóricos e identitarias? ¿Qué hay en estas danzas que han sido exotizadas?

La investigación quiere abrir una ventana a ese espacio de experimentación para entender estos procesos, para debatir y experimentar sus consecuencias en nuestros cuerpos danzantes, buscando ampliar el concepto de la danza como un fenómeno polisémico; y no sólo como resultado de un producto formalista.

Biografía:

Bruno Ramri, Ciudad de México 1978. Bailarín y coreógrafo con presencia en escenarios de Austria, Bulgaria, Cuba, Dinamarca, Alemania, España y México. Conferencista en 2019 en el V Congreso Internacional de Antropología AIBR en la Universidad Autónoma de Madrid, y en el I Congreso Internacional de Danza y Sociedad Estudios de Grado en Danza de la Universidad Católica Sant Antoni de Murcia, en Flamenco Festival 2021 de Tanzhaus-NRW en Dusseldorf; y en 2022 en el I Congreso Decolonizing Tertiary Dance Education: Time to act en la Stockholm Konstnärlinga Högskola en Estocolmo. Por último, ha colaborado en la publicación del texto Flamenco Empírico editado en 2023 por el Institut del Teatre.

Danzas Furiosas: Hacia una práctica decolonial en los cuerpos

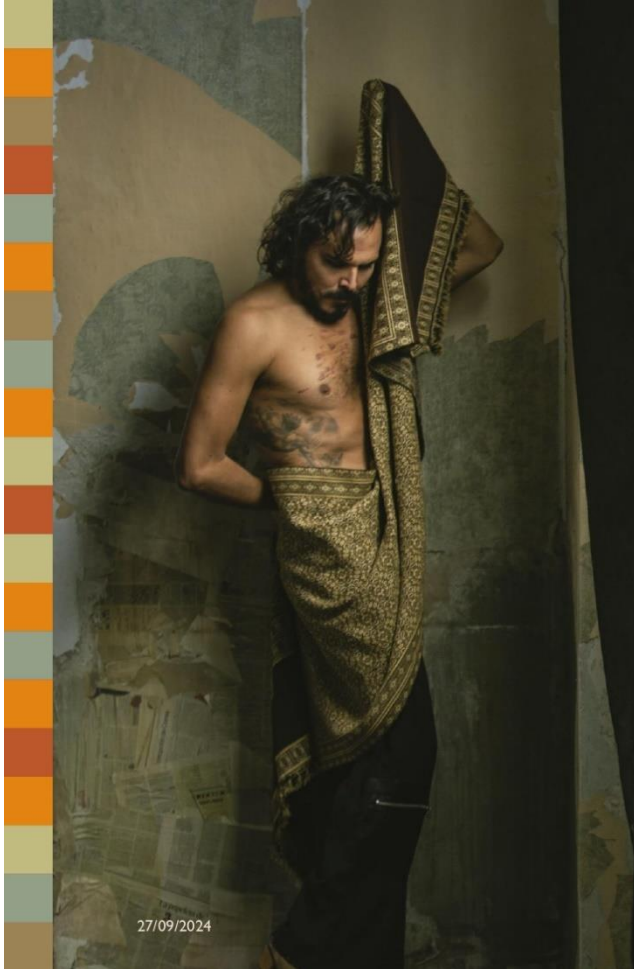
David Bruno Ramírez Rivero (aka Bruno Ramri)

27/09/2024

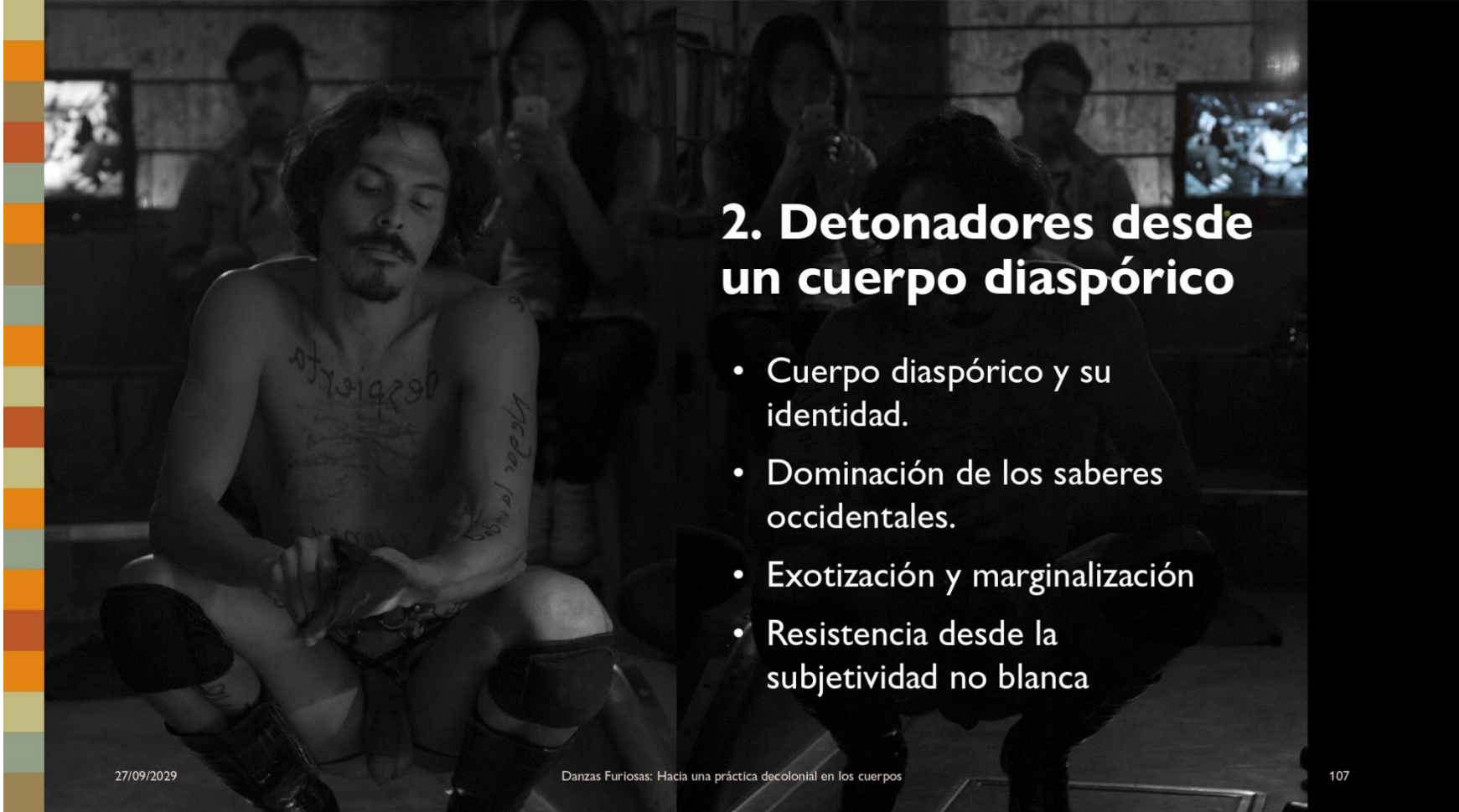
Presentación

1. Breve Recorrido
2. Motivaciones
3. Pregunta de Investigación
4. Hipótesis
5. Propuesta
6. Metodología
7. Proceso
8. Consecuencias
9. Discusión
10. Conclusiones

1. Bruno Ramri (MX-ES)

- QBIPoC Bailarín, pedagogo, coreógrafo, director artístico e investigador.
- Colegio Nacional de Danza Contemporánea de Querétaro (México).
- Grado en Pedagogía de la Danza por el Conservatori Superior de Dansa del Institut del Teatre de Barcelona (España).
- Postgrado en Danza Movimiento Terapia por la Universitat Autònoma de Barcelona (España).
- Choreomundus: International Master in Dance Knowledge, Practice, and Heritage, un programa de máster conjunto Erasmus Mundus con un recorrido educativo por Francia, Hungría, Noruega y Reino Unido.

2. Detonadores desde un cuerpo diaspórico

- Cuerpo diaspórico y su identidad.
- Dominación de los saberes occidentales.
- Exotización y marginalización
- Resistencia desde la subjetividad no blanca

3. ¿Cómo poner en valor y potenciar los saberes subjetivos en la danza?

https://drive.google.com/file/d/1o-AacudxidsnhpwmPLHQzcKtWE_uc3GF/view?usp=sharing

27/09/2024

Danzas Furiosas: Hacia una practica decolonial en los cuerpos

108

4. Conservar los saberes occidentales

“Progreso”

“Etnocentrismo”

“Blanco”

“Autocolonización”

...la formación está muy relacionada con el concepto de la cultura.

(Gadamer, 1997: 3p.)

<https://drive.google.com/file/d/1EBMjGS9IkVWfdxPRgZope30Uz-JeX8/view?usp=sharing>

27/09/2024

Danzas Furiosas: Hacia una práctica decolonial en los cuerpos

110

...todo lo que la formación incorpora se configura en ella y nada desaparece, todo queda impregnado en ella. Gadamer considera que la formación es un concepto histórico, y que todo lo configurado en ella se conserva y formará parte de la personalidad de las personas.

<https://drive.google.com/file/d/1zRJ4fQT2IzE-mx.../view?usp=sharing>

(Ortiz, 2017: 64p.)

5. ¿Qué es Danzas Furiosas?

Práctica artística-
pedagógica

Estructura híbrida

Desaprendizaje y
desespecialización

Colectivización del trabajo

**TIEMPOS DIFICILES
REQUIEREN DANZAS
FURIOSAS**

1. Investigación basada en la práctica y colaboración

4. Reflexión colectiva y observación participativa

2. Colectivo y formación continuada.

3. Hibridación metodológica sin jerarquía.

6. Metodología Práctica Colaborativa

7. Proceso Creativo-Investigativo

1. Indagación Creativa Documental

Primera Fase

- Indagación Creativa
- Documentación
- Relación entre investigador-colaboradores

2. Aproximación al Espacio

Segunda Fase

- Espacio de Salón de Clases
- Traducción al lenguaje coreográfico

3. Práctica Dancística

Tercera Fase

- Estructuración
- Sistematización

8. Consecuencias

Danzas
Furiosas

Áreas de Trabajo

1. Cuerpo: Poder Archivístico
2. Espacio: Conciencia Auto etnográfica
3. Tiempo: Ritmo no Lineal.
4. Subjetividad: Prefiguraciones.
5. Colectividad: Identidad Colectiva.

8. Consecuencias

Danzas Furiosas

Dispositivos

1. Didactografía

1. (Mi) Historia de la Danza
2. Las M's
3. Impulso de archivo
4. Voluntad de Archivo

2. Rizoma genealogía

5. Construyendo el Rizoma
6. Práctica de libertad I
7. Práctica de libertad II
8. Mi lugar en el rizoma

3. Manifiesto Encarnado

9. Re-configurar
10. Aparecer: El sentido del amor
11. Trans-formación
12. Autopoiesis: Producirse no reproducirse

8. Consecuencias

Danzas
Furiosas

Coevaluación (AAR)

¿qué pretendíamos
hacer?

¿qué ocurrió
realmente?

¿por qué ocurrió así?

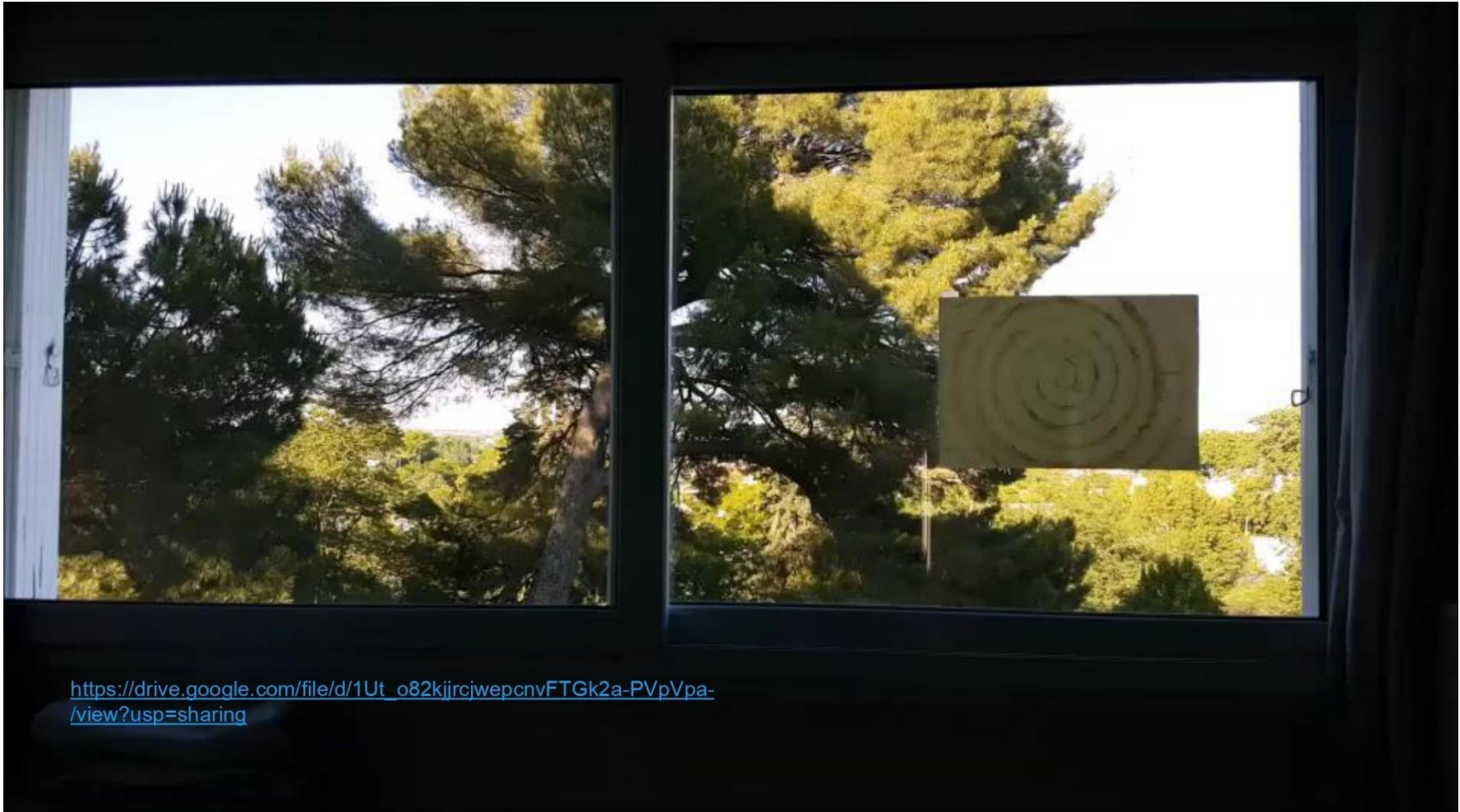

¿qué aprendimos?

¿qué podemos
mejorar?

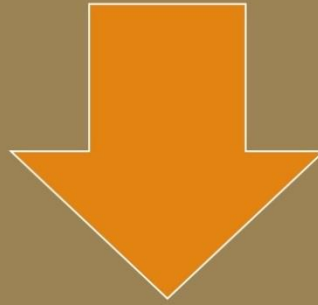
https://drive.google.com/file/d/1Ut_o82kjjrcjwepcnvFTGk2a-PVpVpa/view?usp=sharing

9. Propuestas decoloniales en danza

¿Queremos seguir perpetuando modelos occidentales,
norteamericanos y eurocéntricos?

¿Nos atrevemos a asumir la responsabilidad de promover una
pluridiversidad, donde las múltiples subjetividades y saberes
tengan cabida y sean valorados?

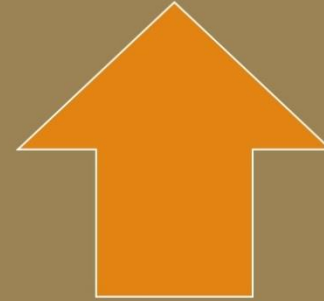
10. Conclusiones

Estructura

Proceso

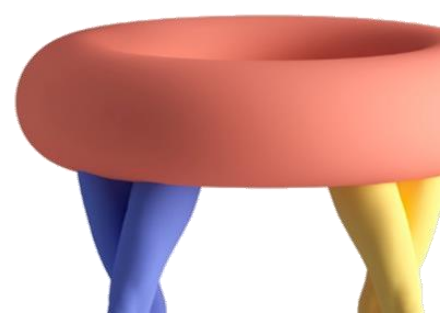
Gracias por su atención

Bruno Ramri

+34 678962717

ramribruno@gmail.com

www.brunoramri.com

Metodologías Lúdico-Pedagógicas en la Enseñanza de la Danza: Experiencias y Reflexiones desde el Taller "AcercarSE a la Danza"

Abigail Duarte Baltodano.

M.A. Abigail Duarte Baltodano, es facilitadora de procesos de aprendizaje en danza y académica del Proyecto Margarita Esquivel de la Escuela de Danza de la UNA. También, se desempeña en cargos como instructora, productora y gestora de proyectos de formación dancística y cultural con comunidades fuera y dentro de la GAM. M.A. Abigail Duarte cuenta con más de diez años de experiencia en la enseñanza de la danza con poblaciones de distintos rangos etarios, con un enfoque crítico-reflexivo en el uso de metodologías lúdico-pedagógicas para el desarrollo integral de la niñez.

Resumen: Esta ponencia explora la implementación de metodologías lúdico-pedagógicas en la enseñanza de la danza, centradas en el desarrollo integral de la niñez. El objetivo general es analizar cómo estas metodologías pueden fomentar la apropiación, la autonomía y la autorrealización en las personas estudiantes. La propuesta se basa en la sistematización del Taller "AcercarSE a la Danza", utilizando los resultados de dicha sistematización, que destacan la efectividad de las técnicas lúdicas para potenciar la expresión creativa y el aprendizaje en danza, evidenciando la necesidad de adaptar las prácticas pedagógicas a contextos sociales específicos.

Palabras claves: metodologías lúdicas, enseñanza, danza, desarrollo integral, niñez.

Bibliografía:

Duarte Baltodano, Abigail. (2022). Informe final de sistematización de experiencias de la práctica pedagógica: Taller AcercarSE a la danza: un acercamiento desde procesos lúdico-pedagógicos hacia la apropiación, autonomía y la autorrealización en poblaciones infantiles. Recuperado de: <https://sites.google.com/una.cr/maestriaendanzaunacr/sistematizaciones-x-promoci%C3%B3n#h.l2g5k7ez3c9l>

Metodologías Lúdico-Pedagógicas

EN LA ENSEÑANZA DE LA DANZA:

Experiencias y Reflexiones desde el
Taller "AcercarSE a la Danza"

Presentadora:

M.A. Abigail Duarte

Facilitadora y asesora de procesos formativos en danza
del Proyecto Margarita Esquivel de la Escuela de Danza, Universidad Nacional

Presentación e Introducción

Implementación de metodologías
lúdico-pedagógicas en la enseñanza
de la danza, centradas en el
desarrollo integral
de la niñez.

Antecedentes

Caminos
metodológicos

Relación de los
recursos lúdicos en la
enseñanza de la
danza

Contexto del Taller "AcercarSE a la Danza"

Asociación de
Desarrollo Integral de
La Ribera

Maestría Profesional
en Danza

Sistematización

Fundamentos teóricos

Registros
audiovisuales

Desarrollo integral de
la niñez como
resultados claves

Enfoques

La red miofascial
y
Los Patrones de
Conectividad/Bartenieff

Terapia de Inducción
miofascial (MIT®)

Floorwork (trabajo de
piso)

Los recursos lúdicos y
pedagógicos en la
enseñanza de la danza

Metodologías lúdico pedagógicas

La relación cuerpo/objeto en el abordaje al trabajo de piso

Estimular -mediante el elemento lúdico de la pelota-, las vías anatómicas existentes; que permitan generar conexiones propioceptivas adecuadas para el desarrollo motriz

Reconocimiento del elemento en relación con el cuerpo y el espacio.

Exploración de las asociaciones corporales con las acciones básicas del trabajo de piso.

Reflexión y exploración libre de los elementos técnicos de una manera lúdica y creativa.

Metodologías lúdico pedagógicas a favor del desarrollo integral de la niñez: Resultados clave

Apropiación

Asimilación de conceptos y el proceso de asociación que la población infantil

Autonomía

La toma de decisiones y la espontaneidad de la población infantil, también cómo se pueden aprovechar los recursos expresivos

Autorrealización

Experimentar un goce y una realización por los aprendizajes logrados

Reflexiones Críticas y Relevancia

Importancia de adaptar las prácticas pedagógicas a contextos sociales específicos.

Metodologías lúdico-pedagógicas como herramientas transformadoras

Necesidad de un cambio paradigmático en la enseñanza de la danza

Cierre

Y

Agradecimientos

Haz de cada día
en la enseñanza

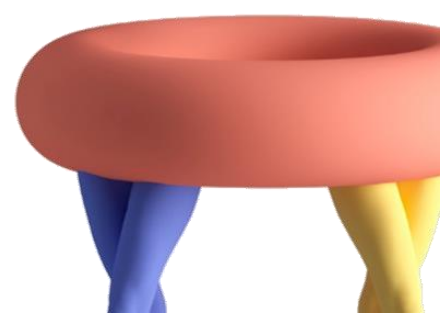
una aventura

"La danza, más que un arte, es una herramienta de transformación social y desarrollo integral"

Reflexiones y preguntas

Referencia Bibliográfica: Duarte Baltodano, Abigail. (2022). Informe Final de sistematización de experiencias de la práctica pedagógica: Taller AcercarSE a la danza: un acercamiento desde procesos lúdico-pedagógicos hacia la apropiación, autonomía y la autorrealización en poblaciones infantiles.
<https://sites.google.com/una.cr/maestriaendanzauna/sistematizaciones-x-promoci%C3%B3n#h.l2g5k7ez3c9l>

Una mirada al proyecto de formación Conservatorio El Barco, como espacio de reflexión sobre la identidad y la creación.

Gianni Penna Arizeta.

Licenciado en Educación Física. Egresado de la Escuela Nacional de Danza, división Danza Contemporánea y estudiante avanzado de la carrera de Tango. Docente de la Universidad de la República, en el Instituto Superior de Educación Física, en el núcleo Prácticas Corporales y Técnicas Artísticas, pertenece al grupo de investigación Subjetivación, Educación del Cuerpo y Memoria. Actualmente cursando el segundo año de la Maestría en Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Resumen: Esta investigación tiene como objetivo indagar en la posibilidad de un proyecto de formación en danza desde una perspectiva decolonial, desde el análisis del caso del Conservatorio El Barco, el cual tuvo abiertos sus cursos del 2000 al 2013 como propuesta del Taller Nacional de Danza en Costa Rica.

Con una metodología que mezcla el análisis de texto con análisis de datos, se extraen características que tuvo este proyecto de formación. El foco de análisis está puesto en los procesos de subjetivación habilitados a partir de este proceso de formación; como un espacio que promovió la reflexión sobre la identidad y la cultura, abordando el proceso creativo desafiando las narrativas hegemónicas. Se presenta un avance del proyecto de investigación.

Palabras claves: Formación, decolonialidad, creación, identidad, proceso de subjetivación.

Bibliografía:

- Dussel, E. (2014) *Filosofías del Sur y descolonización*. Editorial Docencia. Argentina.
- Guattari, F. (2015) *¿Qué es la Ecosofía? Textos presentados y agenciados por Stéphane Nadaud*. Editorial Cactus. Argentina.
- Ortiz Chinchilla, J., (2021) *De Marionetas y Robots a Bailarines-Intérpretes*. Editorial sede Regional del Pacífico-Universidad de Costa Rica. Costa Rica.
- Ruggiano, G., (2023) *Desde uma potência poética do movimento, para uma ação poética no campo da Educação Física*. *Movimento*, v. 29, p. e29034. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.127401>

Una mirada al proyecto de formación Conservatorio El Barco,
como espacio de reflexión sobre la identidad y la creación.

Eje temático: La mediación de la danza como proceso creativo e investigativo

I JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN LA DANZA Y LAS ARTES

Ponente: Gianni Penna Arizeta

Introducción:

Esta investigación tiene como objetivo indagar en la posibilidad de un proyecto de formación en danza desde una perspectiva decolonial. Partiendo con el análisis del Conservatorio El Barco, el cual tuvo abiertos sus cursos del 2000 al 2013 como propuesta del Taller Nacional de Danza (Ministerio de Cultura y Juventud) de Costa Rica.

Este trabajo se plantea desde el grupo de investigación: Subjetivación, Educación del Cuerpo y Memoria (SEduCyMe), del Instituto Superior de Educación Física (ISEF)-Universidad de la República (UdelaR), Uruguay. Con la tutoría y apoyo de Jimmy Ortiz Chinchilla, quien fue director de dicha formación.

Conceptos claves:

- Giro decolonial, definición y críticas. Conexión con el método de la Filosofía de la liberación (Enrique Dussel).
- Proceso de subjetivación, distinguiéndose del concepto de sujeto (Félix Guattari y Suely Rolnik).
- Proceso de formación de creadores, qué distingue un proyecto de formación general de un proyecto de formación en creación.

Giro decolonial:

“Un axioma compartido por estos autores es que ese giro decolonial o descolonización del saber, vendría especialmente de todo aquello que es exterior (o que se asume exterior) a la modernidad y que ha sido descalificado por esta.” (Zapata, C.)

Crítica: Falta de reconocimiento a las luchas y construcciones teóricas de indígenas y afrodescendientes, que nunca dejaron de percibir la continuidad del proceso colonial. A diferencia de los teóricos que ahora son iluminados por el “giro” decolonial.

-El método analéctico crítico (Dussel, E.): Se funda en lo análogo y no en lo unívoco. Nota semejanzas y distinciones, en lugar de identidades y diferencias. Es dialéctico, por tanto reconoce un proceso.

Proceso de subjetivación:

Podemos definirlo como el proceso por el cual cada uno deviene sí mismo.

Se diferencia del concepto de sujeto en la perspectiva de que las personas nunca están cerradas, definidas y son concretas; sino por el contrario son procesos que están abiertos y en constante construcción. (Grupo de investigación SEduCyMe en base a textos de Gilles Deleuze y Félix Guattari).

“Esta vez se diría que pensar es plegar, pensar es curvar. Y sería esta vez el pensamiento del ser sí mismo. Ya no el pensamiento del ser saber, ya no el pensamiento del ser poder, sino el pensamiento del ser sí mismo. ¿Y qué es curvar? Es constituir el adentro del afuera. No es oponer un adentro al afuera, no es recogerse en sí mismo, es plegar el afuera, constituir el adentro del afuera, doblar el afuera de un adentro que le es copresente, coextensivo” (Deleuze, 2015, p. 181).

Proceso de formación en creación,

Desde la perspectiva presentada, los procesos de formación de creadores, deben poder pensarse como procesos de subjetivación.

En relación al proyecto Conservatorio El Barco:

A partir del trabajo en colaboración para la tesis doctoral de Jimmy Ortiz Chinchilla, se plantea la posibilidad de acceder a ciertos archivos y a su persona para tener de primera fuente los datos y archivos a analizar.

En primera instancia se observa el aspecto formal de la propuesta, organización, programas, cursos, fundamentaciones, fines. Así como las producciones artísticas asociadas al proyecto formativo y a las personas allí formadas.

Archivos con los que contamos actualmente:

- Programa del proyecto.
- Programas de los cursos.
- Programas de mano, producciones artísticas.
- Entrevistas en profundidad a 13 artistas de la danza que se formaron en el Conservatorio El Barco.
- Libro: De Marionetas y Robots a Bailarines-Intérpretes, autor Jimmy Ortiz Chinchilla, en el cual comparte su mirada sobre la danza y su manera de comprender la formación en esta disciplina.

Referencias bibliográficas:

Deleuze, G. (2015) La subjetivación: curso sobre Foucault III. Editorial Cactus. Argentina.

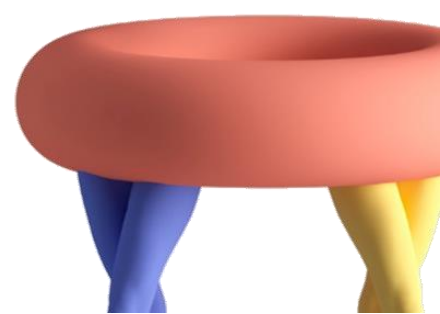
Dussel, E. (2014) Filosofías del Sur y descolonización. Editorial Docencia. Argentina.

Guattari, F. (2015) ¿Qué es la Ecosofía? Textos presentados y agenciados por Stéphane Nadaud. Editorial Cactus. Argentina.

Ortiz Chinchilla, J., (2021) De Marionetas y Robots a Bailarines-Intérpretes. Editorial sede Regional del Pacífico-Universidad de Costa Rica. Costa Rica.

Ruggiano, G., (2023) Desde una potencia poética del movimiento, hacia una acción poética en el campo de la educación física. Revista Movimiento, v. 29, p. e29034. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.127401>

Zapata, C. (2018) El giro decolonial. Consideraciones críticas desde América Latina. Revista Pléyade, 21, pp. 49-71. DOI:https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-36962018000100049

Danzar el Paisaje

Laura Cruz

Danzar el Paisaje es una investigación-creación que ahonda en aspectos pedagógicos y performativos de la relación entre danza, ecología y estudios ambientales. La investigación conlleva un entrelazamiento entre la práctica y la escritura teórica. En términos generales, explora los vínculos y las posibilidades que da el trabajo con el entorno natural como fuente de creación geopoética enfatizando en el sentido de pertenencia con el paisaje.

La pregunta guía es cómo afectan el entorno y la geografía a la persona creadora y de qué manera esa afectación influye en la creación desde el lenguaje del movimiento. Por un lado, se aborda la comprensión de la ecología como la posibilidad de crear interrelaciones con todo lo que co-habítamos y de reparar la separación del ser humano con la naturaleza y su animalidad. Por otro lado, a través de una serie de ejemplo de talleres y experiencias, se comprueba la relevancia y el potencial que tiene la danza dentro de los estudios ambientales como medio para traer la atención a problemáticas en distintos territorios costarricenses.

A la pregunta de “¿Cómo corporizar un paisaje?” se plantean una serie de aspectos y perspectivas pedagógicas desde la ecosomática, ampliando el concepto de mente a lo relacional, entendiendo la percepción más allá de los sentidos tradicionales incluyendo otros como la propiocepción como forma de orientarnos en un entorno, el relieve como posibilidad para potenciar la irregularidad en el movimiento o inclusive la forma en que nos hablan los lugares desde su historia, su relevancia cultural, el tipo de ecosistema o la emocionalidad, y cómo esto puede ser material de creación y una manera de formar vínculos con los entornos.

Finalmente se propone a los paisajes como escenarios naturales ya que se estudian elementos climáticos, geográficos, naturales y/o urbanos para encontrar elementos propios de los teatros como luces, “escenografía”, “utilería”, o efectos de sonido.

Palabras clave: Ecología, danza, ecoperformance, estudios ambientales, ecosomática.

A photograph of a person lying on their back in a forest floor, surrounded by a thick layer of dry, brown leaves and twigs. The person's face is partially visible, with their eyes closed and a peaceful expression. The lighting is natural, suggesting an outdoor setting.

DANZAR EL PAISAJE

INVESTIGACION EN DANZA, ECOLOGÍA
Y ESTUDIOS AMBIENTALES

POR LAURA CRUZ

MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD

GOBIERNO
DE COSTA RICA

TEATRO POPULAR
MELICO SALAZAR

TALLER NACIONAL
DE DANZA

ANTECEDENTES

INVESTIGACIÓN -CREACIÓN

LÍNEAS TEÓRICAS

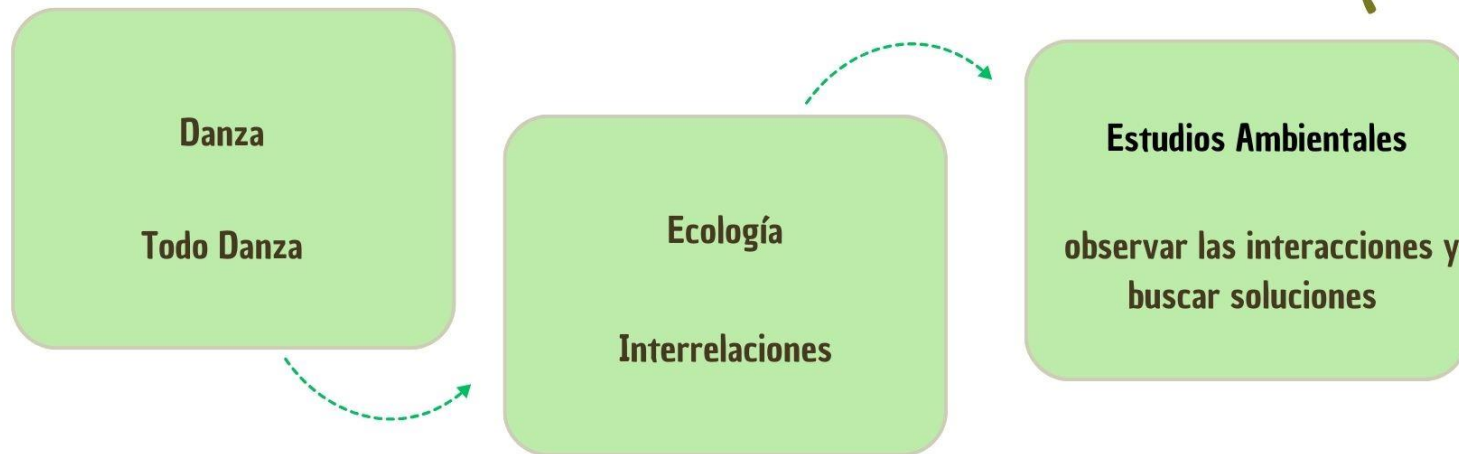
Danza y medio ambiente
Trabajo experimental
Danza acuática
Ecoperformance
Conversaciones y vivencias

PRÁCTICA

Diseño de laboratorios
4 laboratorios
Vivencias de los bailarines,
sus reflexiones
Muestra de laboratorio con
público y sus reflexiones
Resonancias - Investigación
viva- Investigación en curso

“La danza está relacionada a toda la existencia. Todo danza. El universo, el mar, las aves, los peces, las nubes. Danzar es una interpretación humana de todo cuanto existe. Es un intento por capturar sensaciones, leyes de la física, comunicación, relaciones. Sin el movimiento y el tacto nada existiría. Todo además danza con una sincronía que de alguna forma describe la belleza.”

ASPECTOS PEDAGÓGICOS
ASPECTOS PERFORMATIVOS

ESTUDIOS AMBIENTALES Y DANZA

Los estudios ambientales se encargan de observar y sistematizar las interacciones humanas con el entorno, tanto natural como intervenido por la acción humana, y busca soluciones a problemas ambientales complejos.

Este campo de estudio puede abarcar enfoques multidisciplinares en ecología, geografía, política, ética, filosofía, entre otros.

Corporalidad del
ser Animalidad

Contexto-reflexión

Paisaje: entorno contemplado que con-mueve

Todas las características que podemos tomar de la combinación de palabras de esta definición nutren las exploraciones sobre Danzar un Paisaje.

A partir del interés y atención con que se observe una realidad -el contemplar- nos lleva a una profundidad interior de reflexión y comprensión

**Percibimos nuestra existencia desde conexiones sensoriales.
Esos entornos contemplados movilizan nuestras emociones, nos inquieta.**

Nos con-mueven y ahí es en donde la danza es el medio de expresión de esa experiencia de movilización interna.

Corporizar un Paisaje

Aspectos pedagógicos

Ecosomática

SENTIDO DE
PERTENENCIA

“Creo que mi mente no está sólo en mi cuerpo. Está en toda mi web. En toda mi red de relaciones -fúngicas, geológicas, microbianas, vegetales, ancestrales- las cuales tejen mi ecosistema específico.”

Andrea Olsen

Percepción

Sinestesia - fractalidad-
biofilia

HUELE A SOL! NO SÉ COMO EXPLICARLO

MACRO-MICRO-MACRO-MICRO.....

PROPIOCEPCIÓN

Orientación

Los ojos de toda la piel nos informan sobre texturas, temperaturas, color, sombra, vibración, sonido, presión, palabras y olores.

Posición del cuerpo en el espacio, características del entorno

POTENCIAR LA IRREGULARIDAD DEL MOVIMIENTO

(AUDIO)

**Relación cuerpo-
relieve**

Creaciones geopoéticas

Aspectos performativos

¿Cómo nos
hablan los
lugares?

Aspectos performativos /
Creaciones geopoéticas

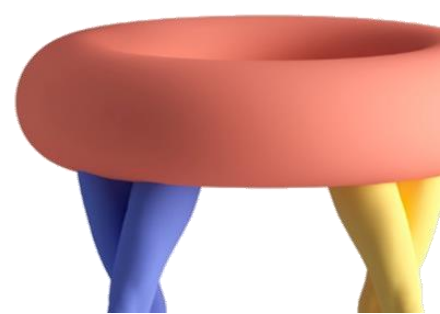

MUESTRA CON PÚBLICO
Monte de la Cruz, San Rafael de Heredia

**A TRAVÉS DE LA DANZA COMO CATALIZADORA PODEMOS
ACERCARNOS AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO E INTEGRAR EN EL
CUERPO RELACIONES ÉTICAS CON LOS NICHOS ECOLÓGICOS A
LOS QUE PERTENECEMOS**

Red Nacional de Investigación en Danza

Laura Sancho Martínez

Patricia Oliva Barboza

Máster Laura Sancho, docente e investigadora del área en danza del Tecnológico de Costa Rica. Directora de la Escuela de Cultura y Deporte 2014-2022. Cuenta con una Especialización en pedagogías para la igualdad en contextos diversos de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. También con una diplomatura en Metodologías de investigación en el campo de la danza. Como parte de su experiencia en investigación ha generado proyectos en temáticas de pedagogía con otras áreas del conocimiento como matemáticas, también con temáticas de género, cuerpo y pedagogía dancística, así como de investigación-creación y con el patrimonio dancístico costarricense del swing y bolero criollo.

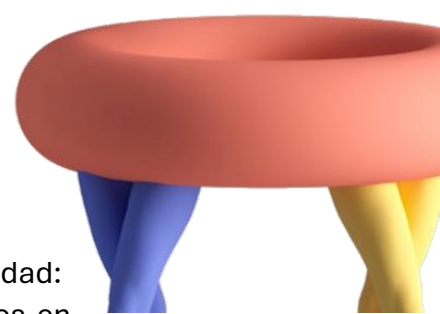
Máster Patricia Oliva, practicante de danza, creadora y facilitadora de procesos desde mi cuerpo. Apropiación del cuerpo y danza. Investigadora en CICDE-UNED en la línea de Investigación de Feminismos, Artes y Corporalidades. Ha desarrollado proyectos y publicaciones en: visibilización de mujeres artistas costarricenses, análisis feministas de artes escénicas sobre expropiación del cuerpo, construcción del Archivo Diverso CR sobre obras en diálogo con la diversidad sexual. Actual Proyecto: Cuerpa Nuestra, sobre violencia patriarcal en cuerpos feminizados y la danza como posibilidad.

Resumen: Proyecto iniciado en 2023 por Laura Sancho para crear un espacio colaborativo en la investigación dancística costarricense. Consolidado en 2024, cuenta con representantes de la Escuela de Danza de la UNA, Taller Nacional de Danza, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, de Danza U de la UCR, del sector de la danza independiente y del TEC. Se plantean preguntas sobre necesidades, metodologías y conocimientos producidos en la investigación dancística. El proyecto aborda la necesidad de análisis, reflexión, validación, promoción, capacitación y rescate de la investigación dancística costarricense.

En un primer diagnóstico que realiza la RED, se presentan tres líneas iniciales de indagación: posicionamiento teórico-político, sondeo de labores de investigación y mapeo comunitario, que brinda información para el accionar de este colectivo.

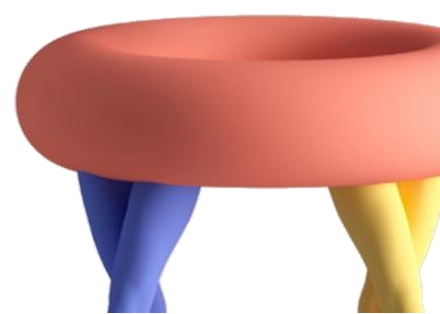
Palabras claves: Red de investigación, danza, colectivo, investigación y colaboración.

Bibliografía:

- Aschieri, P. C. (2018). Vínculos entre movimientos gesto y subjetividad: Aportes socio- antropológicos para pensar los entrenamientos en artes escénicas. PÓS: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG. Butler, J. (1990). El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós.
- Carosio, A. (2009). Feminismo latinoamericano: imperativo ético para la emancipación. Género y Globalización, 229–252.
- Citro, S. (2013). La performance como arte y como campo académico. Ni Adentro Ni Afuera. Articulaciones Entre Teoría y Práctica En La Escena Del Arte. La Plata, Ecart, Club Hem, Pp 143-152.
- Citro, S. (2014). Cuerpos significantes. Nuevas travesías dialécticas. Corpo-grafías: estudios críticos de y desde los cuerpos, 1(1), 10-43.
- Citro, S. V., Podhajcer, A., Roa, M. L., & Rodríguez, M. (2020). Investigar desde la performance: Un abordaje comparativo del teatro etnográfico y las intervenciones performáticas participativas. Antropología Experimental, 20, 13-24. <https://doi.org/10.17561/rae.v20.02>
- Citro, S., Podhajcer, A., Roa, M. L., & Rodríguez, M. (2024). Performance-investigación colaborativa: confluencias transdisciplinarias entre las ciencias sociales y las artes. Volumen 1. Biblos. Buenos Aires. Argentina
- Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades del Gobierno de Canadá, (s.f.). Definiciones de términos. Recuperado de <https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-eng.aspx#a22>
- Delgado, T. C., Beltrán, E. M., Ballesteros, M., & Salcedo, J. P. (2015). La investigación-creación como escenario de convergencia entre modos de generación de conocimiento. Iconofacto, 11(17), 10-28.
- Díaz Peña, I. E. (2021). La noción de cuerpo en Judith Butler y Rosi Braidotti. Praxis Filosófica, (53), 225-238. <https://doi.org/10.25100/pfilosofica.v0i53.11526>
- Fideli, R. (1998) La comparazione. Milán. Agneli.
- Foucault, M. (1976). The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. Pantheon.
- Jones, A. (Ed.). (2017). Performing feminisms in the contemporary art world: Bodies, borders, and politics. Bloomsbury Academic.

Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral. Recuperado de: <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos-curriculares-de-esi.pdf>

Lopes Louro, G. (1999). Pedagogías da sexualidades. En: Lopes Louro, Guacira. (comp.). O

Corpo Educado. Pedagogías da Sexualidades (pp. 9-42), Belo Horizonte: Autentica.

Maffia, D. (2007). Epistemología feminista: La subversión semiótica de las mujeres en la ciencia. En Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. (12). (28). (pp.63-98). ISSN (1316-3701). Recuperado de: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012007000100005&lng=es&tlng=es

Quijano, A. (2000) Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, Buenos Aires, CLACSO.

Sardi, V. (2019). Escrito en los cuerpos: experiencias pedagógicas sexuadas (1era ed). Buenos Aires: Grupo Editor Universitario.

Stringer, E. T. (2008). Action research in education.

Suárez León, A. E., Romero Guerrero, M. D. C., Torres Cueva, M. R., Torres Cueva, M. R., Jácome Guano, G. D. P., & Segura Sánchez, L. D. R. (2023). El papel de la educación en la promoción de la igualdad de género y la diversidad. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(2), 4526-4540. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5676

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance (s.f.) <https://www.antropologiadelcuerpo.com/>

Universidad de Costa Rica. (2021). Facultad de Artes. Escuela de Artes Dramáticas. Propuesta de normas complementarias para trabajos finales de graduación del grado de Licenciatura en Artes Dramáticas: Una línea de investigación-creación para la Escuela de Artes Dramáticas. Elaborado por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación 2021. Profesoras: MA. Milena Picado Rossi, Lic. Karina Mora, MA. Vivian Rodríguez Barquero y Dra. Erika Rojas Barrantes. Mayo 2021.

Universidad Nacional de Costa Rica. (2024). <https://www.carreras.una.ac.cr/danza/>

Universidad Nacional de las Artes. Argentina. (2024) <https://una.edu.ar/carreras/>

RED NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN DANZA

Ponentes:

Claudia Sancho (TEC)

Vanessa de la O, (independiente)

Patricia Oliva (UNED)

Manfred Rivera y Julio Borbón (TND)

Marga Sequeira y Fraisa Alvarado (UNA)

TEC | Tecnológico
de Costa Rica

TALLER NACIONAL
DE DANZA

danza U
LCR

Independiente

Movimientos iniciales

Necesidad de material bibliográfico.

Experiencias internacionales

¿y mi país?

TEC | Tecnológico
de Costa Rica

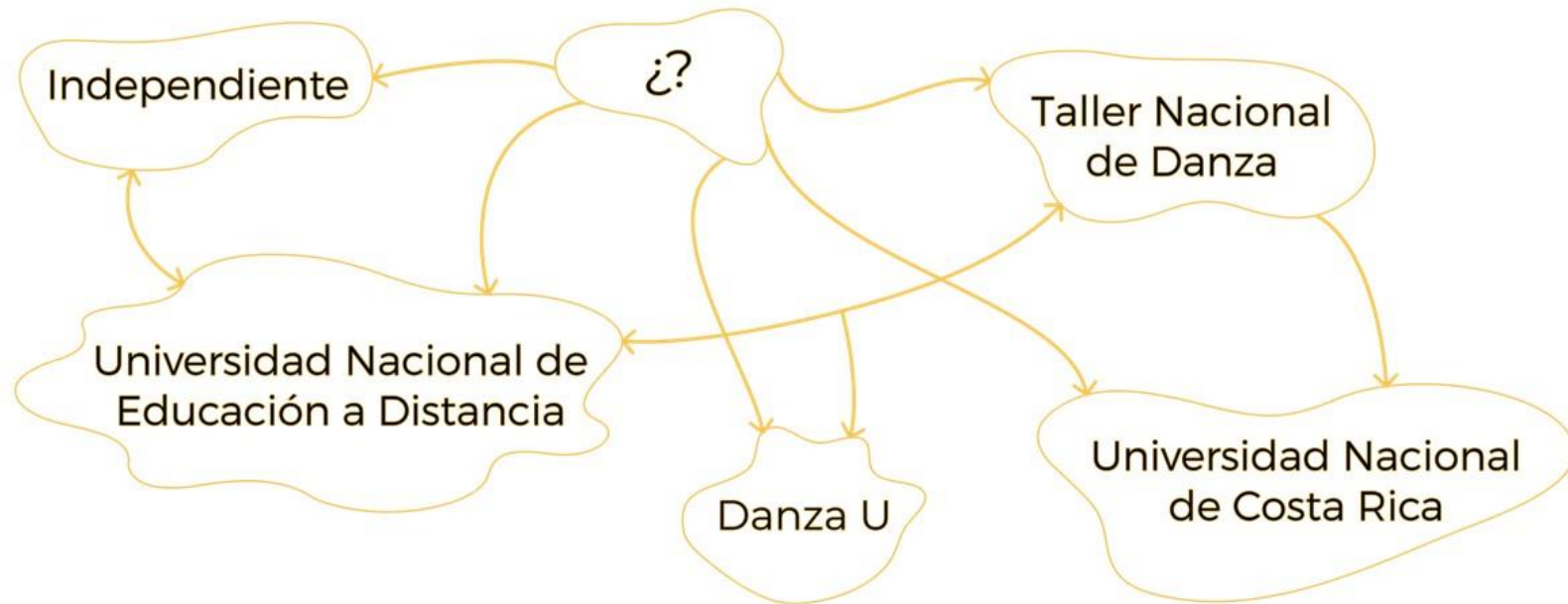

TALLER NACIONAL
DE DANZA

Independiente

CONFORMACIÓN SECUENCIAL

COLABORADORES

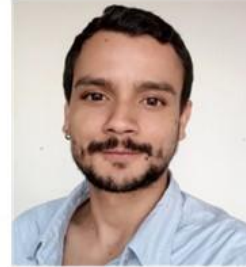
Claudia Sancho
TEC

Vanessa de la O
Independiente

Patricia Oliva
UNED

Julio Borbón
TND

Manfred Rivera
TND

Hazel González
Danza U

Jimena Muñoz
Danza U

Marga Sequeira
UNA

Fraisa Alvarado
UNA

TEC | Tecnológico
de Costa Rica

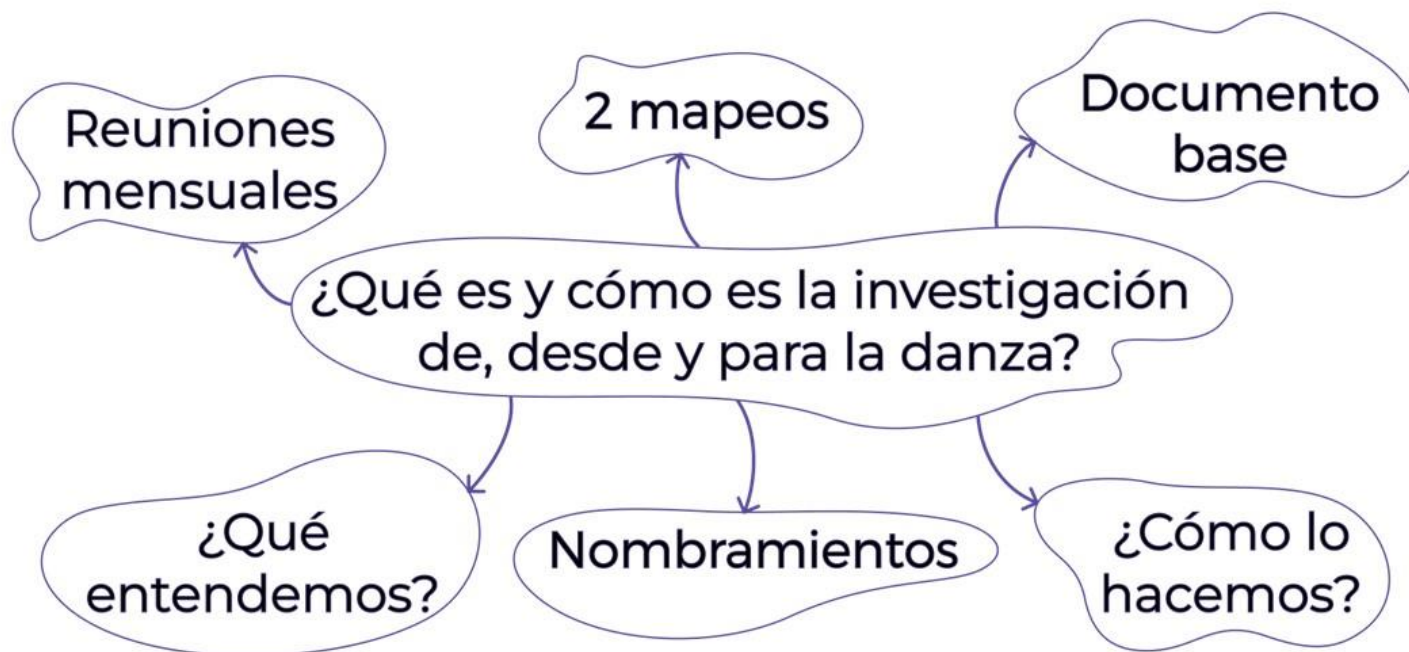

TALLER NACIONAL
DE DANZA

Independiente

MOVILIDAD ESTE AÑO

MAPEO INTERNO

FORMULARIO

- Perfil en la persona investigadora en danza
- Trabajo de investigación en, desde y para las danzas
- Metodologías, comunidad y espacios de investigación
- Experiencias
- Investigación en Costa Rica
- Difusión y la red

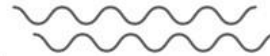
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvqTC1gbwReE_QWnchYe2ZS-la65ASa3Nm3cwNQRxtKYDw/viewform

METODOLOGÍA DEL FORMULARIO

Base de otros formularios

Enfoque de nuestras preguntas: ¿qué queremos saber?

1era propuesta por secciones

Validación de criterio de expertos:

- Laura Cruz
- Julio Borbón
- Ana María Moreno
- Sol Pardo
- Jimena Muñoz

Análisis de observaciones

Ajuste de las preguntas

Versión final

Conclusiones   retos

- **La red es crucial.**
- **La iniciativa es vital**
- **Visualización de investigaciones**
- **Articulación entre entidades**
- **Identificación de temas de investigación**
- **Primer mapeo nacional en proceso**

- **Sostenibilidad de la red**
- **Inclusividad investigativa**
- **Garantizar la diversidad**
- **Alcances de investigación**
- **Garantizar financiamiento continuo**

Bibliografía

- Aschieri, P. C. (2018). Vínculos entre movimientos gesto y subjetividad: Aportes socio-antropológicos para pensar los entrenamientos en artes escénicas. PÓS: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFGM.
- Baez, J., & Sardi, V. (2024). Pedagogías feministas. Propuesta para imaginar y sentir las aulas (1.ª ed.). Editorial Paidós Educación.
- Citro, S. (2010). Cuerpos plurales. *Antropología de y desde los cuerpos*. Buenos Aires: Biblos.
- Citro, S., Podhajcer, A., Roa, M. L., & Rodríguez, M. (2024). *Performance-investigación colaborativa: confluencias transdisciplinarias entre las ciencias sociales y las artes*. Volumen 1. Biblos. Buenos Aires. Argentina
- Sardi, V. (2019). *Escrito en los cuerpos: experiencias pedagógicas sexuadas* (1era ed). Buenos Aires: Grupo Editor Universitario.
- Walsh, C. (2013). “Lo pedagógico y lo decolonial: entretegiendo caminos”. En Walsh, C. (ed) *Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir*. T.I, serie Pensamiento Decolonial. Quito: Aby Yala.

Presentación realizada por: Claudia Sancho y Mariel Hidalgo

TEC | Tecnológico
de Costa Rica

TALLER NACIONAL
DE DANZA

Independiente

