EL MÉTODO MONTESSORI:

REFERENTES PARA LA ENSEÑANZA DE LA DANZA

ANEXO 2: ENTREVISTAS

Por:

Juliana Álvarez Paredes

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Danza

Medellín

2021

ANEXO 2: ENTREVISTAS

1. **Entrevista a Astrid Johana Ramírez Figueroa**

Juliana: Entonces lo primero que te voy a preguntar es: ¿qué es la danza creativa?

Astrid: la danza creativa es un término, digamos que algunas personas de pronto han hecho una reflexión, pues yo creo que todavía no nos ha llegado. A nosotros aquí nos tocará como con las herramientas que tengamos, con la propia experiencia, con las fuentes bibliográficas, pues como extraer ese concepto. Pero no se ha hecho ese trabajo de estado del arte con juicio. Puede que tu proyecto sea uno de los pioneros y que nos arroja muchas luces y que leeré mucho para poder dictar mi curso. Bueno, Yo lo que he encontrado hasta ahora y los autores que me han servido como referencias han sido **Yakelin Robinson** y digamos que unos aportes de esos grandes teóricos de la danza que también han hablado un poco de la enseñanza de la danza… la danza creativa, más que responder a un género de danza en específico, responde es a unos principios del movimiento, responde es a unas formas de abordar, responde es a una necesidad de darle respuesta a cómo entrar a esos contenidos del movimiento en la primera infancia, en la segunda infancia. Entonces nosotros estamos hablando de cuáles pueden ser esos contenidos básicos pertinentes, podemos acercarnos entonces a estos autores, que nos brindan como ese acercamiento y todos ellos coinciden en eso, tanto **Laban**, como Yakelin Robinson, como los que tu veas. La danza debe permitirle al niño en esas primeras etapas, conocer su cuerpo, conocer su entorno, relacionarse con los principios del movimiento y del movimiento a nivel universal. Entonces un poquito también se acerca a lo que en algún momento Isadora Duncan y Malkovsky llamaron danza libre que es la imitación de las olas del mar, que es la imitación del viento. Entonces esto lo podemos entender como danza libre, entonces es aquello que nos va a permitir que el niño desarrolle todo su potencial como ser humano, como una forma de ser ajskldf a su personalidad. No solamente estamos hablando de que la danza y lo dice bien Yakelin va a aportar a ese campo exclusivo del movimiento en el niño, del desarrollo motriz. No, la danza es una función absolutamente relevante que va a ayudar al niño en competencias tanto motrices, en el desarrollo de sus habilidades, pero también le va a ayudar al niño en el aspecto de la socialización, en otras dimensiones, es muy integral porque tiene que ver con su cuerpo que es el primer espacio que tenemos más cercano: nuestro cuerpo, conocer mi cuerpo, respetarlo, ponerlo en una situación de expresividad, entonces desarrollan una cantidad de elementos fundamentales en el niño, entonces cuando hablamos de danza creativa, estamos hablando es de esos principios del movimiento. Según Yakelin Robinson, no es solamente a desarrollar en el niño el movimiento como tal, no. O sea, desarrolla un montón de funciones cognitivas y sociales. Pues un asunto bien acontecido y bien amplio

Juliana: O sea que podríamos decir que la danza creativa, no cumple solamente un desarrollo corporal sino también un desarrollo integral. O sea, donde se tiene en cuenta el cuerpo, se tiene en cuenta el ser y ese desarrollo cognitivo, un desarrollo social, emocional. Más allá de que ellos adquieran unas habilidades dancísticas por decirlo así. O sea que lo que tú estás haciendo, eso también hace parte del objetivo de la danza creativa?

Astrid: Claro. Lo que pasa es que cuando uno habla de movimiento o del desarrollo de esas habilidades, entonces simplemente lo llevas al terreno de aprender a ejecutar un salto o realizar una técnica, pero sucede que la danza tiene otro montón de implicaciones que favorecen ese desarrollo armónico y equilibrado del niño. Por ejemplo, cuando el niño está aprendiendo una habilidad, no solamente va a aprender a desarrollarla, sino que también detrás de esto está mejorando un montón de funciones de socialización, digamos de el hecho de yo ser hábil con algo, va a alimentar y va a nutrir la autoestima, eso es una relación conmigo mismo. Si yo tengo una postura adecuada para estudiar, entonces también estoy hablando de que favorece al niño mi actitud postural. En general si vos te poner a ver un poco desde la educación física, ellos han teorizado muy bien lo que es el esquema corporal, lo que es ese cuerpo tan complejo, vamos a ver que el esquema corporal reúne una cantidad de cosas que tienen que ver con la noción de espacio, de tiempo, de conocimiento corporal y detrás de eso está la coordinación, detrás de eso está la lateralidad que es una función absolutamente primordial en el desarrollo del cerebro del niño, la respiración, la relajación, la actitud corporal entendida como la forma como el cuerpo resuelve el asunto de la gravedad. O sea, el esquema corporal reúne todas estas dimensiones: conocimiento del cuerpo, lateralidad, respiración, relajación, actitud que es lo que te digo que tiene que … no solamente corresponde a esa forma de comportarse o de responder a los estímulos, sino también… sí, no solamente es la actitud, la actitud corporal es la forma como mi cuerpo tiene una postura, como la resuelve, entonces mira que es un asunto demasiado… y cuando hablamos de danza, la danza enriquece lo que es el esquema corporal y el esquema corporal es ese constructo que hace el ser humano a lo largo de su vida y bien en los primeros años ayuda a definir su personalidad, ayuda a regular un montón de conexiones que tiene que ver con la autoimagen, que tiene que ver con la forma como percibimos el entorno, entonces la danza sí que aún más va a fortalecer y va a ayudar a que ese esquema corporal se vaya desarrollando integralmente. Entonces podemos ver que un correcto apoyo de las manos en el piso, entonces un correcto desarrollo de la cuadrupedia va a influenciar en operaciones lógicas y matemáticas que el estudiante va a hacer o esa distancia que el niño tiene para apoyar sus manos cuando está haciendo el gateo, es la misma distancia que va a tener el niño cuando ya está empezando a desarrollar procesos de lectoescritura y que se ha encontrado en estudios que se han hecho, que los niños que presentan dificultades en realizar este cruzamiento de la cuadrupedia, tienen también dificultades para el proceso matemático. Entonces es comprender lo conectados que están las funciones del ser humano y que básicamente nosotros, nuestra especie está diseñada para el movimiento, no está diseñada para el sedentarismo. Nuestras piernas, nuestros brazos, nuestro cuerpo en general, necesitan, requieren, están diseñadas para el movimiento, entonces la danza es un retorno a eso. Ahora, lo interesante no es que la danza no se queda simplemente en una ejecución del movimiento y del reposo, la danza le da una experiencia estética al niño, le da una experiencia que va más allá de aprender una habilidad, le da una experiencia con la música, le da una experiencia poética y sensible con su cuerpo. Entonces eso también es importante verlo porque trasciende ese lenguaje de acondicionamiento del cuerpo que se da en todo lo que se acerca al desarrollo de habilidades en la educación física, entonces digamos: vaya tire la pelota, lánzala, salte, no salte, no; la danza también tiene ese potencial maravilloso de los lenguajes expresivos y es que le permite al ser humano finalmente expresar sus emociones. Entonces un asunto bien complejo, muy complejo. Ahora la orientación de los niños

Juliana: ¿Qué elementos tiene la danza creativa? Tu estuviste hablando del esquema corporal ¿crees que hay algunos elementos que uno pueda desarrollar que hagan parte de la danza creativa?

Astrid: Bueno, como en todo proceso pedagógico de cómo aprende el ser humano, pues la danza creativa naturalmente, en ese dar y recibir y en ese asunto pedagógico que desarrollan todos los saberes, claro que se empieza a tecnificar y naturalmente no va a diferenciarse mucho de todas las otras áreas que se dan y que se reciben. Digamos que en ese conjunto metodológico, en esa intervención didáctica que hace el maestro con sus estudiantes, esos elementos que tenemos ahí, digamos que los podemos ver desde diferentes ángulos: hay unos elementos que corresponden naturalmente a la danza como tal, entonces tenemos esos componentes de la danza por sí mismos que son cuerpo, tiempo y espacio y esos contenidos cómo se me traducen para la enseñanza de la danza en los niños, entonces ahí ya viene una necesidad de desarrollar esos contenidos adecuadamente para ellos, esos temas que sean pertinentes, que surjan de los intereses de los niños y del interés del formador o del docente, pero digamos que para tener en cuenta un currículo adecuado en danza, tenemos que partir de conocer muy bien las etapas de desarrollo del niño, sus intereses: en qué momento está la etapa de José, en qué momento está transitando ya por un pensamiento más concreto, entonces los ejercicios pueden ser un poco más elaborados, entonces partir de quién es ese niño, hacer un diagnóstico y como dice Vygotsky: la función de la educación es básicamente conocer lo que sabe el estudiante, o sea averígüese eso y enseñe consecuentemente, la importancia de saber que el que sabe es el niño, qué entiende ya el niño, que tiene ya en su cuerpecito, en su mente y a partir de eso y de sus intereses, proceder a realizar todo un andamiaje y un plan de estudios. Claro, el esquema corporal es importante tenerlo en cuenta porque da una noción muy amplia de lo que es ese chico o esa chica que no solamente es el cuerpecito no más, no. Vamos a tener en cuenta un contexto, vamos a tener en cuenta las músicas que ellos escuchan, la concepción del espacio, el lugar en el que estamos trabajando y bueno, una serie de cosas necesarias.

Juliana:¿Tu dirías que dentro de los elementos de la danza creativa se tendría que tomar en cuenta tanto esa parte de los componentes que tiene la danza de cuerpo, tiempo y espacio, pero a la vez también tiene un enfoque pedagógico? ¿La danza creativa es más que una técnica de danza (aunque se llame danza creativa)? ¿Realmente sería una didáctica? O cómo crees que cabría mejor cuando vamos a hablar de danza creativa: danza creativa como una técnica, así como hablamos de ballet, contemporánea, folclor o hablar de la danza creativa más como una herramienta didáctica? Más como una didáctica o como una herramienta lúdica, o como una metodología… tú en dónde la pondrías?

Astrid: La danza creativa puede funcionar de todas esas maneras. Si yo por ejemplo necesito desarrollar todos unos contenidos alrededor de la danza contemporánea en primera infancia, entonces yo…

Cómo se podría nombrar o qué es la danza creativa: la vamos a mirar como una técnica de danza, o la vamos nombrar como una metodología o como una didáctica? Tú me decías que cabría en todos esos espacios

Sí, porque mira. Eso es de acuerdo al enfoque que yo tenga con ella. Puede servir como un método para abordar un contenido en danza clásica. Por ejemplo, si yo quiero que mis estudiantes tengan conciencia de su columna entonces desde la danza creativa hay un montón de actividades que me pueden servir para abordar ese tema de una manera más creativa con mis estudiantes, de una manera mucho más ingeniosa para llegar a ellos. Es que la danza creativa, como todo lo que tiene ese apellido creativo, más que un estado de interés del docente, es tener un estado de exploración de los estudiantes. No es un lugar al que se llega, no es una técnica para aprender, por eso es tan compleja. Por eso al inicio Muñoz tiene una propuesta para abordar la danza con los niños, pero ella lo hace a través de la energía, entonces ella dice: cuando yo enseño que el cuerpo está permanentemente en recorrido por esos flujos de energía, yo puedo hacer que mi estudiante tenga más conciencia de su brazo, de la expansión de sus músculos, entonces no estoy enseñando un movimiento mecánico simplemente por enseñarlo. Ahí está también esa diferencia: no se trata de automatizar el movimiento, de que simplemente mírame y cópiame, haz lo mismo que yo; sino de que el estudiante entienda el mecanismo. Pero Elisa Muñoz nunca nos está hablando de que eso es danza creativa, por eso puede ser un término tan complejo de abordar porque es más un estado de curiosidad, por no quedarme con lo que recibí de mi maestro, sino por desarrollar ese contenido de danza de manera tan natural para el niño y tan gozoso que entonces yo ya estoy acercándome. La danza creativa es un estado del docente, esta tiene un interés permanente por entregar esos contenidos de una manera más ingeniosa, más especial a sus estudiantes, entonces no me queda con el simple ejercicio como lo aprendí, el simple tandeau, sino que llevo pañoletas para que lo hagan de esta manera, entonces es un estado de creatividad, de alerta, de estar todo el tiempo al acecho de cosas que le puedan servir al estudiante. Por supuesto que si nos vamos a hablar un poquito a ese lenguaje para yo enseñarle a mis estudiantes unos contenidos pertinentes y creativos, pero que también, porque no me puedo quedar todo el tiempo moviéndome como las olas para allá y para acá… hay que darle forma, hay que darle consistencia, hay que darle progresión al conocimiento que se les está entregando a los chicos, porque sino también se van a frustrar y se van a aburrir. Entonces el asunto es que ya estamos buscando unos contenidos que nos permitan desarrollar esas competencias de manera natural en el niño, entonces ya hablemos de cuáles son, hablemos de cómo les entregamos esto, hablemos de que no nos vamos a quedar imitando todo el tiempo las nubes, y entonces es como el gozo, las emociones, pero en esta clase hablé de una cosa y en la otra hablé de otra que no tiene absolutamente ninguna relación, que no le estoy permitiendo al niño como lo dice Montessori, que construyan esas impresiones, esas huellas, esas esponjitas, o como lo dice también Vygotsky que ese conocimiento se vaya creando a través de imágenes previas, entonces si yo voy a introducir algo nuevo, yo tengo que hacer esa relación de ese conocimiento que el estudiante ya tiene con lo que voy a enseñar para que sea significativo. Entonces una cosa es el contenido, lo que yo necesito que ellos aprendan, o lo que sería ideal que ellos aprendieran, entonces vamos a hablar de la columna vertebral, ese es el contenido. Ahora, el cómo lo hago es complejo, porque yo puedo tener un plan de trabajo supremamente creativo, pero cuando voy a abordarlo metodológicamente lo hago a través de métodos supremamente convencionales, conductistas, o no planeo bien la clase, entonces no estoy haciendo nada. Yo puedo ser absolutamente creativo dictando una clase de Jazz, de ballet… o cuando estamos hablando que mi academia es de danza contemporánea y mis estudiantes van a recibir en esas…

Juliana: Yo más o menos veo y me doy cuenta que la danza creativa es una herramienta de aprendizaje tanto para el docente, como para los estudiantes. Pero realmente la danza creativa es una técnica de ejercicios o de secuencias así como lo tiene Graham o lo tiene el ballet que está tan teorizado, más no deja de ser también una danza

Sí y no, eso depende de mi necesidad. Por ejemplo, en este momento tengo una estudiante en el curso de didáctica que tiene una academia de danza contemporánea… alrededor de su práctica, ella sí tiene que saber que primero va a enseñar esto y que segundo va a enseñar aquello, entonces probablemente, en ese ir y venir, ya haya encontrado algunas formas más efectivas y allí, es donde se empieza a instaurar algunas frases, algunos conjuntos de movimientos que sean muy orgánicos y que ella ya sabe que le funcionan, entonces como no estamos hablando de ballet o de Jazz, ni de danza folclórica, sino de da danza contemporánea, el docente se ve enfrentado a la tarea de modificar lo que sabe y de entregarlo. Entonces mira que también es de acuerdo a lo que se busque, a lo que necesites. En todo caso, no se puede desconocer, por eso el término de danza creativa es tan ambiguo, es como el término de danza contemporánea que es absolutamente móvil y complejo de abordar, porque contemporáneo fue en su momento 1920, ahora contemporáneo es 2020, pero lo fue. Entonces sucede lo mismo con la danza creativa: yo puedo ser muy creativo dictando cualquier género. La danza creativa sí debe responder a entregarle a los niños ese conocimiento corporal básico que prepare su cuerpo para aprender otros géneros, los que él escoja, desee. O sea la danza creativa sí debe cuidar que en esos primeros momentos de acercamiento con el niño lo que se promueva es el conocimiento de su cuerpo, es el disfrute del movimiento, es los principios básicos: me expando y me contraigo, el día y la noche, grande y pequeño, las suposiciones, lo más natural, lo que está más cercano a la naturaleza, eso lo debe promover la danza creativa.

Estrategias didácticas o herramientas con las que conversa la danza creativa. Que tú digas: sí, la danza creativa puede implementar estoy y estoy, maneja ciertas herramientas visuales o ciertos elementos físicos… ¿qué herramientas o qué estrategias didácticas lúdicas dirías tú que tiene la danza creativa?

En los primeros años es muy importante que esos contenidos estén cruzados por su hermanita siamesa la música, por lo que tiene que ver con el lenguaje plástico y naturalmente el uso de elementos de didácticos super bien, muy bien recibidos balones, aros, lazos, pañoletas… todo naturalmente con ese fin de llevar al niño a esa experiencia expansiva y creativa desde el movimiento y con la música también hay sucede, cuáles son esos primeros conceptos al que yo puedo acercar los niños desde lo musical, entonces los tiempos, las alternancias, la duración, todas las cualidades rítmicas son muy bien recibidas en este momento. También desde lo plástico, el dibujo y la relación que tiene el dibujo con el espacio. Te digo que se puede partir de un montón de lugares que corresponden naturalmente a esos lenguajes expresivos que se integran muy bien en esos primeros años y las profesoras de preescolar sí que lo saben, lo conocen y lo explotan y con sus niños ellas un solo tema lo bailan, lo pintan, lo cantan… entonces es muy pertinente que el lenguaje del movimiento esté permeado en esos primeros años de todos los otros lenguajes expresivos y de las herramientas como los cuentos, los cuentos narrados que van acompañados de la música… hay una cantidad de dispositivos que me sirven para activar en mis clases esa relación con el movimiento, la literatura, el movimiento, el teatro, todos ellos tienen nexos, como lo menciona Huggesl. Mira qué es lo que hacer básicamente: comprender cómo funciona el cuerpo anatómicamente para que yo pueda entregarles ese conocimiento a los niños, tener conocimiento de la danza, su alineación, tener también conocimiento de cómo me muevo en la música, de cómo son esos temas básicos de la música y luego tener un tema, el tema es el que también me permite expandir eso y entregarlo de una manera supremamente creativa. No es lo mismo que yo coja un tema que ni fu, ni fa, que no me interesa o que yo esté dictando el mismo contenido durante tres años a que yo empiece a hablar de una película, entonces en la película los personajes se mueven de esta manera, entonces tienen estos colores y se ponen esta ropa… entonces ahí es donde el asunto empieza a enriquecerse

Juliana: Existe algún rango de edad para la danza creativa?

Astrid: Yo siempre he pensado que por qué no el adulto también puede tener esa experiencia, entonces a qué llamamos danza creativa entonces? Porque si nos vamos otra vez a este punto que es el mismo debate que tenemos con la danza contemporánea, entonces no estamos hablando de un género, no estamos hablando de un A, B,C estamos hablando simplemente es de una herramientas que me van a permitir a mí tener un conocimiento de mi cuerpo mucho más profundo y aquí entran todas las técnicas somáticas a enriquecer ese vocabulario del movimiento y hacerlo mucho más interno, mucho más reflexivo. Lo que hace Alicia Muñoz a partir de la energía con sus niños. Entonces básicamente el asunto es que se puede en cualquier momento, siempre respetando esos principios del movimiento. Pero entonces ya no es necesario nombrarlo danza creativa, porque es que ya tiene nombre se llama técnicas somáticas, se llama autoconocimiento, se llama gimnasia. Como te lo nombraba también un poco al principio, también nos enfrentamos frente a esto porque también es como un estado, o sea, yo soy creativo y es un estado independientemente de lo que yo esté dictando, sin embargo sí vamos a cuidar unos principios del movimiento, unos principios de anatomía, una relación con lo natural, con nuestro propio cuerpo. Ahí, si estamos estimulando eso, entonces estamos hablando de que estamos entregando unos principios del movimiento y eso puede ser una danza creativa

Juliana: Hasta qué punto el ejercicio de la danza creativa. Cuándo empieza el ejercicio de la danza creativa y cuándo deja de ser danza creativa.

Astrid: Eso yo creo, como te lo he comentado, es bastante relativo porque podemos decir simplemente danza para el niño y entonces en este caso lo está determinando la palabra niño, pero no los contenidos. La creatividad tiene por sí misma una definición que es aquello que con los mismos elementos yo aprendo a manipular, aprendo a darle una mirada diferente, Cristibal Pelaez el director de matacandelas nos decía: No hay nada nuevo bajo el sol, ya todo está inventado, la cosa es usted cómo lo entrega, usted cómo lo hace; entonces te digo esto para decirte: todo puede ser creativo, todo puede ser renovado constantemente, la cosa es cómo usted se lo entrega a los estudiantes, la cosa es usted qué hace, de qué manera se involucra usted para con ellos. Hay un punto en el que nosotros como docentes nos vemos obligados o los papás o las instituciones o el sistema siempre va a querer ver resultados, entonces la clausura. En la clausura yo me muero porque estamos olvidando por completo la importancia del proceso y le damos prioridad a que el niño salga empacado como un ponqué y no importa si en tras escena estuvo llorando, si estuvo mal… ahí deja abandonados por completo ese objetivo de que esa danza me sirva a mí para potenciar el desarrollo y la relación con mi cuerpo porque la estoy haciendo es para mostrarme. Entonces volvemos a lo mismo, volvemos a poner la danza para que el niño satisfaga el deseo del adulto, pero no como una herramienta de autoconocimiento y esto lo desconocemos tanto docentes como padres, entonces ahí es muy diferente que yo muestre un proceso de una manera tranquila en el salón, pero no, ya todos quieren montar los niños en el escenario (claro que ya el coronavirus ya mató eso)… porque es que entonces ahí yo puedo ser supremamente creativo pero al final los cojo y todos se me paran en la raya y todos se me paran en la estrella y ahí donde se para ese proceso. Porque entonces venga baile para que el otro lo vea, baile para la mirada del otro. Eso por ejemplo es algo que muy bien valdría la pena reevaluar: cuando estamos entregando contenidos en donde yo quiero simplemente que los niños hagan esto y hagan aquello y no estoy permitiendo también escucharlos. Por eso yo te decía, también es un estado del docente, también es un asunto de esos elementos que debe tener el docente. El docente se tiene que estar constantemente formando en el estilo de danza que enseña para que ese conocimiento que entrega sea renovado, esté actualizado y para que haya primero pasado por su cuerpo. Yo no entiendo un maestro de danza que no baile, que no disfrute, que no sea feliz explorando su cuerpo. Entonces la enseñanza de la danza para niños debe estar atravesada de un docente que sea consciente de la importancia del proceso. Que lo que nos importa es que el niño adquiera ese lenguaje corporal rico. Y mire cómo es la vida: lo que se enseña rápido se olvida rápido. Si usted aprende un movimiento por imitación y no porque ha comprendido el mecanismo del movimiento… es algo sentido no solamente imitado, no solamente entendido objetivamente, es más muchas cosas las entendemos con nuestro cuerpo y no sabemos ni cómo se llaman, en la danza suele pasar. Entonces el proceso es el que toma relevancia en la danza con los niños, el proceso, no el resultado.

Juliana: Nosotros estuvimos hablando de que por ejemplo yo puedo utilizar la danza creativa como un medio para enseñar algo. Tu me dabas el ejemplo de una de tus estudiantes que tiene su academia de danza contemporánea y ella de una forma creativa piensa la danza para dar esa claridad de que ella enseña danza contemporánea. Pero qué tal si lo miramos al contrario. Con qué técnicas de danza conversa la danza creativa, que ya sería como algo al contrario, por decirlo, el enfoque mío es simplemente danza creativa, mi propósito no es enseñar una técnica de danza como tal, pero sí quizá podemos utilizar algunas técnicas de danza para trabajar esa danza creativa

Astrid: Sí, claro. También se puede partir de ese punto. Es afín con todo lenguaje del movimiento, del cuerpo, entonces es afín con el ballet, es afín con la danza contemporánea, pero porque la danza creativa prepara el cuerpo, expande esa conciencia corporal en el niño para que él pueda luego abordar con mucha más tranquilidad esos temas que ya se van complejizando a medida que vayan creciendo, entonces es afín con esos dos lenguajes, pero puede serlo también con una técnica deportiva, puede ser afín a esas otras técnicas

Juliana: Usted más o menos conoce el método Montessori?

Astrid: Eh me he acercado un poquito a Pestalozzi por un texto, me he acercado más a Waldorf

Juliana: Tienes alguna idea del método Montessori, así como vagamente

Astrid: Sí, yo he visto que es muy importante el juego… eso es otra cosa que también se me escapaba de lo que me decías ahorita con respecto a las técnicas que son afines: cualquier conocimiento para los niños debe partir de este lenguaje básico que es el juego con ellos. Entonces la danza creativa no debe dejar de lado ese componente, lúdico: el juego. Lúdico entendiendo que la palabra lúdica no es sólo juegos en sí, sino que es esa actitud frente a las cosas, frente a la vida. Es este asunto de que todo el conocimiento yo siempre lo estoy entregando a partir del juego, el juego para el niño es como el trabajo para el adulto, entonces ellos van a interiorizar mucha más los contenidos siempre y cuando haya este juego, este asunto que les permite a ellos recibir esa información de una manera más amable, más divertida. Te quería decir eso para no pasarlo. Cómo fue la pregunta que me hiciste? Ah, Montessori. Montessori yo creo que tiene un asunto con los juguetes no estructurados, permitirle mucho a los niños el contacto con la naturaleza, el respeto por su propio ciclo. Yo creo que todas estas corrientes también se piensan mucho en que al niño no hay que estar diciéndole todo el tiempo que hacer, sino también darle un ambiente propicio para que él desarrolle todas esas potencialidades que tiene.

Juliana: Si, en general el método Montessori parte de respetar el proceso de aprendizaje de cada niño. El docente ahí no es un guía, sino un acompañante, realmente el docente vendría siendo un observador que se disponen de unos espacios que estén al alcance de los niños, entonces Montessori incluso se pensó que los espacios y los objetos fueran fácil de manipular para ellos, de acuerdo a su tamaño a su contextura, entonces unas mesas más bajas, unas sillas más pequeñas, unos elementos que ellos puedan agarrar. Que ellos puedan hasta verse y que hay algunos elementos que están pensados para que ellos los manipulen fácilmente pero… asociación que ellos van a ir llegando a una conclusión, llegando a un aprendizaje sin que alguien les diga qué tienen que hacer o cómo es o qué es. También se respeta mucho el tiempo que ellos puedan tener para pasar de una actividad a otra. No es que a todos los niños les digamos: hoy vamos a hacer esto, sino que cada niño escoge qué quiere trabajar. Eso tiene mucho enfoque Montessori. Y también, en relación al aprendizaje, es muy sensorial, a través de los sentidos. Entonces Montessori se pensó unos elementos donde el niño a través de texturas, a través de formas va a ir desarrollando esa motricidad fina que es la que les va a ayudar más adelante a una lecto escritura, incluso a un movimiento de la mano, ella dice que ese movimiento de la mano es el que ayuda a que más adelante ellos puedan trabajar la lecto escritura mucho más fácil y más comprensible porque ese movimiento les está diciendo que está haciendo algo a través del cuerpo para el aprendizaje. Eso es más o menos en general lo que plantea Montessori, además de muchas otras cosas porque ella desde su filosofía… a la forma como miramos al niño, que a veces lo vemos de una forma en donde el docente y el papá es el que manda y no tenemos en cuenta esos saberes previos que ellos tienen que ellos hacen parte también de una sociedad, ellos pueden aportar, ellos pueden decidir… ese enfoque filosófico que plantea Montessori es muy bonito, muy hacia el respeto hacia la infancia y todo lo que es la infancia. Más o menos con este encuadre que yo te hago, crees tú que la danza creativa puede tener un diálogo con el método Montessori.

Astrid: Total, de hecho te cuento: Uno de los primeros talleres que yo recibí así maravilloso sobre danza creativa, fue con una señoras Dorita. Ellas es Colombiana, pero está radicada en España y de los textos que ella nos pasó fue este que se llaman libertad y límites, amor y respeto y habla justamente de esto: de los tiempos, de cómo también yo le genero a los niños estos ambientes, estos entornos preparados (los llama ella), entonces ahí la idea es que el chiquitín vaya desarrollando de manera muy autónoma todo esto y entonces ella lo relacionaba mucho con la danza, la danza va mucho de la mano con esto, puede ser un gran aliado en ese momento porque entonces también es el correr, es el expresar, el sorprenderse con el cuerpo, es el llevar las metáforas del cuerpo al movimiento. Cosas que dialogan, dialogan y mucho. ¿Por qué? Porque tienen relación. Primero tienen afinidades, tienen afinidades corporales: en la danza tú enseñas de manera indirecta porque no llegamos a decirle vamos a aprender a amar a nuestro cuerpo, no vamos a jugar, vamos a hacer tal cosas, pero en esos contenidos con la danza el estudiante aprende a tener una relación de muchísimo respeto y de muchísimo amor hacia su propio cuerpo y Montessori también a través de esos ciclos y de ese respeto y todas estas otras corrientes pedagógica parten también de esto: de un encuentro con el cuerpo muy respetuoso. Con el espacio también, una exploración libre del espacio y mira los ciclos y los ritmos que ellos proponen son también un asunto armónico, entonces esos también tiene una relación directa con cómo se concibe el ritmo en estos primeros años, cómo empieza la relación con la naturaleza y Robinson por ejemplo lo dice: para empezar a enseñar ritmo mira tu cuerpo, mira cuáles son los ritmos que tienes dentro de ti: el corazón, tu respiración y mira afuera: la alternancia, el día, la noche. Entonces mirá que sí hay una relación muy estrecha y yo creo que son lenguajes que también a este punto han llegado a ese nivel porque estamos hablando también de concebir al ser humano de otra manera.

Juliana: O sea que tiene también mucha relación desde esa filosofía, cómo se está reconociendo el ser, cómo se concibe la infancia, cómo se concibe el cuerpo para yo llegar a querer enseñar algo, quizás no sea solamente danzas, están aprendiendo muchísimas otras cosas y se pueden también transversalizar otros temas u otros aprendizajes. Pensar que la danza creativa no solamente sirva para un aprendizaje del cuerpo o a través de ilusiones, sino que también puedo utilizar una danza creativa para aprender matemáticas, para aprender inglés…

Astrid: Estás tocando algo absolutamente fundamental y es que nosotros en el sistema educativo podríamos hacer estos nexos. Ahora que estoy viendo los cuadernos y los libros de mi hijo de tres años… Imagínate que ese libro de Miguelito está lleno de un montón de cosas que se pueden hacer con la danza, empezaban con el conocimiento corporal: el corazón, el corazón es una cavidad que …. Y sirve para … y yo ay abordar esto desde la danza, ay sería una preciosura, eso sería maravilloso. En biología, los animales… Tiene todos los nexos que tú te puedas imaginar. Tiene todos los vínculos, es una mina de hora por explorar. Nuestra educación está tardía de coger la danza y hacerla suya, de valerse, de incluirla porque le va a permitir a estos chiquitos ir creciendo al lado de este cuerpo, cómo es posible que un adolescente de 14 años tenga las espaldas encorvadas que tienen estos muchachitos, es que parecen unos viejitos, eso es pura falta de movimiento. El cuerpo no está ahí.

Eso te iba a decir, eso es una expresión de lo que estamos aprendiendo. El cuerpo habla, ese movimiento, esa postura de nuestro cuerpo habla y dice qué está pasando con ese ser de alguna forma y cuando vemos esos cuerpos estamos viendo unos cuerpos abandonados, incluso unos seres abandonados, que esa parte de la emocionalidad está bien perdida… uno ve eso

Qué rico que nosotros pudiéramos como egresados empezar a generar esas semillitas, ese llamado a la educación tradicional y hasta ey pilas, acercarnos a eso que ya existe en el plan de educación mirar de qué manera ellos tienen en cuenta la danza… yo me sueño haciendo esto, sería tan bueno que pudiera hacer ese tipo de aportes a la educación, que así como vemos matemáticas, así como vemos español, así también haya un lugar donde podamos integrar todo eso, pero ni siquiera es seguir separando, yo pienso que no vale la pena separarlo. Entonces hacer laboratorios entre los mismos docentes de cómo un matemático me puede a mí explicar esos principios de los números y cómo yo le puedo ayudar a eso desde el movimiento, los fraseos, los canon. Sería maravilloso.

Juliana: En Medellín, dónde se practica danza creativa o qué academias o instituciones ofrecen preparación para enseñar danza creativa o realmente esto que viene sucediendo y que se ha venido construyendo en los bailarines y esos bailarines que nos gusta enseñar, somos los que venimos armando eso que es la danza creativa. Que hemos visto esa palabra danza creativa como una metodología o como una herramienta para la enseñanza tanto de la danza como de otras materias. Existe una institución o personas que digan: ofrezco un taller de danza creativa o qué conoces tú ahora.

Astrid: Esa palabra se ha utilizado… cada uno le ha dado el enfoque y visto que ha querido, eso es como la palabra estética. Entonces pensamos que existe estética capilar, estética… un montón de saberes que… no tiene que ver solamente con la belleza… estética dental. Ha pasado lo mismo, se usa, se usa, pero nadie sabe si finalmente a qué te estás refiriendo. Y ahora todas las academias quieren danza creativa y no hay un consenso que diga de qué estamos hablando cuando estamos hablando de danza creativa. Ahí el asunto es que está regado, cada uno la ha tomado y ….

… Voy a enseñar la danza creativa o voy a utilizar la danza creativa para que los niños se acerquen a unos principios de movimiento, si ves que son dos aspectos muy diferentes. O a veces ponen el apellido: Ballet y danza creativa, pero realmente yo diría que están utilizando la danza creativa para acercar esa niña hacia el ballet. O que simplemente a mí me interesa que mi hijo reconozca su cuerpo desde la danza. Mira que son muchos enfoques como se puede interpretar la danza creativa

Sí tiene muchísimas miradas, de hecho ahí vale la pena mirar hasta qué punto podemos llegar solamente con explorar el movimiento y la danza libre por sí misma, finalmente termina siendo una forma de abordar el ejercicio: vamos a explorar, vamos a mirar… pero ya luego yo sí te tengo que amarrar con el tendu, con el grand battement y con la serie de 16 tiempos de tal cosa.

Juliana: Sí, pero también por qué no, por ejemplo alguien que simplemente diga: no es que yo no quiero aprender merengue, yo no quiero aprender ballet, yo no quiero aprender danza contemporánea, pero sí disfruto del movimiento del cuerpo. Por eso era que yo te preguntaba: hasta qué punto es danza creativa y hasta qué punto deja de ser danza creativa y si la danza creativa puede ser sólo para primera infancia o para ciertos grupos de edades o si puede ser la danza creativa tanto para una primera infancia como para una persona de 70 años, hasta qué punto entonces deja de ser creativa y luego se convierte en unas técnicas somáticas.

Astrid: Ese es el punto en el cual no se puede perder de vista que estamos promoviendo el desarrollo y el autoconocimiento del cuerpo, ahí es donde no se puede perder de vista. Son unos bordes muy opacos entre lo uno y lo otro. Esos límites son borrosos porque la creatividad es un estado que yo puedo abordar desde cualquier género de danza, yo puedo ser creativo, puedo ser entusiasta, puedo ser inteligente y puedo utilizar las herramientas que tengo desde cualquier género de danza. Entonces cuando nosotros hablamos de lo creativo, estamos hablando entonces de unos principios, pero como no sabemos abordarlos y uno sencillamente aunque tenga la teoría constructivista o la Waldorf o el Montessori en su cabeza, en su cuerpo es instalado el conductismo entonces cuando tú llegas a enseñarle a tus estudiantes y ves que no vas a ningún lado con las olas del mar, que eso no funciona porque tú no has… me escuchas?...

Juliana: Sí, claro que sí, sino que tú dices que no ha llegado a nada, pero por ejemplo yo ahora que le estoy dando ballet a unas niñas de 6 años, yo primero trato de manejar esa sensación, que primero esos movimientos sean sentidos antes… entonces cuando…

Si uno va y le dice a la niña: mueve tu columna y ya sabe que tiene una columna. Para mí eso es una ganancia y ya sabe que la puede mover, que no simplemente está ahí y no sabía cómo se llamaba, porque hasta nombrar las cosas ha logrado.

Astrid: Exacto, pero digamos que hay situaciones en las que tú necesitas que efectivamente se vean todos igualitos, ¡llegó la clausura!, entonces sale cada uno por su lado y entonces no he consolidado nada, no he estructurado nada en sus cuerpos, en sus memorias, no hay coreografía, entonces qué vamos a hacer?.

Pero entonces mira que por ejemplo eso que tú has logrado es una mirada desde lo sensible y desde el objetivo que me estoy trazando porque no estoy pretendiendo que la niña entienda cómo es un torso de danza moderna, la torsión de la danza moderna o un concepto de ballet, no; sino que me estoy parando es en un objetivo desde la conciencia corporal del cuerpo del niño, sin pensar en el movimiento que esté haciendo, sin darle relevancia, a la exploración es a lo que le estoy dando relevancia, en esa medida la danza creativa también me va a dialogar con esos objetivos educativos que yo tengo, que decíamos ahorita. También es educar una cultura, es educar al papá para que aprenda que solamente es hacer un montaje en un escenario. Entonces claro es un asunto de doble camino, pero el profesor también va a querer y también va a necesitar que su estudiante al final de un ciclo, al final de un año o de dos años también se ponga el vestido, también vaya y muestre porque tampoco es malo, es necesario. Inclusive no hay momento más emocionante para una niña que cuando se está poniendo la trusa para irse para su clase o cuando se está poniendo las zapatillas. Eso no tiene… la experiencia de revelación que tiene la niña cuando se siente bailando danza clásica y levanta el piecito y ella lo hace torcidito… eso también es importante

Juliana: Lo que pasa es que eso necesita su tiempo. Lo que yo te decía antes, que a veces somos abruptos con eso que está aprendiendo, entonces para mí como profe es muy gratificante, tanto ver que esa niña ya sabe que tiene una columna y que puede mover su columna, pero yo soy consciente que primero debes hacer eso antes de yo ponerla a hacer un cambré y que eso tiene su momento. Para mí es más importante primero que una niña de cuatro años reconozca que tiene una columna, que puede mover su columna y que ya cuando tenga los 6, 7, los 8 años ya haga un cambré, pero porque sabe que es consciente que tiene una columna, pero no que me haga un cambré porque ve que la profesora lo hace y que como no comprende que tiene una columna y que hay una dinámica de movimiento para eso, terminan lesionandose… una cosa más amable, más bonita. Y también en relación a ese pararme en un escenario. Hay niñas que no saben qué hacer, no saben para donde correrse, todavía no se relacionan con la música y ya los papás quieren que las niñas salgan a hacer una coreografía. No tienen memoria, pero qué tan significante cuando le damos más tiempo a que ese ser aprenda esas cosas previas para yo luego montarla en un escenario.

Astrid: Así debe ser. Ahí es donde nosotros también podemos actuar de forma inteligente porque tampoco podemos decir: no nos vamos a presentar en una clausura, nos vamos a quedar explorando dos años aquí metidas en el salón, porque nos quedamos sin trabajo. Entonces cómo medio entre lo que yo quiero, entre lo que yo sé y entre lo que decidan los papás. Es un asunto ahí de jugar, pero nunca perdiendo de vista ese objetivo de autoconocimiento del cuerpo. De desarrollo de esas habilidades, de esas destrezas que está desarrollando el niño. El camino que me lleva a eso es a través del juego, a través del conocimiento corporal, a través de la exploración de los movimientos primarios, de la relación con la naturaleza, entonces eso es lo que no se puede perder de vista y el proceso, la importancia del proceso. Pero no desconocer la maravillosa técnica de danza clásica, de danza contemporánea. Unos lenguajes absolutamente interesantes para el cuerpo y cuando tu encuentres un buen maestro de esas técnicas resulta que puede ir encaminandote y puede desarrollar en ti todo ese potencial que tú tienes. Por eso yo insisto: el maestro debe también estar constantemente formándose, debe estar constantemente enriqueciéndose, actualizando su técnica…

Ese es el reto que siempre tenemos, no solamente el maestro de danza. Cualquier maestro debe hacer eso… a aprender a trabajar en equipo con diferentes … porque que un maestro de matemática pueda dialogar

Por ejemplo, mira que a veces también el asunto es simplemente cómo lo entrego. Yo estuve conversando con un compañero que venía de un taller muy de técnica clásica y se fueron incluso a recibirlo a Perú. Y las cosas que él me decía, las cosas que habían logrado encontrar para llevar a sus estudiantes a una exploración de 3/4, de un vals, hasta una sensación de levedad que tiene la danza clásica, eran unas imágenes bellísimas: arrullar los niños, caminar suavecito o caminar como un rey. Unas cosas básicas, inclusive si tú te pones a ver en las raíces, en la historia de la danza clásica, cómo surgen los pasos. Por ejemplo, el buré, surge de cuando en los viñedos las obreras, las que trabajaban en esos viñedos grandes tenían que estripar las uvas y ahí surge el buré. Es también como mirar la raíz del movimiento

Termina siendo algo muy armónico, muy natural, muy de relación con la cotidianidad

Daban también así esa relación…

María Fux, ella también habla de eso

Ah, ella es la mamá. Ella es una de las que hay que tomar ese término de danza creativa. Ella le hizo un grandísimo aporte, inicialmente ella se metió mucho por el lado de la terapia, pero sus primeros crespos si son bien interesantes.

También habla sobre capacidades diversas.

Juliana: Astrid muchísimas gracias.

1. **Entrevista con Angie Katherine Gómez**

Profesora curricular de danza en el colegio Montessori, Elementary School

Angie: mucho gusto, mi nombre es Angie Gómez, soy licenciada en danza de la U de A, también hice proyecto pedagógico. Mi proyecto, fue como trazado al ballet extracurricular, pero tuve otras combinaciones muy chéveres y resulté antes de graduarme en el colegio Montessori. En Medellín hay dos colegios Montessori: un colegio Montessori que es público, que no lo conozco, lo he visto porque he ido a esa zona y lo he visto; pero no tiene absolutamente nada que ver con el colegio Montessori en el que yo trabajo. Este colegio Montessori es un colegio Montessori que se fundó con papás y que incluyó la metodología Montessori, pero actualmente la línea del colegio es muy académica y Montessori no permite que sea tan académico. Entonces la línea Montessori es más que todo en preescolar y este Montessori no tiene nada que ver con el Montessori de Bogotá, por ejemplo: nosotros sólo somos sede Medellín y sede Llano Grande.

En el preescolar sí hacen todo método Montessori. Todos los niños desde los 3 años hasta los 5 o 6 años que terminan transición están netamente sumergidos en método Montessori: la vuelta al sol cuando cumplen años, todo material Montessori.

Cuando ellos empiezan a pasar a transición empiezan a pasar a la realidad del colegio, que es enfocado un poco más hacia la parte académica. Es un colegio internacional, entonces tiene ciertos requisitos de un colegio internacional

Y no solo eso, sino que eso trae unas pruebas y unas evaluaciones muy exigentes que no permite la metodología Montessori. La metodología Montessori es muy trazada a que el niño aprenda libremente, a que vaya explorando, en la que se prepara el ambiente, a que las clases sean dispuestas de cierta forma, a que se combinen edades. El colegio Montessori de Medellín no combina edades, el grado primero son niños entre 5 y 6 años por la transición a calendario B, pero generalmente son como un colegio normal. ¿Qué pasa, cuando ellos llegan a Elementary School? Como somos un colegio internacional, somos divididos en formas académicas norteamericanas o americana. Entonces somos 4 escuelas: Pre School que va desde los 3 años hasta los 5 o 6 años, Elementary School que va desde 1ro a 4to, Middle School que va desde 5to a 8vo, High School que va desde 9no a 11. De momento no tenemos grado 12, pero es porque el colegio, como tiene un nivel tan alto académico, no ha tenido la necesidad todavía de vincular el grado 12 para cumplir todos los contenidos, sino que hasta el momento se han suplido. Entonces yo pertenezco, en este momento, a la escuela Elementary School; pero soy profe de 1ros, 2dos, 3ros, dos 4tos y un 11. Yo soy la profe de once, pero he sido profe en todo el colegio. Inicié siendo la profesora de transición de ballet, de Elementary de semillero y entonces he sido profesora de Middle School, de High School, de las tres escuelas simultáneas, porque he sido profe de 3ro y 4to, 8vo, 5to y 11, 10mo, pues de todo…

Juliana:Cuando estuviste con la experiencia, trabajando con los más pequeños, más que todo desde los 3 hasta los 6, 7, 8 años; **tú, inicialmente, ¿qué consideras que se debe trabajar en ese grupo de edad?**

Angie: Bueno, en mi experiencia y lo que he aprendido en el colegio Montessori es que ellos trazan rutinas. O sea, los niños de Montessori tienen rutinas muy, muy, muy claras. El niño sabe qué tiene que hacer cuando llega, qué tiene que hacer para sentarse; incluso, si tú vas al preescolar del colegio, tú subes por la derecha y bajas por la izquierda o tú te desplazas por un lado y no por el otro, o tú llegas y te sientas y te tienes que sentar en cierto espacio específico y tus cosas van en cierto lugar. Pues tienen una rutina super establecida y eso le ayuda mucho a los niños y eso lo intentamos vincular en todas las materias. O sea, los niños tienen un desplazamiento específico, entonces todos van en fila, se busca el silencio, hay ciertas -ellos lo llaman- reglas de oro. Son como: los niños Montessori no corren, los niños Montessori son responsables, los niños Montessori son autónomos y bueno... Parten de ahí muchas rutinas: es vital en esas edades las rutinas y más en una clase de danza. El colegio lo divide: hasta 2do tienen expresión corporal y a partir de 3ro tienen algo que se llama artes del movimiento. Entonces en expresión corporal tú todavía vinculas desarrollo motor básico: que los niños tengan equilibrio, que los niños trabajen lateralidades, que los niños todavía tengan cosas sonoras, -lo sonoro sí va toda la vida del colegio Montessori, pero se enfoca mucho a trazar por ejemplo la emocionalidad, busca mucho desarrollar la inteligencia emocional-. Tenemos niños ya con características como espectro autista, entonces se busca mucho vincular esos procesos en la clase de arte que es donde más les apoya. Porque ellos tienen mucha afinidad por la pintura, les gusta mucho la música; hay unos que no toleran mucho el ruido, pero en general les gusta y los atrapa mucho. Entonces en las clases de expresión corporal de 1ro y 2do es vital la rutina y anticiparles las cosas. Yo llego a la clase y digo: niños, esta es la clase, vamos a hacer así: un calentamiento, tal cosita, acá vamos a trabajar, vamos a aprender cuatro movimientos nuevos de animales o de lo que quieran hacer y estos son los objetivos: vamos a cumplir los primeros dos movimientos, el objetivo es el respeto mutuo, el objetivo es esto, o sea ellos tienen super claro qué van a hacer en la clase y tienen unas rutinas para salir del salón, para desplazarse a mi salón, porque yo tengo un salón específico pues un aula de apoyo, entonces ellos ya conocen las reglas. En el aula de apoyo hay ciertas reglas y ciertas normas y estructuras que ellos deben cumplir: se deben quitar los zapatos, se deben quitar las medias, deben llegar al círculo y… aprovechando estas metodologías que apoyan mucho los procesos, el colegio no se cataloga con una metodología sola, sino en metodologías activas, entonces por eso a partir de 1ro el colegio sí tienen trazos de metodologías Montessori, pero se empieza a combinar con otras metodologías que le ayudan al colegio a llegar a lo que quiere. Por ejemplo, los niños anticipan qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, en qué momento es correcto hacerlo, en qué momento no. Son niños que van a la clase grupos completos, son 25 niños en un salón de expresión corporal…

Juliana: Lo que quería saber era respecto a la clase como tal. Tú haces una planeación de tu clase, tienes una maya guía, esa maya curricular la construyes tú o la tiene el colegio. Por decirlo así: primero vamos a trabajar el equilibrio, saltos, el conocimiento corporal, nombrar las diferentes partes del cuerpo, o sea, de **acuerdo a cada edad ¿qué logros trabajas en 1ro, en 2do, ese tipo de cosas?** **¿Qué consideras tú que se debe trabajar en las primeras edades respecto a la danza, para acercarlos hacia la danza?** Tú me estabas hablando que hablan de un desarrollo motor básico, trabajan la emocionalidad, hablan es de expresión corporal más no de danza, entonces bajo esos conceptos **¿qué trabajas tú en las clases allá en el colegio Montessori?**

Angie: Bueno, el colegio Montessori busca más que todo el desarrollo del ser de los niños, entonces las clases de artes, sobre todo la clase de expresión corporal, ¿qué he visto yo que les ha desarrollado en estos 5 años? …el departamento de artes no tiene una línea específica, aunque desarrolla muy buenas habilidades. Ellos [los niños] son muy buenos bailarines, son muy buenos músicos, son muy buenos artistas, pero en general el plan de cada área o por lo menos el área de artes, no busca desarrollar simplemente que los niños en 10mo van a salir con un nivel doble A en jazz, no; lo pueden hacer porque realmente tienen muchas habilidades

Entonces como buscamos es desarrollar el ser, hay ciertas habilidades de la danza que nos ayudan a nosotros como seres humanos, por ejemplo: cuando hablamos de una expresión corporal que desarrolle habilidades en inteligencia emocional, qué está formando eso: que los niños sean seres sensibles, que sean respetuosos con su cuerpo, con el cuerpo del otro. Además, porque estos son niños que probablemente lleguen a ser un presidente o lleguen a ser ministros o lleguen a ser personas dueñas de mil fábricas, entonces desde artes buscamos tocar esas membranas y que realmente sean conscientes de qué hay, de que son seres humanos y que les puede doler el dolor del otro, de ser empáticos. Se busca mucho que desarrollen habilidades físicas como las lateralidades, que sean elásticos, que sean fuertes porque eso se cumple dentro del programa de danza. Sí se busca mucho que en cuanto a movimiento exploren más que todo su cuerpo: como es mi cuerpo yo lo respeto y es el cuerpo del otro, yo respeto el cuerpo del otro. Entonces en esos primero dos años, sobre todo en 1ro y en 2do se enfatiza mucho en aprovechar que tienen que desarrollar un esquema corporal, porque los niños a esa edad es que debemos aprovechar para desarrollarlo y se mete el bichito de ser empático, de respetar, de observar; de hecho, ellos se observan mucho: en las clases ellos hacen algo, proponen algo o se aprenden algo y observan, tal mitad del grupo, tales niños observan a tales niños y eso los acostumbra a respetar; porque a ellos les da risa, porque se burlan, lo hizo mal, lo hizo bien. Los niños no tienen filtro, o sea: me pareció horrible, tu bailaste feísimo, tú hiciste esto y te reíste, y pasó lo otro, y esa mano tan horrible, ellos no tienen filtro. Entonces sí se busca mucho generar una empatía y un conocimiento básico de historia de la danza, expresión corporal: toda la parte emocional, la parte gestual, yo cómo hablo, cómo me habla el otro, cómo se recibe lo que el otro me dice y cómo por medio del cuerpo yo también hablo… hacen muchas actividades al respecto de eso y les funciona muchísimo. La capacidad de estos niños de entender por la parte de inteligencia emocional, todo lo corporal es increíble, a ellos les entra por el cuerpo y por la música lo que no han aprendido en toda la vida; realmente… uno como adulto cree que no son capaces porque uno se limita, uno dice: ay no, yo creo que los niños aprenden hasta acá o ay no, me da miedo que se aporreen o ay no sé qué. Incluso a mí me pasó al principio, yo decía ay no, yo no pongo a hacer esto a los niños porque no, y luego me sorprendían con que lo lograban y ellos pueden hacer hasta misa. Los puedo poner a hacer de todo. Entonces eso sí ha sido un gran aprendizaje que he tenido con esto y que veo que les ha aportado mucho en la danza y no solo en el Montessori, sino que son niños que si quieren bailar acceden a cualquier academia, acceden a cualquier profesor, entonces el desarrollo motriz que estos niños tienen es impresionante

Juliana: Y claro porque se viene trabajando desde los primeros años de vida, pues si yo desde los 3 años estoy recibiendo expresión corporal o exploración y todo eso, obviamente a los 6 ya tengo un desarrollo motriz mucho mejor en comparación quizá, de un niño que no ha hecho ni gimnasia o no puede salir ni a correr a la calle

Angie: Exacto… Incluso a ellos les hago caer en cuenta de las habilidades de los niños de lugares exóticos como áfrica, de personas así que utilizan tanto sus manos y sus pies, que tienen una habilidad para escalar un árbol…

Y entonces dentro de eso aparece algo que se llama ciudadanos del mundo. Nosotros buscamos que los niños sean ciudadanos del mundo y desde el departamento de artes, especialmente de danza, estamos buscando que los niños desde 1ro hasta 4to tengan una conciencia de que hay más arte en el mundo, de respetar que no es sólo el reguetón, que no es sólo lo que a mí me gusta, sino que hay más. Hay más y se puede ver muy diferente. Se puede aprender con el cuerpo de formas muy diferentes y uno de esos proyectos es que los niños tengan conciencia de que hay más danzas, hay más estilos de danza, hay más formas… que los niños hombres sí bailan, que los niños hombres llegan a desarrollar habilidades increíbles, de hecho, tengo niños que hacen big box, que bailan hip hop como nunca y hay niños que les encanta. Entonces, como empiezan desde tan chiquitos, empiezan a romper ese paradigma de que los niños no bailan o sí, si baila.

Juliana: Te pregunto, **¿tú utilizas alguna técnica para enseñar ciertas cosas?** No es que haya una sola, sino que tú digas: voy a hacer estos ejercicios de danza contemporánea o me voy a enfocar más como hacia la danza creativa o les voy a enseñar estos pasos de jazz porque quiero trabajar este contenido o este objetivo con ellos. Generalmente **¿tú qué técnicas de danza utilizas para enseñarle a los niños?**

Angie: Debo admitir que tengo un híbrido el hijuemadre. Los niños pueden ver todas las técnicas, entonces yo les enseño pasos de jazz hasta pasos de ballet. …[ellos] tienen una clase de danza: Ellos calientan, ellos fortalecen, ellos hacen desplazamientos, ellos hacen una rutina coreográfica y estiran. Esa es la estructura de la clase de ellos. No siempre se cumple porque como hay niños hombres entonces hay que buscar, también poner retos que a ellos los vincule más por el esfuerzo físico, más que por moverse, pero sí tiene una estructura y se llega allí

Juliana: Y por ejemplo con los de primerito

Angie: Los niños de primerito hacen lo que uno les diga. Yo les he puesto a bailar árabe, les he hecho un montón de combinaciones, pero si yo se los disfrazo en Disney ellos lo hacen. Desde que no les diga que están bailando…, si yo les digo vamos a bailar ballet, buuu, pero si yo les digo ay vamos a hacer esto miren, estiren y la puntica, entonces no es sólo decir, es danza creativa. Porque la danza creativa se da desde los 0 años hasta los 50, o no es decir doy simplemente danza contemporánea o doy Horton o doy Limón, no. Ellos han hecho ejercicios de todo y como es una clase curricular, uno se tiene que aferrar a todo, yo hasta he aprendido pasos de Dance aunque no me gusta, pero he aprendido porque tengo que estar absorbiendo todo y haciendo un mix entre todo lo que pueda para que ellos lleguen a un objetivo

Juliana: … dentro de esas diversas técnicas que tú das: danza árabe, hip hop, jazz, ballet, danza contemporánea, Flaing Low, Release, Limón, Horton lo que sea, **¿en qué técnicas crees que ellos han tenido más Feeling?**, porque de pronto cuando yo hago ejercicios de danza contemporánea, siento que hay más disposición, se desarrolla mejor su corporeidad o de pronto más fácil con técnica jazz o **¿de qué te has dado cuenta?**

Angie: No hay una técnica. Los niños que yo estoy viendo actualmente no son los niños que yo conocí cuando estaba pequeña o que conocí cuando estaba en la universidad. Incluso puedo asegurar que muchos de los profesores que nos enseñan en la licenciatura llevan mil años sin encontrarse con niños como los de nosotros: son niños que están es en la vanguardia, o sea, lo último que sale es lo que a ellos los mueve. Entonces si tú les vinculas eso, más lo que quieres como objetivo porque sabes que eso les ayuda a desarrollar la técnica, ganaste. Pero no es que yo diga, no es que ellos tienen afinidad con danza contemporánea, ellos tienen clases que hacen danza contemporánea full y salen matados y hay otras clases que empiezo y me toca cambiar sobre la marcha, porque no fue. Entonces son niños que están cambiantes completamente, que no es: voy a darles una clase estructurada de esto, porque no se puede. Incluso he aprendido a ser muy flexible y he aprendido a desarrollar la creatividad de un modo que… de hecho siento que digo, no, no se me ocurre nada. Niños y ¿qué les parece si hacemos esto?, y ellos: no, hagamos esto y esto y esto y esto, listo, va pa esa.

Juliana: Ah bueno. Son personas propositivas, pero me imagino que también dentro de su formación han adquirido estas habilidades de decir no profe hagamos esto.

Angie:Claro y son niños pues que le llevan años luz a uno. Ellos hacen cosas que yo digo: algún día, te lo prometo, pero algún día. Son generaciones en que no se traza un técnica, que hay que disfrazarle la técnica, que sí lo logran, que ellos se vinculan, sobre todo en especialmente en este colegio me he dado cuenta que la empatía con el docente es primordial. O sea, puede llegar un profesor muy teso, que sepa de todas las técnicas, si no generan empatía con los niños, no le hacen nada.

Juliana: Cuando tú comenzaste, que me dijiste que llevabas más o menos 5 años, **¿tú tenías alguna formación Montessori previa, o te dieron alguna capacitación en el colegio para comenzar tu proceso como profe allá?**

Angie: No, en el colegio Montessori tú entras y te dicen: Bienvenida al colegio Montessori. Este es el salón y los niños están allá. Esto es una aventura, acércate a la montaña rusa. Sí, literal, de hecho, yo estaba en proyecto de grado, entonces ya había terminado el proyecto de grado 1, iba para proyecto de grado 2. Una amiga me dijo: están buscando un profesor. Y yo: ah, ok, voy a mandar la hoja de vida. Yo me fui a montar bicicleta, nada que ver. Y cuando llegué, me pidieron ciertas referencias, … ah el lunes iniciamos. Era miércoles y el lunes fue: bienvenida al colegio Montessori, trae algo cómodo, me dieron una camiseta y bueno. Niños les presento a la profesora, ... ¿Tú traías algo previo, cierto?

El colegio Montessori me dio la bienvenida. Entonces ha sido como un proceso que uno agarra desde cero y en el camino se va puliendo el diamante, pues no fue que yo llegué y me dieron una capacitación Montessori. Porque incluso en las escuelas que trabajo no se cumple tanto. En preescolar sí, en preescolar les hacen hacer un curso de método Montessori y super exigente, pero en Elementary… yo que veo de más Montessori: la mesita de la paz, los círculos del inicio, pero en realidad es una fusión que empiezan a hacer, no es que yo te diga: sí, yo planeo el salón, allá hay material Montessori y entonces utilizan una tira para aprender matemáticas, no. Ellos sí tienen muchas herramientas, pero en sí, en danza, no hay un material Montessori que yo haya desarrollado porque el colegio es método Montessori.

Juliana: **Y de lo que conoces de Montessori ¿has aplicado cositas en tu clase?** Que tú de pronto apliques algunas cosas de método Montessori en tus clases de danza: materiales tangibles, ciertas filosofías que tiene el método Montessori que se puedan aplicar a la danza, por ejemplo el papel del docente que más que un guía es un acompañante o un observador…

Angie: … es que en la danza realmente el profesor no es un acompañante o un observador, es simplemente el espejo. En esas edades tú eres el espejo de los niños, ellos caminan como tú camines, ellos mueven la cabeza como tú la mueves, si tú abres la boca, ellos abren la boca. Pero en sí, que yo te pueda decir claramente o que te pueda hacer un listado de qué integro en mi clase de danza del método Montessori…sí hay un ambiente preparado. Con los niños sí hay un espacio completamente dispuesto para eso: los salones son con madera, con espejos, hay materiales… hay un material como aros, como cosas que el colegio lo expone de cierta forma, ellos lo pueden disponer, entonces ellos sí tienen un ambiente preparado básico. Yo preparo el círculo, yo anticipo la exposición de los niños en el círculo del salón. Ellos tienen una misma rutina, los niños siempre inician igual. Luego se va disminuyendo, se va integrando más cosas porque incluso es más tiempo de clase, cuando empiezan a crecer. Básicamente se utiliza mucho el ambiente preparado, como las rutinas muy claras, anticipar los objetivos, qué se le pide al niño, qué espero yo como profesor… es que decir que yo utilizo un elemento específico, pues no. Es que el colegió Montessori no es tan Montessori en esa parte, incluso yo…

Juliana: no me refiero solamente a lo físico, sino a eso que tú me acabas de mencionar: los momentos, que hay una posición del profe que tú me acabas de decir. Que tú lo ves más como un espejo y no como un observador, todo ese tipo de cositas que de pronto aquí en parte del método Montessori no necesariamente tienen que ser tangibles, es más como dentro de su estilo, filosofía, que tú apliques a la clase.

Angie: Pues básicamente lo que más se aplica es el desarrollo emocional. Los niños saben muy bien qué se les pide y qué no se les pide y cuándo se afecta en algún sentido o se vulnera al niño en algún sentido. Ellos saben que tienen un profesor o tienen unos guías que los apoyan en esa parte emocional, entonces sí se busca hablarles de cierta forma, que ellos tengan conciencia, que ellos respondan, se respondan a sí mismos, no que el adulto le diga qué tiene que responder, que empiecen a ser conscientes con palabras o que hagan consciente qué parte de su emocionalidad tienen afectada: tengo rabia. Darle nombre a esa emoción, es válido, y se les valida mucho eso

Juliana: Y te pregunto hay una línea como la danza creativa, que me imagino que también como lo hablamos ahorita, lo aplicas en tus clases **¿Qué tanto de danza creativa aplicas?**

Angie: ¿Pero qué danza creativa crees tú que se aplica?

Juliana: digamos que realmente no existe, pero sí sabemos que algunos bailarines han propuesto eso de la danza creativa o la danza libre: un enfoque no tanto hacia lo técnico, si no más a ese descubrimiento de diferentes maneras de movernos, hacia la expresión corporal. Entonces esa es la pregunta, ¿tú aplicas de pronto algunas cositas de danza creativa en tus clases?...

O mejor dicho, empecemos de cero. ¿Cómo definirías tú la danza creativa?

Angie: Pues realmente para mí danza creativa es simplemente un método abierto en que yo pueda incluir lo que yo crea que sea necesario para cumplir un objetivo, ya sea para desarrollar un elemento técnico en el cuerpo o sea para desarrollar una habilidad musical o sea para desarrollar una habilidad expresiva del bailarín intérprete, lo que sea. Partiendo de eso, los cursos que yo dicto en el colegio Montessori son netamente danza creativa, porque ellos no tienen un trazo de una técnica específica, aunque la desarrollen, ellos no se quedan con el nombre de: ay yo bailé Horton, yo bailé esto. Yo se los doy, ellos conocen incluso mucha historia por medio de historias, pues, les hago un cuentecito del rey sol, les hago un cuentecito del otro… ellos lo empiezan a entender, pero no se quedan con que hacen ballet, con que hacen danza contemporánea, ellos saben que mi línea específica es danza contemporánea y ellos lo comprenden y lo aceptan y cuando yo les propongo cosas de ese tipo lo hacen, pero también quieren poner su punto: ay profe chévere tu movimiento, pero ¿te parece si lo combinamos con esto y esto? Entonces partiendo de esto, es netamente danza creativa.

…si le ponemos, un nombre; sí sería que la danza creativa es simplemente una alternativa libre para llegar a un objetivo y en el colegio sí busco que sea así. Yo no quisiera que los niños se trazaran algo específico, sino que si hay una alternativa para que ellos desarrollen unas mejores habilidades en cuanto a su cuerpo, me iré por ese lado; no buscaré que sea una técnica o enmarcarlos en algo: que sean libres

Juliana: ¿Y cómo lo haces?, ahí ya si te pido que de pronto seamos un poquito más explícitos: ¿a través de qué ejercicios?, un ejemplo de elementos o cosas que tú utilices, ya hablamos un poquito de la técnica, de esa diversidad de técnicas que nos puede dar un abanico de posibilidades, pero ¿cómo lo haces?

Angie: … te voy a hacer el ejemplo de una clase que realmente es una copia que tengo de unos profesores de la universidad. Yo busco que los niños a medida que van creciendo se vayan arriesgando más, entonces por ejemplo, hay un ejercicio que yo creo que todavía lo deben hacer … y es una actividad espejo: de yo sentar a una persona frente a la otra e imitar el movimiento. Entonces el uno es 1 y el otro es 2, yo empiezo haciendo unos movimientos y yo hago el espejo de ese movimiento, igual, no lateralidad cruzada, sino igual, espejo de frente. Y voy jugando con los niveles y con el riesgo de eso y voy haciendo trampas, digamos, les digo a unos niños, ay gírense en un momento en el que ellos no se lo planeen, en el que ellos no lo esperen, o hagan esto. Y eso funciona desde el grado de transición hasta el grado 11. Todos se divierten igual con las mismas exigencias. Pues los de 11 se hacen maldades, se sacan un moco o se molestan más, los niños tan chiquitos de pronto no tienen esa maldad, pero sí logran hacerlo. Entonces este ejercicio, tiene diferentes variaciones, ellos inician básicamente sólo haciendo imitación de movimientos.

Juliana: … ¿tú crees que, dentro de la filosofía, no tanto como del material que ellos utilizan, pero sí dentro de la filosofía, hay alguna relación con la danza creativa? … dentro de lo que yo leí, Montessori dice que se debe ser más observado, más que todo cuando hablamos desde cero a cinco o seis años… y Montessori dice: el docente debe ser más un observador y no alguien que guíe o diga qué tiene que hacer… entonces, ¿el niño qué está haciendo?, ¿espontáneamente está explorando o haciendo una actividad dentro de su placer, su necesidad y su curiosidad?...

Angie: Pues en ese sentido, supongo que sí. Te digo supongo es porque yo no manejo esas edades y yo no integro el método Montessori. Entonces realmente lo que yo aprendí de Montessori, tengo rasgos de eso y como no lo aplico 100% en el colegio, no identificaría claramente como para decirte: ah sí, la danza tiene esa combinación en esas edades, porque no, no lo sé y estoy 100% segura que la profesora, de danza de preescolar tiene simplemente la idea de una danza creativa alineada a una expresión y a unas rutinas. Más que pensar en que es método Montessori, entonces voy a integrar eso que decía María Montessori, no. Por lo menos en el colegio Montessori no hay algo tan trazado, por eso te decía y te recomendé la otra profesora del colegio Montessori porque ellos sí lo viven, ellos sí saben qué es integrar en un grupo varias edades, entonces ahí ya se vive otra cosa. Ellos sí son autónomos en el sentido en que ellos tienen una actividad y todas las edades la desarrollan al mismo tiempo. Ella nos contaba las cosas del Montessori de allá y nosotros decíamos uy qué: qué duro, qué loco. Y ellos no tenían danza, ellos lo implementaron hace poco porque entiendo que es complejo integrar todo un método y también integrar las artes junto con ese método

Juliana: Y te pregunto: más o menos tú me has contado del perfil que tienen los niños en el colegio Montessori, ¿cómo se desenvuelven ellos normalmente en una clase?, **¿qué habilidades consideras tú que han desarrollado en comparación de, y qué avances o desventajas tienen**?, incluso hasta tener en cuenta, cómo llegan los niños al primer grado, qué capacidades corporales de pronto desarrollan, cognitivas también y emocionales… Por ejemplo, que tú digas: no, me toca empezar de cero porque es que estos niños no tienen equilibrio, no tienen ubicación en el espacio o tú vez que ya tienen algunos elementos desarrollados

Angie: A ver, qué he analizado de este grado 1ro. Lo que pasa es que nosotros tenemos una complejidad y es que el colegio tuvo transición a calendario B, entonces en esa transición tenemos de 5 años en primero y hay niños de 5 años que, aunque estén en [primero], si tienen 5 años hay habilidades que no pueden desarrollar, porque no les da. No les da la capacidad de atención o no les da el equilibrio o todavía hay tonos musculares que tienen que encontrar y desarrollar para poder hacer algo. Entonces ellos sí llegan con unas habilidades básicas, ellos llegan con unas habilidades espaciales, entonces ellos reconocen ciertos espacios, ellos reconocen las líneas, ellos reconocen ciertas musicalidades, tienen un oído brutal

Juliana: Me imagino también porque se les complementa con música

Angie: Sí y la profe de rítmica corporal, la profe de preescolar es brutal. Esa señora tiene una experiencia buenísima en eso y la profe de preescolar de expresión corporal lo que busca es desarrollarles habilidades como de seguimiento de movimientos, les hace secuencias motrices, neuro motrices, entonces ellos sí desarrollan. Pero por la edad que tenemos actualmente hay habilidades que yo sé que no lograron desarrollar por la edad que tienen, pero cuando llegué al colegio sí me encontré niños en 2do grado que tenían habilidades buenísimas: la lateralidad la tenían super clara, ellos sabían cómo desplazarse, sabían cómo armar una línea perfectamente sin problema o si tú les das una posición en el espacio y hacías juegos para que ellos volvieran a ese espacio lo volvían a hacer sin problema. Ya hemos tenido más dificultades en cuanto a eso porque los niños son más chiquitos, pero sí llegan a desarrollar habilidades de ese tipo, que pueden llegar a un 1do grado y tú les pones una marcha y ellos siguen la marcha sin que tú les digas nada, sólo la pones y ellos ya empiezan a hacer ritmo o lo siguen con las palmas sin problema, o propones movimientos… incluso las coreografías, las coreografías van alineadas a eso. Los niños, aunque tengan muchas habilidades, muchas formas de aprenderse todos los movimientos, sí deben ir acompañados mucho del sonido. Y ellos como conocen inglés, entonces si hay una coreografía en inglés ellos saben: ah, pero ahí dice push, entonces ellos tienen que ir como con un movimiento que hagan

Juliana: **¿Has tenido experiencia con otros niños que no sean de Montessori? … y el cambio?**

Angie: El cambio es impresionante… por ejemplo los niños en Montessori son más temerosos, les da más miedo, tienen más temor a la frustración, a que se burlen de ellos, al error, son niños muy perfeccionistas, en cambio yo era profe en el centro cultural de Moravia: ¡niños!… pero no tenían desarrollado habilidades musicales, no tenían desarrollo de habilidades de lateralidades, muchos no tenían muy buen tono muscular…

Juliana: …Muchísimas gracias

1. **Entrevista a Carolina Mercado**

Juliana: ¿Para ti qué es la danza creativa?

Carolina: Para mí la danza creativa es esa posibilidad del mismo lenguaje de la danza en transformarse en otras posibilidades más orgánicas y más naturales que lleguen a la comprensión de los niños. La danza creativa entonces busca tanto como la danza para los niños y los grandes siempre incorporar el juego para mediar, para comunicar, para identificar algún tema, alguna propuesta, algún lenguaje. Entonces para mí la danza creativa es como esa versatilidad de la danza para transformarse de manera orgánica en lo más puro y natural para poderle llegar a un niño.

Juliana: Y tú cuál crees que es el objetivo de la danza creativa

Carolina: Es desarrollar en los niños y en las niñas habilidades tanto motoras, como cognitivas con relación al movimiento y todo relacionado en el devenir del juego como dispositivo de construcción de la metodología.

Juliana:¿Cuál crees tú que son esos elementos de la danza creativa?

Carolina: Los elementos de la danza creativa serían el juego, habilidades motoras básicas desde la locomoción, el desarrollo de esas habilidades de dirección y de ubicación espacial, de la lateralidad, adelante, atrás. Es como el desarrollo de un lenguaje en sí de la danza creativa, pero enfocado al cuerpo y a sus habilidades y a sus formas de moverse. Lo nombraría así, desde el juego y el desarrollo de habilidades tanto motoras, como cognitivas, emocionales también. Es como un conjunto de asociaciones y relaciones.

Juliana:¿Cuál crees tú que puede ser el papel del docente que enseña danza creativa?

Carolina:Básicamente, ser niño y estar a la disposición de retroceder a una niñez, pero a una niñez consciente. A una niñez ya con apropiación, porque yo siento que cuando uno es docente uno empieza un proceso de revaloración de cómo fue su educación. Ahora cuando uno es mamá, entonces ese proceso se repite nuevamente. Yo digo que cada que uno se expone como docente tiene que haber develado varias capas ya, y en el caso de la danza creativa es ponerse en el papel del niño, pero de un niño situado, situado con criterio, con contexto, con apropiación de su cuerpo, con un reconocimiento de lo que tiene a su alrededor, básicamente.

Juliana:¿Cómo ve el docente al niño?

Carolina: Pues yo pienso que el docente ve al niño como un niño. Pero en ocasiones los niños también.

Encontramos niños con roles de niños inocentes, de niños mimados, pero también ahora vemos niños muy críticos, muy empoderados, con unas lecturas y unas preguntas que uno dice, brutal, pero básicamente ese es el resultado del acompañamiento de su casa, de sus padres, de su familia, entonces es como esa construcción.

Juliana:¿Con qué estrategias didácticas conversa la danza creativa?

Carolina: Bueno, la primera estrategia didáctica para mí, es el mismo cuerpo. Básicamente de entrada se convierte en una herramienta didáctica de interacción super potente, y de relación y de asociación y de cercanía y lejanía, el punto de referencia: el cuerpo. En segunda instancia, está el piso y las paredes. El piso y las paredes me parecen vitales para relacionar movimiento, para desarrollar habilidades, para explorar, para controlar, entonces se me hace vital. Y ya parte de ahí, pues entre mis favoritos, está de pronto una cuerda, un bastón, me gustan los velos, velos de colores o de satín, aros, bastones, lo que haya para jugar y si hay vestuario maravilloso, si hay maquillaje muy rico, ya de ahí para allá disposición, lo que ofrezca la experiencia. Los cuentos, los cuentos son una estrategia vital, los cuentos sí me parecen fundamentales en esa construcción

Juliana:¿También dentro de esas estrategias didácticas pueden conversar algunas técnicas de danza?

Carolina: Yo consideraría ya esas técnicas de danza como elementos o componentes de la metodología, como que lo didáctico son esos elementos extra, que a mí me facilitan hacer la comprensión de ciertas formas o ejercicios de diferentes formas, pero en sí ya conversar con otros géneros va más como a un componente de la metodología que obviamente también es vital, pero yo siento que la danza creativa inicialmente en la primera etapa debe ser enfocada al desarrollo de habilidades para la vida, habilidades y movimientos y actitudes corporales para la vida. Como dejar que el cuerpo esté limpio recibiendo una información más natural de lo que es el movimiento orgánico en su esencia, con relación a los elementos a la naturaleza, como una exploración más orgánica, para que ya luego en un nivel de pronto ya pasando un nivel básico de danza, ya de pronto sí empiece con la exploración de un género, aparte de que se puede hacer un abrebocas de géneros:: introducir un poco la cumbia de manera juguetona con los cuentos y los mitos y leyendas, o introducir un poco la improvisación, el contemporáneo que son elementos que siempre están; pero ya como el ballet, el jazz, el hip hop como de manera juguetona porque también es algo que está en contexto muy latente con los niños y con la formación y con la misma danza, como en su posibilidad de movimiento múltiple

Juliana:¿Cómo la danza creativa contribuye a la comunicación y socialización de los estudiantes?

Carolina: La danza creativa aparte de que empieza a hacerles ver o a mostrarle a los niños esas otras posibilidades del cuerpo para narrar para contar, para compartir, para expresar un gesto, una idea, una narrativa corta o grande, lo que sea; cualquier posibilidad de movimiento se va convirtiendo como en un aliado para ampliar el imaginario y para abordar más fácil también lo simbólico y lo abstracto como posibilidades. Siento que estos niños que abordan la danza creativa van ganando un lenguaje corporal y verbal interesante y van dejando también esa pena, como esa timidez y ganan mucha confianza para ponerse al frente. Es un proceso, no es fácil, no se gana en una primera experiencia de un taller. Es un proceso que se construye, pero si se hace de manera interesante y juguetona para los niños, se obtienen buenos resultados y les da confianza, siento que les da también confianza y criterio para hablar de la danza como danza, como exploración, como aprendizaje o como expresión también amplia que siempre está

Juliana:¿Crees que de pronto también tiene otro papel el docente en la enseñanza de la danza creativa?

Carolina: El docente no sólo en la danza creativa, sino en su misma disposición y actividad y rol de docente, debe tener siempre, siempre vivo y presente el rol de investigador. Porque pasan muchas cosas dentro de la clase, dentro de un movimiento. Bajo una experiencia con algún tema siempre va a pasar algo que nos va a generar otra lectura y otra relación, entonces siento que se hace muy importante siempre ponernos también el disfraz de investigadores. De investigadores y de creadores porque a veces bajo una experiencia en la misma clase se da un tema de composición, de exploración o de un tema importante que construyó cierto vínculo y cierta experiencia. Entonces a parte de ser docentes de danza que estamos en función y en relación y en atención completa de lo que es el cuerpo, también lo que muestra ese cuerpo y ese movimiento y su compartir.

Y escritores también, porque hay que compartir y expresar y aprender a manifestar las construcciones y lo que pasa en el devenir de clase. Porque no siempre es una formación. A veces uno se deforma con las experiencias, entonces es algo que hace rato por ahí lo escuché y me gustó y me apropié de ese término y es la deformación de la formación. A veces formamos, pero deformamos y no solamente es un proceso que se da en ellos, sino que cómo esa misma experiencia también a mí me atraviesa y me deforma y me transforma y me pone a pensar otra cosa y me genera otra idea y otra situación.

Es como ese desestructurarnos para poder estar ahí presentes en esa construcción del conocimiento porque desde mi postura el docente no es el que tiene el conocimiento y va a ir a enseñarle a otro; se está construyendo el conocimiento entre todas esas interacciones entre compañeros, docentes, entre la investigación, entre la observación. Así lo percibo yo, no sé tú que piensas.

Sí, es algo bidireccional. Es algo que incluso ni siquiera es solamente bidireccional, es algo rizomático que más que una línea hacia un rumbo fijo con una función, es muchas posibilidades y muchas formas. Entonces eso se va haciendo muy bonito en ese lenguaje del docente, porque también hay que ver que no todos comprendemos igual y que a unos les surgen otras preguntas, pero a otros otras, pero entonces es la reflexión y la socialización lo que nos permites esos saberes y esas relaciones y esos pensamientos que se nos vienen. Muchas veces desde la danza obviamente traducidos en movimientos, pero es bacano cuando se conversa. Voy muy de la mano con que una de las tareas también de los profes es siempre reflexionar sobre la experiencia, no dar por hecho que se vino a mover el cuerpo o a jugar o a cantar un rato canciones y a hacer movimientos como robot, sino que también hay otras formas de llegar a esa sensibilidad que es la que propone la danza y en este caso viéndola como arte y como una educación de arte para la vida, para el cuerpo. Es una cosa muy volada.

Juliana: Caro, ¿cómo crees que la danza creativa estimula el autoaprendizaje y la libre exploración?, lo hace, no lo hace y si lo hace, ¿cómo lo hace?

Carolina: danza creativa va muy de la mano con la improvisación, con la exploración, con la imitación, con la mímesis, con el repetir, con la acción reacción, la pregunta y la respuesta, la dualidad. Esa dualidad: el día y la noche, desde los colores, desde todo lo básico que va pidiendo. Repíteme la pregunta…

Juliana:¿De alguna forma la danza creativa estimula el autoaprendizaje y la libre exploración?

Carolina: Siento que siempre que se trabaja sobre el cuerpo y sobre el desarrollo de habilidades para el movimiento, sea danza o cualquier otra técnica o deporte; todo ese lenguaje que gana esa persona que se educa bajo esa formación del cuerpo y del movimiento, le genera mucha capacidad de estar probando otras cosas y entonces quieren hoy hacer esto y mañana esto, pero siempre están en la capacidad de explorar, de probar, de tomar un riesgo, de saltar más, entonces también siento que desde esa misma formación va generando mucha exploración y mucha libertad con confianza, pero entonces ahí es donde el docente tiene que pillarse que también tiene que ir de la mano el cuidado. Es muy bacano la fuerza, el control, lograr hacer cada vez muchas cosas, pero también qué bonito controlar la calma y la quietud, para poder ver cómo surge lo otro. Pero sí desarrolla la exploración y todas estas habilidades con confianza y sin temor, cero temores. Al movimiento todos los niños.

Juliana:¿Dentro de todo lo que tú me mencionaste, ahí se hacen procesos también de autoaprendizaje?

Carolina: Es que esos procesos de autoaprendizaje como que hablar de procesos de autoaprendizaje en un niño tan pequeño. Estamos hablando de edades entre los 4 años. Yo diría que más que autoaprendizajes, pulen los aprendizajes que tiene adquiridos y sí, adquieren otros aprendizajes, pero los van fortaleciendo. Pero son como bases, es muy bacano la fuerza, el control, lograr hacer cada vez muchas cosas, pero también qué bonito controlar la calma y la quietud, para poder ver cómo surge lo otro. . Más que estar en una autoconstrucción tan así, tan consciente, siento que es un proceso que ni siquiera los adultos hacemos a conciencia a estas alturas. Desde mi punto de vista lo que se empieza a hacer es que la misma experiencia va fortaleciendo los hábitos que tiene, las habilidades que tiene, las destrezas y más adelante se dará esa Autoaprendizaje. Como que eso sí, siento yo que surge más adelante, que es un proceso, no sé, de pronto los genios lo tengan adquirido, pero es algo que se construye en el tiempo, pero desde la experiencia en la medida que se va también despertando la conciencia y un niño a esa edad todavía tiene mucha inconciencia como aliado a su formación y a su forma de ser.

Juliana:¿Tú crees que la danza creativa puede empezar a servir como herramienta para hacer producción artística o para desarrollar la creatividad?

Carolina:Sí. La danza desde esa posibilidad sensible e imaginativa siempre estará contribuyendo a la creatividad, a potenciar el ser creativo que cada uno tiene. Ya ahí habría que mirar cómo se aborda también la creatividad. Si es entonces una habilidad, si es un sentido, no sé; pero siento que es algo que se va construyendo desde las vivencias que tienen las personas: mientras más vivencias tienen, más posibilidades van a tener para responder a algo, para hacer algo creativamente o diferente, considerando de pronto la creatividad como un accionar diferente y encontrar otras posibilidades.

Juliana: Dame de pronto dos ejemplos de cómo la danza creativa puede desarrollar la creatividad, bajo qué ejercicios de pronto, bajo qué enfoque, no sé, cuéntame

Carolina: Se me ocurre así, como en la inmediatez, en la representación simbólica o gestual desde el cuerpo, de las estaciones, o del frío y el calor. Cómo hacer eso con el cuerpo, a través de la danza y el movimiento, siento que contribuye al desarrollo de la creatividad, del imaginario, sitúa en un lugar, en cierta idea con contexto. La interpretación, asumir el rol de animales, también de inmediato explota ese creativo que se tiene.

Juliana:¿Qué consideras que hace falta en el contexto actual de la ciudad, en relación a formación en danza creativa para niños y niñas?

Carolina: Yo creo que lo que falta es… hay apuestas de danza creativa, está Comfama, está la Universidad de Antioquia, están las academias que hacen muy buenas labores con los niños desde pequeños, cada vez hay programas desde más pequeños, por ejemplo, en jazz dance hacen o estuvieron haciendo en algún tiempo, no hace mucho, danza para bebés, algo así, o ballet para bebés, algo así muy didáctico que era Paola Díaz y eso fue muy bello. Siento que lo que falta es de pronto un doliente de la danza creativa que se apodere y se apropie del tema y de hacer escuela y de hacer programa y de hacer metodología, porque en la U también es muy por encima ese saber y como que esa distribución o esa distribución de ese conocimiento. Entonces siento que lo que le falta a la ciudad es un doliente de la danza creativa.

Juliana: Hay por decirlo así esas especializaciones en relación a la danza, pero en relación a la danza creativa, ¿hay algo que tenga como ese soporte o ese respaldo?

Carolina: No, eso es muy escaso linda, la verdad no hay dolientes en ese tema en la ciudad. Por ahí hay un referente muy bueno que es ese trabajo que hizo la profesora Juliana Congote: La metrópolis, que es para niños… pero no, yo creo que se han hecho tareas muy interesantes, propuestas, proyectos, indagaciones, pero falta recopilar esa información y que circule y que empiece a pasar algo fuerte con ese tema

Juliana: Carolina muchas gracias