

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Escénicas
Licenciatura en Educación Básica en Danza

Más Allá de lo Tradicional: Aportes Creativos para la enseñanza del Ballet Clásico

Monografía

Manuela Muñoz Eusse

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Licenciatura en Educación Básica en Danza

Medellín

2023

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Escénicas
Licenciatura en Educación Básica en Danza

Más Allá de lo Tradicional: Los Aportes Creativos para la enseñanza del Ballet Clásico

Estudiante

Manuela Muñoz Eusse

Docente asesora

Astrid Johana Ramírez Figueroa

Licenciada en Danza

Trabajo de grado para obtener el título de
LICENCIADA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN DANZA

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Licenciatura en Educación Básica en Danza

Medellín

2023

Cita

(Muñoz Eusse, 2023)

Referencia

Muñoz Eusse, M. (2023). Más Allá de lo Tradicional: Los Aportes Creativos para la enseñanza del Ballet Clásico [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Estilo APA 7 (2020)

Dedicatoria

Dedico este trabajo de grado a todas las personas que me han apoyado incondicionalmente en este camino. A mi familia, por su amor, paciencia y constante aliento durante cada etapa de este proyecto. A mis amigos, por su apoyo inquebrantable, sus palabras de aliento y por estar siempre dispuestos a escucharme. A mi esposo que ha sido mi compañero, y uno de mis más grandes apoyos cuando mi visión se nubla. Además, también al destino por volver a cruzar en mi camino un amor incondicional en unos ojos llenos de amor, Nina. A mi asesora de tesis, por su guía experta y su dedicación en orientarme en la realización de esta investigación y a la vida por permitirme involucrarme y transitar en la danza.

Agradezco también a mis profesores y Compañeros de clase, quienes han contribuido con su sabiduría y experiencias enriquecedoras. Finalmente, quiero expresar mi gratitud a todas las personas que, de alguna manera u otra, han sido parte de mi trayectoria académica y me han motivado a superar desafíos y alcanzar este logro. Este trabajo es dedicado a todos ustedes, ¡gracias por ser mi fuente de inspiración!

Agradecimientos

Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han contribuido de manera significativa en la realización de este trabajo de grado.

En primer lugar, agradezco a mi asesora de grado, Astrid, por su orientación experta, su paciencia y dedicación en cada etapa de este proyecto. Sus conocimientos y asesoramiento han sido invaluable para su desarrollo exitoso.

También quiero agradecer a mi familia por su apoyo incondicional. A mis padres, por su amor, aliento y por creer siempre en mí. A mi esposo, por su comprensión y por estar ahí cuando más lo necesité. A mis sobrinos, por recargarme de su linda energía para seguir adelante con cada proyecto. Su respaldo emocional ha sido fundamental para mi motivación y perseverancia.

Agradezco a mis amigos y compañeros de vida por su apoyo constante. Sus palabras de aliento, su colaboración en discusiones y su disposición para compartir ideas han enriquecido enormemente este trabajo.

No puedo dejar de mencionar agradecimientos especiales a Natalia, René y Juan cuyas enseñanzas y conocimientos han dejado una huella significativa en mi formación académica y artística.

En resumen, quiero agradecer a todos aquellos que, directa o indirectamente, han dejado su huella en este trabajo de grado. Su apoyo, aliento y contribuciones han sido vitales para su culminación exitosa. ¡Gracias!"

Contenido

RESUMEN	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN.....	9
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	11
SURGIMIENTO DE LA IDEA	13
JUSTIFICACIÓN	16
OBJETIVOS	19
Objetivo general.....	19
Objetivos específicos	19
MARCO DE REFERENCIA	20
ANTECEDENTES	20
PREGUNTA DE INVESTIGACION	21
CONTEXTO	22
DESARROLLO CONCEPTUAL	25
Danza Clásica: Historia y Teoría	25
Danza Creativa, una mirada desde los autores	37
DESARROLLO METODOLÓGICO	41
Tipo de investigación	41
Fases de Investigación	43
Fase 1	43
Fase 2	44
Fase 3	45
Fase 4	45
Fase 5	47
Fase 6	48
HALLAZGOS (MONOGRAFÍA)	49

Plié: Un viaje entre mi mundo interior y exterior.....	49
Developpé: Despliegue de una nota volátil y sutil	53
Fouetté: Lanzarse al vacío en un instante fugaz.....	56
Rond de jambe: El lienzo del infinito.....	58
Temp lié: Un puente entre los movimientos.	60
CONSIDERACIONES ETICAS	61
CONCLUSIONES	63
Inspirando Ballet Creativo: Más allá de la técnica, una fusión entre técnica, arte y creatividad	63
BIBLIOGRAFÍA.....	67

Más Allá de lo Tradicional: Aportes Creativos para la enseñanza del Ballet Clásico

RESUMEN

En este proyecto de grado titulado "Más Allá de lo Tradicional: Aportes Creativos para la enseñanza del Ballet Clásico", se analizan los procesos de enseñanza de la disciplina del ballet clásico mediante la incorporación de elementos creativos en su práctica y cómo estos transforman los contenidos, las rutinas y las formas de aprender este lenguaje corporal. En su desarrollo histórico y social la danza clásica ha evolucionado, tanto en sus formas interpretativas como en los procesos de transmisión. Bailarines y docentes han explorado nuevas formas de movimiento, técnicas y enfoques para romper con las prácticas establecidas y abrir paso a la originalidad y la innovación. En el presente proyecto se examina cómo la integración de elementos de danza creativa: el uso de la imaginación, la improvisación y elementos didácticos en conjunto con la participación activa de los estudiantes puede aportar a la enseñanza del ballet tradicional hacia una educación artística más dinámica y enriquecedora. A través de la observación, descripción e interpretación de algunas experiencias pedagógicas del ballet en distintos contextos se buscó comprender cómo la incorporación de elementos creativos puede revitalizar las formas tradicionales del ballet, creando nuevas posibilidades expresivas y estableciendo un puente entre el pasado y el presente de esta disciplina.

Palabras Claves:

Ballet clásico, elementos creativos, enseñanza de la danza clásica, danza creativa, elementos didácticos de la danza, imaginación.

ABSTRACT

In this undergraduate project titled " Más Allá de lo Tradicional: Aportes Creativos para la enseñanza del Ballet Clásico," the teaching processes of classical ballet discipline are analyzed by incorporating creative elements into its practice and how these elements transform the content, routines, and ways of learning this physical language. In its historical and social development, classical dance has evolved in both its interpretive forms and transmission processes. Dancers and educators have explored new forms of movement, techniques, and approaches to break with established practices and pave the way for originality and innovation. This project examines how the integration of creative dance elements, such as the use of imagination, improvisation, and didactic elements, combined with active student participation, can contribute to traditional ballet education by making it more dynamic and enriching. Through the observation, description, and interpretation of some pedagogical experiences in ballet in different contexts, we sought to understand how the incorporation of creative elements can revitalize traditional forms of ballet, creating new expressive possibilities and bridging the gap between the past and present of this discipline.

Keywords:

Classical ballet, creative elements, teaching classical dance, creative dance, dance didactic elements, imagination.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo surge a partir de mi experiencia como educadora y docente en la escuela de Ballet IJR. Instituto Jorge Robledo de la ciudad de Medellín. Mi gran pasión por la danza clásica y mi inquietud por explorar el potencial educativo del ballet han sido los impulsores de esta investigación. A lo largo de mis años de docencia, he observado cómo el ballet puede fomentar la creatividad, la libertad de expresión y el desarrollo personal a través del movimiento. En este estudio, mi objetivo principal es analizar de qué manera el ballet puede converger con otras disciplinas de la danza, en particular la danza creativa, para desarrollar un enfoque integrado que amplíe las posibilidades corporales, sensoriales y creativas de los participantes.

A través del análisis detallado de procesos educativos corporales y recopilarlos, se exploró cómo la combinación del ballet clásico y la danza creativa puede enriquecer la experiencia de los estudiantes permitiéndoles explorar nuevas formas de movimiento, expresión y comunicación a través del arte del ballet. Esta propuesta se configuró inicialmente en la línea pedagógica, sin embargo, en el desarrollo metodológico se optó por orientarlo hacia una tesis monográfica. Esta nueva orientación surgió como parte de la exploración investigativa y de un deseo personal de mostrar algunos hallazgos importantes en términos pedagógicos que no se limitaban a un plan pedagógico, en donde se promueva el aprendizaje significativo y relevante para los estudiantes. Buscando superar las limitaciones de los planes pedagógicos rígidos y estándar, fomentando la adaptabilidad y la personalización en la enseñanza.

Para el propósito mencionado se estudiaron cuidadosamente cinco pasos o elementos del ballet, como Plié, Developpé, Fouetté, Rond de jambe, Temp lée, y se investigó cómo se pueden integrar de manera efectiva con los principios y enfoques de la danza creativa. Se analizaron las ventajas y los desafíos de esta convergencia, identificando estrategias y metodologías que desarrollen las capacidades técnicas y creativas del estudiantado de manera holística.

Al combinar las diferentes ramas de la danza, como el ballet clásico y la danza creativa, se buscó generar un espacio donde los participantes puedan explorar y destacarse en la pluralidad de posibilidades que se encuentran dentro del salón de clases. Existen investigaciones nacionales e internacionales que han utilizado el ballet clásico y la danza creativa como herramientas para impactar entornos educativos y creativos. Estos estudios han involucrado a bailarines profesionales de compañías de danza, así como a estudiantes de instituciones educativas de distintos niveles.

En resumen, este estudio surge de mi interés por fusionar la danza clásica y la danza creativa, y explorar cómo esta combinación puede generar experiencias enriquecedoras y estimulantes para los participantes. A través de esta investigación, espero aportar al campo de las artes escénicas y promover el uso del ballet como una herramienta educativa y de desarrollo artístico y personal. Es por esto que este trabajo se compone de diversas partes que dibujan un camino para llegar a ese objetivo, es así como el proceso de investigación comenzó con el planteamiento del problema, donde se identificó la necesidad de explorar alternativas más allá de un plan pedagógico convencional, además, se realizó un análisis de antecedentes y se estableció

un marco de referencia en donde se incluyeron investigaciones previas relevantes, asimismo se formuló una pregunta de investigación que sirvió como punto de partida para la exploración y el análisis. Los objetivos que se establecieron se orientaron hacia descomponer y detallar los pasos o resultados que se deben lograr para alcanzar el objetivo general. En el desarrollo metodológico se exponen las técnicas, métodos y herramientas que permitieron alcanzar los objetivos propuestos de manera eficiente y efectiva. Finalmente, en los hallazgos se puede visualizar los resultados y descubrimientos obtenidos a través del proceso de investigación.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente es importante reconocer que las formas en que se han aplicado las enseñanzas del ballet a menudo favorecen ciertos estados físicos que podrían describirse como instruidos, dirigidos, dóciles e inflexibles, enfocados en parámetros corporales específicos. Como resultado, se podría inferir que esto excluía la posibilidad de incorporar enfoques metodológicos y didácticos desde una perspectiva creativa, donde el movimiento del cuerpo en una variedad de posibilidades pudiera enriquecer los procesos de enseñanza de la técnica, sin la necesidad estricta de cumplir con objetivos escénicos y de presentación.

Es allí donde se hizo sustancial generar una búsqueda de elementos los cuales pudieran contribuir a complementar la enseñanza del ballet clásico, e incluso converger para crear un

universo de posibilidades pedagógicas donde los cuerpos se consideren como herramienta sensible y creativa para desarrollar consciencia, fuerza, flexibilidad y creatividad, por nombrar algunos. Robinson (2006), sostiene que la creatividad es tan importante como la alfabetización o aprendizaje regular en la educación y enfatiza en dar el mismo prestigio y dedicación a ambos.

Nació entonces la ruta que permitirá integrar una visión diferente por medio de la danza creativa y los elementos de esta, como medio para desarrollar distintas capacidades con el cuerpo, es así como se encontraron afirmaciones como la de la publicación Danza Creativa Música, donde se le denomina como danza libre, ya que esta permite la exploración libre del movimiento a través de unas pautas que posibiliten guiarse de manera consciente y espontánea, evitando que se obstaculice la expresión de las emociones y sentimientos por medio del movimiento (Danzaflowalicante, s.f). Otro punto de vista sobre el concepto es la consideración de ser una base importante para una formación que involucre la inteligencia corporal, puesto que aumenta de manera progresiva el desarrollo de movimientos en cuanto a cantidad y calidad en cada persona (Laban, 1984). Y además de este mismo modo nos afirman Pérez & Griño “La Danza Creativa es un medio eficaz que permite transformar los movimientos más rígidos en movimientos placenteros”. (2015, p. 168).

Si bien las técnicas utilizadas en los métodos de enseñanza del ballet han demostrado su utilidad y es importante conservarlas en cierta medida, también es crucial buscar formas de mejorarlas. Además, resulta sumamente beneficioso integrar ejercicios y enseñanzas provenientes de otras disciplinas o corrientes, como la danza creativa. Por lo tanto, es necesario

analizar y comprender que la combinación de elementos creativos provenientes de la danza creativa puede contribuir eficazmente a mejorar la experiencia de los estudiantes.

SURGIMIENTO DE LA IDEA

Tuve la enriquecedora experiencia de comenzar mi entrenamiento en danza clásica a los 16 años, una edad en la que se pensaba que el cuerpo podía tener limitaciones para practicar ballet, como la flexibilidad y elasticidad reducidas, la fuerza y resistencia por desarrollar, y la necesidad de adquirir los patrones de movimiento y técnica correctos, estas limitaciones no son insuperables. Sin embargo, esta experiencia despertó en mí un profundo interés por sumergirme en el fascinante mundo del ballet como estudiante e intérprete, explorando los fundamentos técnicos, las icónicas suites de obras de ballet y los estudios de movimiento, entre otros aspectos.

Durante mi trayecto, pude apreciar la belleza y la disciplina inherentes al ballet clásico, así como su capacidad para transmitir emociones y contar historias a través de la elegancia y la precisión del movimiento. Me maravillé con la atención meticulosa que se otorga a la alineación corporal, la fluidez de los movimientos y la expresión artística que puede lograrse mediante la combinación de música, coreografía y técnica.

Más adelante, se me presentó la oportunidad de ser asistente de docente en sesiones de ballet para estudiantes de los primeros años. Esta experiencia me permitió adquirir

conocimientos tanto emocionales como didácticos y metodológicos. Fue en este momento cuando pude presenciar las transformaciones que ocurren al aplicar lo aprendido. Comencé a experimentar la aventura de enfrentarme a ensayo y error, establecer objetivos, seleccionar melodías y utilizar elementos didácticos que facilitarían la exploración de diferentes elementos de la danza, como niveles de dificultad, habilidades motrices y exploraciones corporales basadas en imágenes, entre otros.

Inicialmente, al asumir el rol de docente, tenía preconcepciones sobre cómo deberían fluir las actividades formativas y la planificación de las clases, pero rápidamente me di cuenta de que esto no siempre sucedía de la manera esperada. Fue entonces cuando comprendí la importancia de interpretar el contexto social, educativo y cultural de los estudiantes, a fin de garantizar que los ejercicios propuestos logran sus objetivos de manera efectiva.

Este proceso despertó en mí la inquietud y la necesidad de reflexionar sobre la enseñanza del ballet y la importancia de establecer estrategias de aprendizaje que tuvieran en cuenta la forma en que niñas y niños adquieren y disfrutan el proceso de formación en danza clásica. Como docente en el ámbito del ballet, surgió en mí la necesidad de replantear e implementar estrategias que fueran efectivas para el proceso de aprendizaje de la técnica del ballet clásico, enriqueciéndola con elementos clave provenientes de la danza creativa, con el objetivo de potenciar tanto los procesos individuales como los colectivos.

Por todo esto, en el presente proyecto propongo cuestionar las formas, estrategias y métodos utilizados para enseñar ballet en diferentes contextos artísticos, como academias de danza. Además, examinaré cómo se pueden integrar elementos creativos que fomenten un aprendizaje significativo través de este proyecto, busco encontrar un punto de convergencia entre los ejercicios de ballet y los elementos de la danza creativa, los cuales han demostrado ser eficaces para alcanzar objetivos específicos y pueden contribuir a estimular el aprendizaje en estudiantes de ballet.

No obstante, durante el desarrollo del proyecto pedagógico inicial, surgieron aspectos que invitaban a adoptar una mirada crítica y reflexiva hacia los procesos de enseñanza del ballet. Estos hallazgos llevaron a que la propuesta evolucionara de un enfoque pedagógico a una línea monográfica más profunda. De esta manera, nos dimos la oportunidad de indagar en lo que realmente constituye el lenguaje clásico del ballet más allá de sus códigos tradicionales de entrenamiento corporal.

Al adentrarnos en esta exploración, nos abrimos a nuevas perspectivas y preguntas sobre el ballet. Comenzamos a cuestionar cómo los métodos de enseñanza existentes podrían limitar la comprensión y el alcance del ballet como forma de expresión artística. Nos interesamos en desentrañar las capas más profundas de su lenguaje, que van más allá de la mera técnica y se adentran en los aspectos emocionales, históricos y culturales que lo conforman.

JUSTIFICACIÓN

La unión entre el ballet y la danza creativa es un tema relevante para investigar debido a su potencial para expandir los límites de la danza como disciplina artística y pedagógica. Esta investigación busca explorar las implicaciones y potencialidades de esta fusión desde una perspectiva interdisciplinaria, con el objetivo de obtener una comprensión más completa y profunda de cómo esta sinergia puede impactar la práctica y la evolución de la danza.

Esta investigación se justifica en primer lugar por la necesidad de descubrir y desarrollar nuevas formas de enseñanza en la danza a través de la fusión entre ambos conceptos, desde la combinación de la técnica y la precisión del ballet con la libertad y la experimentación de la danza creativa, abriendo nuevas posibilidades en términos de movimiento, gesto y narrativa en el campo de la danza.

En segundo lugar, la integración entre el ballet y la danza creativa ofrece la oportunidad de explorar territorios inexplorados en el aprendizaje y el movimiento. El ballet clásico ha seguido una estructura y un repertorio establecido durante siglos, lo que ha llevado a una cierta estandarización en sus formas y estilos. Por otro lado, los elementos de la danza creativa se caracterizan por su enfoque más experimental y su disposición a mameuco con las convenciones establecidas.

En tercer lugar, abordar esta fusión desde una perspectiva investigativa permite obtener una comprensión más completa y profunda de sus implicaciones. Esto implica explorar los elementos técnicos, históricos, culturales y conceptuales de ambos estilos y cómo se interrelacionan. Al analizar el ballet y la danza creativa en conjunto, se pueden identificar las similitudes y diferencias entre ellos, así como los puntos de convergencia y los desafíos que surgen al combinarlos. Esta perspectiva holística puede enriquecer la investigación y proporcionar una visión más integral de cómo la integración entre estos dos estilos puede transformar la práctica y la evolución de la danza.

En conclusión, la investigación sobre la unión entre el ballet y la danza creativa es fundamental debido a las múltiples ventajas que ofrece. Primero, permite descubrir nuevas formas de expresión y explorar territorios inexplorados en el aprendizaje del movimiento. Además, brinda una comprensión más profunda de las implicaciones y potencialidades de esta integración, lo que puede tener un impacto significativo en la práctica y la enseñanza de la danza al fomentar la creatividad, la innovación y una apreciación más amplia.

Este proyecto no solo es relevante para la academia y la sociedad en general al enriquecer el conocimiento en el campo de la danza y romper estereotipos, sino que también es valioso a nivel personal. Me ha permitido explorar mi pasión por la danza, adquirir un conocimiento más profundo sobre la fusión entre ambos conceptos y desarrollar habilidades de investigación,

análisis y pensamiento crítico, lo que beneficia tanto en el ámbito académico como en mi crecimiento personal.

Además, este proyecto también es relevante a nivel personal, ya que me brindó la oportunidad de investigar y explorar mi pasión por la danza. Como individuo, adquirí un conocimiento más profundo sobre la integración de ambos conceptos y cómo esta fusión puede enriquecer mi práctica y experiencia como docente. Además, me permitió desarrollar habilidades de investigación, análisis y pensamiento crítico, las cuales son valiosas tanto en el ámbito académico como en mi crecimiento y desarrollo personal.

OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar el impacto de la danza creativa en la enseñanza del ballet clásico en tres experiencias pedagógicas de danza con niñas y adolescentes de tres academias de danza en diferentes territorios geográficos.

Objetivos específicos

- Observar tres experiencias pedagógicas de la enseñanza de la danza clásica en tres academias de danza de educación no formal, ubicadas en Medellín, Academia Mundo Danza, Academia Saltare (ubicada en Ecuador) y Academia Azules la danza artes y deporte (ubicada en Perú).
- Contrastar las diferentes metodologías de enseñanza del ballet a la luz de la inclusión de estrategias didácticas que fomentan la expresión creativa.

MARCO DE REFERENCIA

ANTECEDENTES

Para comprender mejor el contexto y la relevancia de mi investigación, es fundamental explorar los antecedentes y estudios previos relacionados con el tema. Los antecedentes proporcionan una base sólida de conocimientos existentes y contribuciones previas en el campo de estudio, permitiendo identificar las lagunas o áreas de mejora que mi investigación busca abordar.

Es así como en el trabajo de Martínez Hernández (2015), titulado "Creatividad en danza. Un estudio en las enseñanzas regladas", se destaca el papel de la creatividad en la historia de la danza y su influencia en la enseñanza de la danza clásica y contemporánea. Según la autora, el rendimiento creativo de los alumnos de danza está relacionado con factores sociodemográficos, curso y especialidad, y existe una correlación positiva entre el comportamiento creativo y el rendimiento académico.

En el artículo "¿Luchando por la perfección o por la creatividad?" de Nordin-Bates (2019), se examina la compatibilidad entre la búsqueda de la perfección y la expresión creativa en bailarines. El estudio revela que la presencia de profesores perfeccionistas puede beneficiar el perfeccionamiento técnico, pero puede tener un efecto negativo en la búsqueda de movimientos fluidos y creativos. Por otro lado, se encontró que los estudiantes con una mayor tendencia

creativa necesitan estrategias de formación que les permitan desarrollar su potencial y maximizar sus habilidades dancísticas.

En el estudio realizado por Mateus Rojas (2021), titulado "La corporalidad como herramienta hacia la generación de respuestas creativas en estudiantes de diseño", se exploró el uso de actividades corporales y el movimiento como herramientas para promover la creatividad en estudiantes universitarios. La autora concluye que la implementación de estrategias basadas en la corporalidad puede potenciar los procesos creativos de los estudiantes, permitiéndoles conectarse con su cuerpo, su movimiento y estimulando su expresión creativa.

Además, la tesis de grado "Bailando la vida" de Díaz Vélez (2018) destaca la importancia de la danza clásica como una vía para desarrollar la creatividad. A través de una experiencia pedagógica con niñas de 7 a 9 años, se exploraron elementos clave del ballet que fomentaron la construcción de diálogos y encuentros creativos. La autora enfatiza que el ballet proporciona un camino para facilitar experiencias sensoriales y reflexivas, permitiendo a los participantes explorar su identidad dentro de un contexto artístico y promoviendo la interacción entre diferentes vertientes de la danza.

PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿De qué manera la danza creativa impacta la enseñanza del ballet clásico en tres experiencias pedagógicas de danza con niñas y adolescentes de tres academias de danza en diferentes territorios geográficos?

CONTEXTO

El contexto para este proyecto de grado se centra en las academias de danza donde se imparten clases de ballet. Estas academias son espacios educativos y formativos dedicados a la enseñanza y práctica de la danza, con un enfoque específico en el ballet clásico. Son lugares donde los y las estudiantes, desde temprana edad hasta la adultez, tienen la oportunidad de aprender las técnicas y fundamentos del ballet, desarrollar habilidades técnicas, expresivas y artísticas, y prepararse para una carrera en la danza o simplemente disfrutar de esta forma de arte.

En estas academias, los y las estudiantes reciben clases de ballet que abarcan desde los niveles introductorios hasta niveles más avanzados, dependiendo de su edad y habilidades. Los y las profesores de ballet desempeñan un papel fundamental en la formación de los y las estudiantes, brindando instrucción técnica, correcciones y guía en el desarrollo de su técnica y estilo. La enseñanza del ballet se basa en la transmisión de un repertorio de movimientos, posturas y pasos codificados, así como en el desarrollo de la musicalidad, la expresividad y la disciplina.

Para entender de mejor manera se hace necesario profundizar en los detalles de estas academias, y así lograr comprender la razón por la cual se escogieron como lugar de investigación. En primera instancia se puede encontrar la academia Azules La Danza, ubicada en Lima-Perú, academia que se centra en la formación de ballet y gimnasia rítmica, en el área de

ballet manejan grupos por diversas edades, conformados por niños, niñas, jóvenes y adultos, y cada clase se adapta a las necesidades específicas de cada grupo poblacional, buscando estrategias que favorezcan su aprendizaje.

Otro de los lugares de investigación fue la Academia Mundo Danza, ubicada en el Área Metropolitana del Valle de Aburra, esta se centra en una formación integral en géneros como jazz, ballet, hip-hop y ritmos latinos, como salsa, merengue, estos son mezclados y especificados de manera individual durante los primeros años de formación. A medida que los y las estudiantes crecen y desarrollan sus preferencias, tienen la libertad de elegir un programa específico para especializar su formación, ya sea en ballet clásico, danza urbana o ritmos latinos, es allí donde se da el escenario investigativo perfecto pues la o el docente debe hallar herramientas didácticas para brindar el contenido, el cual lo brinda la academia como trimestre, uno de sus principales objetivos como academia de danza es trabajar la expresividad y la calidad creativa de cada estudiante.

La Academia Saltare cuenta con una sede ubicada en el barrio Belén de la ciudad de Medellín y otra en Quito-Ecuador, En Academia Saltare, se enseña ballet para niñas, niños desde los 3 años de edad en adelante, también ofrece programa de jazz para los mismos rangos de edad. Es una academia que complementa su formación con elementos de gimnasia y en algunas ocasiones las y los estudiantes de allí se preparan para competencias de danza. Esta academia llamo la atención para ser parte de la investigación gracias a que posee un plan de desarrollo

claro en cuanto a objetivos y que además permite que cada docente plantea sus actividades con libertad y creatividad en beneficio de los y las estudiantes.

Sin embargo, en este contexto se plantea la necesidad de explorar y analizar la convergencia entre el ballet clásico y la danza creativa. La danza creativa, en contraste con el ballet, se centra en la exploración del movimiento personal, la improvisación, la expresión individual y la conexión emocional con la danza. La idea es investigar cómo se pueden integrar los elementos centrales de la danza creativa en la enseñanza del ballet, con el fin de enriquecer la experiencia de los bailarines, expandir su repertorio de movimiento y promover un desarrollo más integral tanto en el aspecto técnico como artístico.

Este proyecto de grado busca contribuir al campo de la danza, específicamente en el ámbito de la formación en ballet clásico, al investigar y reflexionar sobre la convergencia entre el ballet y la danza creativa en el contexto de las academias de danza. El objetivo es generar conocimiento y proporcionar recomendaciones prácticas que puedan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje del ballet, ampliando las posibilidades expresivas de los bailarines y fortaleciendo su desarrollo creativo y artístico.

DESARROLLO CONCEPTUAL

Este proyecto de investigación desarrolla un análisis con el fin de cruzar dos ejes teóricos y pedagógicos que se ven inscritos en la pregunta problematizadora. Es así como se logran desarrollar aspectos históricos y pedagógicos de la danza clásica enfatizando en los aportes creativos y de aprendizaje corporal que desarrollen los participantes.

Si bien la enseñanza de la danza clásica ha evolucionado en los últimos años, reconociendo la importancia de incorporar elementos creativos y exploratorios en el proceso de aprendizaje. Se ha comprendido que la mera reproducción y perfeccionamiento técnico no es suficiente para formar bailarines completos y expresivos. Por tanto, se ha abierto paso a la búsqueda corporal y a la exploración creativa como herramientas fundamentales dentro de la clase de danza clásica. Este enfoque pedagógico permite a los estudiantes conectarse de manera más profunda con su propio cuerpo, desarrollar su expresividad y tomar decisiones artísticas, enriqueciendo así su formación integral como bailarines.

Danza Clásica: Historia y Teoría

La danza clásica surge en el continente europeo, en donde se desarrolla una nueva etapa del arte escénico, gracias a la llegada del renacimiento y al aumento de la población burguesa, la danza vuelve a tomar fuerza, al volver a posicionarse como un arte facilitador de relaciones

sociales y que a su vez te brindaba un estatus frente a la sociedad; ya que comenzó a tomar de las cortes europeas aspectos estéticos que le brindarán una delicadeza y un sutil matiz de movimiento.

La danza en el renacimiento italiano forma su estructura gracias a los grandes banquetes que celebraban la realeza de la época, donde participaron grandes artistas, entre ellos bailarines, mimos, músicos y que para entretener al público contaban y actuaban historias mitológicas. Y es allí donde se dan los inicios de lo que sería el ballet, la ópera y la poesía dramática. Se dan entonces los primeros cimientos en planimetría y en espectáculos excepcionalmente bien contruidos de la mano de Catalina de Medici, conocido también como el ballet cómico de la reina.

Más adelante el rey Luis XIV de Francia crea la Academia Real de la Danza, gracias a su gran pasión por la danza, y esta se convierte después en la Academia de la Música y la Danza de la Ópera de París. Fue aquí donde surgió la compañía Ballet de l'Opéra de París.

El ballet empieza a introducirse a la categoría de arte, saliendo así a la luz y en 1669 con la responsabilidad artística de Beauchamps, se codificaron elementos importantes del ballet como el deors y las cinco posiciones de pies y manos, port de bras, además de contar con el acompañamiento de Lully en la parte musical de la corte; logran presentar en escena a los primeros bailarines de ballet profesional. Luego de esto, un importante maestro de la danza Feuille, creó el primer sistema de notación de danza de la historia en 1700 y conservó más de

350 coreografías de salón y teatro. Entonces, la danza fue adquiriendo una regularidad en su ejecución y forma de realizarse que dio origen a la danza clásica. Después fue así como en 1713, se dio lugar a la Escuela de la Ópera de París, lugar que hizo posible el desarrollo del ballet y fue parte fundamental de cómo conocemos el ballet en la actualidad.

La danza clásica o Ballet es un arte escénico que puede incluir danza, mímica, actuación, vestuarios y más elementos que resaltan en la observación de un espectáculo, pero ¿Que es el ballet?, El maestro de danza Elbio Cosentino, en su obra Nueva fórmula de la escuela clásica del ballet la define de la siguiente manera: “La danza académica, es llamada también danza clásica, ballet académico, danza de escuela y la técnica del ballet clásico” (Consentino, 1967: 7). Todos estos términos provienen de la visión global que se tiene de este arte en términos académicos por su tipo de formación artística. Entonces cuando se trata de danza clásica se habla de algunos pilares significativos como seguir un orden, unos principios, unas reglas y una clasificación de sus elementos. Es por eso que la danza clásica está caracterizada por el desarrollo de unos códigos de movimiento relacionados con la disciplina física y el entrenamiento, en donde se desarrollan fuerza, resistencia, control, flexibilidad y conciencia corporal.

Así, llegamos a lo que nos plantea García Ruso sobre algunos objetivos que tiene el ballet clásico “busca la plasticidad del movimiento y la máxima amplitud articular, a partir de una buena alineación corporal, que facilita un buen equilibrio estático y dinámico” (2003, p.20).

El ballet también es llamada danza académica, lo cual la vincula con la educación y la conformación de escuelas y metodologías, de las cuales Salazar (2017) nos acerca a las más conocidas alrededor del mundo como son la Vaganova (Rusia), Cecchetti (Italiana), Royal Academy (Inglesa), Escuela Cubana y la Balanchine (Norteamericana).

Ahora un poco sobre sus métodos de enseñanza, Begoña Martínez menciona que:

A lo largo de las grandes escuelas de danza, ha existido siempre un fuerte interés por la creación artística. Sin embargo, este enfoque creativo solía estar limitado y dirigido hacia el aprendizaje riguroso de maestros y coreógrafos destacados. Los bailarines se dedicaban principalmente a la reproducción de obras existentes, y los estudiantes de danza se veían sometidos a un estricto entrenamiento en técnicas clásicas, sin oportunidades para explorar y desarrollar su propia creatividad. (2015, p. 137)

En términos de la enseñanza del ballet, ha sido evidente que las metodologías utilizadas a lo largo del tiempo han tendido a favorecer ciertos estados corporales que se caracterizan por ser disciplinados, corregidos, controlados, sumisos y rígidos. Estos enfoques se centran en condiciones corporales específicas y, como resultado, han dejado de lado la posibilidad de incorporar metodologías y enfoques pedagógicos desde una perspectiva más creativa.

En lugar de permitir una diversidad de posibilidades y explorar el movimiento del cuerpo, las técnicas tradicionales de enseñanza se han centrado en cumplir con objetivos escénicos y de proyección. Esto ha limitado el potencial de los procesos de enseñanza de la técnica del ballet, ya que se ha dado prioridad a la reproducción de movimientos preestablecidos en lugar de fomentar la capacidad creativa de los estudiantes.

Es importante reconocer que el aprendizaje riguroso de las técnicas clásicas es fundamental para desarrollar las habilidades necesarias en el ballet. Sin embargo, esto no implica que debamos descuidar o relegar la importancia de la creatividad en el proceso de formación de los bailarines. La inclusión de metodologías y didácticas que fomenten la expresión individual, la experimentación y la exploración de nuevas formas de movimiento puede enriquecer y potenciar el aprendizaje técnico.

Es necesario buscar un equilibrio entre la disciplina y la creatividad en la enseñanza del ballet, brindando a los estudiantes la oportunidad de desarrollar su capacidad de expresión artística y su propio lenguaje corporal. Al abrir espacio para la motivación y la capacidad creativa, se fomenta un ambiente de aprendizaje más enriquecedor y estimulante, donde los bailarines pueden desarrollar su identidad artística de manera más completa y personalizada.

“Sin embargo, el ballet, eslabón fundamental para el desarrollo y formación integral del sujeto dancístico, es una disciplina que destaca por trabajar categorías como rotación, alineación, elongación, colocación del peso,

balance, aplomo; pero en el ámbito de los procesos creacionales, las concepciones distan de las premisas originarias o incluso del panorama dancístico de las concepciones humanísticas actuales.”(Marrero, 2017. p2)

El autor destaca que el ballet es una disciplina fundamental en el desarrollo y formación integral de los bailarines. Siendo el ballet una danza que se caracteriza por enfocarse en categorías técnicas como rotación, alineación, elongación, colocación del peso, balance y aplomo, que son esenciales para la práctica de esta forma de danza.

Sin embargo, el autor también señala que, en el ámbito de los procesos creativos, las concepciones del ballet difieren de las premisas originales o incluso de las concepciones humanísticas actuales en el campo de la danza. Esto sugiere que, en el ballet, la atención se ha centrado más en los aspectos técnicos y en la reproducción de movimientos establecidos, en lugar de fomentar la creatividad y la expresión individual de los bailarines.

Es entonces donde el autor parece sugerir que existe una brecha entre la práctica técnica del ballet y la incorporación de elementos creativos en el proceso de formación. Es posible que se esté promoviendo una reflexión sobre la necesidad de ampliar y enriquecer la enseñanza del ballet, para incluir metodologías y enfoques que permitan a los bailarines explorar su creatividad y desarrollar su propio lenguaje corporal, sin perder de vista los fundamentos técnicos esenciales.

Es allí donde es importante generar una búsqueda de elementos los cuales puedan contribuir a complementar la enseñanza de la danza clásica, e incluso converger para crear un universo de posibilidades pedagógicas donde los cuerpos se consideren como herramienta

sensible y creativa para desarrollar consciencia, fuerza, flexibilidad y creatividad, por nombrar algunos. Robinson (2006), sostiene que la creatividad es tan importante como la alfabetización o aprendizaje regular en la educación y enfatiza en dar el mismo prestigio y dedicación a ambos.

Es por ello que se vuelve fundamental reconocer que, si bien las técnicas tradicionales del ballet han demostrado su eficacia y deben ser preservadas y perfeccionadas, también es esencial abrirse a nuevas formas de enseñanza que fomenten la integración de diferentes disciplinas y enfoques creativos. En este sentido, la incorporación de ejercicios y enseñanzas provenientes de la danza creativa puede resultar altamente beneficiosa.

La danza creativa, por su naturaleza innovadora y experimental, brinda la oportunidad de explorar movimientos más allá de las convenciones establecidas del ballet clásico. Al combinar conceptos y ejercicios provenientes de la danza creativa con los métodos de enseñanza tradicionales, se pueden enriquecer de manera significativa las experiencias de los estudiantes. Esto les permite no solo desarrollar una sólida técnica, sino también cultivar su imaginación, expresión personal y capacidad de experimentación.

Al introducir elementos creativos en la enseñanza del ballet, se fomenta la autonomía y la capacidad de los estudiantes para encontrar su propia voz artística. Se les brinda un espacio donde pueden explorar diferentes posibilidades de movimiento, buscar nuevas formas de expresión y desarrollar su propio estilo único. Esto no solo contribuye a su crecimiento como

bailarines, sino también a su desarrollo personal y a su capacidad de adaptarse a los desafíos y demandas del mundo dancístico actual.

En pocas palabras, ampliar la enseñanza del ballet mediante la integración de enfoques creativos y ejercicios provenientes de otras disciplinas permite mejorar de manera eficiente la experiencia de los estudiantes. Al combinar lo mejor de ambos mundos, se promueve el desarrollo técnico y artístico de los bailarines, así como su capacidad de exploración, expresión y creación. Es a través de esta integración que se pueden formar artistas más completos y preparados para enfrentar los retos del arte dancístico

Para lograr plasmar un aprendizaje corporal significativo dentro de una clase de danza, especialmente enfocada en la danza clásica, es importante dar espacio a la búsqueda corporal. Esta búsqueda implica permitir a los estudiantes explorar y experimentar de manera activa los elementos específicos del ballet. En este caso, se pueden enfocar en cinco pasos clave que se enseñan durante la clase, los cuales ofrecen la oportunidad de ser explorados e improvisados, fomentando así un proceso de aprendizaje dual, formativo y creativo.

Al permitir que los estudiantes exploren los pasos de manera creativa, se les brinda la oportunidad de comprender y absorber los fundamentos técnicos del ballet de una manera más profunda. La exploración y la improvisación les permiten conectar con su propio cuerpo, descubrir nuevas posibilidades de movimiento y desarrollar una mayor conciencia corporal.

Este enfoque formativo-creativo no solo fortalece el dominio técnico de los estudiantes, sino que también fomenta su expresividad artística y su capacidad para tomar decisiones creativas. Les permite desarrollar su propia interpretación de los pasos y explorar diferentes formas de ejecutarlos, lo que a su vez enriquece su experiencia y les ayuda a desarrollar su identidad como bailarines.

Además, al integrar la búsqueda corporal y la improvisación en el proceso de enseñanza del ballet clásico, se fomenta la diversidad de perspectivas y enfoques en el aula. Esto crea un ambiente enriquecedor en el que los estudiantes pueden aprender unos de otros, compartir ideas y descubrir nuevas formas de abordar los pasos y movimientos.

Es en este punto donde se busca dar cabida a la búsqueda corporal y a la exploración creativa en la enseñanza de la danza clásica, promoviendo así un aprendizaje más profundo y significativo. Se brinda a los estudiantes la oportunidad de conectarse con su propio cuerpo, desarrollar su expresividad y tomar decisiones creativas, lo cual contribuye a su formación integral como bailarines.

Para dar explicación completa a cada uno de estos pasos, se realizará una pequeña definición y en lo que consiste cada uno.

- **Plié:**

El significado de este movimiento es, doblar o plegar. Es un paso fundamental, el cual consiste en doblar las rodillas en distintas posiciones, tanto en una pierna como en ambas, su objetivo es trabajar la oposición entre dos lugares del cuerpo. Se caracteriza por ser un movimiento usado en la mayoría de técnicas de danza. Su objetivo es repartir el peso del cuerpo sobre una o ambas piernas y posteriormente estirarlas y quedar con las piernas rectas nuevamente.

Su estudio se inicia en el trabajo de barra para su correcta ejecución, puesto hay dos versiones para su realización, demiplié; es la flexión parcial de las rodillas y los talones son fundamentales puestos no deben de levantarse del suelo y el plegar completamente las rodillas con una posición en dehors y los talones levantados del suelo se define como Grand plié.

Además, se trata de un movimiento que busca suavizar articulaciones y músculos, brindando flexibilidad y elasticidad a los tendones implicados en la semi y la profunda flexión, sumando es fundamental para desarrollar el sentido del equilibrio. Se suma es un paso indispensable para la ejecución de otros movimientos como lo son los saltos, los relevés y los giros.

- **Developpé:**

Su significado es, desenvuelto. Es un paso que se desarrolla en tempo lento, también conocido como Adagio y tiene como principal característica retrasar el punto de extrema extensión de la pierna, tiene unas características al momento de ejecutarse como la ligereza, libertad y energía pero con claridad, a parte de esto, desarrolla flexibilidad y gran fuerza en los músculos de las caderas.

Su ejecución se centra en lograr gran control y elevación de las piernas. Para realizarlo se eleva lentamente el muslo, con la punta del pie a la rodilla y posteriormente se alarga lentamente la pierna y extiende ya sea en quatrième (V quatrième) delante, detrás o al lado, osea fraccionando articulaciones y desarrollándose desde la línea central del cuerpo.

- **Fouetté:**

Este movimiento significa latigazo o batido. Es un paso el cual tiene la capacidad de desarrollarse en diferentes tempos rítmicos como Adagio y Allegro. Su principal función es demostrar características como dominio del centro del cuerpo y gran destreza en ejecución.

Su realización consiste en levantar la pierna en distintas direcciones como adelantes, atrás o al lado, posterior general un impulso que permita girar el torso a otra dirección. Existen varias versiones de lo que puede considerarse un fouetté, una de ellas es lanzar como un fustazo la pierna de una dirección a otra; en ocasiones a la media punta (relevé) o por medio de un salto. Otra de sus versiones, la que se considera más sencilla, se efectúa por medio del cambio de

dirección del talón y así modificar la dirección del cuerpo. Y la versión más conocida se realiza en tournant (girando), partiendo de un latigazo de la pierna extendida que posteriormente se cierra con fuerza y así generar el impulso para el giro, esto se hace de manera continua.

- **Rond de jambe:**

Su significado es redondo, circular y pierna. Movimiento en danza el cual consiste en realizar círculos en medios, completos en diferente altura, puede ser un movimiento ágil o suave, se realiza en sentido de las manecillas del reloj o al sentido contrario.

Existen diversos tipos de ronds de jambe, como los que se realizan à terre, osea por el suelo. También están los que se ejecutan en L'air, estos en distintas alturas dibujando los mismos círculos.

- **Temps lié:**

El significado de este paso es tiempo ligado. Consiste en transferir el peso del cuerpo de una posición a otra, con movimientos suaves y controlados.

Es un paso que puede combinarse para que su dificultad sea progresiva de distintas maneras como, solo deslizando por el suelo, deslizar y elevar las piernas a distintas alturas, se realiza tanto a media punta o sobre las puntas. Al ejecutarse se desarrolla la habilidad de pasar con armonía y suavidad de una posición a otra.

Danza Creativa, una mirada desde los autores

Danza Creativa

Si existe una danza creativa, ¿las otras no lo son?

Se dispone como un método de trabajo corporal, en el cual, a través de una danza libre, espontánea, sin parámetros establecidos, se logran impulsar características corporales que todos poseemos, por medio de un proceso creativo; en el cual se trabaja de manera simultánea aspectos visibles y no visibles de los sujetos participantes. Entonces se podría decir que la danza creativa ayuda a extender por medio del movimiento capacidades de expresión, comunicación y creatividad. Todo esto se consigue por medio de canales de comunicación muy claros que favorezcan la exploración de la persona por medio del estímulo corporal.

Como la definen Pérez & Griñó(2015, p.167): “La Danza Creativa, también conocida como danza educativa, es una formación básica con la finalidad de servir de guía de exploración y reflexión sobre la manera de hacer y concebir el movimiento”. Por eso es indispensable fortalecer la búsqueda de movimientos francos, guiados y autónomos, para así, lograr un proceso satisfactorio y a su vez exitoso.

Según varios escritos, es un entrenamiento que incluye el conocimiento del cuerpo, la mejora de la cantidad y calidad de los movimientos y el desarrollo de la creatividad. Además de favorecer otros aspectos como la autoestima y autopercepción.

Pérez & Griño (2015) mencionan tres puntos claves, que pueden verse como unos objetivos los cuales la danza creativa busca alcanzar y desarrollar a modo de unos pilares fundamentales como la exploración a través de artefactos cognitivos como la imaginación, el conocimiento corporal individual y colectivo y la conciencia corporal. Todo esto por medio de la improvisación corporal.

- **Imaginación:**

Se considera como la capacidad que poseemos las personas para recrear, construir o visualizar imágenes que provengan de la percepción de los sentidos.

- **Conciencia Corporal - Conocimiento:**

Es la idea de nuestro cuerpo, sus diversas partes, y las acciones que podemos o no podemos hacer con él; es la imagen mental entre nuestro cuerpo y el entorno.

- **Improvisación Corporal:**

Aparece como una forma de expresarse más libremente con el cuerpo, como una forma de exploración que deja atrás la estructura de la coreografía y los movimientos corporales más

típicos de los bailarines, buscando entre los patrones de movimiento cotidianos, movimientos y oportunidades para explorar y usar el espacio.

Sobre todo lo anteriormente mencionado Thamers nos da una visión de lo que se denomina danza creativa, en los ojos de Laban: Este enfoque basado en el conocimiento y estudio del tema del movimiento, basado en la conciencia corporal, el uso del espacio o la forma y la gestión del esfuerzo, permite desarrollar una actitud de autosuficiencia a nivel práctico en el que se desarrolla el individuo. su propia iniciativa, reflexiva y creativa mientras domina su cuerpo. (1988)

Estos autores nos dan una mirada del concepto como tal de danza creativa, el cual lo denominan como un método de danza que gracias a su libertad expresiva y creativa, logra potenciar actitudes interpersonales e intrapersonales, además, de exaltar las artísticas de los que son partícipes de estos procesos.

Sin embargo nos encontramos con la mirada de Strazzacappa (2010) la cual nos ofrece una serie de cuestionamientos sobre esta palabra tan concreta, haciendo alusión a la danza creativa y del por que este término resulta calificativo al dejar de lado las posibilidades creativas que pueden ofrecer todas las formas de danza. Entonces, por ello se ve la necesidad en este proyecto de transformar ese adjetivo y dirigirlo hacia esos elementos creativos que favorezcan un proceso corporal de aprendizaje sin la necesidad de llevarlo a escena, dando la oportunidad de servir como canal para el estudio corporal requerido. Por esta razón es significativo considerar el

proceso creativo como una oportunidad de experimentar los aspectos sensoriales y emocionales involucrados en la formación artística (Marrero, 2017).

Como resultado de la necesidad de promover un enfoque más integral en la enseñanza de la danza clásica, se ha reconocido la importancia de incorporar la búsqueda corporal y la exploración creativa en el proceso de aprendizaje. Como afirma Marrero (2017, p.2), "las concepciones distan de las premisas originarias o incluso del panorama dancístico de las concepciones humanísticas actuales". En este sentido, se busca proporcionar a los estudiantes de danza clásica la oportunidad de ir más allá de la reproducción técnica y explorar su propio cuerpo, desarrollar su expresividad y tomar decisiones creativas.

A través de la integración de la búsqueda corporal y la exploración creativa, los estudiantes pueden conectar de manera más profunda con su propio ser y desarrollar una comprensión más completa de los elementos específicos del ballet. Esta combinación de enfoques no solo enriquece su experiencia de aprendizaje, sino que también contribuye a su formación integral como bailarines.

Al brindarles la libertad de experimentar y expresarse de manera creativa, se fomenta su capacidad para pensar de forma independiente y desarrollar su propio estilo artístico. Como resultado, los estudiantes adquieren un mayor sentido de empoderamiento y confianza en sí mismos, lo que se refleja en su desempeño en el escenario.

DESARROLLO METODOLÓGICO

Tipo de investigación

El proyecto se encuadró dentro de los parámetros de la investigación cualitativa, como principal instrumento de estudio, donde también juega un papel importante la observación del detalle y así poder arrojar resultados que tomen en cuenta el sentir, la forma de expresarse de los participantes, los cuales por sus orígenes son difíciles de expresar dentro de una calificación o estudio numérico, puesto su interpretación se debe de estudiar dentro de otra serie de parámetros que permitan la entrada de la subjetividad.

Visto que hay participantes en el proceso, se debe suponer que existe una relación entre el sujeto y el objeto de la investigación, manteniendo así una relación horizontal, igualmente debe tener contemplando casos y contextos específicos. Las personas involucradas no son investigadas según la inclinación del investigador, sin embargo, quien investiga si se ve permeado por aquellas personas a las cuales estudia, analiza e investiga; como lo mencionan Taylor y Bogdan (1987):

En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un

todo. El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallan. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Se ha dicho que ellos son naturalistas. Es decir que interactúan con los informantes de un modo natural y no intrusivo.(p. 20).

Además, abordar análisis cualitativos, se hace fundamental plantear en el proceso una base pedagógica constructivista, la cual pueda ofrecer a los estudiantes herramientas en ocasiones indispensables para solucionar situaciones de la vida cotidiana. También dentro de este marco pedagógico es importante situar a los estudiantes como un constructor de conocimientos importantes para sí mismo (Serrano y Pons, 2011), pero estos guiados en lo posible por su docente, quien tiene la responsabilidad de presentarse en el proceso como un sujeto dispuesto a crear aprendizajes; convirtiendo todo esto en un proceso recíproco.

Inicialmente, el proyecto se centraba en la formulación de un plan pedagógico. Sin embargo, durante el desarrollo metodológico, se descubrieron aspectos relacionados con la reflexión e investigación monográfica. Esto permitió ir más allá de un simple plan de estudio y explorar categorías de análisis a través de la observación detallada. El proyecto se amplió para estudiar la realidad educativa y su relación con el contexto social. Mediante la reflexión e investigación monográfica, se profundizó en temas específicos, se recopiló datos y se analizaron los resultados. Esto proporcionó un mayor conocimiento de los procesos educativos y

contribuyó a la formulación de estrategias pedagógicas más efectivas. En resumen, la ampliación del proyecto enriqueció el plan inicial, generando un enfoque más completo y sólido de la realidad educativa.

El proyecto se estructuró en seis fases: encuadre, observación, descripción, análisis mediante tablas, triangulación de datos, interpretación y redacción del análisis. Cada fase contribuyó a obtener una investigación completa y dejar lucir un panorama pedagógico dentro de la danza, las fases se presentan de la siguiente manera:

Fases de Investigación

Fase 1

Encuadre

Durante la fase de encuadre, se realizaron ajustes al proyecto con el objetivo de establecer una base sólida. Se llevó a cabo la consolidación del marco conceptual al seleccionar y revisar cuidadosamente los referentes teóricos pertinentes que brindarían los fundamentos necesarios para el estudio. En esta etapa, se identificó el objeto de estudio, centrándose en los elementos específicos de la danza clásica que serían el enfoque principal de la observación.

Adicionalmente, se definieron de manera precisa los espacios educativos donde se llevarían a cabo las observaciones y se seleccionaron cuidadosamente las clases de danza clásica que serían objeto de estudio. Estas clases fueron elegidas estratégicamente para capturar una variedad de aspectos y situaciones relevantes que serían analizados en el estudio.

Fase 2

Observación

En esta fase se identificaron tres experiencias pedagógicas relacionadas con la danza clásica, las cuales fueron registradas en forma de videos para su análisis. El uso de videos como recurso de investigación enriquece el estudio al brindar evidencia visual y auditiva de las dinámicas de enseñanza-aprendizaje, facilitando una comprensión más profunda y precisa de las prácticas pedagógicas en el contexto de la danza clásica. La observación permitió capturar los cambios y las reacciones de los participantes durante y después de los espacios. La investigación cualitativa considera la subjetividad del investigador como una fuente confiable, a pesar de que pueda introducir cierta subjetividad en el estudio. La combinación de una observación detallada y la subjetividad aporta enriquecimiento a la comprensión del fenómeno estudiado, permitiendo capturar las vivencias y perspectivas únicas relacionadas con el tema de investigación.

Para cumplir con esta fase se valió del recurso de la observación de clases, la cual es una técnica en la que se registra de manera sistemática lo que ocurre en el aula durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se tomaron notas detalladas sobre las estrategias de enseñanza, la interacción entre el profesor y los estudiantes, el ambiente de aprendizaje y el uso de recursos. Esta técnica proporciona información para evaluar y mejorar la calidad de la enseñanza, identificar fortalezas y áreas de mejora, y comprender mejor los procesos educativos. Se llevo a cabo de manera ética Y así fue como tras observar tres clases de ballet dictadas en diferentes academias,

diferentes docentes, diferentes países se logró obtener información relevante para investigación objeto de este proyecto.

Fase 3

Descripción

La fase investigativa de la descripción fue un proceso crucial en esta investigación, ya que esta etapa se enfocó en recopilar información relevante y precisa sobre la utilización de elementos creativos dentro de la enseñanza del ballet clásico y en escribir todo lo que acontece dentro de ese proceso pedagógico. El objetivo de haber decidido utilizar esta fase fue obtener una comprensión profunda y completa del objeto de estudio para poder proporcionar una descripción exhaustiva y detallada.

Es necesario considerar que, a pesar de aspirar a una descripción detallada objetiva y fundamentada en evidencia, la subjetividad de quien investiga puede tener cierta influencia en el proceso, contando que quien investiga también juega un papel docente en ballet clásico, por eso los elementos que surgen de la subjetividad pudieron abarcar los sesgos, creencias, valores y perspectivas personales que el investigador posee y que pueden incidir en la interpretación de los datos y la elaboración de la descripción.

Fase 4

Tablas de análisis

La tabla de análisis fue una herramienta investigativa valiosa para este estudio. La cual permitió organizar, sintetizar y analizar los datos recopilados, identificar patrones y tendencias, y facilitar la interpretación y la elaboración de conclusiones. Esta herramienta contribuyó al rigor y la estructura del proceso de investigación cualitativa, ayudando al investigador a realizar análisis comparativos y a obtener una comprensión más profunda del fenómeno estudiado.

La tabla de análisis se utilizó para organizar la información de manera estructurada, uniendo los ejes temáticos de la investigación. Además, permitió resaltar información vital que emergió durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tabla facilitó el análisis, la comparación y la identificación de patrones entre los datos, contribuyendo a una comprensión más profunda del fenómeno estudiado. En resumen, la tabla de análisis fue una herramienta fundamental para visualizar y analizar los datos de manera sistemática y significativa.

El formato de tabla utilizado para el análisis:

TABLA 1

Elemento del Ballet Clásico

Registro Escrito	Elementos Técnicos	Elementos Creativos	Categoría Emergente
------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Fase 5

Triangulación de información

La triangulación de información fue una fase que consistió en aumentar la validez y la confiabilidad de los resultados al combinar múltiples fuentes, métodos o perspectivas. Consistió en utilizar diferentes enfoques o fuentes de datos para obtener una visión más completa y precisa del fenómeno estudiado. Este enfoque fortaleció la credibilidad de los hallazgos al converger la evidencia proveniente de diferentes fuentes. La triangulación involucró diferentes métodos de recolección de datos, investigadores, teorías o momentos en el tiempo. En resumen, la triangulación de información fue una estrategia que buscó obtener una imagen más sólida y confiable del objeto de estudio.

Después de colocar la información en una tabla de análisis, fue importante complementarla y establecer conexiones entre los diferentes elementos estudiados. Esto implicó buscar relaciones, patrones y tendencias, y analizar los datos de manera más profunda. El proceso de complementación y trenzado de la información permitió obtener una comprensión más completa y generar conclusiones sólidas. En resumen, se trató de integrar y analizar los datos de manera coherente para obtener una visión integral del fenómeno estudiado.

Durante el análisis, fue importante estar abierto a categorías emergentes que pudieron surgir. Estas categorías son temas o conceptos relevantes que no estaban previamente identificados en la tabla de análisis, pero que se revelaron durante el examen detallado de los datos. Agregar estas categorías enriquece la investigación y proporciona una visión más completa del fenómeno

estudiado. Sin embargo, fue necesario validar y discutir estas categorías para garantizar su relevancia y coherencia con los objetivos de la investigación.

Fase 6

Interpretación

En la fase de interpretación de la información obtenida en la investigación cualitativa, se debe organizar y presentar los hallazgos de manera clara y coherente. Esto implica describir el contexto de la investigación, presentar las experiencias recopiladas utilizando ejemplos concretos. Por eso fue fundamental generar un diálogo entre mi propia experiencia como docente, y como estudiante y tejer un análisis en relación con los objetivos de la investigación. Además, surgió la intención de mencionar las limitaciones de la investigación y las posibles implicaciones de los hallazgos. En resumen, la redacción efectiva de la información obtenida implica presentar los hallazgos de manera comprensible, respaldada por ejemplos y análisis rigurosos, y considerando el contexto y los objetivos de la investigación.

HALLAZGOS (MONOGRAFÍA)

El ballet clásico es un arte lleno de disciplina, elegancia y perfección técnica. En esta investigación, nos adentraremos en los cinco pasos esenciales del ballet, cuya ejecución requiere de una combinación precisa de fuerza, flexibilidad y gracia. Nos referimos al plié, Fouetté, Developpé, Rond de jambe y Temps lié, pasos que son pilares fundamentales en el vocabulario del ballet clásico. Sin embargo, más allá de la técnica, también exploraremos los elementos creativos que están intrínsecamente ligados a estos pasos, como la capacidad de imaginar, crear imágenes mentales y explorar el cuerpo en busca de nuevas posibilidades de expresión artística.

Plié: Un viaje entre mi mundo interior y exterior

“Plié, un movimiento que, aunque consiste en plegar una o dos rodillas, nos conecta con el equilibrio interno y externo del mundo, es un paso que crea una transición entre el arriba y el abajo del universo, movimiento fundamental para crear conciencia de la caída luego de liberarnos del suelo, el plié representa libertad, sujeción y conexión.”¹

¹Texto de creación propia, que describe de manera poética el paso de danza clásica, para brindar un panorama más abierto a lo ya modificado técnicamente. Citado (Muñoz, M. 2023).

La conciencia corporal desempeña un papel fundamental en la enseñanza del plié en la danza. Este concepto se refiere a la capacidad de estar consciente y conectado con nuestro propio cuerpo, sus movimientos, posturas y sensaciones. En el contexto del plié, desarrollar la conciencia corporal permite a los estudiantes comprender y ejecutar de manera más precisa y eficiente este movimiento fundamental.

La enseñanza del plié se basa en guiar a los estudiantes hacia una comprensión profunda de su propio cuerpo y su alineación, como se observó en las clases, los docentes utilizaban las instrucciones verbales detalladas para dirigir la ejecución del plié, tales como la distribución del peso corporal, la alineación de las rodillas, la posición de la columna vertebral y la relación entre las distintas partes del cuerpo. Estas indicaciones no solo se enfocaron en la técnica correcta, sino que también buscaban fomentar la conciencia de cada movimiento y la conexión mente-cuerpo.

A través de la conciencia corporal, los estudiantes desarrollan una comprensión más profunda de su propio cuerpo en relación con el espacio que les rodea. Se vuelven conscientes de la posición de su centro de gravedad, la estabilidad de su base de apoyo y la fluidez de sus movimientos. Esto les permite ajustar y corregir su postura, alineación y técnica durante la ejecución del plié, mejorando así su calidad y eficacia.

Según lo observado, la conciencia corporal en la enseñanza del plié implica una conexión con las sensaciones físicas y emocionales que surgen durante el movimiento. Los estudiantes

aprenden a escuchar y responder a las señales de su cuerpo, como la tensión muscular, la relajación, la respiración y la percepción de esfuerzo. Estas sensaciones les proporcionaron información valiosa sobre su técnica, nivel de confort y la eficacia de su ejecución del plié. Al estar conscientes de estas sensaciones, los estudiantes pueden realizar ajustes y modificaciones para mejorar su rendimiento y evitar lesiones.

Durante la enseñanza y ejecución del plié, las docentes observadas emplearon tanto imágenes verbales como mentales para facilitar la comprensión y ejecución efectiva de este movimiento.

Las imágenes verbales consisten en instrucciones proporcionadas por los docentes las cuales describen el movimiento y la postura corporal. Estas indicaciones pueden incluir conceptos como "trasladar el peso del cuerpo hacia adelante" o "hundirse en una nube esponjosa" "doblarse como una hoja de papel". Estas imágenes verbales permitieron a los estudiantes visualizar el plié y conectarse con la intención y propósito que se encuentran detrás del movimiento. Al imaginar las sensaciones físicas y las características del movimiento, los estudiantes pueden desarrollar una mayor conciencia y control de su cuerpo durante la ejecución del plié.

Además de las imágenes verbales, la imaginación se utilizó para visualizar y experimentar mentalmente la ejecución del plié. Antes de llevar a cabo el movimiento físicamente, los y las estudiantes consiguieron cerrar los ojos e imaginar cómo se siente cada

etapa del plié: la flexión de las rodillas, el descenso hacia el suelo, la sensación de liberación y el ascenso hacia arriba. Al imaginar y visualizar el plié de manera vívida, los y las estudiantes lograron preparar tanto su mente como su cuerpo para ejecutar el movimiento con mayor conciencia y precisión.

La imaginación en el plié no solo influye en la ejecución técnica, sino que también contribuye al aprendizaje de este, por eso los estudiantes lograron emplear la imaginación para explorar diversas cualidades de movimiento, variaciones de velocidad y diferentes estados emocionales asociados al plié, siempre guiado a esta experiencia por las docentes.

El uso de elementos didácticos en la enseñanza del plié en la danza es un enfoque pedagógico que puede potenciar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades técnicas y corporales, los cuales fueron utilizados en las clases observadas sirviendo como instrumentos o herramientas complementarias cumpliendo el propósito de facilitar la comprensión, el dominio y la mejora del plié, brindando a los estudiantes caminos adicionales para alcanzar sus objetivos de manera efectiva.

La incorporación de elementos didácticos como nos menciona Guerrero (2009) pueden estimular la motivación, la innovación y el aprendizaje desde diversas perspectivas. Por ejemplo, se pueden utilizar accesorios como pelotas de goma, bandas elásticas, barras de apoyo o bloques de madera para ayudar a los bailarines a adquirir una correcta alineación corporal, mejorar la estabilidad y fortalecer los músculos necesarios para realizar el plié de manera adecuada.

Devoloppé: Despliegue de una nota volátil y sutil

“El Devoloppé revela un lento proceso de apertura, como si el cuerpo de quien lo realiza fuera una partitura musical que se despliega nota a nota. Su pierna se eleva con gracia, extendiéndose hacia atrás o hacia el costado, en un arco que evoca la sinuosidad de un río serpenteante.”²

El Devoloppé es un movimiento en la danza que implica extender la pierna hacia el frente, lateralmente o hacia atrás, manteniendo la pierna recta y controlada. Durante la enseñanza y ejecución de este movimiento, la conciencia corporal juega un papel fundamental, como lo mencionan los docentes en sus clases, para lograr una correcta alineación, fluidez y control en el Devoloppé,

Como ya se había mencionado la conciencia corporal se refiere a la capacidad de tener conocimiento y percepción de las diferentes partes del cuerpo, así como de las sensaciones y movimientos que estas generan. Por ello en el caso del Devoloppé, dentro de las clases observadas, se consideró importante que los estudiantes fueran conscientes de la posición de su

² Texto de creación propia, que describe de manera poética el Devoloppé de danza clásica, para brindar un panorama más abierto a lo ya modificado técnicamente. Citado (Muñoz, M. 2023).

cuerpo, la alineación de la columna vertebral, la activación adecuada de los músculos y la correcta extensión de la pierna.

Durante la enseñanza del *Developpé*, los docentes utilizaron técnicas y estrategias que fomentan la conciencia corporal en los estudiantes. Estas en ocasiones incluían la descripción verbal de la posición y movimiento de las diferentes partes del cuerpo, así como el uso de imágenes mentales y visuales para ayudar a los estudiantes a comprender y ejecutar el *Developpé* de manera efectiva.

Por ejemplo, los docentes proporcionaron imágenes verbales como "imagina que tu pierna es una extensión de tu columna vertebral, creando una línea recta y continua" o "siente que tu pie se desliza suavemente por el suelo mientras extiendes la pierna". Estas imágenes verbales permitieron a los estudiantes visualizar y conectar con la sensación deseada en el *Developpé*, lo que les ayuda a mantener una postura adecuada y un movimiento fluido.

Por tanto, Fernández(2013) nos plantea la idea del uso de estrategias que permitan generar habilidades cognitivas en el estudiante, y uno de los medios para esto es el uso de imágenes mentales, estas son consideradas como representaciones internas del conocimiento y se pueden manipular para alcanzar con ellas un procesamiento de información. Entonces podemos decir que las imágenes mentales son útiles en la danza gracias a que brindan una conceptualización cercana y conocida, y la cual permite

transformarla a una sensación corporal, a un movimiento específico de una parte del cuerpo. Por eso deben ser claras y concisas, para permitir el aumento del proceso de comprensión, además, se debe tener en consideración el contexto poblacional de los estudiantes, puesto estas también se asocian a sus experiencias.

Siendo así, se tuvo en consideración que debe existir una precaución al utilizar imágenes mentales en el aprendizaje de la danza. Estas, se deben seleccionar adecuadamente y ser adaptadas a un grupo de estudiantes, ya sea de manera grupal o individual como lo realizaban los docentes para así alcanzar una comprensión técnica sólida. Además, se hizo importante que los estudiantes fueran un actor importante en el proceso de aprendizaje, puesto que fueron ellos quienes ajustaban las imágenes a su propia capacidad corporal.

Es entonces, por lo que la retroalimentación del docente de danza se presentó como algo crucial para el crecimiento de los estudiantes. Además de proporcionar comentarios constructivos sobre técnica, expresión y corrección postural, la retroalimentación estableció un puente de comunicación vital entre el docente y los estudiantes, tal y como sucedía en los espacios pedagógicos observados. Es a través de esta retroalimentación que los participantes de las clases consiguieron comprender y abordar áreas específicas que requerían mejorar, así como aprovechar sus fortalezas. La retroalimentación en esas clases observadas, brindadas por los y las docentes sirvió como guía para el establecimiento de metas, presentando el aprendizaje como un proceso continuo y constante que impulsa el crecimiento y la evolución de los estudiantes en el arte de la danza.

Fouetté: Lanzarse al vacío en un instante fugaz

“Al latigar el espacio, el Fouetté nos despierta a la realidad, nos revela que el camino recto no siempre es la verdad, que la danza de la vida es un constante fluir y reinventar, y al cambiar de dirección, nuevas posibilidades se pueden desatar.”³

El Fouetté en el ballet requiere de una combinación de conciencia corporal, imágenes mentales y conocimiento previo significativo para su ejecución exitosa.

La conciencia corporal es fundamental al realizar fouettés, como lo daban a entender los docentes, ya que realizarlos implicaban tener un control preciso de cada parte del cuerpo. El estudiantado al realizarlo debió estar consciente de la alineación de su cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, y tener un conocimiento profundo de cómo se movían y se relacionaban las diferentes partes implicadas, esto les permitió mantener la estabilidad, el equilibrio y la elegancia durante los movimientos, además de estar conectados con cada palabra guía que se les brindó desde el acompañamiento docente.

Las imágenes mentales desempeñan un papel importante al ejecutar los fouettés y fue un recurso utilizado por los docentes, ya que permitió que los estudiantes imaginaran sus piernas son como látigos, extendiéndose con fuerza y velocidad mientras mantienen una conexión fluida

³ Texto de creación propia, que describe de manera poética del Fouetté de danza clásica, para brindar un panorama más abierto a lo ya modificado técnicamente. Citado (Muñoz, M. 2023).

con el resto del cuerpo. También lograron visualizar una línea imaginaria que atravesaría su cuerpo desde la punta de los dedos hasta la coronilla, ayudándoles a mantener la elongación y la altura en cada movimiento.

El conocimiento previo significativo en ballet se estimó como esencial para ejecutar los fouettés con éxito, puesto los docentes trajeron recuerdos de ejecución de movimientos previos estudiados, los cuales facilitaron la ejecución del movimiento objetivo, así los estudiantes lograron construir una base técnica sólida en términos de posición de los pies, rotación de las piernas, control del centro y coordinación corporal, lo cual les permitió realizar los movimientos con precisión, fluidez y musicalidad, expresando así la belleza y la energía del Fouetté.

En resumen, al ejecutar fouettés en ballet, si hizo importante combinar la conciencia corporal, las imágenes mentales y el conocimiento previo significativo, ya que la conciencia corporal permitió obtener un control preciso del cuerpo, las imágenes mentales ayudaron a visualizar el movimiento con claridad y el conocimiento previo en ballet proporciono la base técnica necesaria.

Es entonces como en el contexto del ballet clásico, el conocimiento previo adquirido se utilizó en el desarrollo progresivo de un paso como los fouettés, aumentando gradualmente su dificultad. Esto asegura que el aprendizaje sea valioso y que los estudiantes sean conscientes de la técnica involucrada, al conectar los nuevos conceptos y movimientos con lo que ya saben.

El conocimiento previo ese volvió un elemento fundamental en el ballet, ya que permitió a los estudiantes construir sobre experiencias pasadas y conectar los nuevos aprendizajes con lo

que ya conocían. Muñoz (2014) hace referencia al psicopedagogo Ausubel, quien sostiene que el aprendizaje significativo implica establecer puentes cognitivos entre nuevas ideas y conceptos previos ya presentes en la estructura cognitiva del individuo.

En resumidas cuentas, el conocimiento previo es un elemento fundamental en los en el ballet, ya que permite a los estudiantes construir sobre experiencias pasadas y conectar los nuevos aprendizajes con lo que ya conocen.

Rond de jambe: El lienzo del infinito.

*“Donde los sueños se entrelazan, Surge el
rond de jambe, un movimiento suave y grácil.
Una danza que acaricia el espacio, como
pincel en un lienzo, cautivando corazones
con su elegancia y encanto inmenso”⁴*

El rond de jambe es un paso de ballet el cual requiere unos elementos importantes para su realización entre ellos una conciencia corporal, una ejecución precisa y en este se incluye la posibilidad de improvisación para explorar diferentes expresiones y estilos de movimiento.

⁴ Texto de creación propia, que describe de manera poética el Rond de Jambe de danza clásica, para brindar un panorama más abierto a lo ya modificado técnicamente. Citado (Muñoz, M. 2023).

Para la ejecución del rond de jambe es clave que los estudiantes tuvieran un dominio técnico de los movimientos, asegurándose de realizar cada acción con control y fluidez, nombrado por los docentes como conciencia corporal del movimiento, esto implicó tener un buen manejo de la rotación de las piernas, una adecuada elongación en los movimientos de extensión y flexión, y una transición suave entre las diferentes direcciones y alturas del rond de jambe.

La improvisación, como recurso utilizado por los docentes centrándolo en el rond de jambe brindó la oportunidad de explorar diferentes expresiones y estilos de movimiento. A través de la improvisación, los estudiantes pudieron experimentar con variaciones en la velocidad, el ritmo, la amplitud y las calidades de movimiento. Así lograron explorar diferentes combinaciones de brazos y gestos, así como interpretar la música de manera única. La improvisación les permitió expresar su creatividad y personalidad en el rond de jambe, añadiendo una dimensión única a su interpretación.

Es así como nos encontramos con la visión de Padilla y Zurdo (2004) en la cual proponen la improvisación como un recurso para desarrollar la creatividad y la autoexpresión en los estudiantes. Permitiendo a los estudiantes producir sus propios movimientos en lugar de simplemente reproducirlos, entonces la idea es que los estudiantes logren por medio de la exploración crear sus propios elementos de danza para conseguir su propia autoexpresión y una mejor conciencia de sí mismos.

Temp lié: Un puente entre los movimientos.

*“El cuerpo se desliza con gracia y fluidez,
el pie se levanta en un instante, sin altivez,
el Temps lié, un puente entre los movimientos,
uniendo pasos y transiciones con su encanto y talento”⁵*

Se hizo importante en este apartado destacar que el traslado del peso es un elemento fundamental en muchas dinámicas corporales y movimientos. Aunque en el caso del ballet se estudia como un paso específico también se puede observar en una variedad de situaciones en las que se producen desplazamientos y cambios de peso.

El traslado del peso se refiere al movimiento del centro de gravedad de una persona o de una parte específica del cuerpo de un punto a otro. Este desplazamiento del peso es esencial para mantener el equilibrio, generar fuerza y facilitar el movimiento eficiente.

En actividades como la danza, el ballet, el traslado del peso es crucial. Por ejemplo, al realizar un paso de baile, es común que el bailarín transfiera su peso de una pierna a otra, creando un movimiento fluido y coordinado.

⁵ Texto de creación propia, que describe de manera poética el temp lié de danza clásica, para brindar un panorama más abierto a lo ya modificado técnicamente. Citado (Muñoz, M. 2023).

CONSIDERACIONES ETICAS

En "Más Allá de lo Tradicional: Aportes Creativos para la Enseñanza del Ballet Clásico", fue de suma importancia abordar cuidadosamente unas consideraciones éticas relacionadas con la participación de menores de edad.

En primer lugar, fue fundamental obtener el consentimiento informado de los padres o tutores, por medio de los directores de las distintas academias, de los niños que participaron en la investigación, específicamente en las clases de ballet. Este consentimiento fue completamente voluntario.

Además, se garantizó la protección de la privacidad y confidencialidad de los niños y las niñas. Esto implicó que se debió tomar medidas adecuadas para proteger cualquier información personal o sensible que se recopile durante la investigación, estos se manejaron de manera segura y solo fueron accesibles, en algunos casos, por la investigadora.

El bienestar y la seguridad de los menores durante las clases de ballet clásico fueron consideraciones éticas fundamentales, en donde los profesores e investigadores tuvieron que

asegurarse de crear un entorno seguro y propicio para el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Esto incluye garantizar que las actividades sean apropiadas para su edad y habilidades, evitar cualquier forma de lesión física o emocional, y proporcionar una supervisión adecuada en todo momento, así mismo los menores se trataron con respeto y dignidad.

De la misma manera se promovió el trato igualitario y no discriminatorio hacia todos los estudiantes, independientemente de su género, raza, origen étnico u otras características personales, fue importante la creación de un espacio donde los estudiantes se sintieran cómodos, valoradas y respetados. Por último, fue esencial que los docentes, en algunos casos de observación directa, tuvieran en cuentas las necesidades pedagógicas y emocionales de los menores durante las clases de ballet.

CONCLUSIONES

Inspirando Ballet Creativo: Más allá de la técnica, una fusión entre técnica, arte y creatividad

En conclusión, el ballet clásico es un arte que combina disciplina, elegancia y perfección técnica. Sin embargo, los cinco pasos tomados del ballet fueron fundamentales en esta investigación para lograr explorar elementos creativos asociados a estos y al ballet en general.

Por esto, para la adquisición de ese conocimiento se requirió el uso de unos elementos como el uso de imágenes verbales y mentales, las descripciones verbales, el desarrollo de una conciencia corporal, dando respuesta a los elementos creativos los cuales permitieron dibujar un camino pedagógico donde el aprendizaje fuera el centro de atención y este estuviera entrecruzado con los elementos técnicos necesarios para alcanzar sus objetivos.

Además, también surgieron en la investigación aspectos los cuales no estaban previstos como el uso de elementos didácticos, el rol del docente y el papel del estudiante en el acto pedagógico, estos se presentaron como líneas investigativas las cuales no son el enfoque principal de esta investigación, pero que dejan una ventana abierta para abundar en ellos. Los

elementos didácticos complementarios ayudaron a adquirir habilidades técnicas, mientras que la retroalimentación del docente permitió abordar áreas de mejora y aprovechamiento de las fortalezas del estudiante, y el papel del estudiante partió desde su participación activa, la autoevaluación hasta la colaboración colectiva.

En resumen, el ballet clásico es un arte que combina habilidades técnicas y expresivas, a través del trabajo conjunto entre docentes y estudiantes, pero que al unirlo con elementos creativos creó un ambiente de aprendizaje enriquecedor que fomenta el crecimiento personal y absorción de conocimientos.

Como aspectos adicionales emergentes resultados de la reflexión surgió la pregunta como una forma de acercarse al conocimiento, la cual fue una estrategia efectiva para la activación de la atención, además de implicar a los estudiantes, puesto que esta actuó como detonador de la imaginación y la expresión artística, estimulando así la creatividad y la conexión emocional con la música y los pasos. Por eso al responder a la pregunta, los estudiantes exploraron su individualidad, su capacidad de tomar decisiones en su proceso de aprendizaje y desarrollar además habilidades de pensamiento crítico.

Otro tema que emergió del presente análisis y podría servir como tema para futuras investigaciones es el rol del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente en la técnica de ballet. El cual presento al docente actuó como un puente fundamental para el

aprendizaje de esta disciplina artística. Su conocimiento experto de la técnica y su capacidad para transmitirla de manera efectiva permitió a los estudiantes adquirir las habilidades necesarias para dominar el ballet.

El docente debió desempeñar el papel de dinamizador de las estrategias metodológicas utilizadas en la clase, pues fue el responsable de seleccionar y diseñar actividades y ejercicios que promovieran un aprendizaje efectivo y significativo. Esto implica adaptar las técnicas de enseñanza a las necesidades y características individuales de los estudiantes, fomentando su participación activa y su compromiso con el proceso de aprendizaje.

Otro concepto importante fue el rol del estudiante en una clase de ballet, el cual fue fundamental y fue más allá de simplemente recibir instrucciones del profesor. Es como los estudiantes debían estar dispuestos a participar de manera activa durante las clases de ballet. Esto implicó seguir las instrucciones del profesor, hacer preguntas cuando algo no estaba claro y además responderlas desde sus vivencias y experiencias.

Fue importante implícitamente descubrir que los estudiantes en su clase desarrollan la capacidad de autoevaluarse en su proceso para examinar su propio progreso y corregir errores por sí mismos. Esto implica ser conscientes de su postura, alineación corporal y técnica, y trabajar en mejorar constantemente. Se concluyó que el papel del estudiante también consistió en disponer de la capacidad de ampliar su aprendizaje a través de la creatividad y la iniciativa, ya

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Escénicas
Licenciatura en Educación Básica en Danza

que son ellos quienes contaron con la oportunidad de aportar ideas creativas y tomar la iniciativa en ciertos momentos.

BIBLIOGRAFÍA

- Abad, A. (2004). Historia del ballet y de la danza moderna. España: Alianza Editorial.
- Cañabate, D., & Colomer, J. (2020). Movimiento y lenguajes transversales para aprendizajes saludables.
- Danzaballet. (8 de junio, 2006). Historia del ballet. Recuperado de <https://www.danzaballet.com/historia-del-ballet/>
- Danza creativa música. (s.f). Danza creativa Música [blog]. Danzaflowalicante. Recuperado de <http://danzaflowalicante.com/portfolio-item/danza-creativa-musica/#> [18 de mayo, 2021]
- Diaz Velez, P. (2018). Bailando la vida: propuesta de formación en iniciación a la danza clásica para fortalecer procesos de resiliencia en contextos de violencia [tesis de grado no publicada]. Universidad de Antioquia.
- Fernández Rodicio, C. I. (2013). Influencia de la imagen mental en el aprendizaje. Revista iberoamericana de educación.
- García Ruso, H. M. (2003). La danza en la Escuela. Inde.
- Guerrero, A. (2009). Los materiales didácticos en el aula. Revista digital para profesionales de la enseñanza.

- Hernández, B. M. (2015). *Creatividad en danza. Un estudio en las enseñanzas regladas* [UNIVERSIDAD DE MURCIA].
- Kleen Delgado, A., Campos Ledezma, A. B., López Lomas, C. V., & Moya Carpintero, L. V. (2016). *Guía metodológica y didáctica Dánsika*.
- Laban, Rudolf. (1984). *Danza educativa moderna*. Barcelona: Paidós.
- Lloret, M., Plana, N., & Mateu, M. (2017). Incidencia del tipo de marcaje del profesorado en la ejecución del alumnado de danza en la asignatura de danza clásica, en relación a la amplitud y proyección del movimiento.
- Marrero Coto, L. (2017). *Creatividad + ballet*. Boletín virtual- junio (6) Universidad Autónoma de Baja California. Dialnet-CreatividadBallet-6132726 (4).pdf
- Martínez Hernández, B. (2015). *Creatividad en danza. Un estudio en las enseñanzas regladas*. FACULTAD DE PSICOLOGÍA - Universidad de Murcia.
- Mateus Rojas, G. A. (2021). La corporalidad como herramienta hacia la generación de respuestas creativas en estudiantes de diseño. *Ensayos: Historia y Teoría Del Arte*, 24(38), 45–58. <https://doi.org/10.15446/ensayos.v24n38.98374>
- Mena Rodríguez, M. del C. (2009). *El cuerpo creativo: Taller Cubano para la Enseñanza de la Composición...* - María del Carmen Mena Rodríguez.
- Muñoz, A. (2014). *Cuerpos amaestrados vs. Cuerpos inteligentes (2a ed.)*. Balletin Dance Didáctico volumen 6.

- Nordin-Bates, S. M. (2019). Striving for Perfection or for Creativity? *Journal of Dance Education*, 20(1), 23–34. <https://doi.org/10.1080/15290824.2018.1546050>
- Pérez-Testor, Susana & Anna Griñó Roca. (2015). Danza creativa: el rol del material y la imaginación. *AusArt*, 3(1), 166-173. DOI: 10.1387/ausart.14380.
- Renobell, G. (2009). Todo lo que hay que saber para bailar en la escuela. Barcelona: Inde.
- Robinson, K. (2006). Las escuelas matan la creatividad. *Conferencias TED*.
- Ros, N. (2003). Expresión corporal en educación: aportes para la formación docente. *Revista Iberoamericana De Educación*, 33(2), 1-10.
- Salazar Braga, S. (2017). Enseñanza de ballet clásico en 1er grado de primaria. [tesis de pregrado, universidad científica del Perú].
- Serrano, J. M. y Pons, R. M. (2011). El constructivismo hoy: enfoques constructivistas en educación. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 13(1).
- Strazzacappa, M. (2009). Bailando bajo la lluvia... y sobre el piso de cemento. En Sueli Ferreira (Ed.), *Enseñanza de las artes: construyendo caminos* (7ª edición, pp. XX-XX). Campinas: Papirus.
- Taylor, S. & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- Thamers, E. (1988). Una concepción del movimiento y de la danza creativa: Rudolf von Laban. *Apunts. Educación Física y Deportes*, 11-12, 18-22