

Bases generales para un programa de danza en la escuela y fuera de ella, como actividad del tiempo libre

Por Cecilia Ortiz *

Introducción

Al hablar de la danza, es necesario ubicarnos en el momento actual, es decir, pensarla en el contexto de la ciencia, el arte y el período de transformación social.

Es importante distinguir dos aspectos: uno esencialmente teórico que pretende brindar las bases científicas y artísticas de las cuales disponemos para el análisis del área.

Otro, la práctica que permite la confrontación y evaluación de la teoría a través de una permanente y profunda reflexión.

El grado de acercamiento de estos dos aspectos debe ser máximo, exigiendo esfuerzo para ver la amplitud de la dimensión teórica y flexibilidad para la solución de los problemas implícitos en la práctica, lo cual permite un flujo de influencias en doble sentido.

Seguramente aparecerán muchos vacíos en las diferentes temáticas; ésto debe servir como motivación para la búsqueda independiente de respuestas a las preguntas sugeridas.

JUSTIFICACION

1. DEL TEMA:

El interés por el campo de la danza, crece sobre la base de una serie de experiencias gra-

tificantes que la práctica de ella me producen a partir: a) de la práctica de su enseñanza en diferentes niveles de escolaridad (pre-escolar, primaria, secundaria, universitaria) y en el sector extraescolar (familia, clubes sociales, entidades hospitalarias y de rehabilitación social), y b) de la tarea que planteó el Plan de estudios en Educación Física y Salud de la Universidad del Valle, al incluir en el área educativo-física la asignatura FORMACION DIDACTICO-METODOLOGICA de la DANZA, como un todo, hecho que rompió con la tradicional forma de presentar la danza dentro de los planes de estudio del país, la cual consistía y consiste aún en ofrecer cursos preparados en ballet clásico, danza, jazz, danza moderna, bailes folclóricos nacionales y extranjeros...

Aparecen entonces varias preguntas:

Cómo iniciar su enseñanza? Qué estilo de danza es el apropiado para cada nivel? Es correcto hacer esa parcelación tradicional de la danza? Si ella se hace, cómo relacionar un estilo y otro?

Y en un sentido más amplio:

Qué formación musical necesita un profesor de Educación Física para trabajar con la danza? Qué relación existe entre la Educación Física y la Educación Estética? Qué lugar

* Profesora del Departamento de Educación Física y Deportes de la U. del Valle.

ocupa la danza en el conjunto de actividades que contiene la Educación física (los diferentes deportes, recreación)? Cómo, la danza puede contribuir al logro de los objetivos que la educación física se plantea en el sentido amplio?

2. DE SU INCLUSION EN UN SEMINARIO SOBRE EDUCACION FISICA Y MUSICA

Se basa en las siguientes afirmaciones que serán más adelante consideradas:

- a) la danza es una parte de la Educación Física, dado que su principal medio de expresión es el movimiento y este a su vez es objeto de la Educación Física, fenómeno de investigación y aplicación en la Educación y Recreación, como razón y efecto del desarrollo de este campo del conocimiento.
- b) la danza está estrechamente ligada a la música por cuanto ésta es el desencadenamiento más fuerte y frecuente del movimiento dancístico ya sea a través del ritmo, de la melodía y/o de la armonía.

LO TEORICO

1. Una macro-visión: la social. Qué ubicación tiene la danza en la sociedad?

Ya que la danza es un arte o hace parte de él, sirve la consideración que señala Mao-Tse Tung: "El arte es el medio más eficaz para la educación".

El arte, por su naturaleza misma, se dirige a todo el ser, a su integridad: su pensamiento, sentimientos, sentidos... Es un acto de comunicación entre los miembros del grupo que la realiza y entre este y el público.

Si se trata de la relación "artista"- público, el contenido deberá referirse al público, a su vida o a un aspecto de ella, por consiguiente debe producirse con anterioridad un conocimiento de su público, de su lenguaje, de sus ideas, de sus sentimientos. Significa que el

"artista debe estudiar la sociedad, las clases sociales: sus relaciones, condiciones, su fisonomía y su psicología para estar en la capacidad de producir con contenidos y orientación adecuados. Solo así los objetivos y las tareas serán claros y la metodología primitiva acercarse a ellos.

Partamos de que el arte sirve a alguien:

"En el mundo actual todo arte y literatura, pertenecen a una clase determinada y están subordinados a una línea política determinada; no existe en realidad arte por el arte, ni arte que esté por encima de las clases sociales, ni arte que se desarrolle al margen de la política o sea independiente de ella". "El arte y la literatura están subordinados a la política, pero a la vez ejercen una gran influencia sobre ésta", a la política de masas, no a la política formada por un reducido número de segmentos políticos.

Quienes trabajan con la danza, sean administrativos o docentes deben ser conscientes de lo anteriormente dicho, ya que ello es un determinante fuerte de su actitud. Partiendo del supuesto de que la danza va a servir a la educación de un determinado grupo humano, surge la pregunta: Cómo hacerlo?

Existen dos acciones principales que deben realizarse en plena inter-relación: la popularización del arte dentro del grupo y la elevación del grupo, partiendo de su nivel inicial.

Se puede popularizar sólo lo que el grupo necesita y acepta con facilidad. En consecuencia antes de enseñar, el maestro debe aprender de los componentes del grupo, entrar en intimidad con ellos, para conocer sus ideas, sus sentimientos, su concepto vivido y pensado de la vida.

Posteriormente y a partir de este profundo acercamiento y del proceso de popularización del arte se pasa a la elevación. Entonces popularización y elevación deben realizarse en la dirección en la que avanza el grupo.

Cuál es la fuente? La obra artística, como portadora de ideas, es producto de la interpretación que hace el hombre de su determinada existencia social. La vida misma del grupo es la proveedora de la materia prima del arte en su estado natural. Así que las obras artísticas del pasado no son la fuente sino corrientes que, corresponden a su determinada época histórica. Son una herencia artística de la cual se debe tomar críticamente lo útil, para usarlo al crear una obra en el momento temporo-espacial del grupo.

El hecho de tomar esa parte útil de la herencia artística permite tener un nivel más alto de refinamiento, de pulimiento lo cual no significa que esa obra antigua tomada como referencia, reemplaza la propia acción creadora.

El artista debe estar en contacto con el grupo, sin ninguna reserva ni prejuicio "para observar, experimentar, estudiar y analizar todos los tipos de gente, todas las clases, todos los agrupamientos, todas las formas vivas de existencia y de trabajo y toda la materia prima artística".

"Aunque la vida social del hombre es la única fuente del arte y es incomparablemente rica y viva en contenido, el hombre no se contenta solamente con la vida y pide arte. Por qué? porque si bien la vida como el arte son bellos, la vida reflejada en las obras artísticas puede y debe estar en un plano más alto, ser más intensa, más concentrada, más típica, puede y debe estar más cercana al ideal y resultar por lo tanto más universal que la vida cotidiana".

Todo lo dicho en relación con el público acerca de su conocimiento etc., debe hacerse con el grupo de "artistas" este puede captar la realidad con una explicación a su nivel convirtiéndose ésto en un aspecto pedagógico que el profesor no debe olvidar.

Llegamos ahora al problema de la relación que debe existir entre las personas que hacen la popularización (es decir que difunden y amplían el arte elemental), entre ellos los maestros, profesores de artes en las escuelas

y colegios y los especialistas (los que producen arte en un nivel artístico superior):

Debe lograrse una estrecha relación de mutua ayuda. El especialista debe ayudar y guiar al popularizador y simultáneamente debe aprender de él pues éste es el medio directo para nutrirse de la sabiduría del grupo, para hacer de sus especialidades algo vivo, provisto de contenido y de vida.

Una de las tareas consiste entonces en unirse en torno al arte sobre su contenido y/o sobre la técnica y estilo del mismo. Así, que mientras sobre unas cuestiones hay unidad, sobre otras cuestiones hay crítica y discusión.

Entramos con esto a hablar de la crítica de sus criterios: existen básicamente dos criterios, el político y el artístico.

Cómo distinguir lo bueno de lo malo en cuanto a lo político? Tomando como base la unidad móvil- efecto (móvil o deseo subjetivo-efecto, o sea lo que se produce en la práctica social), lo bueno es lo que impulsa y une hacia el progreso del grupo. El efecto será entonces la medida del móvil. ¿Y respecto del criterio artístico? Son buenas o relativamente buenas todas las obras que poseen una calidad artística más o menos alta y malas o relativamente malas las que tienen una calidad artística más o menos baja (la calidad artística del movimiento puede medirse por el nivel de las cualidades del movimiento y por su relación con el contenido y con los medios que también forman la obra artística basada en movimientos).

Qué relación existe entre estos dos criterios?

Debe haber una unidad entre lo político y lo artístico, lo que equivale a decir entre el contenido y la forma. Por progresista que sea un contenido, si la obra de arte no tiene valor artístico, carece de fuerza... Y qué decir de las obras de alto valor artístico y con un equivocado contenido? Que es una fuerza maligna, que hace daño, pues impulsa el sentido contrario a los intereses del grupo.

La crítica debe dirigirse al artista mismo (auto-crítica), al grupo pues éste debe de ser educado y elevado de su nivel y a la realidad, pues todos los hechos que favorezcan el desarrollo del grupo deben ensalsarse y los hechos que tienden a su perjuicio, debilitamiento y retroceso deben denunciarse.

Respecto de la auto-crítica, una intención realmente buena debe tener en cuenta el efecto y en consecuencia estudiar los métodos necesarios para lograrlo, es decir, debe estudiar la técnica de expresión. Esta unidad objetivo-método-efecto, deben ser evaluados para corregir los errores, deficiencias del propio trabajo. Sólo mediante el proceso de una práctica seria, reflexionada y responsable, se puede comprender cuál es la posición acertada para apropiarse gradualmente de ella.?

Las fórmulas dogmáticas y vacías destruyen el impulso creador. Es indispensable destruir defectos tales como el idealismo, el dogmatismo, las ilusiones, el desdén por la práctica y el distanciamiento y la separación.

2. La Visión Pedagógica.

2.1 La teoría Pedagógica en la Educación Física.

En la discusión de si ésta es una ciencia o no, presenta varias afirmaciones y consideraciones que nos son útiles al tratar lo referente a la danza, para revelar la ubicación de ella como parte de la educación física.

Tomando como factor común al movimiento, Fetz se refiere al movimiento humano como el objeto de la Educación Física: Ommo Gruppe considera a la Educación Física una parte de las ciencias de la Educación que utiliza la obtención de las experiencias vitales a través del movimiento, del juego... Y claro es, que el movimiento es el instrumento principal para la comunicación en la danza.

2.2 Con mayor especificidad veamos la ubicación de la danza en modelos didácticos.

BURGER y GROLL: a partir del concepto de Hombre, como una unidad y totalidad cuerpo-alma-mente, ubica como objetivo máximo de la Educación Física, el desarrollo de la personalidad, para lograr la mayor perfección posible, a través de la consecución de objetivos en cuatro aspectos.

- a) el rendimiento
- b) la formación de la postura y del movimiento
- c) el equilibrio como producto de la compensación obtenida por el ejercicio.
- d) el movimiento artístico, logrado con las formas artísticas del movimiento, las cuales contribuyen a la formación del sentido estético del movimiento.

KONRAD PASCHEN: partiendo de la pregunta: cuál es la esencia sobre la que se basa la educación Física?, entra a realizar un análisis de los ejercicios físicos y los deportes, en el cual destaca el auto-movimiento, dividiéndolo en 2 tipos:

- a) El auto-movimiento no elemental; que corresponde al movimiento instrumental o sea la que el hombre utiliza para su supervivencia.
- b) El auto-movimiento elemental correspondiente al movimiento que se realiza libremente, sin obligatoriedad ni coacción.

Cuanto mayor sea el contenido de auto-movimiento elemental que tenga una actividad, más alto es el nivel humano y mayor es su valor educativo.

Este movimiento elemental, lo agrupa en 4 formas:

- a) lo deportivo
- b) lo lúdico
- c) lo recreativo
- d) lo relativo a la danza: "El sentido más profundo de la danza está en la formación del movimiento, con la cual y en

unión con el área artística de la vida se se debe buscar la creación artística del auto-movimiento elemental.

LUDWIG MESTER: se basa esencialmente en que la Educación se realiza en la vida comunitaria, por lo tanto la formación humana individual, se basa en la utilización que el hombre hace de sus formas de comportamiento para entrar en contacto con el espacio y medio ambiente inanimado y social.

Estas formas de comportamiento corresponden a:

Formas de expresión y contenidos de la educación física,

Ejercitar → formas de ejercitación
jugar → formas de juego
luchar → formas de competencia
bailar → la danza

Define la danza como una de las primeras y más primitivas formas de cualquier cultura, donde existen las más elementales condiciones de existencia humana y la dividen en 2: la danza que debe imitarse y la que debe inventarse y formarse.

OTTO HANEBUTH: parte del fenómeno primitivo de la actividad humana compuestas por las formas elementales de expresión vital, que denomina elementos de actividades

y que dividen en: * ... correspondientes a las áreas de la vida: **

*	**
Jugar	juegos
luchar	lucha
rendir	trabajo
crear y formar	arte.

En este último tienen lugar la danza; como también otras actividades de la educación física que algunos denominan deportes artísticos.

J.N. SCHMITZ: Se refiere al juego, la competencia y los movimientos como a fenómenos vitales, los cuales son la manifestación de las disposiciones que son las aptitudes de la persona para determinadas conductas, experiencias, vivencias, formas de pensar, de accionar y de rendir.

Al tercero, el fenómeno vital del movimiento, corresponde la disposición a formar y crear acciones éstas que son tarea educativa central de la Educación Física.

Vistos los modelos didácticos anteriores, podemos asegurarnos del campo propio que tiene la danza en el contexto de la Educación Física, razón ésta que debe motivar a conocer y hacer conocer, los valores sensomotrices, cognitivos y sociales de su enseñanza en los diferentes niveles de la escolaridad.

BIBLIOGRAFIA

1. TSE-TUNG, Mao: "Sobre Arte y Literatura".
2. SCHMITZ, J.M.: "Estructura fundamental del campo didáctico"
3. PASCHEN, Konrad: "Didáctica de la Educación Física".
4. "Estudios sobre la Teoría Pedagógica de la Educación Física".
5. GROLL, Hans: "Ideas y forma de la Educación Física de hoy."