

VELADAS ARTÍSTICAS

John Alejandro Castro, José Antonio Niño, Juan Carlos León,
Favio Aguilar, Pablo Enrique Prieto, Juan Pablo Naranjo

BITÁCORA DE UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA INNOVADORA

Liceo Femenino Mercedes Nariño IED

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico

GOBIERNO DE LA CIUDAD

PÁGINA LEGAL

Samuel Moreno Rojas
Alcalde Mayor de Bogotá

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP

Olmedo Vargas Hernández
Director General

Luz Stella Olaya Rico
Subdirectora Académica

Jorge Alirio Ortega Cerón
Subdirector Administrativo, financiero y de control interno

Luisa Fernanda Acuña Beltrán
Profesional Especializado Subdirección Académica

Supervisora del Proyecto

Andrea Bustamante Ramírez
Profesional Subdirección Académica

Giovanna Castiblanco Alvarez
Juliana Cubides Martínez
Darcy Milena Barrios Martínez
Zulma Patricia Zuluaga
Investigadoras Principales – Asesoría en la sistematización de las 18 experiencias pedagógicas

Coordinación editorial y audiovisual
Ramiro Leguizamón Serna, Edilson Silva Liévano
Editorial Sumasaberes Limitada

Ilustración
Daniela del Pilar Albarracín Moreno, Lina Marcela Otálora Serna, Pedro Steven Villabón Lozano

Corrección de estilo
Eduard Arriaga, Yamilet Angulo Noguera, Carlos Hernando Rico Sánchez, Edith Johana Barrero Santiago

Diseño gráfico y montaje
Jhon E. Florez Rivera, Elkin Hernández Mendoza.

Título: *Veladas Artísticas. Bitácora de una experiencia pedagógica innovadora*

Autores
John Alejandro Castro, José Antonio Niño,
Juan Carlos León, Favio Aguilar,
Pablo Enrique Prieto, Juan Pablo Naranjo

ISBN: 978-958-8066-79-0

Avenida El Dorado No. 66 - 63
Tels. (57 1) 324 1000 Ext. 9012 / 9006
www.idep.edu.co
Bogotá D.C.
IDEP- 2010

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico

GOBIERNO DE LA CIUDAD

DEDICATORIA

Por ustedes niñas, ante todo por ustedes; por todos los momentos vividos; por cada uno de los logros obtenidos y frustraciones sorteadas; por las lágrimas de tristeza y melancolía y también por las de orgullo y felicidad; por los amigos que se han ido dejando su huella latente y trascendental; por cada aplauso, cada escenario, cada público, cada triunfo; por el prado lleno de la magia de sus sonrisas, por la tarima cómplice de sus secretos; por el salón de danza colmado de cuerpos danzantes y espejos; por el teatro del cole que las vió cada vez más grandes; por los profes que creen y apoyan y ríen y juegan a aprender de nuevo y con un acto creativo se reinventan para seguir aprendiendo; por los padres que ven en el arte una estrategia y no un simple pasatiempo; por todos ellos y por lo que nos depara el destino...

¡SALUD!

*JOHN ALEJANDRO CASTRO
Docente de danza*

ÍNDICE

	<u>INTRODUCCIÓN</u>	7
	<u>Reconstrucción narrativa de una experiencia pedagógica...</u>	
	<u>RELATOS</u>	
	<u>Veladas Artísticas: el arte de enseñar y el arte de aprender a través de la danza</u> <u>John Alejandro Castro, docente de danzas.</u>	9
	<u>Sentenciada a la aventura de bailar..</u> <u>Michelle Alvarado Galeano, estudiante, Liceo Femenino, grado 11°.</u>	11
	<u>Veladas Artísticas: itinerarios de un proyecto colectivo que favorece la convivencia y la integración institucional</u> <u>Pablo E. Prieto Monroy, coordinador de convivencia.</u>	13
	<u>La danza como herramienta para la enseñanza de las ciencias naturales. Una propuesta de innovación didáctica en la clase de física</u> <u>Favio Aguilar, docente de física.</u>	17
	<u>La danza como motor de aprendizaje</u> <u>Andrea Arrubla, egresada, Liceo Femenino.</u>	19
	<u>¿Y ahora... qué sigue?</u> <u>José Antonio Niño, docente lengua castellana.</u>	20
	<u>Una experiencia apasionante</u> <u>Ana María Díaz, estudiante, Liceo Femenino, grado 11°.</u>	22
	<u>Liceo te cuenta: velada artística de narración oral</u> <u>Karen Pulido, estudiante, Liceo Femenino, grado 11°.</u>	23
	<u>La danza de las moléculas. Una propuesta de innovación didáctica en la clase de química</u> <u>Juan Carlos León, docente de química.</u>	25
	<u>La danza como complemento formativo</u> <u>Lina Margarita Galeano Reyes, madre de familia.</u>	28
	<u>“Si pudiese decirte lo que se siente, no valdría la pena bailar!”</u> <u>María Alzamora, estudiante, Liceo Femenino, grado 11°.</u>	29
	<u>De la clase de danzas a las Veladas Artísticas: la alquimia pedagógica.</u> <u>John Alejandro Castro, docente de danzas.</u>	31
	<u>Lo Esencial Es Invisible A Los Ojos</u> <u>Juan Pablo Naranjo especialista en docencia del arte dramático</u>	35
	<u>Bibliografía</u>	39
	<u>Biografía</u>	40

TRANSMEDIA

<http://grupodedanzalifecun.blogspot.com/>

INTRODUCCIÓN

Las Veladas Artísticas se han institucionalizado en el Liceo Femenino Mercedes Nariño como un evento y un espacio cultural que propicia el encuentro y la participación de la comunidad educativa en torno al arte. Este proyecto inicia en el año 2006, por iniciativa del docente de danza y hoy cuenta no sólo con un equipo de maestros de diversos campos del conocimiento cogestores de la propuesta, sino fundamentalmente con el apoyo de las directivas del colegio que permitieron enmarcar la iniciativa dentro del Proyecto Educativo Institucional.

Pero ¿Qué son las Veladas Artísticas? Desde las voces de sus protagonistas se pueden encontrar una multiplicidad de significaciones, que van, desde las más formales “... un evento y un espacio de encuentro para la puesta en escena y socialización de los resultados del proceso realizado en cada año lectivo...” hasta las sensibles y cercanas a la vivencia personal “...un encuentro con el arte que nunca antes había sentido que... despierta en cada estudiante una curiosidad grandiosa por esta práctica, hasta el punto de involucrar a cada maestro en ella...”.

Vale la pena resaltar que su potencial formativo no sólo es percibido desde el área artística: “...las Veladas no son simplemente un espacio para apreciar el arte del movimiento, la música o la plástica, sino que se están convirtiendo en un escenario propicio y potente para vivenciar la tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo, porque convoca a la comunidad educativa a integrarse y verse desde una óptica totalmente diferente al aula de cuatro paredes, al discurso rutinario de la escuela; en definitiva, es una puerta para ampliar la mirada y ver que es posible... encontrar el potencial de la transformación social que está presente en la energía de nuestros jóvenes...”. Con sorpresa, este libro ira mostrando al lector que “la danza puede ser el mejor complemento para llamar la atención de la clase, desarrollar más sus aptitudes y obtener un aprendizaje preciso...”.

El sentido de sistematizar esta experiencia estuvo dirigido, en un primer momento, a recuperar la memoria del proceso vivido, a través de un ejercicio individual y colectivo de documentación y reconstrucción narrativa. En un segundo momento, la mirada estuvo centrada en dar cuenta de los modos como este evento y espacio cultural se ha venido configurando como un proceso pedagógico continuo. El ejercicio de buceo en la memo-

ria y documentación narrativa de la experiencia estuvo orientado por un conjunto de preguntas construidas por sus propios actores acerca del proceso vivido, de lo que paso y les paso en el transcurso del mismo; algunas interrogantes iban dirigidas a los alcances y efectos en su condición como sujeto, sujeto maestro, sujeto estudiante. Otras tantas preguntas, iban dirigidas a identificar el sentido innovador de la propuesta, en tanto encuentra fundamento en saberes y prácticas pedagógicas que acuden al arte y a la danza como pretexto para renovar las metodologías y didácticas de la enseñanza y propiciar ambientes de aprendizaje más cercanos a las expectativas e intereses de las estudiantes.

En suma, unas y otras, y teniendo en cuenta que se trata de un proyecto reciente y en marcha, fueron trazando un interés común: hacer un alto en el camino para reflexionar, indagar, conocer, aprehender y producir un conocimiento que permita retroalimentar y cualificar el proyecto.

En el marco de las intuiciones iniciales, han venido surgiendo un conjunto de preguntas que contribuyeron a trazar el horizonte del ejercicio de reconstrucción y reflexión realizado:

¿Qué propuestas didácticas han surgido a partir de la experiencia ‘veladas artísticas’ o más bien ¿Qué aspectos propios de la didáctica presentan cambios significativos a partir de la implementación del proyecto Veladas Artísticas? ¿Por qué afirmamos que estas propuestas didácticas son innovadoras? ¿De qué forma las propuestas de innovación didáctica han contribuido en la motivación de las estudiantes y en la generación de procesos de aprendizaje significativo? ¿Cómo la comprensión de las relaciones y complementos entre las diversas áreas contribuye para motivar a las estudiantes y crear un mejor ambiente de aprendizaje? ¿De qué manera las propuestas de innovación didáctica diseñadas e implementadas están incidiendo en el cambio de percepción de las estudiantes sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de: Artes, Lengua Castellana, Física y Química? ¿Cómo a través de actividades artísticas se propician espacios de integración académica para vivenciar la tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo asumiendo la importancia de lo público en el Liceo Femenino?

En definitiva, la sistematización de la experiencia se comprende aquí como un ejercicio de indagación y reflexión profunda sobre los saberes y las prácticas pedagógicas que se han impulsado desde la propuesta y la experiencia de las ‘veladas artísticas’. En este sentido, el propósito es dar cuenta de los alcances pedagógicos de esta experiencia para

la innovación y el mejoramiento de las condiciones de enseñanza y aprendizaje en el Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño. Con miras a identificar las condiciones innovadoras que se están produciendo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las estudiantes, esta experiencia parte de cuatro premisas que ha dinamizado este encuentro con el arte:

- El reconocimiento del trabajo colaborativo de docentes como dispositivo potente para aportar a la construcción de conocimientos sobre la escuela y las prácticas pedagógicas.

- La revalorización y legitimación del lugar del docente como productor de saber pedagógico, desde los diálogos entre diferentes áreas en torno a preguntas sobre el qué enseñar, cómo, con qué y para qué enseñar en contextos sociales y poblaciones particulares; en este caso una población femenina.

- La educación artística, particularmente la danza y el teatro, como eje articulador para el desarrollo de proyectos de innovación pedagógica. Es decir, esta propuesta acude al arte (expresiones artísticas) como una estrategia pedagógica potente porque permite afectar e incidir en la planeación y el desarrollo del plan de estudios de las diferentes áreas, en la búsqueda de acercarlos cada vez más a los intereses, realidades y expectativas de las estudiantes.

- La importancia de propiciar espacios de encuentro y ambientes convivenciales dirigidos a fortalecer el sentido de pertenencia institucional por parte de la comunidad educativa.

En el marco de las premisas expuestas, este libro presenta una reconstrucción narrativa de la experiencia pedagógica “Veladas Artísticas” a través de 13 relatos que cuentan las vivencias, las experiencias, las anécdotas y las significaciones dadas por los sujetos protagonistas.

A través de un ejercicio de escritura reflexiva, los autores de estos relatos asumieron el reto de hacer una reconstrucción dinámica y creativa de la experiencia; se atrevieron a dar significado a los acontecimientos y a interpretar lo vivido en un doble diálogo: externo e interno. Es decir, recurriendo a la metáfora del paisaje, propuesta por Bruner (1988), este conjunto de relatos dan cuenta de dos tipos de paisajes simultáneamente

“...el paisaje exterior de la acción y el paisaje interior del pensamiento y las intenciones. Nos encontraríamos, entonces, en que hay un doble discurso: enunciado de hechos o acontecimientos, y lo que piensa y siente ante ellos”. En efecto, la documentación narrativa de la experiencia permite conocer, más allá de los sucesos, los sentidos y las comprensiones que acompañan las prácticas escolares.

La lectura de los trece relatos va a permitir al lector además de identificar las líneas de reconstrucción que se propuso este ejercicio de sistematización, interpretar los núcleos problemáticos de la experiencia, las dificultades que aparecen en el camino pero también los aciertos y los modos como sus protagonistas las fueron enfrentando y, en algunos casos, resolviendo.

Finalmente, es importante mencionar que quién narra una historia necesariamente elige ciertos aspectos, enfatiza otros y omite algunos. Teniendo en cuenta que no podemos contar todo lo que paso y les paso a docentes y estudiantes en el desarrollo de la experiencia, es necesario hacer este ejercicio de selección y delimitación. Este es entonces un primer acercamiento, las primeras 13 miradas a los alcances y efectos de la experiencia “Veladas Artísticas” en el Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño.

“VELADAS ARTÍSTICAS: EL ARTE DE ENSEÑAR Y EL ARTE DE APRENDER A TRAVÉS DE LA DANZA”

John Alejandro Castro, docente de danzas

“La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.”

ALBERT EINSTEIN

Siempre como maestro de danza me cuestionó el paradigma mental que tiene la gente en general acerca del arte, sobre todo en los últimos grados del bachillerato y al salir del colegio. Existe una tendencia generalizada que reduce la estética a eventos efímeros que sólo convocan a la recreación y al placer mundano; difícilmente el arte y la estética son comprendidos de manera estrecha con el proyecto de vida de las estudiantes, así lo reflejan expresiones tan comunes como: “de arte no se vive” o “hay que estudiar algo que valga la pena, que dé plata...”, expresiones que refuerzan imaginarios colectivos que desconocen la importancia de formar a las y los jóvenes desde una didáctica artística. Empiezo entonces por afirmar que esta experiencia se sitúa en una posición crítica frente a los lineamientos de política que no reconocen en la educación artística un componente clave en la garantía plena del derecho a una educación de calidad.

En oposición a esta visión reduccionista y limitante, esta experiencia afirma que otras posibilidades y perspectivas acerca de la enseñanza del arte en la escuela van cobrando cada vez mayor fuerza. Me interesa resaltar aquellas que se dirigen a ver en el arte un dispositivo potente de aprendizaje, en este caso, en la aprehensión de conceptos propios de otras áreas del conocimiento por medio de la estética; precisamente, esta experiencia se ubica en dirección de propuestas pedagógicas sustentadas en el aprendizaje por procesos, el aprendizaje significativo, el desarrollo de inteligencias múltiples y la formación en habilidades para la vida. En suma, hago referencia a principios pedagógicos que se derivan de pensadores como John Dewey, Howard Gardner, Edgar

Morin, Dalcroice, entre otros, y que proponen comprender la educación artística desde la importancia del desarrollo del pensamiento creativo.

Reconozco en el arte un dispositivo pedagógico potente en tanto estimula las capacidades de percepción, análisis, argumentación e interpretación de la realidad mediante el lenguaje propio de la estética. Esta premisa parte del reconocimiento de la integralidad del ser humano y del papel activo de los sujetos en la construcción social y permanente de significados a la hora de relacionarse con su entorno y los procesos que lo hacen comprensible. Construir significados exige ir más allá del acto mecánico-memorístico, implica pensar, sentir y actuar.

Estas reflexiones estuvieron presentes cuando llegue en el 2006 al colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño. Con preocupación encontré que la educación artística era una de las áreas que a pesar de su trascendencia, no generaba en las estudiantes la emocionalidad que debería en una institución de carácter femenino; presentaba muchas limitaciones, sus alcances eran muy reducidos de forma y de fondo. Consciente del desconocimiento generalizado que existía sobre la importancia de la educación artística en la escuela y su papel estratégico en la garantía del derecho a una educación de calidad, asumí el reto de iniciar un proceso de transformación del currículo, que genera en el plan de estudios nuevas propuestas y alternativas que empezaran por posicionar la educación artística en el Liceo Femenino Mercedes Nariño.

Destaco dos experiencias significativas en este proceso: la primera, el inicio de la propuesta de semestralización del área de artes, que permitiría a las estudiantes de todos los grados ver cada una de las clases que conformaban el área (danza, plásticas y música) durante un año lectivo. Este fue el primer paso para constituir, lo que en muy pocos colegios distritales sucede: el énfasis en artes para los grados décimo y once como parte de la innovación. Desde entonces el área de artes en nuestro colegio se aborda de la siguiente manera: los grados de tercer ciclo (sexto, séptimo) y de cuarto ciclo (octavo, noveno) asumen un lenguaje artístico (danza, plásticas o música) por todo un año en un proceso de exploración y acercamiento. Los grados de quinto ciclo - décimo y once - se dividen en tres lenguajes por cada curso, es decir:

en un curso son 40 estudiantes, 10 van a taller de artes plásticas, 10 a taller de música y 20 a taller de danza. Esto sucede en todos los cursos décimos y onces y durante todo el año. Las estudiantes, de acuerdo a sus intereses y sus fortalezas, escogen la modalidad que más le llame la atención para continuar en ella hasta culminar su bachillerato.

La segunda experiencia significativa tiene que ver con los encuentros que desde el 2007 empiezan a establecer un grupo de maestros de diferentes áreas. A través de conversaciones informales y motivados por el reconocimiento del talento de las estudiantes para la danza y las expresiones artísticas en general, un grupo de maestros empezamos a propiciar un diálogo e intercambio de saberes, percepciones y experiencias sobre la importancia del arte y cómo desde las expresiones artísticas se podría empezar a cambiar el paradigma estético y expresivo de las estudiantes.

Estos dos procesos desembocaron simultáneamente en la creación de la propuesta de las “Veladas Artísticas” que inicialmente fueron comprendidas como un evento y un espacio de encuentro para la puesta escena y socialización de los resultados del proceso realizado en cada año lectivo, en clase de danza. En un primer momento, el proyecto “Veladas Artísticas” nació a partir de la necesidad que tienen muchos colegios de proyectar a la comunidad el trabajo artístico que realizan los grupos culturales como las orquestas, los grupos de danza, las tunas, los grupos de teatro, los grupos musicales en general y otros más, quienes después de mucho tiempo de ensayos y audiciones sólo encuentran como espacio de proyección la semana cultural, la celebración del día de la familia y tal vez una izada de bandera, eventos de suma importancia, pero que no demuestran a la familia el verdadero potencial artístico de la institución.

En un segundo momento, tal como lo expresa una de las estudiantes, “...A partir del año 2007, el Liceo tuvo un encuentro con el arte que nunca antes había sentido (...) al transcurrir el tiempo se despierta en cada estudiante una curiosidad grandiosa por esta práctica, hasta el punto de involucrar a cada maestro en ella...”. Con el tiempo, el proyecto “Veladas Artísticas” se fue convirtiendo en un espacio cultural permanente que empezó a involucrar a toda la comunidad educativa de la institución y encontró respaldo y apoyo en el PEI y en las directivas del colegio. Teniendo en cuenta que se trata de una experiencia vigente, en marcha, me atrevo afirmar que esta propuesta se viene consolidando en el Liceo como un dispositivo pedagógico potente vinculado a la clase de danza pero que la trasciende y se está posicionando en otras áreas y ámbitos de formación; es el caso de las áreas de Lengua Castellana, Física y Química, y de la coordinación de convivencia.

SENTENCIADA A LA AVENTURA DE BAILAR

Michelle Alvarado, Estudiante Liceo Femenino Grado 11°

Es difícil encontrar nuestro propio yo; es difícil comunicarnos con nuestro interior y más difícil todavía explorar nuestra esencia y llevarla a su punto máximo de éxtasis, pero cuando vivimos en un mundo diferente, cuando vemos que nuestros sueños e ilusiones son más que simples deseos, cuando las personas que nos rodean sienten y viven la misma locura, esta experiencia empieza a tornarse cada vez más mágica e increíble. Sin embargo este proceso lleva consigo esfuerzo, dedicación, esmero, esperanza, alegrías, tristezas, triunfos y derrotas que nos transforman y nos hacen trascendentes e impresionables en todos nuestros actos.

Esto me sucedió a mí y deseo hacerlos partícipes del prodigioso giro que trajo la danza a mi vida al tocarme y hacerme única. Ocurrió de un momento a otro, sin saber por qué ni con que pretexto pues debo admitir que antes de conocer este mundo pertenecía al planeta de las personas que viven diariamente la misma rutina y no son capaces de detenerse un momento para apreciar el cielo y las maravillas de la existencia. Pero un día en mi habitual rutina, conocí a un ser aparentemente extraño y diferente del cual se oía decir que provenía de un asteroide que había caído a la tierra; y hoy debo decirles estoy completamente segura de su procedencia, es más, me atrevo a decir que este ser viene de más allá de las estrellas pues brilla con luz propia y es capaz de hacer brillar a los demás tan sólo con una sonrisa, este ser fue capaz de incentivar a más de uno en nuestro planeta y además tiene la propiedad de aparecer y desaparecer cuando quiere pues es alguien diáfano y mundano, viaja por toda la galaxia enseñándonos la fascinación de la vida y la existencia, ilustra esto y mucho más tan sólo con su cuerpo, sin pronunciar una sola palabra ya que lo hace de una manera majestuosa...bailando.

Desde que conocí a John, como se hacía llamar, mi mundo cambio y le empecé a encontrar sentido a la vida, el me enseñó a bailar, perfecciono este arte en mi y despertó el amor por el mismo. Tanto así que mi único anhelo era tener la oportunidad de encontrármelo y ponernos a bailar, movernos al compás de la música era nuestro diario vivir y poco a poco eran más los que se unían a nuestros clandestinos encuentros en los que éramos libres y felices.

Al pasar el tiempo este grupo de personas se convirtió en algo más que una familia y cada que se les veía juntos estaban danzando y volviendo estos segundos de júbilo y regocijo momentos imborrables para cada uno de ellos; quienes vivan también en sus propios mundos, pero olvidaban el agite de sus vidas al reunirse a bailar. Dentro de este privilegiado grupo de personas habían sujetos muy diferentes, entre ellos quienes usaban la oratoria, la química, la física y otros campos de entretenimiento en este vago paso por la vida, estaba también dentro de ellos otro gran personaje quien se encargaba de mantener todo en orden y en ocasiones ponía límites a esa desbordante felicidad que los acobijaba, pero hacia todo esto con el único propósito de poder conservar para siempre la dicha de vivir y sentir la danza, se hacía llamar Pablo y era una especie de guardia de carácter fuerte pero que al irlo conociendo en nuestros bailes, pude descubrir que era un increíble ser que esconde cientos de cualidades y sentimientos que lo hacen único que irremplazable.

Así transcurrían nuestras vidas, pero el gran momento que tanto habíamos soñado estaba a punto de llegar, pues faltaba poco para mostrar al mundo exterior lo que veníamos preparando durante tanto tiempo. Días y noches de ensayos estaban a punto de florecer y después de tanta espera se pudo hacer realidad nuestra ambición. En una gigantesca presentación invitamos a seres de otros planetas a ver la maravilla que habíamos planeado. Era el momento indicado, el único, el preciso y oportuno. Para describir lo que sentimos en ese instante que se hizo eterno en nuestras mentes, pero que fue tan corto en realidad, deben sentir las vibraciones que rondan por nuestro cuerpo al bailar y nos permiten expresarnos y mostrarnos tal como somos, pues cuando se baila el cuerpo no puede mentir ya que la danza es el reflejo y lenguaje de nuestras almas.

Ese día pude reafirmar que si quería vivir una aventura sin comparación alguna debía seguir bailando hasta agotar toda la energía existente en mí, pero sé que será muy difícil acabar con ella ya que cuento con una familia y un grupo de seres que al igual que yo han perdido la cordura y están dispuestos a danzar conmigo durante muchas vidas más.

VELADAS ARTÍSTICAS: ITINERARIOS DE UN PROYECTO COLECTIVO QUE FAVORECE LA CONVIVENCIA Y LA INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL

Pablo E. Prieto, Coordinador de Convivencia

¿Cómo a través de actividades artísticas se propician espacios de integración académica para vivenciar la tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo asumiendo la importancia de lo público en el Liceo Femenino?

A la fecha se han realizado más de ocho veladas artísticas, en las que hemos contado con un público de más de tres mil personas entre padres, estudiantes, docentes, administrativos, directivos y amigos. El siguiente relato busca dar cuenta de los sentidos, las vivencias y significaciones que los protagonistas de esta experiencia hemos atribuido en este ejercicio de sistematización. Desde mi papel como coordinador de convivencia me acerqué a este ejercicio de sistematización con una pregunta por los alcances de esta experiencia en la generación de espacios de integración académica para vivenciar la tolerancia, el respeto y el trabajo en equipo.

Esta historia comienza. Un buen día de trabajo cuando me acerqué con la inmensa curiosidad de saber cuál era la bulla en el gimnasio del colegio al son de melodías modernas, y pues que grata sorpresa una inmensa cantidad de estudiantes se encontraban danzando de manera coordinada y rítmica a la batuta del profesor John Castro quien sin saberlo me hizo recordar aquellos momentos en los que fui docente de movimiento. Pero bueno, aquel entremés pedagógico no iba a quedarse allí, afortunadamente todo ese trabajo que había tenido la oportunidad de presenciar iba a ser una puerta para que además de apreciar varias presentaciones artísticas me surgiera la inquietud de sacar provecho de todo este trabajo tan serio y profundo para beneficio no solo del área de educación artística, sino en crecimiento de todas las estudiantes y padres de familia de la jornada, y mía por supuesto.

Cuando tuve la oportunidad de ser uno de los jurados de las veladas artísticas, vi el entusiasmo de las niñas, la expectativa de los padres, la tensión del profesor director de este trabajo, bueno y otras tantas cosas me motivaban cada vez más a impulsar este tipo de actividades desde la Coordinación de Convivencia y sobre todo bajo la convicción que el movimiento es pieza fundamental en la expresión de emociones, sensaciones y pensamientos que transforman cada segundo la existencia de todos nosotros. Así, me fui involucrando, casi sin pensarlo, en un trabajo artístico que sería la función principal en una de las veladas del año siguiente. Fue la velada del año 2007: “Brillantina”, ah carambas, que experiencia tan gratificante, un buen grupo de docentes y estudiantes del colegio nos dimos a la tarea, bajo la dirección del profe John, de realizar el montaje de este evento artístico, lleno de música disco, coreografías y vestuario de los años 70, una actividad que hasta ahora no se había llevado a cabo en el colegio, hasta entonces con 91 años de historia académica en el país.

El proceso de composición y creación artística no ha sido fácil, son precisamente las dificultades las que hoy hacen que este trabajo haya sido tan valioso para sus protagonistas; dificultades como el tiempo para ensayar, teniendo en cuenta que ensayábamos o en las noches luego de terminar nuestra jornada laboral y escolar, o los sábados en la mañana; en el caso de las niñas se dificultaban los permisos de los padres que por creer que se trataba de una ac-

tividad artística carecía de valor académico; también aparecen malestares por parte de algunos compañeros docentes, quienes menospreciaban este trabajo quizás por buscar romper el paradigma de que todo lo nuevo es peligroso; en fin, a pesar de aquellas dificultades el trabajo continuó y el resultado no podía ser mejor, hasta recuerdo que José un funcionario administrativo del colegio también se dejó seducir por la idea y se vinculó al grupo participando de los ensayos y con gran orgullo haciendo filigrana de su expresión.

Bueno, al final nos presentamos en las tres jornadas como antesala de la velada artística de la niñas, y el éxito fue rotundo, había nacido un modelo de trabajo integrador, pues docentes de diferentes áreas, estudiantes de primaria y bachillerato de las tres jornadas, junto con algunos padres de familia y administrativos, terminamos involucrados en las presentaciones y en los efectos que ello conllevaría de allí en adelante en el colegio, había surgido un trabajo interdisciplinario con grandes beneficios pedagógicos para cualquiera que allí estuviera viviéndolo.

El impacto en la comunidad educativa fue importante porque se valoró, no sólo el compromiso y esfuerzo de quienes participamos en la construcción de esta actividad, fundamentalmente su valor pedagógico, esto fue lo más valioso, la composición artística implicó el diálogo entre diferentes áreas de conocimiento. De estas primeras iniciativas quedó en el aire una cierta melancolía, una cierta inquietud de transformación didáctica, pues repito, había nacido quizás un nuevo paradigma en el liceo, un paradigma sustentado en la educación artística, particularmente en la potencia de la danza y el movimiento en los procesos de pensamiento, de integración y de impulso para el fortalecimiento de valores como el respeto, la autoestima, la tolerancia, el sentido de identidad, pertenencia y cuidado de lo público, vaya cuantas cosas bellas quedaron...

La historia no se quedó allí, al año siguiente nos fijamos un reto: realizar un montaje de mayor envergadura ¿pero cómo? ¿Cuál? ¿Con quiénes? Vaya, vaya, el entusiasmo era bastante; sin embargo, la concreción muy dispersa, aparecen múltiples inquietudes además de las pedagógicas ¿Por qué? ¿Para qué? Aún así, una noche, en un carro nos encontrábamos el profesor John

Castro, el profesor José Antonio Niño, el profesor Miller Vera y bueno yo, y como por arte de magia (valga la oportunidad utilizando este cliché) apareció el duende, aquel que nos repentiza en los romances de las pasiones de la vida, y surgió entre un mar de ideas “Romeo y Julieta en Tango”. Las preguntas se fueron dispersando entre sus respuestas como el sol en una mañana sin nubes.... ya era la hora de comenzar con esta magia educativa.

La gran idea era representar la Obra teatral “Romeo y Julieta” de William Shakespeare alrededor de la música del tango con sus diferentes matices y con la participación de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia ¿Cómo? pues lo primero fue armar el esqueleto de la obra e involucrar la música en ello, escoger los temas propicios de tango para las diferentes escenas, y con ayuda del profesor Juan Pablo Naranjo docente de educación artística elaborar el guión y reelaborar los parlamentos de la obra.

Así fue sucediendo, en el colegio se hizo convocatoria a los docentes, de los cuales, fueron muchos los llamados y pocos los escogidos para ser parte de este trabajo, como siempre el profesor John Castro con las niñas del grupo de danzas y, a través de ellas, se vincularon algunos padres de familia. Se organizó un espacio de tiempo en el colegio para los ensayos y arrancamos... ocho meses de trabajo, de risas, de burlas, de quejas, pero sobre todo de entrega, los papás -que luego nos agradecerían- eran los primeros en poner trabas, porque las chicas aquellas chicas llenas de vitalidad, de entrega, eran quienes nos motivaban a seguir adelante, ocho largos meses en ese momento, pero ahora ocho cortos meses que ojala regresaran; el proceso continuo hasta que finalmente llegó el gran momento, la gran presentación, todos estábamos presentes con nuestros vestuarios de tango, sombrero y chaleco. Alrededor de nosotros, Padres y Madres de familia, Estudiantes, Maestros, invitados, todo iba más allá de nuestras expectativas.

En efecto, la velada artística del año 2008: “Romeo y Julieta, una historia contada en tango” dejó una huella imborrable en la comunidad del Liceo Femenino Mercedes Nariño; como olvidar que hasta aquella noche de estreno la policía llegó a las puertas del colegio a controlar a la gente que no pudo ingresar a la obra; la verdad nunca pensamos que aquello fuese a suceder... pero el show debía continuar y así fue, la obra que apenas estaba estructurada hasta la mitad se hizo, utilizando todo el colegio; el público se mantuvo concentrado más de dos horas lleno de aplausos, algarabía y llanto, que les puedo decir... no hay palabras para describir el inmenso placer del amor por la educación... Finalmente habíamos cumplido, cuanta gente de nuestra comunidad educativa estaba convocada y presta a admirar el trabajo hecho desde un colegio público, quizás sin creer que realmente era allí donde se desarrollaba, y ese impacto sin que lo supiéramos necesitaría alimentarse cada año mas y mas.....

Esta experiencia sin duda alguna fue un éxito total; lo que había surgido en una melodía que sonó en un auto se convirtió en todo un suceso institucional con alcaldesa de la localidad a bordo, rectores, cadelero, padres y madres de familia y sobre todo estudiantes. Hoy sé que quienes lo vivieron y vieron no lo olvidaran; por mi parte, quiero recuperar aquellas vivencias que hicieron posible que las relaciones convivenciales mejoraran significativamente.

En efecto, los frutos de esta experiencia se reflejaron en un ambiente cordial, respetuoso y tolerante que envolvió al colegio en aquella época de romance con el arte, el movimiento y la vida misma. Esta experiencia la viví como un reencuentro con lo público, con nuestro liceo, nuestra IED Liceo femenino Mercedes Nariño...

Así, con entrega total al trabajo, nos arriesgamos a creer que era posible hacer todo aquello que quisimos e hicimos... creímos en la transformación al decirle a lo cotidiano que la educación desde otra perspectiva más profunda es posible. Así inicio el cambio de aquella imagen rígida, seria, dura y tal vez radical que se tenía de la coordinación de convivencia; afirmando que era posible otro tipo de relación, una relación más cordial, más humana, menos vertical, mas risueña que hiciera posible que las estudiantes asumieran cambios por convicción y no por obligación; esa apuesta se estaba logrando; en efecto, cada vez con mayor fuerza se van desdibujando aquellos modelos de poder autoritario y en reemplazo se vienen proponiendo paradigmas más interesantes y posibles sustentados en el trabajo en grupo, el éxito de conjunto y la celebración del triunfo o la derrota; el proceso de construcción y puesta en escena de la velada Romero y Julieta nos permitió vivenciar ambientes más solidarios, era cuestión de equipo no de egoísmos, la vida se construye a través de la diferencia, eso fue claro para aquel Romeo y Julieta...

Ahora ¿Qué seguía? pues vaya, de nuevo el duende apareció, una noche en una reunión de tinto, aquel sabor colombiano de nuestro café, la imaginación nos rodeo y nos invito una vez más a ser protagonistas de nuestra labor, y así fue; cinco cursos, cinco grados séptimos, que en el área de educación artística veían danza, fueron nuestro objetivo y en una competencia muy sana y pedagógica, cinco seres humanos convencidos de nuestro trabajo, asumimos el reto de acompañar a uno de estos cursos para apoyar su presentación en la velada de los séptimos. ¿Quién lo iba a creer? es mas, quien se le iba a medir a trabajar con un grupo que no conocía certeramente y asumir la responsabilidad de prepararlo para una presentación donde cada una de sus integrantes -en promedio cuarenta por curso- se presentaría en un concurso de danza folclórica colombiana elogiando el carnaval de Barranquilla... la motivación nos gano y fuimos tres docentes del colegio, un practicante universitario en danzas y lo mejor dos exalumnas de nuestro colegio quienes asumimos ese reto.

Les contare mi experiencia: Yo, Pablo Enrique Prieto Monroy, coordinador de convivencia del Liceo Femenino Mercedes Nariño en la jornada de la tarde, con 1.463 estudiantes a su cargo, 50 docentes y bueno ustedes se podrán imaginar cuantos padres; trabajo desde las 11 de la mañana hasta las 7 u 8 de la noche, todos los días, de lunes a viernes y además manejo la escuela liceísta de futbol femenino los días sábados, de 8 a 12 del día; sí, asumí el trabajo del grado 703 para trabajar y presentar el carnaval de Barranquilla para la Velada Artística del año 2009 ¿Qué tal? Y sé que hay docentes que apenas llegan al colegio están pendientes de la hora de salida, suena el timbre para no saber más de su trabajo como docente, que tristeza.

Y así asumí el reto y todo lo que esta invitación implicaba: Hay que hacer circulares a los padres; se requiere permiso de ellos para ensayar con las niñas; es importante convencerlos, no importa, definitivamente hay que hacerlo. Y en efecto se hizo, por dificultades de horario el trabajo con las niñas para esta puesta en escena fue difícil y una posibilidad era aprovechar el espacio de los sábados en el colegio para ensayar, afortunadamente el entusiasmo de ella y el compromiso de los padres lo permitieron y así empezamos; participaron absolutamente todas las 42 estudiantes del curso en este proyecto, un carnaval de Barranquilla, sus padres las acompañaban a los ensayos, tuvimos algunas dificultades en el camino ¿cómo no? 42 niñas en escena no es tarea fácil; aun así los cuatro sábados que se utilizaron arrojaron una presentación de 13 minutos de danza continua, envueltas en el ritual de la música caribeña colombiana y al son de la cadencia y la energía juvenil de este grupo de chicas. Y qué decir de los padres, quienes con el aporte de los vestuarios y toda la parafernalia pensada para esta presentación le hicieron posible este sueño a sus hijas y al colegio.

Llego la noche de la competencia, cada séptimo preparado y lleno de entusiasmo para su presentación, el teatro con sus luces, su cámara de humo y el sonido esperando su arranque, además, colmado de docentes, familiares y amigos de las niñas, el jurado calificador presto a su tarea y la noche estrellada que generaba un ambiente ensoñecedor y mágico. Ese era el marco de la Velada y más de doscientas estudiantes eran las protagonistas, junto con el acompañamiento de seis directores y un productor, sin dejar de mencionar, claro está, que detrás de escena había un grupo de profesionales que coadyudaron a que esto fuese

posible: los señores de servicios generales, la coordinadora administrativa del colegio, el consejo de padres de la institución, y por supuesto el señor Rector.

Todo inició tal como estaba pensado y cada curso hizo alarde corporal de sus capacidades, los presentes en el teatro con su algarabía animaban cada vez las presentaciones, y así, cada uno de los cinco cursos fue presentándose, hasta que llego la presentación de 703, el curso a mi cargo y todo quedo consumado, sólo era cuestión de tiempo esperar el veredicto del jurado que en realidad paso a otro plano pues más de quinientas personas que estuvimos allí estábamos rodeados de respeto, tolerancia, alegría e integrados en una sola familia, la familia del Liceo Femenino institución pública.

Después de todo este proceso, de la experiencia vivida, no me queda más que concluir que las Veladas Artísticas no son simplemente un espacio para apreciar el arte del movimiento, la música o la plástica, sino que se están convirtiendo en un escenario propicio y potente para vivenciar la tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo, porque convoca a la comunidad educativa a integrarse y verse desde una óptica totalmente diferente al aula de cuatro paredes, al discurso rutinario de la escuela; en definitiva, es una puerta para ampliar la mirada y ver que es posible –a través de la educación pública, de la educación artística- encontrar el potencial de la transformación social que esta presente en la energía de nuestros jóvenes; es precisamente por esa necesidad y ganas de demostrarlo que docentes comprometidos con la educación y otros paradigmas nos convertimos en los gestores.

Hoy en el colegio y gracias a este trabajo de varios años se respira un aire diferente, más lúdico, menos cuadrículado, más humano, menos rígido, más entretenido, menos denso, con otros paradigmas, claro, y con todas las situaciones cotidianas que una institución de más de tres mil estudiantes por jornada sugiere en su cotidianidad. Pero las niñas inician cada año su proceso esperando otra noche mágica y llena de luces y cariño de todos los que en el colegio las rodeamos para buscar ser las mejores entre las mejores y sintiendo su colegio como único propio e irrepetible, un colegio de ellas, un colegio público, un colegio de todos y para todos.

LA DANZA COMO HERRAMIENTA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES. UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN DIDÁCTICA EN LA CLASE DE FÍSICA

Favio Aguilar, Docente de Física

En la actualidad muchos maestros y pedagogos estamos interesados en acercar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales a través del arte. Es precisamente desde este interés que me vinculo a la experiencia 'Veladas Artísticas' a través de la siguiente pregunta: ¿Cómo desde las expresiones artísticas se pueden propiciar mejores condiciones y ambientes de aprendizaje de la física?

Con preocupación he observado que a pesar de las diferentes metodologías utilizadas para la enseñanza de las ciencias naturales, pareciera que la búsqueda de ese aprendizaje estuviera siendo infructuosa pues los estudiantes no se sienten comprometidos en dicho proceso, tal vez porque no hace parte de los intereses cotidianos que manejan. Empecemos por afirmar que la búsqueda por propiciar el acercamiento entre la ciencia y el arte no es un asunto nuevo. Diversos autores han asumido el reto por unir la danza con la física, a través de ejemplos que muestran como la postura o la posición del cuerpo en una coreografía es indispensable y ya no se hace simplemente por mecánica coreográfica sino por conciencia académica ganada gracias a la comprensión del movimiento desde la física. Siguiendo las reflexiones propuestas por Kenneth Laws, en su libro "La Física y el Arte de la Danza", los bailarines pueden alcanzar mejores y más seguras interpretaciones a través del conocimiento de la Física del movimiento. Utilizando elementos simples y no técnicos, este libro explora las leyes naturales que gobiernan las sutilezas del balance, las técnicas de los saltos y las piruetas, así como los impresionantes levantamientos y giros ejecutados por los partenaires de ballet. Con este mismo propósito, Laws penetra en dos discusiones actuales en el mundo de la danza: el efecto de las dimensiones del cuerpo en la técnica de ballet y la relación

entre la ciencia y el arte de la danza. Viendo todas estas justificaciones y recuperando la experiencia vivida en la planeación y el desarrollo de la clase de física, puedo afirmar con conciencia que el arte fue, ha sido y será una de las herramientas más justas en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales.

Ahora bien, retomando la pregunta que me convoca a este ejercicio de sistematización ¿Cómo desde las expresiones artísticas se pueden propiciar mejores condiciones y ambientes de aprendizaje de la física? Quiero resaltar tres reflexiones pedagógicas que vienen acompañando y dando consistencia a la propuesta: la primera, tiene que ver con la motivación por el aprendizaje; desde aquí se afirma la importancia de partir desde el contexto y las necesidades de aprendizaje de las estudiantes, precisamente la enseñanza tradicional de la física se sitúa fuera del contexto real de los educandos. Acercar la enseñanza a los intereses y lenguajes de las estudiantes es entonces una condición clave para garantizar un mejor ambiente de aprendizaje.

La segundo, en correspondencia con la primera, hace referencia al taller vivencial de aplicación de los conceptos de la física a través de la danza. En el marco de la innovación pedagógica se han presentado diversas propuestas metodológicas que buscan reorientar el aprendizaje hacia la integralidad de saberes y esto ha conllevado simultáneamente a un proceso de autoformación docente; es decir, implica para el docente una preparación no sólo en los conocimientos propios de su profesión sino en un amplio bagaje de conocimientos derivados de una propuesta de dialogo interdisciplinar. Desde este segundo criterio se estructura el dialogo entre la física y la danza, desde una apuesta por el multi-aprendizaje, es decir, por un componente teórico multidisciplinar que finalmente está implícito pero que no desarrollamos a cabalidad por el modelo de enseñanza y aprendizaje hegemónico y fragmentado del conocimiento que aún muchos se resisten a abandonar.

Esta propuesta de innovación didáctica a partir de la danza se compara con el papel del laboratorio de física pero desde la comprensión o lectura de mi mundo y no de la idealización de procesos y leyes. Porque ellas descubrieron que nuestras leyes están en muchos casos amparadas por la idealización de fenómenos que en nuestra realidad no existen. Es grato reconocer que como propuesta metodológica, esta iniciativa de vincular la danza y la física ha comenzado a ganar los afectos de nuestras estudiantes, esto quiere decir que nuestro reto es crear módulos que permitan integrar distintos saberes de las ciencias y que sirvan en todo momento para fomentar competencias científicas, que consideramos sería el siguiente paso de nuestra propuesta pedagógica.

Finalmente, la tercera, hace alusión a los modos como las estudiantes de nuestra institución aceptaron la metodología planteada desde la danza, porque consideraron que ésta les permitía la observación de saberes en la aplicabilidad de lo cotidiano; es decir, en la evaluación del taller las niñas expresaron que siempre habían visto la física alejada de su contexto y su realidad y a través del ejercicio encontraron el aprendizaje útil y significativo; Así lo expresa el testimonio de una de las participantes:

“...Si bailar se ha visto hasta ahora sólo como diversión, es el momento de cambiar esa opinión y trascender en los métodos de enseñanza. Utilizando la danza puede hacer menos difícil y más práctica su explicación sobre temas complejos como las leyes físicas. Por experiencia propia y siendo sincera me resultó más fácil entender términos físicos como tensión, rozamiento, sistema de poleas, entre otros, que en el tablero no resultaban claras, pero cuando se analizan desde la experiencia propia, como hacer danza aérea, utilizando inevitablemente la física, en este caso poleas, es mucho más sencillo entender cómo la fuerza que se aplica desde un punto se multiplica gracias a la acción ejercida por la polea haciendo que la bailarina del otro lado, logre danzar en el aire...” (Andrea Arrubla, egresada).

LA DANZA COMO MOTOR DE APRENDIZAJE

Andrea Arrubla, Egresada Liceo Femenino, año 2009

Decidí participar en la reconstrucción narrativa de la experiencia Veladas Artísticas a partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo la comprensión de las relaciones y complementos entre las diversas áreas favorece la motivación de las estudiantes para aprender? Este relato, junto con las reflexiones que suscita este interrogante, va dirigido tanto a estudiantes como a docentes que se encuentran en la búsqueda constante por hacer más significativos los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Te has puesto a pensar cómo algo insignificante puede hacer la diferencia ¿Cómo una idea loca puede ser lo más novedoso y atractivo? ¿Cómo cambiando un día la rutina puedes crear un nuevo sistema? Todo puede transformarse de la manera menos oportuna y debemos estar preparados para esos cambios. Cuando estas creciendo, como mujer te das cuenta que a tu alrededor ocurren algunos cambios que cuesta trabajo asimilar, tu cuerpo, tu pensamiento y tu vida inevitablemente empiezan a crecer. Y es ahí donde todo ocurre, donde tu vida es un total caos y el único lugar donde te sientes aceptada y encuentras profunda tranquilidad, es en el colegio. El lugar de la infinita libertad, donde la mente llega hasta dónde quiere llegar, donde conoces a las personas que nunca saldrán de tu vida y donde por única vez tienes el derecho a caer porque todos están ahí para levantarte. Tu mente sueña con llegar muy lejos, tus amigas son las más grandes confidentes, tus maestros son los amigos que te guían en el camino, es el colegio el paraíso más soñado.

Tu vida empieza a formarse desde ese segundo hogar, y por eso es la mayor responsabilidad para un maestro enseñar a su alumna la sabiduría de la vida. Pero definitivamente no es fácil, mas aun cuando tu

grupo de clase está compuesto por 40 chicas que están dispuestas a hablar de todo menos de Newton, de la ley de gravedad, de los compuestos químicos, de los premios nobel de literatura, o de cómo escribir un ensayo; todo, todo resulta más interesante que prestar atención a una clase de solo cátedra, de solo tablero o talleres eternos.

Si como maestro siente que perdió la atención, el entusiasmo y la motivación de su clase, es hora de adoptar nuevos métodos, cambiar la concepción de enseñar solo con teoría y llevarlo a la vivencia. Y ¿cómo hacerlo? Sencillo, empiece por analizar a su grupo, conozca que las apasiona, que les llama la atención, que las pone eufóricas y enérgicas. Si se analiza desde este punto, para una mujer que está en el colegio, las amigas y los chicos son un buen foco de atención, pero hay algo más: la danza. La danza en una mujer y más en un colegio femenino es como el sol a la playa, como el polen a las rosas, como la luna a las noches, es la voz que permite transmitirlo todo. Transmitir desde un sentimiento, una denuncia, una idea literaria, explicar las leyes de la física o las atracciones químicas. La voz que logra atraer hasta la menos identificada. Y ahí está, la herramienta que faltaba para complementar el plan de estudios de química, de física, de lenguaje, de lo que necesite para hacer de su asignatura, querido maestro, una pasión para sus alumnas.

Si bailar se ha visto hasta ahora solo como diversión, es el momento de cambiar esa opinión y trascender en los métodos de enseñanza. Utilizando la danza puede hacer menos difícil y más práctica su explicación sobre temas complejos como las leyes físicas. Por experiencia propia y siendo sincera me resulto mucho más fácil entender términos físicos como tensión, rozamiento, sistema de poleas, et., que en el tablero no resultaban claras, pero cuando se analizan desde la experiencia propia, como hacer danza aérea, utilizando inevitablemente la física, en este caso poleas, es mucho más sencillo entender como la fuerza que se aplica desde un punto se multiplica gracias a la acción ejercida por la polea haciendo que la bailarina del otro lado, logre danzar en el aire.

Si se busca una interdisciplinariedad en las áreas de estudio en el colegio, va a resultar más agradable explicar temas de química como isómeros con danza en espejos, más simple explicar términos físicos como peso, mas, fricción con

el manejo del cuerpo en el escenario, hablar de comunicación en lenguaje, y no solo escrito sino también corporal, se puede escenificar a través de la danza. Todo se complementa para realizar un trabajo con las estudiantes que no sólo sea pedagógico en términos de conocimiento específico, sino también fomentar en el aprendizaje de nosotras la fraternidad, el trabajo en equipo, la tolerancia de pensamiento y la unión por un fin común, crecer juntas cada día.

Siendo así, si como maestro quiere que sus alumnas aprehendan y no solo aprendan, es oportuno que opte por enseñar desde el punto donde a los estudiantes les atraiga. Y la danza puede ser el mejor complemento para llamar la atención de la clase, desarrollar más sus aptitudes y obtener un aprendizaje preciso.

Es esta interdisciplinariedad lo que permite formar a personas integras, no sólo con conocimientos científicos, analíticos, lingüísticos, sino también con bases sociales, con valor humanos, con ideales y con sueños. “Soñar nos hace grandes”.

¿Y AHORA QUÉ SIGUE?

José Antonio Niño, Docente de Español

Era una raza muy rara, era una raza muy extraña, seres que eran prácticamente invisibles pues nunca habían tenido la posibilidad de salir de su cotidianidad y eso las hacía parecer que no se notaban en un mundo que cada día avanzaba a pasos agigantados, y sí, digo ellas pues, esta raza tenía la extraña característica que sólo eran de género femenino. Se llamaban las “Liceistas” y se hacían llamar así porque habitaban una hermosa isla llamada Liceo la cual estaba rodeada de un mar de seres de otros mundos y a veces ellas tenían que compartir muchas cosas con ellos, pero cuando llegaban nuevamente a la isla, sus vidas cambiaban por completo al entrar en una dimensión diferente, ajena a los seres de su entorno.

Se preguntarán ustedes ¿por qué estaban destinadas a la cotidianidad? Pues la respuesta es muy sencilla, su vida estaba llena de maravillas pero al repetirse constantemente se pierde el sabor y el gusto de las cosas, es como si alguna persona adora la bandeja paisa y se le concede un deseo maravilloso en el que todos los días va a comer desayuno, almuerzo y comida bandeja paisa, pues obviamente le va a perder el gusto.

Pues bien, las habitantes del Liceo estaban ansiosas de algo que estremeciera sus entrañas, algo que renaciera en el amor por las buenas cosas de la vida pero no sabían qué hacer, sus cabezas se habían convertido en un universo de tinieblas, hasta que un día a una de ellas se le manifestó una visión, cuando iba saliendo de la isla a buscar alimentos una extraña luz se le puso al frente apuntando hacia el suelo y allí pudo ver una extraña estampa de un niño con los brazos abiertos, vestía una corona y un hermoso vestido color rosa, al darle la vuelta a la estampa la niña pudo ver que había una inscripción que daba unas instrucciones para hacer todo tipo de peticiones, debían asistir durante nueve domingos a una extraña tierra llamada 20 de julio para hacer una oraciones y al culminar podrían hacer la petición que quisieran.

Esta niña regresa a la isla Liceo a decirle a sus habitantes lo que había ocurrido, pero el inconveniente era que no sabían que petición hacer, así que empezaron a analizar lo que les hacía falta para tener un poco de sabor en sus vidas, todas eran muy tiesas, no se movían con facilidad y tampoco tenían la habilidad de la oratoria ya que el miedo las invadía al querer manifestar lo que pensaban y sentían, fue así como mágicamente, después de hacer lo que la estampa les decía pidieron movimiento y palabra.

El lunes siguiente del noveno domingo de la travesía, ocurrió algo maravilloso en esta hermosa isla, un arcoíris de colores cayó del cielo y bajando por él llegaron dos caballeros mágicos llamados John y Jose, y cada uno de ellos poseía un don especial, John tenía el don de un movimiento mágico y maravilloso que deslumbraba a todos los seres de varias galaxias y Jose poseía el don de la palabra, una oratoria inigualable que se manifestaba de manera oral y escrita deleitando a los seres más poderosos de los confines del universo y más allá.

Al llegar, pudieron congeniar con las maravillosas criaturas que habitaban “Liceo” así que decidieron transmitirles los dones que poseían, pero no de manera gratuita, el pago para estos dones era el esfuerzo y la dedicación, claro que a ellas no les importaba porque disfrutaban demasiado la manera como les transmitían estos dones y cada vez se estimulaban más ya que comenzaban a hacer una sana competencia entre ellas para ver cual manifestaba estos dones de una mejor manera.

Las habitantes de “Liceo” comenzaron a notar que al llegar la noche sus habilidades mejoraban, y a su vez, podían mostrar sus habilidades a los seres que habitaban fuera de la isla, no podían ser más felices, pero como no hay felicidad completa, la euforia que les transmitía esta felicidad comenzó a crear problemas entre ellas, problemas convivenciales, así que decidieron esculpir una serie de normas en un manual elaborado en titanio y platino, era tan valioso su contenido que debían buscar un guardián que cuidara tan preciado tesoro y que a la vez velara por su cumplimiento, fue así como empezó a

temblar la tierra y desde su zona más profunda emergió el guardián que tanto buscaban, se hacía llamar “Pablo” era un ser de carácter fuerte y estaba muy ansioso por cumplir la misión que le habían encomendado. Fue así como empezó a sonar una música estridente... de un radio reloj despertador.

* * *

Esta es la manera como veo las veladas artísticas; desde mi lugar como docente de Lengua Castellana estructuré mi relato de reconstrucción de la experiencia vivida a partir de la siguiente pregunta ¿Cuáles son los alcances del proceso de integración de las expresiones artísticas al plan de estudios de Lengua Castellana para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes?

UNA EXPERIENCIA APASIONANTE

Ana María Díaz, Estudiante Liceo Femenino Grado 11°

“No puede haber un gran poeta sin gotas de locura”
CICERÓN

Lo que parecía una tarea más, en un día como cualquier otro se convirtió en mi más grande pasión; escribir un cuento, así que no tarde en empezar, mi mente fue abastecida por miles de ideas a las cuales debería encontrar las palabras adecuadas para presentárselas a mi público, fue necesario borrar más de una vez el papel en el que plasmaba mis sentimientos...hasta que después de horas logré concretar algo medianamente bueno que reflejará mi personalidad, mi estilo y mi forma perceptiva de ver el mundo. ¿En qué me inspire para escribir aquellas frases?...esta pregunta es fácil de resolver, mi inspiración fue la amistad, la espiritualidad, el equilibrio, el amor, mi conexión, cariño y respeto a aquellos seres que pocos tienen en cuenta, los Ángeles, y las lecciones que me daba Dios todos los días, pues mi encuentro con El me ha cambiado la vida.

Cuando leí mi cuento ya listo por primera vez, me sentí satisfecha; ahora vendría otro reto presentarlo ante mis compañeras, no soy una persona que tenga buen manejo del público, mi nerviosismo se refleja con facilidad ante la mirada fija de los demás sobre mí; se sonroja mi rostro, tiemblan mis manos y titubeo seguidamente....

Con temor a no hacer una buena presentación, me dedique a ensayar día y noche frente al espejo de mi habitación, descubrí con el tiempo que esto me daba seguridad así que cuando ya me sentí preparada quise que fuera lo más artístico y teatral posible.

El día de la presentación me sentí plena al ver como mis compañeras y el profesor se llevaran una gran sorpresa pues creo que jamás lo imaginarían de mi parte, lo digo por mi timidez, todos me miraban con atención, no escuche

ni un solo ruido en aquellos 10 min solo mi voz que resonaba en el salón, el profesor asentía con la cabeza y a algunas de mis amigas hasta se les aguaron los ojos. Me sentí feliz, y descubrí el poder de las palabras y de la literatura.

Este arte me libero en muchas ocasiones, es mi forma de expresión, me mueve, me apasiona, me enloquece, me ánima y llena mi espíritu, jamás imagine que tuviera esta aptitud pero lo he sabido explorar; he tenido varias presentaciones y cada una tiene su anécdota diferente, aún cuando lo recuerdo se dibuja una sonrisa en mi rostro.

La segunda vez la presentación fue con jurados y premiación, dedique mi tiempo de lleno a pensar en la escenografía, y lo más inesperado, gané el Festival de Cuentaría, junto a cinco compañeras más, me halagaba escuchar los comentarios de los profesores cuando manifestaban que mi oratoria era de admirar. La tercera vez fue en la velada, este día liberé sentimientos oprimidos, e hice mi presentación frente alumnas de la institución, padres de familia, amigos y amigas. Jamás creí que esto tuviera tantos alcances, pero es algo que me llena de felicidad y me motiva para seguir escribiendo.

Participé en izadas de bandera, aquí si puse a prueba todas mis habilidades pues fue la primera vez que me atreví a hablar delante de miles de estudiantes, con micrófono en mano y toda la actitud para sacar adelante una excelente presentación. Lo último que he logrado con mi cuento trampas en juego es ser publicado en el periódico escolar y recibir los aplausos de la audiencia, que creo que es la mayor recompensa de un artista.

Ahora una nueva oportunidad contar mi experiencia, que creo que ha sido la mejor de mi vida, pues deje el pánico escénico enterrado muy en el fondo de mi alma, y he tenido la oportunidad de dar a conocer a los demás la importancia del amor. Ahora me dedicó a escribir, como dicen por ahí uno no hace un artista el artista nace como artista. Una de mis metas a mediano plazo es escribir un libro, un libro que le dé la vuelta al mundo para que así cuando me muera puedan recordarme cada vez que lo abran y hagan parte de mis historias.

Aquí más que contar mi experiencia quiero agradecer a Dios quién pone en

mi boca palabras amables para expresar mis ideas, a mi mamá quién me apoya incondicionalmente y a José Antonio Niño Mora quién con sus diversas actividades ha logrado que yo descubra mi gran potencial.

La gente sonríe cuando ve pasar el loco, loco por que habla por las noches con la luna y ella le responde; la gente dice que eso es imposible, loco por que dice que cree en el amor, que se pasa el tiempo construyendo sueños, y que escribe cosas que les llama versos y dice le nacen del corazón, que habla de la vida como una leyenda, que ama aún al viento, la tarde, la estrella; y ya aseguraron no tiene remedio por que el es un loco desde que nació, manifiestan que es contagioso pues dicen que invade hasta el corazón; en este contexto le confieso a ustedes que soy un loco sin mayor compasión pero hay algo que si puedo asegurar sin discusión alguna que a aquellos que llaman locosles pueden narrar que las mejores personas lo están.

LICEO TE CUENTA: VELADA ARTÍSTICA DE NARRACIÓN ORAL

Karen Pulido, Estudiante Liceo Femenino Grado 11°

Se acerca la noche y aquel hombre está debilitado, su rostro transmite el cansancio, mira el reloj para ver si su día ha terminado.

Su labor es enseñar a cierto grupo de personas lengua castellana. En este grupo habían cualidades muy resaltadas, rostros angelicales, cuerpos esculturales y un potencial inmenso para mostrar, si es exactamente de ellas es quien les hablo: las mujeres.

Este hombre encuentra mentes fantásticas que podrían llegar a ser mostradas al mundo, a una sociedad de violencia e intranquilidad, a un planeta que no quiere producir cosas que puede regalar, él quería que la gente escuchara las cualidades que tenían cada una de esas mujer. Ellas tenia formas diferentes de escribir y contar vivencias, creaciones, ilusiones, entre otras, algo maravilloso. Se torna una fuente de inspiración profunda, a simple vista él podía descifrar como sus mentes creaban historias.

A llegado el final del día, su horario laboral ya ha culminado, su mente busca la forma de mostrar al mundo lo que sus mujeres han logrado, escritos de lo que ha diario han inventado, así empezó todo. Encontré inspiración para escribir, este hombre que ha logrado lo que se propone, descubrió esa cualidad que tengo, ahora no hay nada mejor que contar lo que siento y lo que a diario invento, es un sentimiento muy fuerte; desde que José: si el hombre del que tanto hablo, el creo la forma de mostrarle a la gente lo importante de expresar lo que sentimos por medio de un escrito.

Aquel tiempo en el que tantas de nosotras: mujeres, escribíamos se volvió costumbre, y se empezaron a crear formas para mostrar lo que hacíamos así que “liceo te cuenta” sería algo bueno para empezar aquello. Desde allí me dedico a escribir...

Cuando José abordó la propuesta de hacer “liceo te cuenta” me encontraba allí, teníamos que crear un cuento; valla sorpresa se llevo pues nuestra imaginación ya tenía idea de hacer el cuento, todas nos inspiramos con mucho talento.

Días después de haber escrito todo lo que nuestras mentes imaginaban, había llegado el momento de contar con nuestras palabras lo que construimos, la mejor experiencia estaba llegando a mi vida, cada una de esas mujeres se inspiraron profundamente para escribir. Mientras contaban su historia más escalofrió pasaba por mi cuerpo exactamente era un momento espectacular y una sensación divina. Muchas cosas pasaban por mi cabeza en ese momento todas tenían un talento fantástico y me sentía orgullosa de saber que hacia parte de ellas, estaba convencida de que era el mejor tiempo de mi vida realmente fue importante.

Había llegado mi turno, bastante complicado, narrar frente a tantas personas sin que llegasen a distraer sus mentes por lo que escribí, fue mi primer impacto, luego vi la cara de la gente esperando mi relato asustada empecé a contarlo, de momento mi mente captó una imagen inolvidable aquellas personas escuchaban con agrado eso me ayudaba a tener más seguridad, antes de ver al público que me rodeaba los nervios inundaban mi cuerpo pero solo fue por un momento, mi ser ya no temía de lo que podría llegar a pasar olvidar mi historia .

Terminada mi historia el lugar se lleno de aplausos, mi mente, mi espíritu, y mi razón cada vez sentían mas orgullo era un gran merito la gente escuchaba sin distracción alguna, mi cuerpo estaba totalmente copado de felicidad.

Pasado varios días Jose ha seleccionado los mejores cuentos de cada grado, entre esos el mío estaba para ser contado en una velada “liceo te cuenta” frente a otras personas, familiares, amigos, conocidos, entre otros. Para mí era un poco difícil pararme frente a un escenario donde se encontraba tanta gente pero de las experiencias y errores vividos se aprende así que tome fuerza y me prepare para la tan esperada noche.

Noviembre 27 del 2009: *Velada del liceo femenino mercedes Nariño “Liceo te cuenta”*.

Este era el día, muchas de nosotras estábamos preparándonos física y mentalmente para salir al escenario. Murmullos se escuchaban antes de presentarnos, estábamos practicando el relato. El ambiente era sensacional, observe desde el lugar de preparación, las personas reían, aplaudían, y en algunos casos transformaban su rostro para expresar tristeza. Que orgullo el objetivo estaba a punto de cumplirse, solo quedaba esperar como seria la actitud del público al finalizar el evento.

Después de un largo rato de cuantos, el evento había terminado el lugar se lleno de aplausos, sonrisas y abrazos todos estaban asombrados de el talento que se estaba mostrando, José no había esperado el agrado de tanta gente en varios casos imagino que sería un fracaso pero arriesgo un poco sus ideas y logro un gran espectáculo. Ahora sigo escribiendo para la humanidad y agradeciendo a las personas que les importa lo que con inspiración podemos lograr. Esta mujer que ha inventado, creado y narrado historias quiere dejar una huella por donde ha pasado. Les aseguro que mi mente no quedara en blanco cuando termine mi tiempo en el mundo seguiré escribiendo aquello tan profundo que a diario estoy expresando.

LA DANZA DE LAS MOLÉCULAS: UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN DIDÁCTICA EN LA CLASE DE QUÍMICA

Juan Carlos León, Docente de Química

...Son las seis de la tarde y en los corredores y pasillos del colegio, el ambiente adquiere un matiz especial. Una avalancha de estímulos visuales y sonoros me inducen a preguntar: ¿Qué pasa aquí? Entonces una niña que pasa a las carreras me indica con una voz entrecortada por la fatiga: “han iniciado las veladas. Profe... ¿no sabía?...” Las niñas corren de un lado para otro, luces, vestidos, maquillajes y flores de colores ondean y se avistan por doquier, puestas en la pequeña humanidad de muchas niñas chiquitas, medianitas y grandotas....de pronto pasa el profe John y sus secuaces (Mechudo, Pablo, William, Edgar y Fercho, los luminotécnicos e ingenieros del sonido y otros mas), corren de un lado para el otro; como locos cuadran, coordinan, ensayan... la locura... “nos figuro” dice John. Al fin se abre el telón y empieza de nuevo la función... creo que es la segunda velada artística en el Liceo y la primera a la que asisto, jamás había visto en un colegio distrital un despliegue tal de fantasía, magia y esplendor puestas en un mismo lugar. Al final simplemente digo para mismo: Que ‘vacanería’ como me hubiera gustado participar!

Días más tarde me encuentro con John y lo felicito por ello, a lo cual él responde: -Gracias loco, le tengo una propuesta- y en su lenguaje particular de ese propio de los ‘bacanes’, me dice: -Usted se ve que es pilo, y me he pillado que lee bastante, que tal si se ‘cranea’ algo relacionado con su materia y trata de relacionarlo con las veladas? Lo digo porque a las chinas les gusta su materia y dicen que su clase es dinámica...

Meses después y luego de pensarlo, respondí que sí. De esta decisión emergen las siguientes reflexiones producto de la consulta y estudio de la posible manera elaborar y articular una propuesta que fuese novedosa y que aportase a las intenciones y objetivos de la propuesta. Estas consideraciones fueron las siguientes:

La Química y la Danza: Una provechosa relación...

La idea principal sobre la cual se sustenta esta propuesta es la comprensión del derecho de todo ser humano a tener acceso libre e igualitario a la educación en ciencias; más aún en un mundo que se supone es globalizado pero en el que los adelantos e iniciativas científicas satisfacen las necesidades de unos pocos y generan la elitización del ejercicio y la labor científica la cual no debe ser otra que la de mejorar la calidad de vida de las personas.

Mi preocupación se centra, especialmente, en mejorar la percepción que tienen las estudiantes del Liceo Femenino Mercedes Nariño de la ciencia, en especial de la química; utilizando como medio para ello expresiones artísticas como la música, la danza y el teatro; con el fin de que sean más aprehensibles y entendibles los conceptos químicos que son impartidos durante el desarrollo de sus clases.

Pese a que se han hecho muchos esfuerzos para mejorar la comprensión pública de la química, no se ve un cambio de actitud en la población frente a este campo de saber. Vemos con preocupación que, en general,

“...la química, los compuestos químicos y los profesionales químicos son vistos como los causantes de muchos problemas sociales; adicionalmente a este imaginario colectivo se suma la ausencia de voces del público o de los medios de comunicación que enfaticen o por lo menos afirmen lo bueno que la química ha aportado al mundo. Una leyenda común en las etiquetas es “esta comida no contiene químicos”, en efecto, para la mayoría de la población los compuestos químicos son vistos como ‘maligos’, mentalidad que desconoce que la comida que consumimos, el aire que respiramos, las ropas que usamos y hasta nosotros mismos, estamos constituidos por compuestos químicos. Éstos aún son vistos como los villanos, y la disciplina en sí es percibida como una asignatura muy difícil de estudiar. A pesar del creciente interés popular y mediático sobre las terapias génicas, la clonación, el genoma, las stem cells y los nuevos materiales y fármacos, el público no entiende que la ciencia química es la base de toda esta investigación.

Ahora bien, en estas búsquedas, surge la siguiente pregunta: ¿De qué manera las expresiones artísticas podrían contribuir a generar un proceso de cambio y de innovación en las formas de enseñanza y aprendizaje de la química?

En definitiva, esta propuesta parte de una premisa central: las artes pueden jugar un rol importante para revertir esta percepción pública de la química, la cual, a su vez, puede ser un tópico magnífico para aquellas.

“...Por ejemplo, en 1959 Tom Lehrer enseñó al público acerca de la Tabla Periódica con su popular canción ‘The Elements’. Carl Djerassi y el Premio Nobel Roald Hoffmann escribieron la obra de teatro ‘Oxígeno’ que ha sido presentada en muchos lugares del mundo. La famosa bailarina Liz Lerman encuentra en la ciencia una rica fuente de inspiración para las interpretaciones de su compañía; ella vea sus bailarines disseminando los descubrimientos científicos al público y ayudando a la gente a visualizar los conceptos científicos. Actualmente, las compañías de bailarines tienden a armar coreografías sobre el Proyecto Genoma Humano y el ADN. El Premio Nobel John Polanyi se ha referido al movimiento molecular como ‘la danza de las moléculas’. Muchos descubrimientos científicos son frecuentes fuentes de inspiración para bailarines, actores, escritores, poetas y músicos. En efecto, el teatro, la danza, la música pueden ser instrumentos muy efectivos para comunicar, enseñar, aprender y evaluar química.

Por ejemplo, los amantes Cloro y Sodio fueron inmortalizados en cinta y en DVD en una obra escrita, actuada y filmada por estudiantes de teatro del Columbia College, como una parodia de la tragedia ‘Romeo y Julieta’, con disculpas a W. Shakespeare...”

“Los estudiantes eligieron al Sodio para el papel de Romeo y al Cloro como Julieta. Ellos se ‘unieron’ cuando el Sodio le dio su electrón más externo a Cloro, a través de un beso, haciéndola su ‘más dulce esposa’ y formaron una sal.”
“...Los estudiantes que escribieron y actuaron la obra manifestaron tener mucho más conocimiento de ese tema de química, porque lo internalizaron durante la elaboración del trabajo.”

“...Otro grupo de estudiantes de teatro creó y representó ‘The Bondfather’ para discutir sobre las uniones iónicas y covalentes, siguiendo la línea narrativa de la historia y la música de la película ‘The Godfather’ (‘El Padrino’). En la representación, una madre desesperada visita a ‘Don Mendeleev’ (‘The Bondfather’) en busca de ayuda, explicándole que su hija Clorina, se ha enamorado de Sodio y que juntos han formado un cristal: la sal común de mesa. Ella le explicaba a Bondfather que los químicos le habían dicho que era cuestión de tiempo hasta que ‘fueran espolvoreados sobre papas fritas o disueltos en agua’. Ella le insistía, en su entrevista, su deseo de que su hija formara un pareja como la propia de ella y su esposo: una unión covalente, donde se comparten electrones, .que es fuerte y que no se rompe fácilmente”-

“...Luego de cada representación de danza o de teatro, la audiencia reacciona con la afirmación entusiasta: ‘¡Ahora entiendo el concepto!’. La comunicación de la química a través del teatro y de la danza permite llevar la disciplina a otros lugares y culturas del mundo...”

Ejemplo de una posible propuesta de trabajo

A continuación esbozaremos un ejemplo de cómo podría explicarse un fenómeno químico particular como el de la Metátesis para efectuar síntesis orgánica propuesta por el francés Yves Chauvin (74 años), del Instituto Francés del Petróleo, y los estadounidenses Robert H. Grubbs (63), del Instituto de Tecnología de California (Caltech), y Richard R. Schrock (60), del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), utilizando como instrumento la danza.

Premio Nobel de Química 2005 Metatesis

Metátesis significa «cambio de lugares». En la metátesis de alquenos (también llamados «olefinas»), un grupo unido al doble enlace intercambia lugares con otro grupo. Es como si las moléculas se partieran al medio y las mitades se reunieran pero de diferente manera.

Esto que en el papel parece un proceso tan simple, en la realidad involucra la ruptura de enlaces carbono-carbono, que son extremadamente fuertes y por lo tanto muy difíciles de romper. Es por eso que para que la reacción ocurra es necesaria la participación de un catalizador

<p>Presentación</p> <p>El año 2008 será recordado como el año artístico del Liceo Femenino Mercedes Nariño.</p> <p>Prueba de ello es esta Velada Artística, en la que las estudiantes pertenecientes al grado Décimo pondrán en escena la culminación de un largo proceso, en el que el esfuerzo, el sacrificio y el amor por el arte son y seguirán siendo una constante de perseverancia y un acto de fe, al entregar lo mejor de sí mismas en puestas escénicas de carácter folclórico, a cambio de los aplausos de ustedes, nuestro más significativo público.</p> <p>GRACIAS POR ASISTIR A ESTA NOCHE: TUARONS LA OPORTUNIDAD DE QUEDARONS EN SUS CORAZONES</p>	<p>Técnica Aplicada Danzas Internacionales</p> <p>La cultura es el puente que une a los pueblos del mundo, sin importar diferencias de raza, idioma, religión, economía y otros más.</p> <p>Todos los países del mundo poseen sus propias prácticas arraigadas en sus danzas y bailes tradicionales. Un ejemplo de esto son los diferentes coreografías que cada noche sus bailarinas traen al escenario del Liceo, en un mágico viaje por el mundo y sus representaciones teatrales.</p> <p>Quedan ustedes pues de esta manera como público frente a montajes originales, propiciados por las estudiantes en un trabajo arduo de creación colectiva.</p> <p>Disfrutemos a la aplicación de la creatividad en beneficio de la Danza y por supuesto estrobera.</p>	<p>Producción Estudios grado séptimo</p> <p>Diseño Gráfico Maryuri Cardeñas</p> <p>Realización Liceo Femenino 2008</p> <p>Auminación Fernando González</p> <p>Sonido Edgar Guerrero</p> <p>Dirección Artística John Castro</p>
---	--	--

El funcionamiento del catalizador se puede explicar como un intercambio de parejas en un baile: la pareja unida por ambas manos, formada por el catalizador y una mitad de alqueno ($M=CR_2$) hace una ronda con la pareja formada por las dos mitades de alqueno ($R_2C=CR_2$). Transcurrido un tiempo, se sueltan de las manos de su compañero de baile para tomar la otra mano del nuevo compañero y bailar con él (formando $M=CR_2$ y $R_2C=CR_2$). La nueva pareja catalizador-alqueno queda lista para formar otra ronda o, en otras palabras, para continuar actuando como catalizador en la metátesis.

A la pregunta: ¿De qué manera las expresiones artísticas podrían contribuir a generar un proceso de cambio y de innovación en las formas de enseñanza y aprendizaje de la química?

Si bien los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química refieren un conjunto de prácticas y procedimientos de orden pedagógico y didáctico, en el que el maestro y los estudiantes aúnan esfuerzos con el propósito de entender los distintos modos en que esta disciplina aborda e intenta dar explicaciones lógicas a diferentes fenómenos químicos. También es sabido, que estos procesos requieren de maneras y formas ingeniosas en que se puedan exponer estos principios, de tal forma que se logre dar sentido y significado a la enseñanza y comprensión de tales contenidos.

Es entonces, en donde las expresiones artísticas, se presentan como una alternativa novedosa y de gran relevancia en sentido didáctico por cuanto se vale del ejercicio propio del docente a la hora de impartir los conocimientos propios de esta disciplina, como herramienta principal que pueda propiciar el cambio conceptual y mejorar la comprensión que tienen las estudiantes de fenómenos químicos particulares, por medio de procesos de modificabilidad cognitiva.

La intención, es entonces, proponer a un grupo de estudiantes del nivel de educación media, tomar algunos elementos de carácter artístico, más específicamente de la asignatura danzas, como herramientas de trabajo en química y con ellos intentar mejorar el grado de comprensión, entendimiento y aprehensión de conceptos químicos. La danza en este sentido proporcionaría elementos claves, relacionados con la cinética y dinámica de los sistemas

químicos, por cuanto les permite a las estudiantes explicar y entender las diferentes interacciones que se presentan a nivel corpuscular entre distintas clases de materia. Mediante este ejercicio es que las estudiantes expresan ideas erróneas, falencias y dificultades de comprensión respecto de los conceptos químicos, y es cuando los docentes podemos “verlas” y hacer allí los aportes necesarios para modificar estas representaciones mentales. No es el final del aprendizaje: las producciones permiten mostrar, visualizar, lo que los estudiantes también van aprendiendo.

LA DANZA COMO COMPLEMENTO FORMATIVO

Lina Margarita Galeano Reyes, Madre de Familia

Con todo y los diferentes cambios que ha tenido la educación a través de los tiempos, veo con muy buenos ojos que el proceso de enseñanza y aprendizaje que reciben mis hijas, incluya la danza como elemento importante en el desarrollo integral de las niñas.

Y en el colegio de mis hijas, si que aplican en forma adecuada el principio de la danza como complemento de formación. Desde hace 12 años he visto como mis hijas han convertido el baile, en parte fundamental de sus vidas. Y quien creyera que esos bailes inocentes desde el pre-escolar, donde la ternura era el componente más encantador de las coreografías, donde sus mejillas rosadas, labios rojos y trajes elaborados por nosotros desde la casa, fueran las bases para impulsar a muchas de las niñas a disfrutar de manera especial las clases de danzas. Seguramente de las 30 o 40 niñas que hacen parte de un curso, no todas seguirán con el mismo fervor el tema del baile, pero estoy segura que a la mayoría les motivo el hecho de sentir que en esos momentos ellas eran importantes para sus padres y maestros. Y realmente nosotros los padres Si que disfrutamos de esas demostraciones artísticas que con tanto entusiasmo y cariño preparan en la escuela docentes y estudiantes para agradarnos en momentos especiales del año escolar.

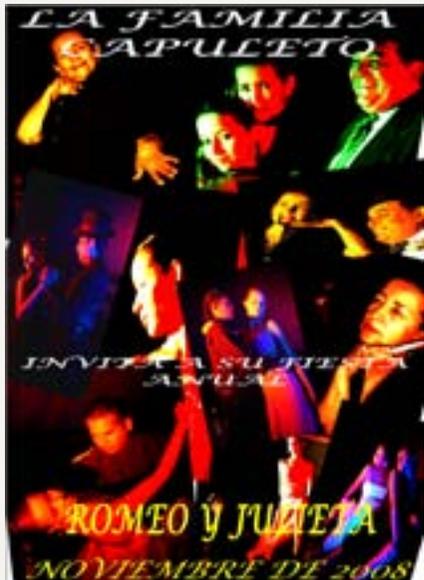
Con mucha alegría mis hijas reciben sus clases de danza, las veo motivadas y con ganas de realizarlas, esos espacios académicos sí que los disfrutan, y no es para menos, si es que la danza les permite expresar eso que a veces el mismo lenguaje cotidiano no les permite decir, son felices, se ven radiantes, algunas veces inseguras, temerosas, pero siempre enfrentando al público que las ovaciona y premian con el intangible aplauso que les enriquece y las llenan de orgullo y motivos para enfrentar la próxima función.

Cuan beneficioso ha sido que mis hijas reciban clases de danza, que bueno que la parte artística se haga presente en sus vidas, que positivo es que ellas

asuman el baile como la vida misma, y es que cuando hablamos de la danza podemos afirmar que sus protagonistas son el material y punto de atención, es un ARTE que lo disfrutan tanto espectadores como bailarines, o sea un doble beneficio; La danza en ultimas es la forma de expresar simbólicamente emociones y sentimientos, es el arte que utiliza un lenguaje No verbal, pero aceptado y reconocido por todo el mundo.

Atrás quedaron los tiempos donde se creía que solo los paquetes de información que nos hacían aprender de memoria eran lo mas importante en los procesos educativos, ahora se permite que las niñas sean arte y parte de dichos contenidos, dejan que ellas se expresen a través del hermoso lenguaje de la danza, que inventen, que se expresen, que griten al mundo con sus movimientos, con sus gestos armoniosos y coordinados.

Así que gracias al baile siento que mis hijas son felices, (uno de los principales objetivos que como madre deseo para ellas), son autónomas, responsables, creativas y con los suficientes argumentos para asumir sus vidas como la principal obra artística, como el “show” donde podrán aplicar muchos elementos que el hecho de bailar les ha enseñado.

“**SI PUDIESE DECIRTE LO QUE SE SIENTE. NO VALDRÍA LA PENA BAILARLO”.**

María Alzamora, Estudiante Liceo Femenino Grado 11°

¿Qué es la danza? Según el diccionario puede decirse que danza es bailar, o sea, mover el cuerpo al compás de la música.

Para una persona común que no ha vivido de cerca este arte y que no lo conoce, dicha definición sería suficiente, es más para la mayoría de estudiantes también bastaría con esto o simplemente con decir que es una materia más de su responsabilidad académica y tal vez la más fácil o divertida. Pero para una estudiante liceísta, ¿hoy sería completo este concepto? Seguro que no.

A partir del año 2007 el Liceo tuvo un encuentro con el arte que nunca antes había sentido, llega un nuevo maestro a la institución que empieza a promover la danza como algo más que una materia, como una forma de expresión, de escape, de denuncia, de vida.

En un principio era tal vez extraño para la mayoría de maestros y directivas del colegio que las niñas empezarán a interesarse tanto por dicho arte, pero al transcurrir el tiempo se despierta en cada estudiante una curiosidad grandiosa por esta práctica, hasta el punto de involucrar a cada maestro en ella.

Desde aquel año hasta hoy la evolución que se ha tenido en este campo ha sido gigantesca y es que se deja de ver la danza como una simple coreografía en la cual un grupo de niñas logra bailar coordinadamente, ahora es tal vez la forma de expresión más hermosa que las estudiantes han encontrado. Hemos podido conocer gracias a esta, la cultura de muchos países que antes desconocíamos; como la danza es el lenguaje perfecto para expresar sin palabras no solo la alegría de un baile del pacífico por ejemplo, si no también toda la problemática social que aqueja hoy a nuestro país o los sentimientos más profundos que puede tener una persona, como sucede al llevar al escenario

una historia romántica, como fue el caso de Romeo y Julieta.

He de confesar que cuando comenzó mi proceso artístico, cursaba entonces el grado octavo, veía la danza como algo muy divertido que me llenaba de orgullo al ver como un gran público me aplaudía, es más algunos montajes experimentales me llegaban a parecer monótonos y aburridos como sucedía con “Otro Muerto”. Pero un día al presentar esto frente a un grupo de estudiantes de otros colegios y maestros totalmente desconocidos dicha concepción tuvo un cambio radical, antes de comenzar la presentación nuestro profesor hace una introducción en la cual expone un sin número de problemáticas de nuestro país que afectan directamente a nosotros los estudiantes, pero decir esto no era lo realmente importante pues cualquiera de los que estaba allí hubiese podido hablar de este tema con total convencimiento, lo que realmente valía en aquel instante era como nosotras íbamos a transmitir eso sin palabras, solo con nuestros movimientos, con nuestra boca vendada como símbolo de la represión que nos gobierna. Fue realmente emocionante ver como un tantos jóvenes que desconocían por completo esta técnica estaban tan hipnotizado con la presentación y que después de esta hubiesen tenido aquel sentimiento de reflexión que en muchas ocasiones discursos completos de maestros no logran despertar en ellos pero que un “simple baile” si lo logro.

Me sería difícil contar el sin número de anécdotas que cambiaron en mi y en muchas de las niñas de la institución el pensar sobre el arte y sobre la danza específicamente, pero lo que sí puedo asegurar es que se ha creado en el colegio un espacio de expresión artística que la mayoría de planteles no posee, hoy y desde hace ya algún tiempo nuestro año escolar a parte de girar en torno a las materias convencionales, está definido todo el año por la preparación de las veladas artísticas, éstas se han convertido en la herramienta perfecta para mostrar el trabajo arduo pero satisfactorio que a diario hacemos, y es que al hacer un montaje para dichas veladas no es simplemente ensayar un baile. Gracias a ellas ha sido posible demostrar como la danza puede ser el complemento perfecto de todas las materias. Como por ejemplo cuando varias niñas de grado once a quienes corresponde las veladas de danza experimental, han decido llevar a escena historias literarias contadas exclusivamente con el cuerpo, aquí tendríamos involucrada directamente la materia de lingüística y

literatura, o cuando se muestra la diversidad cultural del mundo mediante el arte, ¿aquí no estaríamos estudiando ciencias sociales, o porque no historia?, o mejor aún cuando nos involucramos con un profesor de física para que nos ayude a planear efectos especiales para el montaje por medio de su materia.

Pero todo este conjunto de factores, de trabajo en equipo e integración institucional no se comparan en una mínima parte con la inmensa adquisición de sensibilidad, crítica, conocimientos y demás regalos que la danza puede dejar en cualquiera y que en este caso específico lleno a las estudiantes del Liceo.

Para quien lea este escrito, puedo asegurar que no me es posible expresar por medio de palabras lo que la danza puede lograr en la vida de alguien, pero si puedo asegurar que Bogotá ahora cuenta con un nuevo recinto de arte, en el que a diario los jóvenes que construirán mañana nuestro país podemos aprender la forma alternativa más completa para promover el cambio en una sociedad tan agobiada, que tal vez si sintiera más su único legado realmente propio y original que le ha quedado tras estos 200 años de falsa y disfrazada libertad y colonización, podría aprender el verdadero valor de un pueblo hermoso pero dolido que al no tener más alternativa hoy empieza a expresarse desde sus jóvenes por el único medio legítimo e incorruptible como lo son sus propios cuerpos, que es seguro que gracias al colegio y a sus maestros, han aprendido a conectarse con su mente y alma para transmitir sinceramente cada uno de sus pensamientos y sentimientos, con la gran diferencia que ahora lo hacemos por un impulso completamente propio y no porque alguien más así no lo pide.

Podría continuar con esto, pero prefiero hacer la invitación para que ustedes mismos vivan todo lo que he dicho presencialmente, ya sea como espectadores o por qué no, como parte del espectáculo y estoy segura que al igual que las niñas del Liceo quedarán envueltos en la más bella de las artes. Así que para explicar un poco más lo que intento decir, sólo finalizare afirmado:

“Si pudiese decirte lo que se siente, no valdría la pena bailarlo”.

Isadora Duncan.

DE LA CLASE DE DANZAS A LAS VELADAS ARTÍSTICAS: LA ALQUIMIA PEDAGÓGICA

John Alejandro Castro, docente de danzas

“Educar es un arte y el arte es el mejor de los educadores”

E. J. D’ALCROIXE

“Pienso que el único respeto que podemos ganar es cuando ese miedo a dejar de ser autoridad desaparezca. En ese momento, a lo mejor, iremos a encontrar a un maestro investigador que nos diga, motivándonos: ¿el objeto de la experiencia que buscas, el cual deseas investigar, no está por fuera de ti porque pertenece a tu interés. Además, ese objeto, constructo tuyo, puede ir construyéndote”.

JHON DEWEY

En la cultura popular, la palabra alquimia ha tenido múltiples connotaciones, aunque es reconocida con frecuencia como el proceso para transformar diversos elementos en oro. ¿Por qué hablamos aquí de alquimia pedagógica? Dos razones sustentan esta apreciación. En primer lugar, porque esta experiencia asume las expresiones artísticas como un proceso de investigación sobre la naturaleza creativa de sus protagonistas; un proceso que a su vez implica creación y transformación de conocimiento. Y, en segundo lugar, porque las veladas artísticas son el ‘pretexto’, el ‘móvil vinculante’ para el diseño y el desarrollo de didácticas basadas en la esencia transformadora del arte y su potencia como motor de enseñanza y de aprendizaje. El saber pedagógico sobre de la enseñanza aparece aquí como un saber dinámico, que se transforma a través de la experiencia y la vivencia.

En efecto, durante los dos últimos años las estudiantes del Liceo han encontrado un espacio en el que la expresión de sus emociones, sensaciones y sentimientos por medio del lenguaje del cuerpo las lleva al desarrollo de su sensibilidad creativa, involucrando en el proceso de su imaginación a la academia de forma quizá inconsciente pero en definitiva muy sólida. Las estudiantes encuentran en el arte una herramienta para crecer en su proceso académico, convivencial y actitudinal,

a la vez que refuerza su mirada crítica y filosófica de la realidad en su contexto. Así lo refleja el testimonio de Maria:

“...La danza es el lenguaje perfecto para expresar sin palabras no sólo la alegría de un baile del pacífico, por ejemplo, si no también toda la problemática social que aqueja hoy a nuestro país (...) antes de comenzar la presentación nuestro profesor hace una introducción en la cual expone un sin número de problemáticas de nuestro país que afectan directamente a nosotros los estudiantes, pero decir esto no era lo realmente importante pues cualquiera de los que estaba allí hubiese podido hablar de este tema con total convencimiento, lo que realmente valía en aquel instante era como nosotras íbamos a transmitir eso sin palabras, solo con nuestros movimientos, con nuestra boca vendada como símbolo de la represión que nos gobierna. Fue realmente emocionante ver como un tantos jóvenes que desconocían por completo esta técnica estaban tan hipnotizado con la presentación y que después de esta hubiesen tenido aquel sentimiento de reflexión que en muchas ocasiones discursos completos de maestros no logran despertar en ellos pero que un “simple baile” si lo logro...”

Motivar a estudiantes de diferentes edades y puntos de vista, es en estos tiempos modernos un logro digno de la más elaborada alquimia, teniendo en cuenta la influencia que reciben por aspectos como la moda, el grupo de pertenencia, los deseos y expectativas propias de la edad y el contexto en el que se desenvuelven; aquí, el rol del docente y su estrategia pedagógica y didáctica adquieren mayor importancia.

Para la estructuración del plan de estudios de la clase de danzas, no sólo me he apoyado en la interpretación personal que he hecho de los lineamientos curriculares presentados por el Estado; fundamentalmente, en la experiencia de casi veinte años como docente y coreógrafo. Es por esto que he elaborado un plan de aula que me permita profundizar en diversas técnicas y lenguajes de danza a medida que mis estudiantes avanzan año tras año. Pero esta propuesta me exige un punto crucial: Debo estar en constante actualización y más en estos tiempos en los que los mass media distribuyen tal cantidad de información. Esa es otra de las mejores estrategias: Estar un paso adelante. En mi caso al presentar las temáticas de cada nivel o curso les ofrezco una técnica que les interese involucrando temas que posiblemente no sean tan

interesantes para ellas. Tomemos un ejemplo.

Cada día el valor por nuestras tradiciones populares decrece en un mar de nuevas alternativas. En este momento para las adolescentes promedio las culturas urbanas proponen vínculos más fuertes, pues en ellas encuentran mayores afinidades generacionales. En consecuencia es para ellas más importante el punk, la tectonika, el rap, el hip hop, el reggaeton, el metal, el ska, el trance, y otras muchas manifestaciones musicales y dancarias propias de cada tribu. Ahora bien, en cuanto al valor otorgado a un San Juanero, un Bambuco, un pasillo, un mapalé, etc., encuentro que la motivación no es tan fuerte y es más se considera poco interesante y hasta muy “boleta” (termino propio de la edad). Esta tendencia no es nueva ni tampoco es solo responsabilidad de los medios, o de la moda; mucho menos de la juventud; este problema se debe en parte a la reiteración de muchos maestros quienes año tras año obligan a sus estudiantes a realizar los mismos “bailes” sin importar la opinión de los estudiantes y casi que obligándolos bajo el poder absoluto de la nota. No quiero decir con esto que los estudiantes deben ser los que deciden el plan de aula, pero si se llegara a un consenso el resultado sería mucho más grato y enriquecedor. Esto es lo que pasa en el Liceo, la propuesta inicial abarca una técnica específica, pero en el desarrollo de la misma la aplicación de nuevas temáticas hace que las estudiantes sean protagonistas en la producción académica. La cumbia no es aburrida si se enseña mediante un proceso lúdico pertinente. En definitiva, no es el qué sino el cómo se hace. Ahí está la clave!

Esta es mi propuesta de plan de aula, sometido claro está a constantes cambios pero manteniendo la esencia intacta:

Tabla No.1
Plan de estudios de la clase de danzas

Nivel	Teórica	Técnica	Expresión Y Comunicación	Producción Coreográfica
6°	Folclor generalidades	Ballet y folclor región andina y Llanos Orientales	Danza tradicional Folclórica región andina	Juegos coreográficos y danzas tradicionales

7°	Historia de la danza	F o l c l o r costos y ritmos populares	Tradicional Folclórica 2 / Costa atlántica y pacífica	Juegos coreográficos y danzas tradicionales
8°	Lenguaje dancístico	Jazz	Danza moderna	Interpretación coreográfica colectiva
9°	Anatomía básica	Étnico y ritual	Exploración en pre producción	Sensibilización, expresividad y actitud escénica
10°	Universalidad de la danza	Tradicional Internacional	Danza del mundo	Propuesta de montaje coreográfico
11°	Arte, estética y cultura	Danza experimental expresionismo, surrealismo, performance e instalación	Proyección social y enfoque filosófico	Producción y realización Dirección de montaje escénico

La adaptación de este plan de aula aporta en el proceso didáctico la posibilidad de jugar con las temáticas presentadas para cada nivel. Es así que cada año los fundamentos teóricos, técnicos y productivos avanzan, se hacen más complejos pero sin perder interés.

El camino hacia los grados superiores nos presenta un énfasis en la interpretación coreográfica tal y como se observa en el mapa del plan. Al cabo de este recorrido y al llegar al grado undécimo la técnica varía notablemente ya que la interpretación ha culminado su aporte, ahora da paso a la creación de ejercicios coreográficos auténticos y originales. Las estudiantes comienzan un proceso nuevo y debo decirlo, posiblemente, único en los colegios distri-

tales, ya que inician un camino hacia la técnica de la danza contemporánea, mediante la realización de montajes de danza experimental basada en obras literarias, eventos históricos, sucesos transformadores, con un claro marco de criticismo social y un enfoque contextual más profundo y complejo.

Hasta aquí, se observa la estructuración de la clase de danzas; ahora bien ¿En qué consiste la alquimia pedagógica que nos permite establecer los puentes y caminos entre la clase, el grupo de danzas y las Veladas Artísticas?

Otras preguntas que surgen en este proceso y contribuyen a desentrañar la anterior son:

¿Puede la danza en la escuela ser una herramienta por medio de la cual las estudiantes pueden adquirir y aplicar conocimientos de otras áreas a través de explorar, crear, producir nuevas formas de interpretación y comunicación de los procesos de sensibilidad artística?

¿Por qué y de qué manera el arte (la danza) actúa como puente que moviliza y posibilita cambios en las metodologías y didácticas para el desarrollo del plan de estudios de otras áreas de conocimiento?

Cuando decidí asumir el reto de propiciar diálogos y espacios para potenciar la formación académica y la motivación por el aprendizaje a través de la danza, empecé mi búsqueda por desarrollar una propuesta que vinculara la danza con otras áreas del conocimiento, con miras a generar en las estudiantes mejores y mayores pautas de comprensión, lectura del mundo, del contexto propio y social, del pasado como historia, del presente como realidad y del futuro como trascendencia; posibilitando, además, la aplicación de los conceptos aprendidos desde la danza hacia la física –por ejemplo – y en alto sentido de reciprocidad, desde la danza hacia las demás.

Este principio no sólo está generando mejores resultados enriqueciendo los planes de estudio, fortaleciendo la aplicación de competencias y desempeños básicos tanto en las ciencias exactas como en las sociales, fundamentalmente, está logrando la articulación de los intereses, las motivaciones y realidades de las estudiantes para hacer más significativos los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Una de las propuestas didácticas desarrolladas desde este principio es la posibilidad de basar el trabajo, tanto en la parte técnica como en la producción creativa, mediante el juego interdisciplinar. Un ejemplo claro lo tenemos en este cuadro:

Área	Concepto	Estrategia De Aplicación
Danza - Lengua Castellana	Análisis literario de la obra “Cien años de soledad”	Lectura de la obra e interpretación escénica de uno de los capítulos más significativos y metafóricos por medio del performance basado en un ejercicio de improvisaciones de creación colectiva
Danza - Física	Fuerza centrípeta, gravedad, peso y masa	Mediante la ejecución de esquemas de danza aérea apoyados por recursos técnicos que permiten a las bailarinas comprender gracias a su propio peso la fuerza aplicada. Este trabajo se realiza con telas o areces.
Danza - Biología	Anatomía del movimiento	En clase de danza el cuerpo y el movimiento son los protagonistas, por esto se enfocan las diferentes rutinas resaltando el trabajo específico del movimiento por segmentos del cuerpo induciendo a las estudiantes a conocer más sobre la anatomía de su cuerpo que le permite la motricidad, elasticidad, fuerza, desplazamiento y otras más.

¿Por qué afirmamos que las propuestas didácticas que están emergiendo a través de la experiencia Veladas Artísticas son innovadoras?

Las reflexiones que nos ha suscitado el ejercicio de sistematización realizado, nos ha llevado a entender que la innovación se presenta cuando la capacidad de sorprender a los demás existe desde cualquier proceso pedagógico orientado por una imagen deseable de educación y de formación de sujetos. Es por esto que cuando una estudiante de danza es sorprendida en una clase que es dirigida por dos o más profesores, de diferentes disciplinas y que reorganizan los componentes de la clase y los saberes que la atraviesan, el resultado en primera instancia genera expectativa y curiosidad.

Este es precisamente el caso de las veladas artísticas que, afirmamos aquí, se vienen consolidando como un proceso pedagógico permanente, porque más allá de la danza y el teatro, ofrece una textura diferente a la dinámica escolar tradicional y posibilita convocar una diversidad de actores, saberes y experiencias.

La magia, la alquimia pedagógica aquí es una realidad; cuando una estudiante quiere representar una cultura debe conocer sobre ella y apropiarse de tal manera que el público asistente se convence que su representación fue un ejercicio maduro y responsable. Al finalizar de cada una de las veladas se realiza un proceso de autoevaluación y coevaluación para retroalimentar la experiencia vivida. Este ejercicio de auto y coevaluación lo estamos haciendo nuevamente aquí, cuando asumimos el reto de reconstruir narrativamente la experiencia vivida alrededor de las Veladas Artísticas; en el proceso han surgido muchas preguntas, retomo una de las que ha atravesado los distintos escritos: ¿De qué manera las expresiones artísticas han contribuido a generar procesos de innovación en las formas de enseñanza en las áreas de Lengua Castellana, Física y Química?

Entendiendo la innovación desde la transformación de las prácticas tradicionales en la enseñanza de estas áreas, quiero hacer una reflexión a partir mi experiencia personal. Realicemos un ejercicio de memoria por nuestros años como estudiantes. Si nuestra década fue la de los setenta o la de los ochenta y hasta la de los noventa, creo que podríamos destacar una tendencia: el apren-

dizaje consistía en la labor fatigante de repetir de memoria los conocimientos adquiridos en conceptos, temas, definiciones, fechas, formulas, tablas, nombres, y otros más. Partamos del aprendizaje de la matemática ¿recuerdan como se aprendían las tablas de multiplicar? Si, es verdad de “memoria” y a la fuerza. Nuestro principal temor más que la nota era la vergüenza cuando el profesor exponía públicamente nuestra ignorancia si nuestra respuesta no era de su agrado. Hablemos ahora de nuestras clases de geografía, encontrar una ciudad o la capital de un país para nosotros significaba todo un fin de semana repitiendo una y otra vez lo que en el “Atlas” encontrábamos. Los conectores de química ineludiblemente parecían gráficos tomados de códices Aztecas o Mayas. Lo más increíble de todo es que nos aprendíamos la lección y “recitábamos” robotizados las previas orales o escritas que nos torturaban. Claro está que a este método nunca se le permitió relacionarse con los demás sistemas académicos. Nunca veríamos la fusión de la química con el arte, ni de la física con la geografía, ni de español con la educación física.

¿Entonces cuales son los procesos innovadores que este proyecto propone?

En definitiva, la puesta en escena de un ambiente educativo renovado que viene rompiendo las estructuras rígidas y verticales de la escuela tradicional, aquellas que se caracterizan por el verticalismo y las jerarquías en las relaciones personales; la relación memorística y fragmentada con el conocimiento; el trabajo cada vez más aislado entre docentes; los contenidos aislados de los intereses y necesidades de aprendizaje de las estudiantes...

A esta experiencia son inherentes las preguntas por el cómo y el para qué de la escuela; igualmente, la pregunta por el papel del arte en la formación integral del sujeto y en la garantía de una educación de calidad, y no puedo desconocer la importancia del trabajo colaborativo entre docentes, entre pares, entre amigos.

La gran diferencia se encuentra en el enfoque y a la didáctica de los maestros involucrados en el proyecto. Gracias a la posibilidad que nos permite conocer, comprender y tener en cuenta principios de la ‘Escuela Nueva’, del ‘Constructivismo’, del ‘Aprendizaje por procesos’, del trabajo colaborativo; de la formación en ‘Habilidades para la Vida’; mezcladas todas estas iniciati-

vas con una alta dosis de cariño por nuestras áreas y un profundo deseo de cambiar para que nuestras estudiantes no pasen por procesos inquisidores y sean mucho mejores estudiantes y personas.

Esta tarea no se puede ser completar sin que se le agregue el toque mágico, la alquimia: Nuestro gran logro depende de la unión de nuestras fuerzas y deseos en un sólo producto, gracias a la presencia del arte y en especial de la danza como gran catalizador. Ese es el secreto de nuestro éxito, nosotros si lo hicimos. En efecto, al trabajar integrados los maestros en proyectos unificados nos sólo sus estudiantes son los beneficiados. Ellos mismos encuentran nuevas maneras de leer la realidad y de enriquecer sus propios saberes y prácticas. Cuando unimos en un solo proyecto los planes de estudio, aunque sea por un tema, con varias y diferentes miradas, el “disfrute” que genera la posibilidad de sorprendernos por nuestro alcance profesional justifica el esfuerzo que genera la experiencia.

Esto es en definitiva lo que pasa en el proyecto “Veladas Artísticas”, un disfrute continuo de nuestro trabajo.

LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS

Juan Pablo Naranjo, Especialista en docencia del arte dramático.

En una de tantas tardes de bohemia surgió la inquietud ¿Por qué no creamos un camino que unificara el trabajo de danzas con el trabajo de teatro, pues no hay que olvidar que en los comienzos de la prehistoria del ser humano danza, teatro y música acompañaban los rituales que realizaban las comunidades tribales en cabeza de su chaman para conectarse con sus dioses tutelares. Por lo tanto de esta reflexión surge la necesidad de crear los hilos artísticos que unirían el trabajo artístico de las dos artes vivas.

Recuerdo (me excuso por hablar en primera persona, pero es que es tan íntimo y personal que es necesario) que las niñas de teatro y danzas no tenían

muy buenas relaciones, pues se guardaban reservas unas de otras, y básicamente era porque nunca habían compartido una experiencia. Sea porque no se nos ocurrió antes o porque los montajes estaban encaminados únicamente en la especialidad de cada director- docente.

El eje principal de la propuesta teatral es “el cuerpo” pues desde que conocí la propuesta artística del bailarín y coreógrafo colombiano Álvaro Restrepo con la escuela del cuerpo en Cartagena. Explore y me documente de esta experiencia y decidí que es necesario redescubrir el cuerpo humano.

Lo esencial es invisible a los ojos es una propuesta que vengo implementando desde el año 1999 en los colegios distritales y espacios culturales donde me he desempeñado como docente de artes escénicas. Cuando llegué al Liceo Femenino Mercedes Nariño observé un gran potencial creativo en las estudiantes y decidí implementar este saber artístico con las niñas del grupo de teatro. Logrando avances significativos en la concienciación corporal de las estudiantes que en estos cuatro años han pasado por la escuela de teatro que

funciona los sábados en la mañana en el colegio, cabe resaltar que las estudiantes acuden a este espacio de manera voluntaria y lo mas significativo es que allí no hay notas ni valoraciones numéricas (no hay resultados académicos) del trabajo de las niñas, hay es una experiencia personal, creativa de exploración de la dimensión corporal y espiritual por parte de las estudiantes.

Con el docente de danzas decidimos crear un montaje que unificara la danza y el teatro y el resultado fue llevar a escena la obra dramática Romeo y Julieta a la cual se le agregó el condimento musical del tango. El montaje permitió que cada docente incidiera de manera respetuosa y creativa en el trabajo del otro logrando un montaje de gran calidad técnica y artística, me atrevería a decir que fue un montaje escénico nunca antes visto a nivel de estudiantes de secundaria en nuestra ciudad capital.

El trabajo fue muy enriquecedor porque permitió que las niñas con capacidades en la danza exploraran las herramientas teatrales para darle fuerza dramática a las coreografías y las estudiantes-actrices se enfrentaron al trabajo rítmico y coreográfico que enriqueció su experiencia.

La experiencia también ha permitido que las estudiantes valoren más su corporeidad y a su vez se acepten físicamente como son, y centran su trabajo en explorar sus posibilidades corporales. Lo anterior ha llevado que las estudiantes generen más espacios de convivencia y se interrelacionen con otras estudiantes de diferentes edades, jornadas y ciclos académicos, permitiendo propiciar sentido de pertenencia por su institución y han resignificado su estadía en el liceo.

El trabajo creativo de las veladas artísticas se ha centrado en la realidad nacional e internacional, con el fin de crear montajes escénicos que llevan un alto contenido social y creativo, de esta manera las artes contribuyen a formar las estudiantes desde otra óptica menos academicista y si, más humanista y lúdica.

La frase lo esencial es invisible a los ojos recoge la inquietud pedagógica de la necesidad de darle valor al elemento que permite que seamos reconocidos en un espacio físico y cultural y ese elemento es el cuerpo. No podemos olvidar que la cultura griega cimentó sus bases culturales en el conocimiento del cuerpo y la razón, es hora de volver a esta premisa, no importa que tanto se desarrolle el ser humano, siempre su cuerpo será la herramienta que lo catapulte a lograr nobles causas.

Pregunta de sistematización:

¿Cuáles son los alcances pedagógicos de la experiencia ‘veladas artísticas’ para fortalecer una propuesta de diálogo interdisciplinario e innovación didáctica que está incidiendo en la enseñanza (metodologías), la motivación de las estudiantes en el aprendizaje de las áreas: artes, lengua castellana, física y química, y de igual forma, esta generando ambientes convivenciales más solidarios?

Objetivo general:

Identificar cuáles son los principales alcances pedagógicos que ha tenido la experiencia ‘Veladas artísticas’ para establecer diálogos interdisciplinarios a través de propuestas de innovación didáctica en las áreas de artes, lengua castellana, física y química, que logran articular los intereses y las realidades de las estudiantes generando mejores ambientes de aprendizaje y convivenciales.

Objetivos Específicos	Preguntas Orientadoras	Categorías O Conceptos A Indagar Y Desarrollar	¿En Dónde? Fuentes – Actividades Estrategias	¿Cómo? Herramientas
<p>OBJ. 1 Propiciar un espacio de sensibilización para redescubrir el cuerpo y su interacción con el contexto donde viven las estudiantes del liceo femenino y su interacción con las veladas artísticas</p>	<p>La experiencia de las veladas artísticas permitió integrar el trabajo artístico de las niñas de teatro y danzas, pues antes se realizaban trabajos totalmente independiente, permitiendo con esto que las estudiantes exploraran otras dimensiones de las artes diferentes a las que trabajaban habitualmente. El trabajo rítmico que se realizaba en teatro se enriqueció con el trabajo rítmico desarrollado en danzas. Y danzas tomo el trabajo literario que se desarrolla en los talleres teatrales, dándole fuerza interpretativa a las bailarinas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdisciplinariedad • Innovación Didáctica a través de Expresiones Artísticas • Aprendizaje significativo • Trabajo colaborativo entre docentes 	<p>OBJETIVO 1: Fuente: Los MAESTROS de la experiencia.</p> <p>La propuesta pedagógica que surge desde el teatro es la necesidad de volver a re direccionar la mirada a uno de los elementos mas importantes de nuestro ser y es EL CUERPO.</p> <p>Estoy completamente seguro que si se puede sensibilizar nuestro cuerpo y lo aprendemos a conocer en toda su potencialidad, se ganará un gran espacio en el respeto por los pares. Es necesario resignificar el cuerpo humano.</p>	<p>Documentación narrativa de la experiencia.</p>
<p>OBJ. 2 Identificar los hilos conceptuales y temáticos que integran el teatro con las demás áreas del proyecto de las veladas artísticas, para poder consolidar encuentros en el espacio escénico.</p>	<p>A partir de las temática a trabajar en el montaje, el teatro asesora la parte de la lengua castellana en la interpretación de textos dramáticos, donde de manera inconsciente y consciente las estudiantes descubren la necesidad de utilizar los signos de puntuación para poder lograr fuerza interpretativa, desde la danza corrigen su postura corporal y mejoran su rítmica corporal.</p>		<p>OBJETIVO 2: Fuente: Los MAESTROS de la experiencia.</p> <p>OBJETIVO 3: Fuente: Los testimonios de LAS ESTUDIANTES que han participado en la experiencia ‘veladas artísticas’. (Relatos de las estudiantes).</p>	
<p>OBJ. 3 Identificar las metodologías mas apropiadas para poder realizar un trabajo colaborativo y de apoyo a las demás áreas integradoras de este proyecto.</p>	<p>Las estudiantes han descubierto que el tiempo libre se puede aprovechar de una forma mas creativa y efectiva, pues apropian con entusiasmo los visto en el proyecto de las veladas artísticas, pues no hay una valoración o nota detrás de este trabajo artístico sino un impulso creativo que se ve recompensado por los aplausos del publico y el apoyo de padres de familia y comunidad educativa. De lo anterior también se deduce que las estudiantes liceístas exploran nuevas formas de comunicación verbal y no verbal enriqueciendo su diario vivir y mejorando su autoestima por lo que realizan.</p>		<p>Por medio del proyecto las niñas de las dos jornadas han reconocido valores importantes de las niñas de la jornada contraria, limando asperezas y cambiando el imaginario que tenían de las demás estudiantes que no eran de su jornada escolar</p>	
<p>OBJ. 4 Reconocer las posibilidades corporales de nuestro cuerpo para potenciarlo en el escenario y en la vida diaria a través del reconocimiento y aceptación de la corporeidad estudiante. Logrando interactuar como pares con los demás miembros de la comunidad educativa liceísta.</p>	<p>Gracias a que las actividades artísticas se realizan en parte los días sábados, esto le da otra dimensión al espacio escolar que las niñas vivencias entre semana, pues se sienten parte integradora de un grupo que les reconoce sus potencialidades y aprecia su trabajo con respeto creando nuevos lazos de amistad con estudiantes que no conocían, por ser de otra jornada o grado. Las estudiantes han comprendido que subirse aun escenario requiere de mucha dedicación para poder crear montajes que sean de gran calidad, esto también las lleva a comprender que las artes son más que una simple asignatura.</p>			

BIBLIOGRAFÍA

Bruner, J. (1988). *Realidad mental, mundos posibles*. Barcelona: Gedisa

AUTORES

John Alejandro Castro

Licenciado en Educación Artística, profesor de danza, coreógrafo y productor de eventos culturales. En 2004 realiza el proyecto “Suburbia, los sonidos ocultos de la otra ciudad” apoyado por el IDEP en el marco de experiencias pedagógicas. Actualmente propone llevar el proyecto “Veladas Artísticas” a muchos colegios públicos y privados de la ciudad.

José Antonio Niño

Licenciado en Lenguas Modernas; Baterista profesional, Narrador oral, director y productor de la primera velada de narración oral “liceo te cuenta”, Creador de la primera velada de producción audiovisual, Filmliceo al Prado. Docente del Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño en las áreas de Lengua Castellana.

Juan Carlos León

Licenciado en Química de la Universidad Distrital. Magister en docencia de la U. de la Salle. Actualmente realiza el proyecto de aproximación al estudio de las preferencias cognitivas.

Favio Aguilar

Licenciado en física de la Universidad Distrital, actualmente cursa la maestría en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Docente de planta de la Secretaría de Educación en el Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño en las áreas de ciencias naturales y matemáticas.

Favio Aguilar

Licenciado en física de la Universidad Distrital, actualmente cursa la maestría en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Docente de planta de la Secretaría de Educación en el Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño en las áreas de ciencias naturales y matemáticas.

Pablo Enrique Prieto

Licenciado en Educación Física y Deportes de la U. Pedagógica Nacional. Licenciado en danza y teatro de la U. Antonio Nariño. Estudios de Especialización en Docencia Universitaria de la U. Antonio Nariño y Coordinador de convivencia del Liceo Femenino Mercedes Nariño. Actualmente preside el proyecto de convivencia de la institución.

Juan Pablo Naranjo

Licenciado en Danza y Teatro de la universidad Antonio Nariño, especialista en docencia del arte dramático, Profesor del IED Villa Rica. Participante en el proyecto RUTAS PEDAGÓGICAS en el área de teatro con el IDEP y la fundación COGNOS. Ponente de teatro del proyecto VIOLETA.

Estudiantes:

Maria Alzamora

Estudiante del Liceo Femenino del grado 11.

Michelle Alvarado

Estudiante del Liceo Femenino del grado 11.

Ana María Díaz

Estudiante del Liceo Femenino del grado 11.

Karen Pulido

Estudiante del Liceo Femenino del grado 11.

Egresada

Andrea Arrubla.

Egresada del Colegio Liceo Femenino en el año 2009

Madre de Familia

Lina Margarita Galeano Reyes

