

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO

LA DANZA COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL ESTUDIO DE LA
CULTURA ESTÉTICA EN LA EDUCACIÓN BASICA

TESIS DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO

JUDITH PÉREZ VALENCIA
ANA GABRIELA VARGAS ARIAS

DIRECTOR DE TESIS
JUAN PABLO CASTRO RODAS

Quito, Marzo de 2004

DEDICATORIAS

De Judith:

Este trabajo va dedicado para la mujer que es el ejemplo de mi vida y la razón de mi existencia, aquella mujer que durante toda su vida me ha enseñado el valor del amor, gracias a su entrega y apoyo incondicional, aquella mujer de la cual he aprendido a ser fuerte y a luchar por sueños, esa mujer es mi madre a la amo con todo mi corazón: Eva Piedad.

De Ana Gabriela:

Al iniciar este trabajo junto a Judith sabíamos que este es uno de los primeros escalones en nuestra carrera profesional, en el camino se nos presentaron momentos de gran satisfacción y dificultades lo que supimos superar, pero al sabíamos que al final quedaría la satisfacción de un trabajo bien hecho.

A ti mi Dios te quiero dedicar mi trabajo, porque me has sostenido a lo largo de toda la vida, me das esa fuerza inexplicable para seguir adelante y porque estás conmigo día a día brindándome todo tu amor y protección. Espero no fallarte.

Gracias a Dios por mis maravillosos padres, a quienes amo con todo mi corazón, Teresa y Alfonso. Gracias por confiar en mi y apoyarme desde el primer grado de escuela hasta hoy. A ustedes va este trabajo.

Tu fuerza mamita, la constancia y la rectitud para realizar las cosas me enseñaron que esta vida es de luchadores y que cuando caemos debemos levantarnos con más bríos que nunca. Gracias por tu paciencia y por tu amor eterno, eres mi gran ejemplo. Tu ternura papito alimentaron mi espíritu aún en los momentos más difíciles, gracias por tu apoyo, eres ese soporte, ese aire fresco que tanto bien me hace. Hoy que tu también vuelves a estudiar para conseguir un título más, eres mi gran ejemplo.

El dedicar mi trabajo a mis padres y a Dios es solo un pequeño agradecimiento a todo lo que han hecho por mí nada podría compensar todo lo que ustedes me han entregado. Les Amo.

AGRADECIMIENTO

Queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible nuestro trabajo. A nuestro tutor, Juan Pablo Castro Rodas por sus acertadas observaciones y los por aportes que hacen de esta tesis una investigación teórica y un video útil para niños y niñas y maestros. Además deseamos agradecer a la maestra Alina Díaz y a Nelson Díaz por facilitar la realización del video. A nuestras familias y amigos por el apoyo brindado y especialmente a Martín y Maria Virginia por la predisposición y entusiasmo que mostraron en el video.

ÍNDICE

Plan de tesis

Antecedentes y Estado del Problema.....	1
Justificación.....	2
Marco Conceptual.....	6
Objetivos.....	14
Metodología.....	14
1. Capítulo I: La modernidad.....	16
1.1 Instituciones culturales de la modernidad.....	24
1.2 La danza como construcción cultural.....	27
1.3 Modernidad y educación.....	29
1.4 Ecuador en el siglo XXI: Identidad y Educación.....	33
2. Capítulo II: Discurso del arte.....	39
2.1 El arte en América Latina.....	44
2.2 Lenguaje y simbología de la danza.....	46
2.2.1 Una mirada desde occidente.....	51
2.3 La danza en el Ecuador.....	52
2.4 Niveles del sentido en la danza y el cuerpo.....	57
2.5 La danza en la infancia.....	60
3. Capítulo III: El lenguaje audiovisual.....	64
3.1 Características del lenguaje audiovisual.....	67
3.1.1 El lenguaje del video.....	70
3.2 La Educomunicación.....	71

3.3 Rol del video como recurso educativo.....	75
3.5 Presencia del video en el sistema educativo ecuatoriano.....	80
4. Capítulo IV: La educación básica en el Ecuador.....	84
4.1 Reforma Educativa.....	86
4.2 Valor del arte en la educación ecuatoriana.....	91
4.3 Presencia de la danza en la educación ecuatoriana.....	96
5. Capítulo V: Producto comunicativo en video.....	101
5.1 Preproducción.....	101
5.2 Producción.....	112
5.3 Posproducción.....	113
6. Anexos.....	114
7. Conclusiones y recomendaciones.....	130
8. Bibliografía.....	136

TEMA:

**LA DANZA COMO RECURSO DIDACTICO PARA EL ESTUDIO DE LA
CULTURA ESTETICA EN LA EDUCACIÓN BASICA**

ANTECEDENTES Y ESTADO DEL PROBLEMA:

La Nueva Reforma Curricular de la Educación Básica en el Ecuador contempla la necesidad de reorientar la formación de los niños y niñas de un llamado enciclopedismo a un desarrollo de la inteligencia a través del arte, la comprensión, creatividad y educación en valores, todas sustentadas en la realidad ecuatoriana y en las necesidades crecientes de un mundo globalizado.

Si nos remontamos un poco en la historia, la principal influencia para la educación fue El Liberalismo que cambió las antiguas concepciones de la enseñanza, evolucionando de una formación religiosa a una laica. Con la proclamación de la Revolución Liberal se da paso al desarrollo industrial y como consecuencia se modifica el sistema educativo, el mismo que priorizar las ciencias técnicas de formación profesional. Sin embargo no se olvida del valor de la libertad y dentro de esta se impulsa el arte en la educación, así se crean Escuelas de Bellas Artes en Guayaquil y Cuenca se revitaliza la de Quito, que forma generaciones de artistas (especialmente pintores).

En la década de los noventa se inicia un nuevo cambio en la educación, con la Nueva Reforma Curricular, la misma que observa la necesidad de acercar a los niños y niñas a su cultura enfatizando la idea de identidad nacional, ya que dicho proceso no poseía

gran valor para la antigua concepción de la educación. Para este propósito se plantea el conocimiento y desarrollo de actividades que pongan en contacto a niños y niñas con la creación artística ya sea a través de la plástica, de la música, la expresión corporal o la danza. Desde dicha reforma (1997) hasta la actualidad los cambios han sido mínimos; en la reforma Curricular del 2000, por ejemplo, se conceptualizan las formas de comunicación artística en la cultura estética como: artes plásticas, música y lo que se denominan artes mixtas o representativas, en la cual se encuentra la danza junto al teatro y la imagen. La importancia de la inserción de los lenguajes artísticos en el plan de estudios de la escuela ecuatoriana radica en el desarrollo de las facultades del alumno, en la canalización de sus emociones y en su inmersión en un proceso de socialización.

Aunque a lo largo del tiempo se ha priorizado el lenguaje verbal y numérico en la educación básica, descuidando lo artístico es rescatable que esta reforma deja en claro una concepción del arte como herramienta y vía de enriquecimiento personal, no con el fin único de crear artistas, sino seres humanos que desde cortas edades aprecien la cultura de la sensibilidad, manejando una concepción estética del entorno y su propia vida.

Para el logro de este objetivo es necesario que la educación básica cuente con los recursos didácticos adecuados que permitan a los niños y niñas no sólo la comprensión del arte sino el acercamiento a la creación artística. Es decir, motivar al niño y niña hacia el desarrollo de sus cualidades y preferencias en algunas de las manifestaciones artísticas, especialmente en temas poco investigados y difundidos como la danza, que es

un tópico incluido en el área de Cultura Estética cuya finalidad es el responder a las necesidades culturales de la niñez.

La danza aporta significativamente al desarrollo físico e intelectual del infante, permitiéndole ingresar al mundo de la creatividad y de lo lúdico, a través del trabajo y conocimiento de su cuerpo y su realidad. Este recurso artístico en el Ecuador manifiesta la diversidad de nuestra cultura, desde la danza folclórica y andina, hasta el estudio académico de la danza clásica, contemporánea o etnocontemporánea.

La danza en el Ecuador es un arte poco apoyada e impulsada. Pese a esta situación han surgido grupos que se han dedicado a hacer de la danza una fuente de representación cultural. Sin embargo se necesita de más difusión y conocimiento para poder constituirse en un arte más apreciado y valorado.

Es indudable el aporte de la danza al desarrollo físico, mental y social del niño y niña. El baile permite entender desde una temprana edad al cuerpo y sus funciones, la realidad fisiológica y socio-cultural que nos hace ser lo somos. La danza es una forma de comunicar sentimientos y emociones, que en un niño o niña puede ser orientado a aprendizaje creativo de su entorno

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje hace uso de herramientas didácticas que tienen como objetivo facilitar la dinámica educativa. La Reforma Curricular de la Educación Básica en el Ecuador divide a este proceso en contenidos cognitivos, actitudinales y procedimentales, cada uno de ellos constituye una fase de aprendizaje paulatino. Un

video puede ser utilizado en el contenido actitudinal, ya que este se plantea como meta la lectura crítica de imagen a través de diversas expresiones artísticas.

Lo que proponemos con el presente producto comunicativo es la realización de un video que permita al niño y niña tener una comprensión de la danza como un proceso de desarrollo individual que lo acerca a su cultura y su historia. Ya que la danza es una representación del entorno social y cultural, y como manifestación artística posee implicaciones históricas.

JUSTIFICACIÓN

En la educación básica del Ecuador, dentro de las Reformas Curriculares se contempla al arte más como un medio para conocer el lenguaje artístico y lograr el apreciamiento de la belleza. Un video como recurso didáctico apoya al desarrollo de las capacidades de interpretación del arte, motivando el interés de los niños y niñas por la cultura, el arte y la danza.

Una educación integral y intercultural se hace necesaria en contextos como el nuestro, donde el reconocimiento de la diversidad es vital, ya que nos permite conocer nuestra historia y realidad. El video promete tener potencialidades didáctico-pedagógicas que fortalezcan líneas de trabajo e integración dentro del aprendizaje de niños y niñas de 6 a 11 años. La producción, selección, jerarquización y análisis reflexivo que produce un video en relación de los mensajes incorporan una enriquecedora experiencia para la

educación. Además permite a los maestros el uso de un recurso de fácil acceso y comprensión que es cotidiano a la experiencia de niños y niñas.

Un video de esta naturaleza se constituye como un aporte educomunicativo, cuyo objetivo es formar seres humanos activos y críticos frente a los diversos procesos de comunicación que promueven la cultura y los identifica como ser seres humanos históricos y sociales.

El educar sobre la base de un desarrollo integral del niño o niña partiendo de la propuesta de una impulso ligado a la educación y a la motivación artística de los niños y niñas. Esto implica proveer en el proceso de enseñanza-aprendizaje instrumentos que incentiven la capacidad de conocimiento, creatividad y participación del niño y niña en el lugar donde se desenvuelven. Así serán “ciudadanos para la vida”, la meta es lograr que los infantes puedan discernir las realidades auténticas o ficticias, que fácilmente se confunden en la lógica televisiva de un discurso donde se “fascina y seduce” con la imagen, ya que se apela al componente emocional y al pensamiento asociativo e intuitivo, en pleno desarrollo mental y físico en los infantes.

La Nueva Reforma Curricular define que los niños y niñas de 6 a 11 años pertenecen a la Etapa Conceptual, ya este módulo tiene como finalidad el aprendizaje de conocimientos y valores. Si tomamos en cuenta desinterés por la lectura, de niños, jóvenes y de la población en general, es fácil deducir lo limitado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un video como recurso didáctico es una alternativa para la

enseñanza que permite la comprensión de diversas realidades, a través de un recurso al cual accedemos cotidianamente.

El niño o la niña receptor de un video educativo, puede construir un saber asociativo sobre la base de las imágenes e ideas. Los maestros juegan un papel fundamental en este proceso ya que complementarían la enseñanza-aprendizaje a través de dinámicas como preguntas o juegos, que reforzarían los nuevos conocimientos adquiridos por el video.

Para dicho fin es necesario lograr que los recursos logren tener una percepción real de conocimientos claros que inmiscuya a los estudiantes a la cultura y al arte.

MARCO CONCEPTUAL

Para entender la educación y el arte se partirá de un acercamiento a la modernidad como modelo, paradigma y sistema que busca encaminar al ser humano hacia el paradigma de desarrollo y progreso. Bolívar Echeverría en su libro *Ilusiones de Modernidad* plantea que lo moderno es un hecho consumado que traspasa todos los ámbitos de la existencia humana, tanto así que parece haberse convertido en una propuesta de orden universal. La educación por ejemplo plantea la superación, eficacia y competitividad del ser humano todo estos ideales pertenecen a los pilares en los cuales se funda la modernidad.

Por su parte el arte según la visión de John Thompson es una de las instituciones culturales que representa varios de los valores de la modernidad ya que el arte es una construcción real de orden simbólico. Esta visión se complementa con la postura de

Néstor García Canclini que entiende el arte como una representación de las condiciones sociales, históricas y culturales de una colectividad.

Para entender la concepción de arte partimos de un enfoque que estudia la evolución de la danza como manifestación artística e histórica. Paulina Ossona en su libro *La Educación por la danza: Enfoque Metodológico* asume que la creación de arte es una característica innata y presente en toda cultura. Por tanto, el arte se puede entender como un referente histórico que ha evolucionado social y culturalmente a lo largo del paso del ser humano en el mundo.

Para Ossona, el arte se concibe como una necesidad material y espiritual propia e inherente del ser humano. Históricamente hemos creado diversas representaciones que se caracterizan por ser un lenguaje colectivo o individual que identifica y distingue a una comunidad, ya sea esta expresión musical, pictórica o dramática.

Por ello, el arte es un lenguaje universal, es un medio de comunicación por el cual el ser humano plasma la representación de su realidad y sus sentimientos. Ya sea en manifestaciones colectivas o individuales el arte es un acto de “comuni3n”, una participaci3n que exige que sus personajes se integren en un hecho que tiene como fin ponerse en escena.

La danza se concibe como una manifestaci3n art3stica que nace como una muestra de participaci3n colectiva en la toda la comunidad se ve inmersa y est3 íntimamente ligada a necesidades espirituales. Sin embargo se distingue por ser un objeto art3stico temporal,

un acto que documenta acontecimientos como una representación renovada de hechos que se modifican constantemente con las tendencias culturales e históricas. Es decir, la danza es una posibilidad de representación temporal que ha evolucionado constantemente.

El arte puede tener diversas apreciaciones. Hegel concibe la muerte del arte en la modernidad por su alejamiento de lo sagrado. Frente a las diversas de teorías sobre el arte, basaremos nuestro estudio en las nociones expuestas por Hegel y Heidegger. Estas visiones de completarán con la propuesta de García Canclini que miran al arte desde la visión de los estudios culturales y de deconstrucción simbólica.

Martín Heidegger en su libro *Arte y Poesía*, explora el arte desde una visión metafísica y hermenéutica, como una verdad que se relación a con el ser humano por ser una *cosa*, un objeto que proviene de la naturaleza y revela esta entidad oculta a través de la contemplación. El arte permite que ser humano despierte su conciencia y su historia, la posibilidad de crear un lenguaje y de entender el mundo.

Según el Diccionario del Saber Moderno y para sus autores, Sophie Akoun una destacada bailarina y André Akoun un profesor de la Sorbona de París, la danza ha recorrido como expresión artística del mundo occidental en los últimos siglos un camino definido. Así es imposible negar la influencia y preponderancia de la danza clásica o ballet, en tanto es considerada un lenguaje normado por reglas de estudio y escénicas que la definen como una “técnica” de arte de espectáculo. Sin embargo en su evolución han surgido nuevas tendencias que han roto el academicismo clásico para instaurar una

libertad de movimiento y pensamiento del cuerpo como la danza moderna y la contemporánea.

En Latinoamérica hay otros factores que han influenciado el desarrollo de la danza en el cual la diversidad e hibridación cultural ha creado nuevas manifestaciones que retoman las prácticas sociales heredadas de las diversas fuentes. En esta tendencia la danza se concibe como parte integral de la vida de una comunidad, como reflejo de las prácticas sociales ligadas a hechos y creencias cotidianas. La danza de este modo adquiere nuevas dimensiones y no sólo es entendida como un acto de diversión o espectáculo, es más una representación de la experiencia profunda de lo que define al ser humano, su manera de convivir y de comprender la naturaleza, el tiempo, el espacio y sus relaciones sociales. *El arte popular y sociedad en América Latina* de Néstor García Canclini, nos permite entender el arte como una transformación social. Sus diversas posturas reconfiguran la valoración estética desde diversas posiciones, sean a través de una mirada entre lo urbano y lo rural o por medio de la contemplación a nuestra historia o identidad.

La danza es fundamental en las prácticas culturales y más si es fuente de creación y conocimiento, es decir, si pasa de un enfoque social a constituir una escuela de formación artística. Jacqueline Robinson en su libro *El niño y la danza* nos muestra la importancia de la danza para el desarrollo social, físico y mental del niño y niña. La educación artística es fundamental para entender el lenguaje simbólico, que un niño o niña puede expresar a través del movimiento espontáneo de su cuerpo.

La danza popular por ser una actividad creada socialmente, representa al individuo y entorno social, así es fuente de conocimientos que permite a la niñez entender su realidad a través de su cuerpo. En el Ecuador hay diversas culturas dancísticas, la denominada danza folclórica y la andina son un arte de espectáculo que nos muestra variedad de posturas culturales. Sin embargo, hay otras tendencias como el etnocontemporáneo que a través de estudios etnoculturales reúne por medio de un lenguaje simbólico una comprensión de la danza desde dos perspectivas, la del mundo andino con la cultural occidental.

La danza se entiende como un lenguaje simbólico y subjetivo que permite entender la condición humana; la danza pasa a ser más que actividad artística o cultural, esta expresa la esencia misma humano, los límites y las condiciones de nuestro “yo”. Margarita Baz en su ensayo: *Metáforas del cuerpo: un estudio sobre la mujer y la danza*, nos brinda un panorama más abierto sobre la danza y el cuerpo, sus condiciones de vida y su íntima relación con la subjetividad humana. La danza llega a comprenderse como una metáfora de vida que crea una corporeidad arraigada a un mundo de símbolos y códigos.

Martha Graham, desde su propia mirada permite al lector introducirse en su mundo, en la danza; su recorrido y forma de sentirla. A través de su experiencia se puede entender la fascinación que cualquier ser humano siente por el arte. La danza para Martha Graham es la memoria arraigada a nuestro cuerpo que nos hace ser lo que somos y asumir una corporeidad ligada a una historia común, que permite a todo ser humano comprender la cultura, la historia y a nuestro cuerpo.

Según Dietrich Berwanger y su libro *Cine y televisión a bajo costo*, no es indispensable contar grandes recursos para lograr crear un producto de calidad, lo fundamental es el manejo adecuado, el fin que se persigue, la planificación y la previsión de elementos con los que se contará en la producción de un video. El video instructivo posee un gran valor educativo y cultural y de tal modo es necesario mantener una relación de costo – beneficio.

El video o la televisión pueden ser utilizados como un aporte positivo de expresión; siendo la imagen su recurso e instrumento esta genera acción y reacción a quien lo percibe. Toda imagen media entre espacios y tiempos que se vuelven comunes al ojo del espectador. Sea cual sea la perspectiva para entender la imagen, el video, la televisión o el cine lo importante es ahondar su influencia en la mirada de la niñez. Para este fin hemos optado por recurrir a diversos textos como *Homo Videns* de Giovanni Sartori, que desde una mirada histórica nos permite comprender la evolución de la imagen en el propio ser humano. Por otro lado autores como Alfonso Palazón, José Abadía, y Glagys Daza nos brinda una experiencia más cercana de la televisión, el video y el cine como un lenguaje de uso cotidiano que puede afianzar la identidad o nuestras prácticas cotidianas.

Para la realización de un video es necesario manejar un lenguaje audiovisual estéticamente compatible con el fin que se persigue, es necesario tomar en cuenta como dice Alfonso Palazon en su libro *Lenguaje Audiovisual* que al estar inmersos en la era de la globalización la imagen tiene gran peso social. Vivimos por tanto, en la era de la

imagen, la misma que por medio de recursos y técnicas permiten hacer adaptaciones reales de lo ficticio, bajo parámetros cotidianos. La falta de conocimiento de los niños y niñas acerca de su cultura, del arte y danza motiva que este trabajo sea fuente de nuevos conocimientos artísticos, de un lenguaje simbólico que permite entender la realidad. Para la realización del video hay que manejar un lenguaje audiovisual dinámico que sea de fácil comprensión para los niños y niñas.

Nuestro análisis no deja de lado el ámbito de la educomunicación concebido dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje como la combinación de dos campos fundamentales e implícitos en el desarrollo del ser humano (la comunicación y la educación) cuya interrelación hace que la una sea la herramienta de la otra y que sus beneficios den como resultado una educación integradora e intercultural. El objetivo primordial es que los niños y las niñas no solo aprendan sino que generan nuevos conocimientos con relación a su identidad y su cultura, consolidando un proceso que les permite que integra la mirada desde diferentes realidades pero complementarias a su identidad.

Según Alberto Pereira, la Educomunicación es crear una disciplina que sintetiza las ciencias de la comunicación y tanto en la praxis como en sus postulados teóricos. Y es que la educación es la base fundamental de toda sociedad y es en ella en donde encontramos las respuestas que deberían determinar nuestro accionar como actores sociales. La educomunicación debe darse en la práctica pedagógica de los maestros con la creación de materiales comunicacionales y el análisis crítico de los mensajes. No es solo cuestión de generar procesos comunicativos sino potenciarlos socialmente.

Dentro de este contexto la utilización del video como recurso didáctico para el aprendizaje, brinda una oportunidad para que la niñez cultive criterios, opiniones y razonamientos que desarrollen su creatividad y su inteligencia. La educomunicación apunta al desarrollo del pensamiento y la práctica de valores para que el niño o niña, no asimile mecánicamente conocimientos, sino que se convierta en un actor que desarrolle estructuras de pensamiento que más tarde con el crecimiento y su participación activa en la sociedad le permitirán manejar con criticidad y discernimiento su propia realidad.

Además profundizaremos la concepción de cultura más allá de las diferentes actividades que desarrolla el ser humano en el ámbito cotidiano. Las formas culturales son grandes sistemas donde valores, normas y prácticas respaldan las instituciones sociales. El ser humano desde su niñez llega a expresarse plenamente mediante la cultura, por la relación que se da en este proceso con la naturaleza y la comunidad.

Todas las culturas se ven influenciadas unas de otras. Para este fin se plantea el reto de lograr una convivencia armónica entre las culturas existentes partiendo de la idea de interculturalidad. Los medios de comunicación frente a esta propuesta poseen una gran responsabilidad, especialmente si su público son los niños y niñas. La televisión y el video deben ser una propuesta integradora que permita entender lo diverso de nuestra cultura.

El intenso intercambio cultural impulsado por la globalización dio cabida a que los seres humanos intercambien aún mas los elementos culturales. La diversidad cultural siempre formará parte de la experiencia de la humanidad, ya que el mundo no es un mosaico

cultural, sino un entramado híbrido de culturas, con sus diversas corrientes siempre entremezclándose entre sí.

- **OBJETIVOS:**

General:

- Realizar un vídeo con fines educativos, que rescate el valor artístico de la danza, y que permita posibilitar la comprensión de nuestra cultura en niños y niñas de 6 a 11 años.

Específicos:

- Incentivar en niños y niñas el interés y apropiación de los valores artísticos nacionales, en especial de la danza como manifestación cultural.
- Contribuir a la Educación Básica con la creación de un recurso didáctico de uso docente para que la niñez conozca y aprecie las manifestaciones artísticas nacionales.
- Potenciar a través de un producto comunicativo el interés de niños y niñas hacia la educación y comprensión artística.

METODOLOGÍA

El método que hemos escogido para explicar dicho tema será el método hermenéutico de Dilthey y cabe citarlo cuando dice: “La naturaleza la explicamos pero la vida anímica la comprendemos”. Bajo este contexto teórico analizaremos como públicos a los niños por ser una parte importante de la población. El Ecuador es un país cuya población activa son jóvenes, niños y niñas a diferencia de países europeos, donde los emigrantes

de países como el nuestro se constituyen en la base productiva de la nación. Los factores culturales, sociales, económicos y políticos envuelven en distintas situaciones, en nuestro caso el de la danza como expresión etnocultural dedicada especialmente a los niños y niñas de 6 a 11 años.

La interpretación y comprensión son fundamentales, ya que según este método se libera a la subjetividad en la naturaleza, queremos percibir el sentido de las cosas de la vida plasmada en la danza, lo que hace que nos introduzcamos en otras culturas distintas a la nuestra pero empezamos de ella.

Lo que nos interese es explicar y comprender el fenómeno, la situación comunicacional de los niños y niñas de 6 a 11 años en función de su desarrollo y de su acercamiento a la identidad a través de la danza

CAPÍTULO I

LA MODERNIDAD

La modernidad como concepto, época histórica y fundamento social ha provocado una gran discusión a lo largo del presente siglo. Sus definiciones acuden a diversas teorías y hasta concepciones que lo ven como un proceso superado; en otros casos, inacabado.

Para este estudio se toma los lineamientos propuestos por Bolívar Echeverría, en su libro *Las ilusiones de la modernidad*¹, su planteamiento nos permite comprender las relaciones que se gestan en la modernidad, en sus aspectos sociales, culturales y económicos. En tal sentido nosotras, como Bolívar Echeverría, entendemos la modernidad como un hecho que se ha consumado gracias al ideal de progreso que atraviesa la concepción de una formación histórica a estados ascendentes cuyos parámetros civilizatorios se resume en la búsqueda de un estilo de vida con valores de innovación y desarrollo.

Sin embargo las características de nuestro mundo moderno incluyen procesos híbridos en los cuales globalización y modernidad no marcan sus límites definidos, de allí que existan condiciones premodernas y procesos de modernización simultáneamente. Como lo define García Canclini al entender los de hibridación como “*procesos socio-culturales en los que estructuras o practicas discretas, que existían en forma separada*

¹ ECHEVERRIA, Bolívar, *Ilusiones de la Modernidad*, México, El Equilibrista, UNAM, 1995.

se combinan para separar nuevas estructuras objetos y prácticas".² La influencia que tiene la modernidad en nuestro contexto es innegable, el ideal de progreso ha marcado a sectores de gran influencia social, como la política, la economía, y lo social. Todos estos buscan constantemente superar su estado actual premoderno: de desorden, carencia, inestabilidad y subdesarrollo para pasar otro estado de ganancia, conocimiento, desarrollo y progreso.

Creemos que la modernidad se ha convertido un camino definido, una forma históricamente construida que busca fundar un proceso civilizatorio con un solo estilo de vida, que se recorre en las condiciones impuestas por el modo de producción capitalista. Su lógica ha afianzado el proceso de modernización como un programa de vida en la búsqueda del paradigma de desarrollo humano. Sin embargo la modernidad, para uno de los mayores teóricos de la posmodernidad Vattimo³ es un proceso ya superado que ha dado cabida a otras de entender el mundo.⁴

La modernidad como fundamento histórico y social se afianzó históricamente a través de procesos históricos como el Renacimiento y el Humanismo. La recuperación de una propuesta racionalista, dio paso a la revalorización del papel de lo humano en la sociedad. Con el Humanismo el "hombre" pasa a ser el dueño de su destino y el transformador de su realidad, en tal sentido se aleja de la alianza mítica con Dios y deja

² GARCÍA, Néstor, *Culturas Híbridas*, Barcelona, Paidós, 2001, p. 14.

³ VATTIMO, Gianni, *La sociedad transparente*, Barcelona, Paidós, 1989.

⁴ Tomamos la postura del teórico Gianni Vattimo en tanto dice: *Ante todo: hablamos de posmoderno porque consideramos que, en algunos aspectos esenciales, la modernidad ha concluido*. Entre ellos el autor cita la imposibilidad de hablar de la historia como un proceso unitario y por tal motivo la caída del ideal de progreso, así surgen historias antes relegadas que toman importancia y entran a formar parte de las realidades del mundo posmoderno.

de un lado la vaguedad de del pensamiento que caracterizó al periodo del Oscurantismo. Así lo largo de la historia moderna se consolidaron procesos de gran importancia para la modernidad como la Revolución Francesa que permitió la reivindicación de los derechos individuales, que dieron paso a su vez a los derechos colectivos que hoy promulga la democracia contemporánea.

El fundamento de la modernidad se encuentra en la consolidación indetenible - primero lenta en la Edad Media, después acelerada, a partir del siglo XVI, e incluso explosiva de la Revolución Industrial pasando por nuestros días – de un cambio tecnológico que afecta a la raíz misma de las múltiples “civilizaciones materiales” del ser humano.⁵

El concepto de modernidad se enmarca como realidad entre los márgenes de lo posible, sus alcances pretender ir más allá de un progreso o desarrollo lineal y ascendente de la historia. Así la modernidad como época histórica se asume como un proceso actual y efectivo, su fundamento se encuentra ligado al potencial social, que se ha consolidado como un instrumento y vía para el progreso. La base de la modernidad, sin embargo se encuentra en el humanismo, que pone al ser humano como centro del proyecto histórico, todo elemento que se encuentre fuera de él queda subordinado a las condiciones que propicia el ser humano. El racionalismo, por otro lado, es otra característica de orden instrumental de la modernidad en tanto defina que el ser humano es un animal racional y consciente, dones que le permiten avanzar y alcanzar el progreso: “*Un paso de lo atrasado a lo adelantado, de lo defectuoso a lo insuperable*”⁶.

En la época posindustrial las condiciones que genera la modernidad se desarrollan vertiginosamente, el avance tecnológico, en poco tiempo, se vuelve símbolo del

⁵ ECHEVERRÍA, Bolívar, Op. Cit., p. 141.

progreso. Otro de los aspectos de la modernidad es el proceso social del individualismo, el ser humano se ve obligado a alejarse de su comunidad, la misma que le permitió su subsistencia, de este modo el ser humano se acerca a un estado de autonomía.

Las industrias culturales a lo largo de la modernidad han generado este proceso, desde la invención de la imprenta, que desde un inicio fue rechazada por algunos personajes, el aislamiento personal que producía la lectura, desde esos incipientes comienzos finalizamos con el reto de la tecnología digital que sustituye procesos de socialización insalvables ya en la sociedad moderna.⁷

La constante innovación tecnológica, cuyo propósito primordial se centra en la comunicación mediática, ha consolidado una nueva normativa social: la utilización de las computadoras y medios masivos que contribuyen al reordenamiento cultural. El aporte de la tecnología y sus beneficios son fundamentales en las sociedades modernas del siglo XX y XXI ya que reorganizan y resignifican conceptos y formas creando nuevos imaginarios, que establecen parámetros de desarrollo distintos a los del pasado. Cabría pensar que no hay dimensión o ámbito del sistema social que no ha sido influenciado por el nuevo potencial tecnológico: códigos, lenguajes, y normativas que rigen la esfera pública y privada, determinando la reorganización social, cultural, política y económica.

Lo moderno promulga la idea de un desarrollo y progreso constante, lo que está determinado por las condiciones sociales que este proceso genera. Los adelantos tecnológicos no permiten que muchas sociedades alcancen sus vertiginosos límites, lo moderno está un paso más allá de la propia evolución de las condiciones premodernas, de gran parte de la sociedad.

⁶ Ídem, p. 151.

⁷ GUBERN, Román, *El Eros Electrónico*, Madrid, Santillán, 2000, p. 24.

La modernidad también evidencia procesos contradictorios en busca de la idea de progreso, ligado al avance lineal en ascenso y permanente de la sociedad. Umberto Eco en su obra: *Apocalípticos e Integrados*⁸ permite, desde una visión de la cultura massmediática, analizar el enfrentamiento entre las posiciones premodernas y modernas que se gestan a finales de la década de los sesenta e inicio de los setenta. El impacto de la expansión e inmediatez de la información electrónica, produce una nueva sociedad: la de la imagen, esta concepción cambia la noción de tiempo, espacio y la forma de entender la comunicación.

Las condiciones de la sociedad actual han cambiado por la influencia de la tecnología en el desarrollo comunicacional lo que ha dado paso a la comunicación multimedial, cuya inmediatez e impacto social son distintos a la de la década de los setenta, cuando la reflexión acerca de los *mass media*, específicamente la televisión, llevó a consolidar una visión apocalíptica de este medio, satanizando su influencia social, creando de este modo un contrasentido, en cuanto a la visión e influencia de los medios de comunicación:

*Si bien la cultura de masas es una anticultura, según los lineamientos apocalípticos, tenemos en contra la visión de los integrados que ven en la televisión, los periódicos, la radio y el cine bienes culturales que hacen posible la recepción y fácil acceso de la información*⁹.

Por ende desde nuestra posición los medios de comunicación de masas desempeñan un papel determinante en el surgimiento de la modernidad, tanto así que su característica primordial es el definirse como una sociedad de la comunicación o la información, que organiza la existencia humana, al estar presente la mayor parte de acciones humanas.

⁸ ECO, Humberto, *Apocalípticos e Integrados*, Barcelona, Lumen, 1995.

⁹ Ídem, p. 30.

Este ideal moderno se afianza con el apareamiento de la sociedad industrial y del auge o desarrollo de los medios, tecnologías e industrias de comunicación. En apariencia estos medios han permitido al ser humano tener una autoconciencia de su realidad al permitirle conocer lo real. Sin embargo hay diversas posiciones que afirman que este ideal moderno ha sido ya superado y por tanto se podría hablar de posturas posmodernas que adoptan la visión de Nietzsche en tanto “*el mundo verdadero, al final se convierte en una fábula*”¹⁰ Es decir que no se puede hablar de los límites entre lo real, lo simbólico y lo imaginario si nos referimos a las imágenes que nos proporcionan los mass media. Esta cultura de la imagen ha consolidado un sistema social que al parecer muestra todo, una “sociedad transparente”, por tanto hoy la realidad solo existe y es importante si se la ve en los aparatos comunicacionales. Según Vattimo¹¹, la red de comunicación hoy es fuente y criterio de verdad, sin embargo esta lógica se contradice, ya que no se puede hablar de una sola realidad sino de multiplicidad de interpretaciones y construcciones de la realidad.

*Pero este apogeo no consolida una sociedad más transparente, ya que los mass media desde sus incipientes inicios, afirmaron reproducir los sucesos en el tiempo real, pregonando la objetividad y veracidad de la información. Pero el estar “informado” de sucesos y acciones, no permite conocer en profundidad los acontecimientos sociales, sean estos de orden local o internacional.*¹²

Para, Vattimo la modernidad como un proceso superado, “*la modernidad es la época en la que el hecho de ser moderno viene a ser un valor determinante*”.¹³ Es decir, la concepción del sujeto moderno deja de lado lo antiguo y se apega al cambio y a la

¹⁰ VATTIMO, Gianni, Op. Cit., p. 81.

¹¹ Ídem

¹² Ídem, p. 58.

¹³ Ídem, p. 63.

transformación continuo sobre la base de un desarrollo ligado a la innovación constante y permanente, estos elementos constituyen las características de la cultura moderna.

Si bien la historia en la modernidad se concibe como un proceso único que tiende a transitar hacia el progreso social que busca bajo determinados parámetros sociales políticos y económicos alcanzar la modernización de los Estado, estos aspectos incluyen la privatización, descentralización, eficiencia, rapidez y actualización en los servicios. Por tanto, con el paso del tiempo se hará cada vez más claro el culto a lo original y novedoso, dentro de un proceso que busca la renovación y constante evolución. La realización del ser humano, en tal sentido se vuelve cada vez más ideal y ascendente, bajo estos preceptos modernos.

Vattimo¹⁴ afirma que la modernidad ha concluido como proceso cuando en el acontecer social la historia deja ser comprendida como entidad unitaria, esto implica la crisis de las concepciones de progreso: si no hay un discurso que sostenga la historia humana encaminada hacia un fin, cuyo sustento es la racionalidad y el humanismo, no se puede hablar ya de la modernidad como realidad social.

La modernidad se construye en el ideal de progreso y desarrollo, en la innovación constante de sus recursos y herramientas que permiten acceder a la utopía de la sociedad feliz y armónica. Así la evolución constante y dinámica de las industrias y instituciones culturales más importante de la modernidad como lo son las tecnologías de la

¹⁴ Ídem.

información y la comunicación han sido decisivas para la expansión del Democracia Capitalista y la Globalización.

Estas tecnologías han modificando la vida moderna desde la invención de imprenta hasta hoy en día que hablamos de las interacciones multimediales e hipertextuales del Internet. En la actualidad no hay campo de la vida humana que no se halle intervenido por las tecnologías comunicacionales, desde la medicina, la sexualidad, la belleza y hasta la educación exigen una competencia y acceso a sus usos.

La crisis de la idea de historia entraña la idea de progreso: si no hay un curso unitario de las vicisitudes humanas no podrá sostenerse tampoco que esta avance hasta un fin, que efectué un plan racional de mejoras, educación y emancipación.¹⁵

Para Vattimo, no se puede hablar de la modernidad como proceso unitario y totalizador, dado que en la actualidad algunos de sus aspectos o fundamentos han concluido con el surgimiento la sociedad de la comunicación, esto ha consolidado la posmodernidad y el surgimiento de contextos de entender la realidad desde otros universos lejanos o contrarios a los ideales que promulgó la modernidad. Sin embargo, la meta de la modernidad como fin hacia un progreso y desarrollo vinculado a satisfacer las necesidades humanas según las exigencias del modo de producción capitalista, aún es un fin inalcanzable para la mayor parte de la población mundial. El entender la historia como un conjunto de procesos concatenados según una cronología de hechos y sucesos que se vinculan entre sí, rompen la idea de la historia como procesos unitarios, abriendo un camino que permite que acontecimientos sociales relegados, que permanecieron al

¹⁵ Ídem, p. 76.

margen social durante siglos tomen mayor importancia, en las condiciones posmodernas.

Sin embargo no podemos negar que el espíritu de la modernidad haya muerto, sus fundamentos como el ideal de constante renovación de la ciencia, tecnología e industria son aún parte esencial de la democracia y el capitalismo. De igual manera valores como la racionalidad, la libertad, la igualdad de derechos, la ciudadanía y el consumo son varias de las exigencias que el ideal de progreso modernizante exige a la mayor parte de la humanidad.

Finalmente, cabe tomar en cuenta que han entrado en crisis los grandes relatos y cosmovisiones, que unificaban el proceso civilizatorio occidental en el mundo. Esto ha dado paso en colaboración con los mass media, al surgimiento de particularidades, y diferentes visiones, producto de la multiplicidad de realidades y de interpretaciones que definen a la sociedad moderna.¹⁶

1.5 INSTITUCIONES CULTURALES DE LA MODERNIDAD:

La modernidad logró su consolidación a través de instrumentos o instituciones de orden social y cultural, que permitieron la difusión y producción de un “capital cultural”: valores y creencias que se generalizaron por medio de la institucionalización de la religión, el arte y la educación. Sin embargo, la institución cultural que dio gran alcance

¹⁶ La lucha de sectores antes relegados como los gays, comunidades indígenas, punkeros y travestis hoy son parte de esta discusión.

a las condiciones de la modernidad, fue desde sus inicios la imprenta que como medio de comunicación abrió amplios caminos a la difusión, circulación y producción de conocimiento e información. Además dio paso a que otros procesos e instrumentos comunicativos forjaran la inmediatez espacio temporal y el impacto social de las actuales tecnologías de la comunicación.

Este gigantesco paso se gestó en las instituciones culturales de la modernidad, según la visión de John Thompson en su libro *Los media y la modernidad: Una teoría de los medios de la comunicación*, así a través de las instituciones se materializó el poder a través de acciones tanto simbólicas, económicas, políticas o coercitivas; que reforzaron las posiciones de la modernidad:

La vida social está compuesta por individuos que llevan a cabo propósitos y objetivos de varios tipos. En este cometido siempre actúan dentro de un conjunto de circunstancias previamente establecida, y que ofrecen a los individuos diferentes inclinaciones y oportunidades. En algunos casos estas posiciones adquieren una cierta estabilidad en parte por la institucionalización, esto es, convirtiéndose en parte de un paquete de reglas, recursos y relaciones sociales relativamente estables.¹⁷

Así, hasta la actualidad las instituciones sociales organizan o reorganizan la vida y el accionar de los individuos, quienes están sujetos a las condiciones materiales y culturales que la institucionalización crea en su contexto. La educación ha sido a lo largo de la historia un instrumento por el cual los valores de la modernidad han sido generalizados y asumidos en la cotidianidad, así el desarrollo la personalidad y la herencia cultural, se producen y transmite en la convivencia individual y social del individuo en las instituciones educativas.

El arte como institución cultural de la modernidad, reproduce las condiciones materiales en la cual es creada una manifestación artística, por tanto, el arte es una representación histórica y social. Según Néstor García Canclini: “*el arte y todo pensamiento, reflejan la realidad?...?*”¹⁸ así la producción simbólica que incluye al arte se crea en las formas de producción material de una sociedad. El arte, además necesita de otros fundamentos que preserven sus conocimientos, avances, tendencias y su recorrido histórico, estos espacios son las instituciones como escuelas, museos, teatros, etc. Gracias a su institucionalización y a la regulación que sus instituciones, el arte o la obra tiene permanencia o vigencia social.

*Lo estético debe buscarse, más que en las propiedades de ciertos objetos (obras de arte) o en las actitudes de ciertos hombres (los artistas), en el estudio de las relaciones sociales entre los hombres y los objetos. Estas relaciones, cumplidas a través de instituciones, reguladas de acuerdo con los objetivos generales del sistema social, son las que determinan por qué características algunos hombres y algunos objetos serán reconocidos como artísticos.*¹⁹

Para Thompson, el poder de la modernidad se institucionalizó por medio de subpoderes, el de mayor importancia es el poder simbólico que tiene como recurso a los medios de información y comunicación. Estos en el siglo XX se constituyeron en industrias culturales, en tanto entraron a la lógica de mercado y reproducción comercial, sin embargo si realizamos un análisis retrospectivo de la historia encontramos que la modernidad se consolidó y difundió, gracias a las tecnologías de la comunicación. La imprenta a partir del siglo XV permitió la sociabilización del saber, desde allí el acceso al conocimiento adquirió mayor importancia y más aún hoy cuando la difusión del saber

¹⁷ THOMPSON, John, *Los media y la modernidad: Una teoría de los medios de comunicación*, Buenos Aires, Paidós, 1998, p. 28.

ha alcanzado la categoría de mundialización de la cultura. Las tecnologías de la comunicación, han afianzado instituciones que a través de producción, circulación y difusión de productos mass mediáticos, dando paso a la resignificación del accionar social de los seres humanos. La radio, fotografía, el cine, video, televisión, Internet y comunicación multimedial han agrandado las posibilidades de comunicación e información entre los seres humanos, creando nuevos códigos, lenguajes y formas de codificar y resignificar la realidad.

1.2 LA DANZA COMO CONSTRUCCIÓN CULTURAL

La concepción de arte puede ser entendida y estudiada bajo diversas concepciones filosóficas, antropológicas, semióticas o sociológicas y según tendencias modernas y postmodernas. Sin embargo, para nuestro estudio, concebimos el arte según la posición de García Canclini, como una construcción cultural e histórica que representa las condiciones sociales y materiales, imperantes en el momento de su creación.

El arte puede abarcar diversas tendencias que nombran, como obra artística tanto a las representaciones de las Bellas Artes, principalmente a la pintura, escultura, arquitectura y música. Por otro lado el arte se concibe como una producción cultural que abarca tendencias como el cine, teatro y la danza. Este pensamiento según García Canclini, encuentra la justificación en el contexto histórico, *“el arte ha dejado su concepción*

¹⁸ GARCÍA CANCLINI, Néstor, *La Producción Simbólica: Teórica y método en la sociología del arte*, México, Siglo Veintiuno, 1988, p. 12.

¹⁹ Ídem, p. 138 y 139.

*idealizada de Belleza, encarnada en la figura y obra de su autor, para pasar a ser la representación de las contradicciones sociales y culturales.*²⁰

La función social y cultural del arte ha adquirido nuevas dimensiones en América Latina, las inclinaciones artísticas como el cine, danza y teatro, han logrado relevancia y son consideradas indudablemente como producciones artísticas ya cumplen con las normas que dicta el sistema productivo, las demandas sociales y la organización cultural. Estas prácticas artísticas son parte de la producción simbólica, de las instituciones culturales que promulgan su difusión. El Estado, los municipios e instituciones públicas, privadas y más aún las educativas, crean políticas culturales, incluyen a estas y otras manifestaciones artísticas dentro de su discurso oficial. Instituciones como museos, teatros y escuelas de arte, incorporan diversas tendencias y demandas artísticas. Por tal razón, el arte se ha alejado cada vez más de su noción mística e imperdurable y su valor universal, para acercarse a las tendencias sociales y culturales. En el Ecuador se divisa un interés, aunque precario, por redescubrir o sacar a la luz, la identidad de pueblos y regiones a través de su producción artística (artes plásticas, música y literatura y artes mixtas o representativas), estas posiciones son impulsadas por instituciones de orden político y estatal.²¹

Dentro de estas expresiones culturales la danza posee una gran importancia por su valor social e histórico, pese a que como expresión artística y dentro de varios campos y

²⁰ GARCÍA CANCLINI, Néstor *Arte popular y sociedad en América Latina*, Grijalbo, México 1977. p. 35.

²¹ Las iniciativas de los municipios para promulgar valores artísticos a través del “mes de las artes”, han motivado a una cierta valoración de propuestas artísticas como la música, la danza y teatro popular.

discursos teóricos y sociológicos es considerada como un arte menor relegada a simple manifestación cultural. Sin embargo, la función de la danza dentro de la historia cultural de los seres humanos es de gran valor, ya que ha representado diversas expresiones, tanto mágicas, ceremoniales, rituales y festivas, alcanzando formas y matices populares, de cortejo y hasta religioso. Así no es difícil concluir que la danza es la memoria histórica de pueblos, culturas y civilizaciones, pese a ser una manifestación de representación temporal de ejecución que no perdura materialmente, así varios bailes o danzas tradicionales que se conocen hasta hoy en día son el resultado de la memoria y tradición cultura. Margarita Baz en su libro *Metáforas del Cuerpo*²², nos permite acercarnos a la importancia de la danza como proceso cultural:

*Lo que llamamos danza comprende un amplio rango de manifestaciones y fenómenos que el ser humano produce y ha producido bajo distintas modalidades y expresiones, en prácticamente todas las épocas culturales.*²³

En sociedades como la nuestra las diversas tendencias dancísticas se mezclan o recuperan tradiciones ancestrales con manifestaciones de vanguardia, o simplemente son representaciones de arte folclórico, clásico o contemporáneo. De todos modos las diversas manifestaciones se recrean en escenarios en los cuales confluye la diversión, lo ceremonia, lo ritual y el espectáculo. De este modo podemos concluir que la danza es un resumen de la creatividad artística y expresiva de la cultura, esencia de lo humano y lo emotivo.

²² BAZ, Margarita, *Metáforas del Cuerpo: Un estudio sobre la Mujer y la Danza*, México, PUEG, 2000.

²³ Ídem, p.113.

1.3 MODERNIDAD Y EDUCACIÓN

La modernidad construye sus referentes y su capital simbólico en la institucionalización de saberes y conocimientos a los cuales cualquier individuo, en la sociedad actual tiene derecho y libre acceso, según los valores y derechos promulgados por la civilización de Occidente. Una de las principales instituciones culturales, pilar fundamental de la modernidad es la Escuela cuyo espacio de formación provee al ser humano las herramientas para que este logre su bienestar social, colectivo e individual.

La educación dentro de la modernidad es un proceso que ha evolucionado a partir de referentes históricos y sociales. La modernidad media y su creciente industrialización exigía desde el siglo XIX que los sujetos hicieran uso de un conocimiento que les permitiera lograr un adecuado uso de los medios de producción. La especialización del trabajo exigía capacidades como la lectura, escritura y cálculo, por ello la educación estuvo ligada a satisfacer necesidades en cuanto a la carencia de mano de obra alfabetizada y disciplinada. La educación, ya en el siglo XX se convirtió en un Derecho Universal, según la declaración de las Naciones Unidas en 1948 que promulga la enseñanza como un bien social que potencia el y desarrollo y superación individual.

Artículo 26

- 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.²⁴*

²⁴ *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, Amnistía Internacional, Madrid, 1997.

Por tanto, los Estados han convertido a la educación un bien gubernamental que busca la eficacia social como fin. Valores y creencias son aprendidas por los ciudadanos en la escuela, la búsqueda del progreso abre las puertas de la ciencia y tecnología como clave de los fundamentos de lo moderno. El conocimiento es difundido, producido y consumido gracias a que la educación brinda la posibilidad de que diversas prácticas culturales y formas sociales sean asumidas como propuestas democráticas. La superación y desarrollo que brinda la escuela permite, según las concepciones modernas, que los pueblos y sociedades alcancen la vía del desarrollo y progreso, individual y colectivo.

*La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal*²⁵

La generación de procesos educativos se ve hoy influenciado por la integración de diferentes saberes y referentes de carácter interdisciplinario. Los medios de comunicación masivos son fundamentales para el proceso educativo en la actualidad ya que su influencia en la sociedad es evidente. Niños y adultos aprenden nuevos paradigmas y realidades, gracias a su constante interacción con los medios de comunicación, los mismos que modifican sus imaginarios, comportamientos, creencias y valores.

Los medios comunicativos y las nuevas tecnologías de la información visibilizan contextos muchas veces ajenos a la realidad y por ello influyen en el comportamiento particular y social. La globalización, como gran proceso moderno y por su lógica ha

difundido en su estructura la formación cultural de occidente, ligando a todos los individuos instrumentos y herramientas. El Internet es hoy un proceso fundamental en la enseñanza, sus técnicas y su información son hoy parte de la dinámica educativa, reflejo de la realidad social, política, económica y cultural. De igual manera los medios audiovisuales son un recurso fundamental para la educación porque la imagen impregna de acción a los sujetos participantes en el hecho educativo, además gracias a la accesibilidad de la televisión, niños y niñas pueden interpretar el código y discurso audiovisual.

Cabe anotar que las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación nos prueban día a día su potencial y eficiencia en el uso para fines educativos, lamentablemente esto es más evidente en los países de primer mundo donde el acceso a ellos es más factible. La sociedad moderna se ve absorbida por la influencia de estos nuevos procesos que han modificados la cotidianidad, en la actualidad aspectos como la economía, la política y el entretenimiento son producto de la influencia mediática.

La educación y la escuela afrontan hoy un nuevo reto por la movilidad social y los constantes cambios que se dan como resultado del proceso de la modernización que busca mejorar constante, en pro del desarrollo. Las diversas propuestas e intereses de grupos antes relegados, dan paso a que varias identidades demanden dentro de sus derechos democráticos, la apertura a que sus visiones y creencias. Hoy es una exigencia que la de enseñanza y aprendizaje, tenga diversas propuestas y cosmovisiones. Estos nuevos desafíos hacen de la educación un elemento fundamental para el progreso de las sociedades. Sin embargo, si bien los ideales de progreso

²⁵ ECHEVERRIA Bolívar, Op. Cit., p. 19.

económico y político son la bandera de la modernidad aún no se ha logrado consolidar un verdadero sistema educativo que produzca adelanto, progreso, calidad de vida a todas las personas sin importar su diversidad cultural y etnia.

La educación en la modernidad adquiere un protagonismo de sorprendente influencia en la sociedad, de allí la importancia del proceso educativo y de las herramientas que se utilicen para este. La condición del ser humano moderno su accionar y desempeño social está limitado a su nivel de formación ya que la educación permite que los individuos aprenda y resignifiquen las nociones de su cultura.

1.4 ECUADOR EN EL SIGLO XXI: IDENTIDAD Y EDUCACIÓN

La educación actual se funda como los principios del laicismo, instaurado por Eloy Alfaro a finales del siglo XIX, a través del establecimiento de la enseñanza laica e impulsando una educación abierta a sectores antes relegados como las mujeres y los indígenas. La educación a partir de este periodo pasa a ser una institución regida y normada por el Estado Ecuatoriano, que bajo los principios liberales eliminó la hegemonía e influencia del catolicismo y se convirtió a la educación básica y la de Artes y Oficios en un sistema obligatorio. Este proceso histórico y social permitió que la enseñanza se diversifique y amplíe sus alcances, por tal razón creó leyes y reglamentos que normantizan hasta hoy la educación y su libre acceso.

Es necesario precisar que la educación es una institución del orden cultural que busca enfrentar y mantener el reto de desarrollo y búsqueda de progreso a través de la promesa

de mejorar las condiciones de vida de la población. Para lograr este fin es necesario implementar recursos humanos, económicos y políticas estatales que permitan satisfacer las demandas sociales de un país o región. Lamentablemente en Ecuador las diversas iniciativas educativas no parecen ser muy alentadoras, ya que se define al sistema educativo como obsoleto y con un sin número de falencias casi insuperables:

Encontramos que en la educación ecuatoriana destaca la baja calidad, la inequitativa distribución de recursos, los problemas financieros y presupuestarios, las inequidades respecto a los sectores rurales e indígenas, la poca capacidad de decisión al nivel de unidad educativa, la poca o ninguna participación de los padres de familia, el desenfoque y politización del magisterio, un ministerio y sistema legal obsoleto y la situación coyuntural del país en medio de un ambiente negativo y convulsionado, donde destaca una luz de esperanza en la disposición de los actores sociales de concentrar par sacar adelante la situación.²⁶

En las últimas décadas el sistema educativo ecuatoriano adolece de muchas debilidades, pues es obvio que no cubre todas las expectativas y retos sociales. Según, Carlos Paladines en un análisis al campo de la educación en el Ecuador, afirma que los esfuerzos por mejorarla han fracasado por la falta de consenso e la inestabilidad en la aplicación o implementación de políticas y estrategias estatales que se han manejado bajo lineamientos coyunturales y no como planteamientos con fines concretos a largo plazo, así pese a la creación de políticas que beneficiarían enormemente al campo educativo, estas no se han llevado aún a cabo:

En pocas palabras: en Ecuador, en los años ochenta y noventa, las políticas educativas y sus correspondientes programas y proyectos, no han sido capaces de detener la tendencia histórica prevalente, tendencia que ha conducido a la disminución de los servicios educativos y al deterioro creciente de su calidad, a pesar de las buenas intenciones y esfuerzos, públicos y privados, nacionales e internacionales, que no han faltado. Esta tendencia descendente afectó a los propósitos y metas, incluso mínimas, del Programa Educación para Todos (El objetivo principal de la Declaración Mundial sobre

²⁶ SÁENZ, Álvaro, *Hacia una educación de calidad y descentralizada: Una propuesta de reforma a la educación ecuatoriana*, Ministerio de Educación y Cultura, Quito, 1999, p. 8

*la Educación para Todos es satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos).*²⁷

Bajo estos referentes el sistema educativo parece arrojar un saldo negativo en cuanto a su calidad, cobertura y financiamiento económico, sin embargo, hay propuestas alentadoras en el campo de la educación intercultural-bilingüe que encuentran sustento en la aplicación de políticas de sectores culturales como el indígena o mestizo, antes sometidos a una educación que no valoraba sus características y necesidades sociales. La reforma curricular de 1994, pese a estar ya estructurada aún busca espacios de aplicación de sus fundamentos y uno de ellos es el desarrollo de la interculturalidad como repuesta al pluralismo social de Ecuador.

*Los programas par mejorar la calidad de la educación tampoco han sido exitosos. La Reforma Curricular atravesó una vía crisis y recién a finales del Gobierno de Durán-Ballén, en 1994, consiguió estructurarse e iniciar su aplicación, la misma que se suspendió a inicios del siguiente Gobierno y el interino. En el actual, no se ha superado el campo de las declaraciones “líricas” sobre el interés de retomar su implementación.*²⁸

La educación dentro del Estado ecuatoriano es un derecho fundamental y un campo de primordial importancia de inversión pública que garantiza la equidad social, el pluralismo y la democracia. De este modo se establece la existencia de un sistema nacional de educación que responda a la diversidad cultural del país, así el Estado “*garantiza la existencia del sistema de educación intercultural bilingüe, en la que se utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva, y el castellano como idioma*

²⁷ PALADINES, Carlos, *Más allá de la utopía educativa moderna*, Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, Quito, 1999, p. 36.

²⁸ Ídem, p. 39.

de relación intercultural".²⁹ Es dentro de este contexto en el que se inscribe la necesidad de replantear el problema de la identidad como referente social.

*El principio de la interculturalidad respeta la diversidad de pueblos y nacionalidades indígenas y demás sectores sociales ecuatorianos, pero a su vez demanda la unidad de estas en el campo económico, social, cultural y político, en aras de transformar las actuales estructuras y construir el nuevo Estado plurinacional, en un marco de igualdad de derechos, respeto mutuo, paz y armonía entre nacionalidades.*³⁰

La reforma curricular promulga como parte de su Política Educativa Nacional, el desarrollo de la interculturalidad sobre la base del valoración y tratamiento igualitario de las diversas culturas ecuatorianas. Su participación social adquiere gran relevancia ya que se busca difundir sus conocimientos, cosmovisión, expresiones y la revalorizar su diversidad. Estos contenidos metodológicos son tomados en cuenta en la estructura educativa para lograr el respeto y valoración de aquellas culturas diferentes.

El Ecuador representa varias contradicciones sociales, que van desde la pobreza hasta la abundancia extrema, por tanto no es extraño que confluyan distintas identidades, condiciones sociales y culturas en el sentido de apropiación de lo ecuatoriano. La herencia y tradición de dos mundos hasta hoy en día crea procesos identitarios de gran riqueza cultural. La identidad ecuatoriana atañe el concepto de diversidad y por lo tal necesita ser entendida y asumida bajo parámetros de respeto y tolerancia, es decir bajo una mirada intercultural.

²⁹ SIMON CAMPAÑA, Farith, *La educación en la constitución ecuatoriana de 1998*, Ministerio de Educación y Cultura, Quito, 1999, p. 60.

³⁰ WALSH, Catherine, *Construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros en el Ecuador*, Red de desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, Lima-Perú, 2002, p. 117.

La identidad se construye bajo varios instrumentos, uno de ellos y quizás los más importantes son la escuela y la educación. La identidad, abarca según Manuel Espinosa, una conciencia compartida por una sociedad que pertenece a una comunidad específica. Por tanto la identidad se asume como un hecho objetivo que es la representación social individual y colectiva del sujeto ligado a procesos de diversidad y contraste cultural. Es decir que la identidad se construye en la existencia del otro, en su multiplicidad, similitud o diferencia.

La identidad cultural se define como la propiedad por la cual un grupo se constituye como una unidad única cultural específica en sí y para sí. Por consiguiente, el problema fundamental de la identidad cultural supone un esclarecimiento de la correspondencia entre el ser cultural (bagaje cultural genuino) y su conciencia (Yo grupal), presentes en una colectividad históricamente determinada.³¹

La identidad en el Ecuador es un proceso que oscila entre lo individual (yo grupal) y el ser cultural o colectivo (bagaje cultural genuino). Su socialización permite que la construcción de la identidad se visibilice en la multiplicidad de culturas existentes, sin embargo hay factores que propician cambios como el debilitamiento de los referentes tradicionales y el surgimiento individualidades basadas en el paradigma del consumo como un nuevo estilo de vida.

El problema de la identidad como referente de la modernidad no sólo se enmarca en la discusión de la diversidad de culturas, sino en la apropiación de nuevos referentes que occidente construye y difunde por ser una cultura hegemónica, debilita a otras formaciones culturales. Cabe anotar que la construcción de identidad conlleva, tanto en

³¹ ESPINOSA, Manuel, *Los mestizos ecuatorianos y las señas de la identidad cultural*, Ecuador, Tramasocial, p. 15.

el ámbito social como individual, una dinámica de interacción de diversos procesos sociales y culturales dinámicos e interactuantes con las instituciones culturales de la modernidad.

La propuesta intercultural nace en este contexto, en la búsqueda de cambios profundos sociales y culturales como “*construcción de una propuesta civilizatoria alternativa, a un nuevo tipo de estado y a una profundización de la democracia*”,³² y por tanto se demanda su reconocimiento en el campo educativo, ya que es una de las instituciones que permiten la edificación de los procesos identitarios.

La interculturalidad, desde una visión “crítica”, permite pensar la identidad como una dinámica social incluyente que permite la articulación de diversos sectores sociales más allá de las ideas de tolerancia e igualdad, apunta a la constitución de una sociedad que impulsa la estabilidad social por medio de la participación.

*El significado de la interculturalidad construido a partir de esta posición necesariamente implica procesos de desubalternización y decolonialización. Procesos que, en la práctica, están dirigidos a fortalecer lo propio como respuesta y estrategia frente a la violencia simbólica y estructural, a ampliar el espacio de lucha y de relación con los demás sectores en condiciones de simetría, y a impulsar cambios estructurales y sistémicos.*³³

Así la identidad debe asumirse bajo un concepto de construcción constante y dinámico en todas las esferas sociales. Sin embargo este proyecto aún se está gestando, pues si bien sus propuestas son base ya de las reformas educativas y constitucionales, la

³² WASH, Catherine, Op. Cit., p. 119.

³³ Ídem, p. 124.

interculturalidad necesita de un mayor impacto social para ser asumida e interiorizada culturalmente bajo la noción de una sociedad necesaria y evidentemente pluricultural.

CAPÍTULO II

“Los Estados surgen, florecen durante un tiempo y caen. Las religiones no desaparecen por completo, se transforman hasta resultar irreconocibles a sus fundadores y apóstoles. Pero el arte subsiste permanentemente e indestructible, acumulativo, pero siempre activo y expansivo en sus fronteras inmediatas, creo que esta expresión espontánea es inherente a la vida: que tanto colectiva como individualmente, vivimos en una pauta inmanente pero evolutiva.”³⁴

Herbert Read

DISCURSO DEL ARTE

El arte como concepción general e imaginario social es considerado una forma de creación sublime, divina, infinita y con una fuerza interna, casi mágica dotada de grandeza que culmina con la expresión material de la obra de arte. La noción del arte como tributo a la belleza idealizada y depositada celosamente en museos o galerías, resulta caduca para responder a reto de las sociedades modernas del mundo occidental, ya que el arte ha mutado a lo largo del siglo XX, su producción simbólica ha acogido diversas tendencias y matices, hasta lograr denominar obra artística a productos que hace menos de un siglo eran consideradas formas culturales sin valor e importancia social.

Si analizamos el arte en su matriz histórica encontraremos que su concepto no puede alejarse de los valores que forjaron la modernidad. El Renacimiento y el Humanismo consolidaron sus posturas e influyeron decisivamente en el arte y este a la vez en el ideal

³⁴ READ, Herbert, *Educar por el Arte*, Buenos Aires, Paidós, 1991, p. 298.

de progreso y desarrollo. En arte desde los albores de la Modernidad se constituyó en un objeto autónomo e independiente de otros objetos, en tanto los objetos artísticos poseen características inherentes que expresan un efecto estético, así dichos objetos merecen ser admirado y albergados en un santuario de lo Bello y esos lugares son los Museos que surgen como valorización original del objeto artístico.

André Akoun, al analizar la constante renovación de los lenguajes del arte cita la afirmación de Hegel: “El arte ha muerto”, retomando el idealismo y romanticismo alemán para el cual el arte estaba por encima de todo. Akoun se refiere a esta enunciación para explicar que el arte no ha muerto se ha transformado social e históricamente y aún más en la modernidad, época en que se constituye como objeto de contemplación individual y de valor comercial dentro de las producciones de la industria cultural. El arte antes del siglo XVI en Europa y XVIII en América Latina era una creación ligada a una comunidad con gran influencia de lo religioso y sagrado, que creaba bienes artísticos con una finalidad orientada al culto religioso y por tanto un objeto artístico era considerado una producción cultural con un sentido anónimo ya sea con el fin de ofrenda social o donación a Dios. Así podemos citar a varios escultores o pintores de la Escuela Quiteña del siglo XVIII como Caspicara o Migue de Santiago, cuyas obras son anónimas, es decir no poseen la firma o huella de su autor, tal como se lo explica en la siguiente afirmación:

Lo que ha terminado en el mundo moderno es cierta relación de los hombres y de la comunidad del arte; una vivencia donde la obra de arte, al no distinguirse de las demás producciones, era símbolo aceptado y reconocido por todos y cada uno en su función expresiva de lo sagrado. La obra de arte no era entonces el soporte de la contemplación

*autónoma. Esto es una conversión reciente del Espíritu, que hace considerar ciertas realidades como "obras de arte" cuya sola finalidad consiste en ser admiradas.*³⁵

Otra mirada según desde una filosofía de la modernidad propuesta por Martín Heidegger en su libro *Arte y Poesía* resume la importancia del arte, para la estética del siglo XX, al categorizar la obra artística como un ente, una cosa que se da a los sentidos y produce en el sujeto un placer estético. El ente (obra artística) y la verdad son una unidad estética que hablan por sí mismas. El valor de arte por tanto está de la esencia, su fin último por cual fluye su valor, verdad y su simple existencia permiten un alejamiento del tiempo, ya que la belleza no trasciende los límites de la historia, es decir que las formas de lo bello tienen una permanencia real y al apartarse de su contexto de creación queda la huella de su expresión. Pero cabría la necesidad de preguntarse, situándonos desde la visión de Heidegger, si el origen de la obra de arte está en el artista o por lo contrario, es la obra de arte el umbral de un artista. La búsqueda de la creación artística ha llevado a analizar a la obra como una creación individual que surge de la genialidad de su autor, sin embargo el arte en la modernidad no deja de ser el resultado de la historia o expresión de la vida del ser humano.

*Una tercera manifestación igualmente esencial de la modernidad radica en el proceso de que el arte se reduzca al círculo de la estética. Esto significa que la obra de arte se transforma en objeto de la vivencia y en la conciencia el arte vale como expresión de la vida del hombre.*³⁶

Akoun afirma que el arte cambió su sentido y direccionalidad el siglo XX por la influencia del Psicoanálisis, la Lingüística y Semiótica, que permitieron mirar al arte

³⁵ AKOUN, André, *Diccionarios del Saber Moderno: La Renovación de los Lenguajes*, España, Mensajero, 1977. p. 302

³⁶ HEIDEGGER, Martín, *Arte y Poesía*, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p. 23.

desde una perspectiva simbólica y significativa. Así hoy el arte se concibe como un lenguaje y producción cultural desacralizada que abarca ámbitos culturales y comerciales, en los cuales es difícil demarcar sus límites.

El arte moderno, destrucción continua de formas e incesantes desviaciones de objetos, no tiene ya los límites ni definición. Se ha convertido en un mundo donde cualquier objeto encuentra un sitio que lo transforma en objeto estético; deja de ser ese campo reservado donde dormían las reliquias sagradas.³⁷

El arte constituye un bien activo en la dinámica del mundo actual y no sólo como culto de museos o pieza teatral, sus modos de expresión son más un elemento de la cotidianidad ligado a la producción comercial e industrial. Según García Canclini, la producción artística en la actualidad está íntimamente vinculada al mercado, tanto así que para varios sectores (coleccionistas y empresarios de bienes artísticos) importa más el valor económico que el valor estético, esto ha dado paso a una reorganización del escenario artístico que busca su legitimación y consagración de sus campos estéticos bajo los parámetros de competitividad económica. El arte abarca campos de acceso, difusión y circulación que revalorizan la dinámica de mercado de los bienes culturales del capitalismo moderno y como institución cultural tiene presencia en los medios de información y comunicación. Los espectadores de las obras artísticas en este contexto tienen acceso (simbólico y real) a las expresiones artísticas, ya que forman parte de la cotidianidad del mercado y están presentes en la dinámica comercial, ya sea por su difusión en los medios masivos de comunicación o como objetos de publicidad. La producción en serie de varias obras artísticas ha permitido que sujetos comunes puedan

³⁷ AKOUN, André, Op. Cit., p. 313.

acceder a réplicas exactas de pinturas o esculturas de nombrados autores como Picasso o Dalí, sin que dichos objetos sean valorados por su autenticidad.

*La internacionalización del mercado artístico está cada vez más asociada a la transnacionalización y concentración general del capital. La autonomía de los campos culturales no se disuelve en las leyes globales del capitalismo, pero sí se subordina a ellas con lazos inéditos.*³⁸

Sin embargo el arte ha entrado en conflicto en sus definiciones pues se promulga “*que en el cambio de siglo, ya es posible afirmar que es arte cualquier cosa que decida designarse con este nombre*”³⁹. Al parecer todo adquiere la categoría de arte en la cultura del espectáculo creada por los mass media, así por ejemplo Román Gubern cita el desplazamiento de un museo de New York de sus obras artísticas para ser reemplazadas por una exposición de motos, la misma que atrajo una gran cantidad visitantes, mayor a lo que el museo como tal recibe diariamente, esto permite concluir que los objetos artísticos han perdido sus espacios y límites, por tanto han tenido que acudir a la espectacularización para poder sobrevivir en este mundo capitalista.

Hablar en los actuales momentos del arte como propuesta discursiva atañe a un conjunto de dinámicas teóricas y metodológicas en constante contradicción, pese a esto no se puede restar la importancia que estas definiciones aportan a la estructura social. Según García Canclini, la dinámica del campo artístico responde a las contradicciones de los proyectos de la modernidad, que hoy se puede conjugar tendencias que en un principio

³⁸ GARCÍA CANCLINI, Néstor, *Culturas Híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Op. Cit., p. 76.

³⁹ GUBERN, Op. Cit., p. 56.

fueron opuestas como la danza clásica y la moderna, o construir tendencias que unen lo tradicional con lo moderno.

2. 1 EL ARTE EN AMÉRICA LATINA:

Toda cultura, y más la latinoamericana, debe analizar el “campo artístico” con una mirada social que permita entender la construcción del arte desde la interculturalidad y la hibridez, propias de las formaciones sociales en nuestro contexto. Es decir, que el arte como práctica cultural crea estructuras de identificación y representación que son incorporadas individual y colectivamente en los hechos sociales. Así lo afirma García Canclini, al entender que el sentido de las manifestaciones artísticas está en relación no sólo con el campo de producción simbólico sino en el entramado cultural que construye este ámbito socialmente. El arte se define como un ente real y no una simple manifestación que se aleja de los límites en los cuales se desarrollan la cultura y la sociedad, por tanto pintura, música, escultura, arquitectura teatro y danza, o cualquiera de expresiones artísticas pueden representar sueños, alegoría, ficciones y también varias y diversas realidades culturales en un contexto determinado. Según la postura de García Canclini, la creación artística constituye un “registro tangible” en tanto muestra o representa simbólicamente la realidad, ya que nos sumergen en la construcción de objetos que encarna las estructuras y dinámicas sociales.

Así el arte ha dejado de ser un producto sublime y divino, para constituirse en un objeto de cambio que se acerca a cualquier individuo. La obra artística actualmente atañe una producción material y simbólica que está determinada por las condiciones

económicas y culturales en las cuales es creada. Con esto afirmamos que para entender la creación artística debemos comprender su realidad, su contexto de creación y difusión social e histórico.

El arte en tal sentido refleja la realidad, por tanto es un entorno que recopila tendencias, conceptos, formas, lenguajes, códigos y los transforma en objetos artísticos. Según García Canclini, América Latina le ha otorgado una mirada distinta al arte, lo ve como un proceso híbrido que compendia sus diversas matrices y genera nuevas concepciones que mezcla valores tradicionales o renovadores. Así el arte posibilita la creación de un imaginario social, una forma en se representa la dinámica social, económica y política

Al entender la cultura como una construcción implica procesos de formación híbridos, resulta innegable la relación que la obra artística mantiene con los fenómenos sociales, ya que el arte supone una representación, simulacro y proyección de sus estructuras y esquemas. El arte como capital simbólico se reproduce a través de las instituciones en su permanencia y vigencia cultural, tanto así que sus transformaciones juegan y reconfiguran sus esquemas y valores entre los límites de lo culto y lo popular. Lo primero atañe a la idea de lo moderno y hegemónico y lo segundo lo tradicional o subalterno, estas condiciones delimitan el discurso artístico en América Latina y su influencia en la categorización de los objetos artísticos es innegable.

El arte popular de la comunidad mestiza constituye por tanto el mejor indicador visual par descubrir la interacción de las culturas indígena e hispana. De ahí que sus formas

*materializados y no materializadas hayan servido, en unos u otros casos, para hablar de sincretismo cultural, explicado como yuxtaposición de valores culturales distintos.*⁴⁰

El sincretismo cultural motiva la construcción de objetos artísticos que se crean bajo los preceptos de los valores modernos y tradicionales. García Canclini define a estas posturas como una reconfiguración del arte contemporáneo bajo las dinámicas que establece lo popular o ancestral, estas nuevas estructuras suponen una manera diferente de entender la cultura, bajo parámetros de desarrollo y transformación constante que no niega lo moderno y menos aún la interculturalidad latinoamericana. Entender a la cultura y sus producciones desde una mirada de abierta a sus cambios, nos permite comprender al arte y sus manifestaciones como una puesta en escena de los valores interculturales y híbridos, que caracterizan los sistemas sociales en América Latina.

2.3 LENGUAJE Y SIMBOLOGÍA DE LA DANZA

La renovación artística de la danza está muy unida a los cambios de lenguajes estéticos del siglo XX. El cambio de la visión del arte integrada a los valores modernos que van desde el surgimiento de la sociedad industrial, el capitalismo económico de consumo y a las nuevas posturas en los ámbitos científicos y tecnológicos, todos estas estructuras dieron paso a una nueva comprensión y percepción del arte y su influencia en la actualidad. Los fundamentos que organizan la expresión estética han sido modificados tanto por las condiciones materiales e históricas y de sobremanera por la influencia del sistema económico capitalista y sus valores en la moral y las ciencias.

⁴⁰ ESPINOSA, Op. Cit., p. 179.

Sin embargo no podemos olvidar que la danza posee una historia tan antigua como el ser humano, ya que ha recorrido su mismo camino. La evolución de la danza supone diferenciar sus representaciones culturales (actos rituales-mágicos, religioso o de representación colectiva) y su producción artística (espectáculo). Estas tendencias se han construido en el devenir histórico. Según Miguel Cabrera, la danza surgió como una necesidad de explicación frente a los fenómenos naturales, de allí la danza pasó a ser un acto de recreación colectiva como demanda y respuesta social. En el Renacimiento junto a otras posturas artísticas la danza se desarrolló popularmente con la finalidad de entretener y de este modo surgió como arte de espectáculo en Italia, país en el cual se unificó como un acto festivo que integraba música, pantomima y teatro. A esta manifestación se la denominó “balletto” y al pasar a Francia se lo llamó “ballet” con cuyo nombre es reconocido hasta hoy.

La danza es tan antigua como el hombre mismo. Surgida como respuesta del cuerpo a los diferentes estímulos que influyen sobre la vida de los seres humanos, la danza ha sido desde los tiempos más remotos no solo una importante actividad cultural, sino también espejo del hombre. Con la fuerza creadora del trabajo, el hombre se convirtió en un prodigioso mago que imitó a la naturaleza para luego transformarla, y en esa nueva habilidad, que le permitía escudriñar todos los misterios e intentar el dominio de fuerzas poderosas, la danza desempeñó un papel preponderante. A través de la lengua del movimiento, y como fuerza activa en el proceso productivo, además de ayudar a la supervivencia en aquellas sociedades primitivas, contribuyó a liberar y recrear las más diversas emociones, a desarrollar la sensibilidad y el gusto por la belleza, así como a motivar satisfacer la necesidad de arte.⁴¹

Según Paulina Ossona la danza se puede definir un arte de representación corporal que implica lo espacial, visual y temporal. Es decir la danza se manifiesta en la figura humana que interviene como una forma de comunicación que crea un lenguaje por medio de movimientos rítmicamente creados y controlados por el cuerpo. La danza hace

uso de un contexto espaciotemporal definido y el espectador lo percibe a través del sentido de la vista. Si bien la danza nace como una necesidad espiritual que se materializa en movimientos y secuencias, estas formas artísticas se caracterizan por ser expresiones corpóreas cuyo objeto artístico es temporal es decir su vida se halla en la representación inmediata aunque sobrevivan por la memoria y sean puestas en escena permanente a través de actos representativos como las festividades y ceremonias, es decir que la danza es tradición y por tanto ha perdurado en varios pueblos gracias a la evocación constante de hechos dancísticos.

Desde otra visión Margarita Baz concibe a la danza como un hecho simbólico que antecedió a la construcción del lenguaje, ya que la danza apeló a la intuición, los sentimientos y a la subjetividad. Se danzó desde un inicio a la tierra en busca de fertilidad, al sol por su magnificencia; ya que es innegable que todo elemento natural influye en la vida del ser humano desde sus primeros pasos y la danza fue así un motivo para alcanzar aquello que está fuera del alcance de lo humano. El lenguaje corporal se desarrolló en lo real, lo imaginario y lo simbólico, por ello la danza desde sus orígenes se construyó como un lenguaje que integra al ser humano en tanto actor y ejecutor, su cuerpo es un instrumento y la en sí misma la danza constituye una forma de expresión para obtener éxtasis colectivo o la satisfacción personal.

El recorrido de la danza en la historia del ser humano si bien ha sido un acto permanente y evolutivo, este ha estado sometido por un lado a la sacralización y medio de culto en la Grecia Antigua y al menosprecio en el Cristianismo en la Edad Media, basta citar la

⁴¹ CABRERA, Miguel, *El ballet: apuntes históricos*, Cuba, Universidad para Todos, 2001, p. 2.

concepción del cuerpo “*plomo que lastra el alma y le impide su impulso liberado del cielo terrestre*”⁴². El mito del cuerpo opresor del alma y fuente de placer facilitó a que las formas expresivas de corporalidad –teatro y danza- sean vistas como actos que atentaban contra la lógica del pensamiento cristiano.

*Para nadie es sorpresa la persistencia de un antiguo pensamiento de origen griego expresado en la frase “el cuerpo: prisión del alma”, toda vez que en el mundo occidental encontraría –por vía fundamental del cristianismo- un hondo arraigo en el imaginario social la identificación del cuerpo humano, sede de bajos instintos y proclive de todo tipo de excesos y tentaciones, mientras que el “alma”, elemento espiritual y noble del ser humano, apareció luchando por gobernar y trascender ese lastre de la naturaleza.*⁴³

Sin embargo no se puede tener una visión holística de los procesos culturales que integran a la danza, si no analizamos el contexto y la visión e influencia de Occidente. Recordemos que hasta hace poco tiempo los procesos culturales o civilizatorios que se encontraban fuera de sus márgenes, eran considerados primitivos, incivilizados, naturales, salvajes e irracionales. Los primeros pasos de la danza fueron un diálogo, por y para los dioses, una búsqueda de respuestas, un acercamiento a lo divino. Sin embargo, en la actualidad la danza en las culturas como las africanas, andinas o orientales es una experiencia profunda de unión con los elementos naturales, el tiempo, espacio y comunidad.

La danza figura y representa diversos acontecimientos y hechos reales o ficticios, según sus tendencias y estilos, más aún si tomamos en cuenta la diversidad cultural de nuestro planeta. La danza constituye una forma de comunicación y a la vez es un medio de expresión cuyo instrumento de manifestación implica la corporalidad humana,

⁴² AKOUN, Sophie, *Diccionarios del Saber Moderno: Danza*, España, Mensajero, 1977. p. 103.

íntimamente asociada con el ritmo y movimiento, los mismos que permiten manifestar diversos sentimientos y sensaciones. Toda expresión de movimiento rítmicamente expresado implica a la danza y como manifestación cultural está presente en mayor o menor grado en todas las culturas alrededor del mundo ya sea como representación ritual, ceremonial o festiva.

La danza implica varias dimensiones del lenguaje corporal y permite a todo ser humano “representar su mundo” y adquirir un sentido de su presencia como sujeto o individuo, creador de su propia existencia materia y espiritual. El sujeto organiza su mundo por el lenguaje, es decir obtiene sentido de la realidad en el lenguaje. Basta mirar nuestro pasado y encontraremos la importancia de la dimensión simbólica, aquella que permitió registrar acontecimientos cotidianos por medio de la pintura, escritura, música o danza.

La danza constituye un paradigma del cuerpo en movimiento y sirve como instrumento de trabajo y medio de expresión artística; además, representa una actividad característica del ser humano en todas sus épocas y culturas, y es por tanto portadora de importantes claves sobre la sociedad humana; es un arte que nos habla, como los mitos, del “sueño despierto de los pueblos”⁴⁴

La importancia del lenguaje del cuerpo, de la corporeidad del ser humano supone una gran trascendencia ya que la comunicación en los seres humanos no sólo es dialógica también atañe también al lenguaje no verbal, y por tanto es fundamental comprender sus usos y manejos para que podamos expresarnos y entender nuestro entorno. El lenguaje del cuerpo sin embargo, varía según la formación social y cultural de su comunidad connatural, pero hay parámetros universales que reconocen y afirman la el gran valor

⁴³ BAZ, Margarita, Op. Cit., p. 97.

del cuerpo en el ser humano. Así la mujer en la mayor de parte de culturas es símbolo de fertilidad, vida y está asociado a la tierra, por su parte el hombre representa la virilidad, fuerza y por tanto se lo relaciona con el sol.

La danza primitiva ligada a las fuerzas de la naturaleza, posee un lenguaje simbólico que se acerca a mitos y creencias ancestrales. Así la danza hasta hoy en día tiene un valor como acto colectivo y simbólico, pues representa deseos, anhelos, rezos o súplicas, tanto así que aún hoy es parte fundamental de la religión ya sea como elemento festivo, ceremonial o ritual.

2.2.1 UNA MIRADA DESDE OCCIDENTE:

El cuerpo posee una mirada institucional, según Margarita Baz que se refleja en la visión que Occidente tiene de la corporalidad. Con el cristianismo, se contempló al cuerpo como cárcel terrenal de nuestra alma, prisión y objeto de pecado; la danza así se aleja de su misión de culto y ceremonia, para pasar una manifestación relegada dentro de la producción cultural. Sin embargo, en el Renacimiento surge la danza clásica o ballet como muestra del alejamiento a la moral cristiana, que dio paso a la revalorización del cuerpo y surgimiento del Humanismo como valor social. Las danzas cortesanas pasaron a denominarse “ballet” y se constituyeron en un arte de espectáculo para deleite de la vida cortesana, a través de la teatralización y parodia de gestos, poses y movimientos que hiperbolizaban el valor y capacidad del cuerpo. Historias, cuentos,

⁴⁴ BAZ, Margarita, Op. Cit., p. 13.

fábulas y mitos de héroes o doncellas, todos personajes que figuran la perfección de príncipes y reyes, son llevados al escenario como espectáculo de entretenimiento.

Ha finales del siglo XIX e inicios del XX, surge la ruptura de la formación académico o clásica, para dar paso a la danza moderna y la liberación del movimiento. La impulsadora de este pensamiento fue una mujer norteamericana, Isadora Duncan que por medio de su baile trataba de encontrar el valor de la danza griega en la búsqueda de movimientos que mimetizaban a la naturaleza. Esto fue el inicio del surgimiento de varias corrientes, que exploraron la danza desde otras visiones alejadas del academicismo del ballet, así bailarines como Ruth Sanit-Denis, Martha Graham, Doris Humphrey y Merce Cunningham son varios de los nombres que permitieron crear los pilares de la danza moderna o contemporánea.

Si bien la danza en Occidente ha recorrido un camino marcado por la influencia de la danza clásica y los bailes de salón, la danza como objeto artístico no se ha alejado de la ruptura de las formas o cánones antiguos y se ha consolidado como un arte híbrido que toma varias tendencias y crea estilos de vanguardia. La danza moderna denomina a las tendencias dancísticas que surgieron a inicio del siglo XX y su evolución en la actual danza contemporánea que inaugura nuevas y variadas técnicas, las mismas que han permitido el surgimiento de estilos como el etnocontemporáneo, que mezclan tradiciones y formas culturales de occidente, oriente e indígenas.

2.3 LA DANZA EN EL ECUADOR

La danza en el Ecuador es un bien cultural propio de la cultura indígena y mestiza que se desarrolló antes y después de la conquista hispana y permanece vigente a través de las diversas tradiciones y sus usos sociales. Es decir, que para entender la danza como discurso y manifestación artística hay que mirarla desde Occidente y desde el mundo Andino. Ya que estas dos herencias han construido sus propias manifestaciones y tendencias que se demuestra en las instituciones culturales que hoy son sus fuentes de difusión social.

La danza en el Ecuador conlleva una tendencia cultural que simboliza la comprensión del ser humano en una relación de su corporalidad con su entorno social y biológico. Esta breve acepción nos ayuda a entender a la danza como un bien cultural que se organiza en un entorno íntimamente ligado a la propia comprensión del ser humano, según lo define Martha Graham como “un sentido integral de vida” que nos permite representar el mundo a través del movimiento.

Si analizamos la influencia del ballet o danza clásica encontraremos que en nuestro país sus ámbitos, coberturas e influencias poseen una representatividad y presencia significativa. Sin embargo hay que aclarar que la danza en el Ecuador a lo largo del siglo XX ha sido un arte relegado como discurso, es decir como perspectiva analítica de investigación, sin embargo su relevancia como manifestación ha sido muy importante, ya que la danza ha estado presente en la cultura mestiza a través de la fiesta y

celebración popular. Tampoco se puede negar su presencia institucional en centros de enseñanza artística (conservatorios y institutos) y en compañías y centros culturales.⁴⁵

Sin embargo, la danza pese a su cobertura social ha sido poco investigada y analizada. Si bien la influencia de la danza clásica es un eje transversal de estudio y enseñanza artística, que permite entender la relación histórica y social del cuerpo y su concepción cultural, este ámbito está influenciado por la racionalidad y los valores modernos, dejando de un lado la apreciación que de la corporalidad poseen otras culturas. Si deseamos otorgar una mirada más acorde a nuestra estructura social deberíamos analizar la tendencia artística denominada “etnocontemporáneo”, que desde la hibridación cultural permite entender el folklore, la danza moderna y las danzas tradicionales o andinas.

La danza para el mundo indígena es un hecho cultural que permite demostrar sus más profundas vivencias y creencias, en sí su orden social y espiritual. Es decir que la categoría de arte y sus concepciones de espectacularización o teatralización de la realidad no permite entender la complejidad de la danza como vivencia social. Según Marta Graham al referirse a la danza ancestral afirma que esta revive mitos, leyendas y enseñanzas que trascienden socialmente a través de un lenguaje creado por el cuerpo,

⁴⁵ Los esfuerzos por impulsar la danza y otras expresiones artísticas han sido precarias ya que solo a inicios de 1950 se realizaron los primeros pasos para valorar esta forma artística al ser impulsada dentro de las políticas culturales y educativas del estado ecuatoriano, con la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución que tiene como fin dar a conocer y valorar el arte producido en el país. En cuando a la formación dancística se refiere en la década de los setenta u ochenta bajo el impulso de varios intelectuales, coreógrafos y bailarines se fundó el Instituto Superior de Danza y la danza, instituciones que promulga a través de la enseñanza y expresión artística la danza y su riqueza cultural.

por medio de signos y símbolos que perduran por la memoria, que cada ser humano guarde en sí mismo.

Si analizamos las motivaciones individuales que originan la creación de la expresión dancística andina, encontraremos una fusión entre la representatividad simbólica de su entorno biológico y social. La danza encarna el respeto y admiración a la naturaleza, los astros y sus ciclos, además tiene como finalidad la unión y participación de la comunidad a través de la valoración del parentesco, solidaridad y reciprocidad; como lo explica la siguiente afirmación:

Considerando la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, la danza como expresión del sentir comunitario demostraba esta integridad. Son los momentos rituales y o celebraciones comunitarias las que influenciaban los ritmos, los movimientos incluso los colores de las danzas.⁴⁶

El sol, la tierra, la luna, el cielo, la lluvia y la cosecha motivan a la expresión dancística, tanto así que las denominadas “San Juanadas” son actos de retribución y agradecimiento por la cosecha recibida. Según el pueblo y la región hay símbolos que demarcan sus danzas: la vestimenta, los gestos, las poses dicen mucho de sus imaginarios y su estructura sociocultural. La danza se ha convertido en testimonio permanente de la representación los imaginarios colectivos, desde la época de la conquista hasta hoy.

Pero los indígenas también tenían su propio teatro y por supuesto, las danza, para contar y contarse sus ideas y sueños colectivos. Teatro y danza que bien pueden llamarse

⁴⁶ TASIGUANO, Ana y QUIJIA, Ayme, Tesis: *La danza de los danzantes en el fortalecimiento de la comunicación y la cultura de la comuna indígena Llano Grande*, Quito, Universidad Central del Ecuador, FACSQ, 2003. p. 79.

*de segundo patio pues allí, lejos de la mirada del patrón se reproducen las representaciones del mundo pasado y sus ilusiones de uno diferente.*⁴⁷

La danza a través de las concepciones etnocontemporáneas ha superado la noción de folklore, en tanto era entendida según Carvalho Neto en su *Estudio del Folklore Ecuatoriano*, como “*arte popular*”⁴⁸ en tanto representaba estéticamente aspectos ergológicos de subsistencia biológica, decoración utilitaria, lúdica y ritualización. Así, aspectos como la cocina, habitación, tejidos, cerámica, escultura, pintura y música eran valorados en tanto productos espontáneos y libres que nacen de un pueblo. Estas nociones al parecer otorgan una análisis descontextualizado de la realidad no sólo de Ecuador sino de Latinoamérica, ya que entienden las tradiciones como bienes folklóricos que deben ser preservados fielmente o rescatados para evitar su pérdida cultural:

*El folk es visto en forma semejante a Europa, como una propiedad de grupos indígenas o campesinos aislados autosuficientes, cuyas técnicas simples o poca diferenciación social los preservarían de amenazas modernas. Interesan más los bienes culturales –objetos, leyendas, músicas. Que los actores que los generan y consumen.*⁴⁹

La danza etnocontemporánea constituye una propuesta que une la tradición ancestral andina con la técnica contemporánea, es decir logra fusionar dos formas una netamente cultural que concibe a la danza como parte integral de sus procesos sociales y otra artística que maneja un lenguaje normado por técnicas, códigos y procedimientos académicos, que son división y evolución de danza clásica y moderna. Según Nelson Díaz, coreógrafo y bailarín del Grupo de Danza Humanizarte, uno de los investigadores

⁴⁷ ITURRE, Jaime, *La danza Aymara como forma de resistencia. El caso de los Páckochis*, Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana Jalla97Quito, Memorias 1, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 1999, p. 158.

⁴⁸ NETO, Carvalho, *Estudios de Folklore*, Quito, Universitaria, 1973. p. 272 y 273.

más notables de la danza etnocontemporánea, que afirma que la danza entrelaza la historia y vivencia cultural del mundo indígena, no al difundirse en tanto propuesta folklórica, de imitación o adorno, sino como una manifestación con características propias que muestra y revive las tradiciones de los pueblos andinos.⁵⁰

*El folclore ha actuado como divulgador de la cultura popular de un país; aporó un tipo de expresión artística que desbordaba vitalidad y cedió el paso a los valores de carácter nacional. La danza, propiamente folclórica, tiene sus raíces en las ceremonias rituales, cuya concepción del mundo, del trabajo, del papel del hombre y de la mujer pertenecían a una etnia o cultura específica de un pueblo.*⁵¹

Así el denominado folklore asume una nueva dinámica acorde con los imaginarios mestizos, la danza etnocontemporánea es una propuesta artística híbrida e intercultural, que busca la revalorización social de valores andinos en un mundo moderno. De este modo, la danza trasciende y adquiere una fuente de difusión social que rescata la cosmovisión de nuestra cultura y revaloriza símbolos que nos permite entender los imbricados procesos que caracterizan a nuestra cultura.

*Siendo la danza un producto de cultura, cada comunidad ha encontrado y desarrollado formas características de expresar esta relación, así, para los pueblos andinos por ejemplo, se dice que el factor más importante que se destaca en su danza es el contacto pies-tierra, el que, desde la visión de la expresión corporal, corresponde a la relación voluntad-realidad: el yo que decide afirmar su estabilidad, consolidar su pertenencia, proyectar su continuidad en el aquí (donde pisa) y el ahora (en el momento que lo hace). En el ahora que pasa de instante en instante. En ese presente que no permite distanciar la reacción emocional de la elucubración racional.*⁵²

⁴⁹ GARCÍA, Néstor, *Culturas Híbridas*, Op. Cit., p. 199.

⁵⁰ Entrevista realizada por las autoras a Nelson Díaz, director, bailarín y coreógrafo de la Fundación “Humanizarte”, 01 de Noviembre de 2003.

⁵¹ MARIÑO, Susana, AGUIRRE, Mayra, *Danzahistoria: notas sobre el ballet y la danza contemporánea en el Ecuador*, Quito, 1991, p. 92.

⁵² CÁCERES, Petronio, *Día Internacional de la Danza*, Comunicado oficial de www.artepresente.com.

La cercanía de las representaciones como la danza andina hacia la tierra, su fecundidad hacen de bailes y tradiciones una canto en honor a la naturaleza. El sincretismo religioso y social de la cultura andina privilegia el uso de símbolos en especial el de la *Pachamama como divinidad femenina y universal*⁵³ Se danza a la tierra creando movimientos lentos que simulan acariciarla o fuertes saltos que pretender despertarla, todo bajo una visión andina que pretende rescatar su cosmovisión a través de danza.

2.4 NIVELES DEL SENTIDO EN LA DANZA Y EL CUERPO

La danza se crea y se construye en el cuerpo en movimientos rítmicamente coordinados estructuras y direccionalidades específicas. La historia de la danza implica varios procesos sociales e históricos en los que intervienen tanto la fuerza de la naturaleza, la comunidad y la evolución social del ser humano.

Si bien la danza en sus inicios creó movimientos que mimetizaban las fuerzas de la naturaleza a través de la vitalidad de la expresión corporal,⁵⁴ estos fueron cambiando y adquirieron un sentido de su propia realidad sobre la base de las representaciones socioculturales. Así la danza se convirtió en una forma corporal que comunicaba la relación del ser humano con su entorno.

⁵³ GISBERT, Teresa, *Iconografía y Mitos Indígenas en el Arte*, s/f, p. 21.

⁵⁴ La expresión corporal es parte fundamental de las artes de expresión como la danza y el teatro, su fundamento nace movimientos con carga expresiva, son posturas y actividades que permiten al bailarín expresar sensaciones o sentimientos de diversa intensidad.

Si analizamos las diversas formas corpóreas que se asumen en la danza encontraremos que estas construcciones son modos de vivir, entender y sentir el cuerpo. Cada cultura o pueblo ha desarrollado a lo largo de la historia representaciones dancísticas que permiten comprender y utilización del cuerpo en el escenario social. La danza puede llevar a cabo un papel de expresión de la estructura social, representar trabajo, gozo, placer o sensualidad. En el caso de la cultura andina la danza simboliza a la comunidad y su relación el entorno biológico, mitos y creencias se escenifican a través de danza al igual que las jerarquías y el poder social.

El hombre ha sido desde siempre un eterno creador y recreador de símbolos que los utiliza constantemente en el transcurso de su vida. Intercambia, aplica y comunica mensajes de su percepción del cosmos, naturaleza, el mundo y la vida. Reflejada en una interacción social, de principios vitales de sus formas organizativas como la reciprocidad como lo es la minga, afirmando la memoria colectiva que ha quedado heredada a través del cuerpo.⁵⁵

Las nuevas formas de entender los cuerpos muestran la evolución material de la sociedad, así encontramos que el cuerpo en la era cristiana era objeto de ocultamiento y pecado. En la actualidad podríamos referirnos que el culto al cuerpo nos ha transformado en sociedades narcisistas, ya que hoy podemos fabricarlo, reconstruirlo y convertirlo en objeto de veneración.

El cuerpo y sus modos de sentir se construyen socialmente al igual que sus formas de manifestarse: posturas y códigos están normados por instituciones que construyen el manejo personal e individual de los cuerpos. Estos códigos que gobiernan el cuerpo edifican un lenguaje corporal con sus normativas de uso social, “*el cuerpo es una*

⁵⁵ TASIGUANO, Ana, Op. Cit., p. 72.

potencialidad, un proceso que va significando la cultura”⁵⁶ Es decir, que el cuerpo constituye una producción que la sociedad crea, una marca de las memorias humanas que está direccionada a desarrollar destrezas, potencialidades e imaginarios culturales.

*A lo largo de la vida vamos incorporando códigos que resultan la relación con el propio cuerpo y su gobierno, así como el intercambio con otros cuerpos, códigos que quedan, literalmente, encarnados: son habitus, gestos, manejo del espacio, modos de hablar, de moverse, códigos sexuales, modalidades expresivas de las emociones, ritmos corporales... códigos todos ellos que conforman un peculiar gobierno del cuerpo, una ética fundada en lo aceptable, lo deseable, lo prohibido, las zonas “públicas” y las “privadas”...*⁵⁷

Por tanto, la danza como forma de expresión del cuerpo en movimiento, recrea un gobierno de códigos simbólicos. La danza atañe una forma de comunicación no-verbal, “una metáfora de la vida”⁵⁸ que está presente en todo el recorrido histórico de la humanidad. Sus funciones transitan diversos ámbitos como lo ceremonial, religioso, festivo, sexual, comercial y hasta el campo del espectáculo artístico; todos estas formas son usos y modalidades sociales del cuerpo.

El cuerpo para la danza es un instrumento que permite expresar su visión de mundo significado y resignificado en movimientos, gestos, posturas, poses y expresiones corporales. Martha Graham concibe a la danza, muy acertadamente, como una representación de la vida, instrumento mediante el cual se vive, ya que se manifiesta en el cuerpo humano. La danza, por tanto, es una memoria ancestral que todo ser humano posee. Y bailar es un acto de renovación individual y de fuerza colectiva.

⁵⁶ BAZ, Margarita, Op. Cit. p. 108

⁵⁷ Ídem, p. 112.

⁵⁸ Ídem, p. 114.

*La danza, en el sentido más general, es la expresión del ejercicio de las libertades de un individuo que siente, en un instante determinado, la necesidad de exteriorizar sus estados internos personales, mediante los movimientos de su cuerpo, desarrollados en una sucesión de formas posturales en el espacio que lo rodea y con los que, pretende aclararse y dar respuestas a la relación que los seres tienen con el mundo. De lo que se constata que en la danza se hacen presentes tres elementos fundamentales: el yo, el espacio y el tiempo. Dicho de otro modo: ¿Quién soy? ¿Cuál es mi relación (mi, en sentido colectivo) con el aquí y el ahora?*⁵⁹

La danza permite al ser humano relacionarse con su entorno sociocultural y consigo mismo, más aún si el papel ha desempeñarse es el bailarín o bailarina, ya que el cuerpo debe estar dispuesto a adoptar la normatividad de la expresión dancística y las destrezas corporales que exija dicha manifestación. Quizás ninguna otra expresión artística requiera un conocimiento tan profundo el cuerpo y sus motivaciones como la danza, ya que la corporalidad es su fuente de expresión y desempeño.

2.5 LA DANZA EN LA INFANCIA

El movimiento es el primer lenguaje del ser humano, a través de los gestos y posturas un niño o niña aprender a reconocer su entorno y su propio cuerpo. La danza en este sentido es de primordial importancia ya que es una forma de expresión y construcción de un cuerpo que está creciendo. La danza utiliza al cuerpo como instrumento que representa a través movimientos rítmicos a la naturaleza o su propia corporalidad, basta imitar con saltos los latidos del corazón o imaginar el trote de caballos.

*De todas las actividades creativas la danza es peculiar porque atañe a la persona en su totalidad. A través de la danza se puede despertar, liberar, abstraer y dar forma a los sentimientos, a las experiencias, al pensamiento.*⁶⁰

⁵⁹ CÁCERES, Petronio, Op. Cit., s/f.

El niño o niña puede involucrarse en la danza por una iniciativa de enseñanza o educación artística o como medio de representación de formas culturales ligadas a una comunidad o grupo social. De uno u otro modo la danza constituye una actividad de gran importancia para el desarrollo físico, mental y afectivo del niño o niña.

La danza está vinculada a formas de expresión lúdicas e imaginativas, la relación de estas actividades con la danza es muy estrecha. Según Herbert Read, en su libro *Educación por el Arte*, afirma que el juego es una actividad corporal de expresión libre que permite fomentar el desarrollo mental y físico de los niños y niñas. El juego, por tanto es una actividad socializadora potencia el aprendizaje cultural del mismo modo el niño o niña adquiere destrezas y el propio dominio de su cuerpo por el juego. De igual modo el juego otorga coherencia y direccionalidad a la recreación, creación y esparcimiento hasta convertir a las actividades lúdicas en un camino para descubrir el arte.

“distinguir entre los movimientos hechos por el niño en sus esfuerzos por obtener el dominio de su cuerpo, son para el niño de finalidad puramente funcional, y los movimientos y actividades realizados por el niño sólo por el placer que le producen”. Según la opinión de Löwenfeld, “el juego infantil es expresión de la relación del niño con la totalidad de la vida, y no es posible teoría lúdica alguna que no cubra también la totalidad de la relación del niño con su vida. Se considera ... que el juego se aplica a todas las actividades espontáneas y autogeneradas del niño; a todas las actividades que son fines en sí mismas y que no se relacionan con las “lecciones” o con las necesidades fisiológicas normales cotidianas del niño”.⁶¹

La educación del arte y la danza en el niño o niña, debe estar encaminada a la autoexpresión es decir a manifestaciones que permita obtener una apreciación estética de la imaginación y al impulso de crear. El arte educa la mente y el cuerpo, sobre la base

⁶⁰ ROBINSON, Jacqueline, *El niño y la danza*, España, Octaedro, 1999, p. 55.

⁶¹ READ Herbert, Op. Cit. p. 123 y 124.

de una disciplina espontánea inculcada en la conducta del niño o la niña.⁶² En tanto a las habilidades musculares y de coordinación, estas se desarrollan en la educación de danza, mediante la formación artística que exige aprender desarrollar las habilidades corporales.

*El arte del niño declina después de los 11 años porque se ve atacado desde todas las direcciones no simplemente eliminado del programa de estudios, sino desalojado de la mente por las actividades lógicas que llamamos aritmética y geometría, física y química, historia y geografía, e incluso literatura, tal como se la enseña en la actualidad.*⁶³

El niño y la niña al mantener una lazo con la producción artística conciben su ambiente bajo parámetros estéticos, los mismos que le permiten desarrollar la creatividad y soltura tanto física como intelectual. La danza, al igual que la pintura y la música son formas de expresión y comprensión que permiten al niño o niña entender más su mundo, su cultura y su identidad, todo este universo debería estar presente en nuestro sistema educativo, ya que el arte permite potenciar los lenguajes y formas de expresión simbólicas.

*El arte se halla profundamente incorporado en el proceso real de percepción, pensamiento y acción corporal. No es tanto un principio rector a aplicar a la vida, como un mecanismo regulador que sólo podemos desconocer a costa nuestra. Mi afirmación final será que sin este mecanismo, la civilización pierde su equilibrio y cae en el caos social y espiritual.*⁶⁴

Los diversos procesos que se gestan en la Modernidad, han permitido la revalorización de la idea de la nacionalidad e interculturalidad, en el Ecuador varias manifestaciones artísticas han dado cabida para que la niñez experimente un goce estético. En el

⁶² Ídem, p. 275.

⁶³ Ídem, p. 35.

⁶⁴ Ídem, p. 38.

sincretismo de las producciones de arte que nos muestran los procesos de mestizaje, así niños y niñas pueden acceder a un mundo en el cual la imaginación y la creatividad muestran modos de vida diversos

El arte, su enseñanza y aprendizaje son fundamentales para el niño y la niña y más en aún la danza, ya que esta permite trabajar con la espontaneidad, creatividad e inspiración del cuerpo. Todos estos son elementos que permiten potencializar destrezas tanto físicas como mentales.

CAPÍTULO III

Cuál es el papel de las imágenes en la cultura, le preguntan a Marc Auge, gran antropólogo contemporáneo. Por medio de ellas pensamos, sentimos y nos identificamos. Son una de las bases de la sociedad. Los individuos necesitan de símbolos que les permitan identificarse, pero también que los constituyan como comunidad. No hay que olvidarse de este doble papel de la imagen que hoy está en crisis. Es como si las imágenes se hubieran independizado de nosotros, como si fueran autónomas. Por una parte no tienen fuerza de representación: por otra no sirven para identificar al grupo. Estamos saturados de representaciones, nada nos es extraño y sin embargo todo nos es ajeno e indiferente. Existe una distorsión entre la imagen y el conocimiento que tenemos de las cosas.⁶⁵

EL LENGUAJE AUDIOVISUAL

La sociedad moderna ha legitimado a lo largo de su historia un capital simbólico sobre la base de las tecnologías de la comunicación y la información, tanto así que es imposible imaginar la sociedad actual sin los alcances y mediaciones científico-tecnológicos que nos ofrecen la modernidad, la misma que ha fundado en el siglo XX una cultura que venera la imagen: el cine, video, televisión e Internet construyen realidades, las difunden, reproducen y crean una lógica de consumo dinámica y expansiva de imágenes.

El lenguaje audiovisual es un sistema de comunicación multisensorial (visual, auditivo) donde el lenguaje simbólico prevalece sobre el verbal y lingüístico. Por tal razón la cultura de la imagen es un símbolo de la sociedad moderna, ya que la imagen electrónica ha reconfigurado el escenario e influencia de lo audiovisual y su importancia social. La historia de la humanidad supone una inevitable atracción sobre las imágenes,

por tanto ha buscado plasmar o representar la realidad desde tiempos inmemorables, ya sea en grabados o pinturas. Sin embargo, uno de sus mayores conquistas de la modernidad fue la fotografía, con la que se logró captar la realidad inmediata a través de medios técnicos. Pero este gran descubrimiento conllevó el nacimiento del cine a finales del siglo XIX y con esto la ilusión de la imagen en movimiento.

El cine constituyó desde sus inicios un medio tecnológico de gran importancia social, pues se convirtió en una vitrina de espectáculo que atrajo a miles de seguidores, especialmente en Estados Unidos donde se consolidó como una de sus más importantes industrias. Hoy en día el desarrollo de la imagen no solo nos lleva a comprender el gran alcance económico de las industrias culturales, el cine o la televisión adquieren límites insospechados ya que están presentes hasta en los actos más cotidianos de cualquier individuo. Los mass media han construido un entramado social que traspasa todos los límites de nuestra existencia.

Por tanto, el medio de comunicación que más alcance e impacto social ha logrado es la televisión, por características como su fácil acceso y difusión social. En tal sentido no es raro que Román Gubern⁶⁶ defina a la televisión como un escaparate de deseo, una tecnología comunicacional que produce discursos y relatos simbólicos bajo el principio de espectáculo, creados para mostrar a través de una pantalla y por imágenes diversas reacciones y en especial las de índole emocional. La televisión media e influye en la mayor parte de las actividades humanas, en la sociedad occidental y hasta ha reconfigurado la concepción de los ámbitos públicos y privados. Lo público hace

⁶⁵ LASO, José, Comunicación y Educación, Ministerio de Educación y Cultura, Quito, 1999, p. 155.

referencia de la apertura y visibilidad, lo disponible para una comunidad, mientras que lo privado conlleva la idea de lo oculto, de la privacidad e invisibilidad. Sin embargo la lógica mass mediática, según Thompson⁶⁷ ha roto la barrera que separaba lo público y lo privado, ya que gracias a la inmediatez y el fácil acceso de las tecnologías comunicacionales, hoy la apropiación pública mediática está influenciada por aspectos que antes eran considerados sólo de índole privado, gracias al espacio de visibilización que ofrece los mass media, por ejemplo la sexualidad y lo afectivo.

La imagen está determinada por el contexto sociocultural e histórico. En el siglo XX la imagen se ha caracterizado por una dinámica que reúne diversas tendencias y propuestas influenciadas por el apogeo y constante transformación de medios audiovisuales. Así Sartori⁶⁸ afirma que en la cultura de la imagen predomina lo visual como referente simbólico e imaginario frente a las realidades concretas.

Según Alfonso Palazon, una imagen puede crear una ilusión, apariencia o fragmento de la realidad, por tanto los medios que más manejan el lenguaje audiovisual (cine, televisión y video), poseen una gran influencia social ya permiten que ciertas realidades se visibilicen socialmente.

... una de las claves de toda información y la cultura que se genera es que tiene un tratamiento predominantemente audiovisual, por tanto, hablar de la "civilización de la imagen" supone hacer una referencia a uno de los elementos que caracterizan el universo comunicativo contemporáneo.⁶⁹

⁶⁶ GUBERN, Román, Op. Cit., 2000.

⁶⁷ THOMPSON, John, Op. Cit., 1998.

⁶⁸ SARTORI, Giovanni, *Homo Videns*, Buenos Aires, Taurus, 1998.

⁶⁹ PALAZON, Alfonso, *Lenguaje Audiovisual*, Acento, Madrid, 1998, p. 9.

Con el cine sonoro y la televisión surge el término audiovisual que responde a técnicas, procedimientos y recursos de un lenguaje que une la percepción auditiva con la visual, en busca de la representación de la realidad que se exhibe a un espectador como una unidad estructurada sobre la base a códigos audiovisuales.

Lo audiovisual se presenta como un lenguaje que integra toda una gama de discursos que se articulan por medio de imágenes y sonidos, y se concretan en películas, televisión o video.⁷⁰

Mediante las imágenes que se registran en la cámara podemos presentar la realidad con una velocidad inimaginable tiempo atrás. Este lenguaje parece constituir un documento de la cotidianidad, que permite la reconstrucción de los acontecimientos o información, reales o ficticios.

El lenguaje audiovisual es un lenguaje codificado. Un lenguaje que sigue evolucionando, refinándose, complejizándose y enriqueciéndose desde su nacimiento: la aparición del cine. (...) la percepción está, por tanto lejos de ser una cato pasivo. Cuando miramos un objeto una escena, una acción que se desarrolla ante nuestros ojos, hacemos una toma "de vista" igual que la cámara. En realidad, deberíamos afirmar que es la cámara, la que imita nuestra manera de percibir.⁷¹

El lenguaje audiovisual está en constante transformación. Sus usos técnicos y sus avances tecnológicos continúan evolucionando gracias a la constante renovación de los procesos modernos. La imagen conlleva en sí misma la construcción de la sociedad, sus carencias y beneficios se muestran en nuestro escenario cotidiano, ya que nada queda fuera de los alcances de los mass media.

⁷⁰ Ídem, p. 11.

⁷¹ BEAUVIAS, s/f, Tomo 3, p.14 y 15

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL

El mundo moderno se define por su progresivo desarrollo tecnológico, que incluye las dinámicas de la comunicación audiovisual. Sin embargo, es necesario citar que a lo largo del recorrido histórico de la imagen en movimiento desde el nacimiento del cine, la consolidación de la televisión hasta la creación del video, esta se ha ido codificando a través de una normatividad que permite la creación de un lenguaje, manejado a través de reglas, códigos y procedimientos estandarizados.

El lenguaje audiovisual conlleva una serie de técnicas de realización, cuyo dominio permite expresar eficazmente una idea mediante imágenes en movimiento y sonido sincrónico. Aspectos como el guión, los planos, los movimientos de cámara, el ángulo de cámara y la composición son fundamentales para lograr la producción de un trabajo audiovisual útil y que cumpla con los fines para los cuales fue creado.

Según, José Martínez Abadía en su libro *La tecnología audiovisual: televisión, video, radio*⁷² el guión es la idea base que permite el desarrollo consecutivo de las acciones que se pondrán en escena, para esto es necesario tomar en cuenta aspectos como: la situación histórica (inicio, desarrollo, puntos de giro, clímax y final), localizaciones de escenarios, personajes, vestuario y costos. Una vez elaborada la sinopsis de la obra, se procede a redactar el guión literario en el que se describe descriptiva y visualmente los acontecimientos. De allí, pasamos a la creación del un guión técnico en el que se

⁷² ABADÍA, José, *La tecnología audiovisual: televisión, radio, video*, Paidós Comunicación, Barcelona, 1998.

detallan los planos, el encuadre, la duración de cada plano, las locaciones, personajes y banda sonora.

Uno de elementos fundamentales del lenguaje audiovisual son los planos los que se definen como “*una unidad de toma, o conjunto de imágenes que en el momento de la toma se graban con continuidad*”.⁷³ Los planos son una unidad básica del componente narrativo los cuales forman una secuencia que es *una unidad de división del relato visual en la que se plantea, desarrolla y concluye una situación dramática*⁷⁴. La escena se define como *una parte de discurso visual que se desarrolla en un escenario único*⁷⁵. Todos estos elementos permiten el registro de una estructura dramática.

Cada plano constituye un elemento que posee una intencionalidad específica, por tanto se dividen en planos generales, medios, cortos y sus respectivas subdivisiones. Los planos generales muestran el escenario y tienen como finalidad contextualizar los acontecimientos. Los planos medios muestran el lugar donde se realiza la acción o se desenvuelven los personajes. Y los planos cortos o primeros planos tienen más un significado dramático y emotivo.

Los movimientos de cámara como el paneo y travelling permiten dar mayor expresividad y secuencia visual a los acontecimientos. El encuadre sea este normal, picado o contrapicado, tienen como finalidad representar la realidad según los ojos del espectador para que exista una correspondencia visual. La composición y la continuidad

⁷³ Ídem, p. 129.

⁷⁴ Ídem, p. 131.

permiten ordenar adecuadamente los elementos según la intencionalidad que se desea otorgar a un producto audiovisual. Finalmente, en la edición que es parte de la posproducción se ordena y organiza la imagen y el sonido, con el fin de lograr la estructuración final de producto audiovisual.

3.1.1 EL LENGUAJE DEL VIDEO

El video y la televisión son medios de comunicación que poseen cierta correspondencia y que tienen varias similitudes de orden técnico y lenguaje audiovisual. La televisión antecedió al video y este surgió en el momento en que apareció el magnetoscopio⁷⁶ Este paso permitió la manipulación de imágenes con fines diversos, además la posibilidad de registrar permanentemente cualquier producto audiovisual, abrió nuevas fuentes de difusión social y cultural del video.

La tecnología del video permite el almacenamiento, conservación, manipulación y visión de imágenes electrónicas que a diferencia de lo que ocurre con el cine y la televisión, resulta extraordinariamente operativa, accesible y flexible.⁷⁷

El video se diferencia de la televisión en sus usos y fines, ya que si bien la televisión logró desarrollar la transmisión y recepción simultánea de imágenes y sonidos fue el video el que dio paso a la manipulación de las imágenes a través de la alteración de texturas, ambientes y de la composición, otorgándole mayor creatividad al lenguaje audiovisual. Así una vez que el video consolidó sus herramientas tecnológicas este

⁷⁵ Ídem, p. 131.

⁷⁶ “El magnetoscopio aparato que permite la grabación, almacenamiento y reproducción de imágenes y sonidos sobre una cinta magnética”. En PALAZÓN, Alfonso, Op. Cit. p. 83.

⁷⁷ Ídem, p. 83 y 84.

recurso fue aprovechado, ya en la década de los setenta en Estados Unidos, por varios artistas que hicieron uso del video como medio de difusión artística y cultural.

Video significa “yo veo” (primera persona del presente indicativo del verbo latino video). Esta idea del vocablo marca la diferencia entre la visión anónima de la televisión y la visión personal del video. Esta tecnología podría ser considerada como una prolongación del ojo humano.⁷⁸

Sin embargo, la televisión y el video se corresponden mutuamente, el video difunde sus trabajos a través de la televisión y esta hace uso de los trabajos innovadores de educación, arte y cultura que se realizan en video. Además con la invención de los cassettes domésticos y hoy las video cámaras digitales y portátiles el acceso a las tecnologías de video hacen de este recurso un medio de gran alcance social.

Al parece el video nació como la búsqueda de un nuevo lenguaje basado en la innovación y la ruptura de los sistemas dominantes audiovisuales, ya que pretendía romper con varias normas y explorar diversidad de posibilidades a través de la manipulación y el montaje. La constante renovación de la creación visual del video recurre a una estructura interdisciplinaria que permite la manifestación de diversas tendencias y manifestaciones.

El cine se ancla en formas de representación clásicas (ficción, narración) y sus expresiones más audaces las considera como alternativas; sin embargo el video, desde su propia concepción, parte de ausencia de normas. Por eso, el video es variedad y multiplicidad de estilos y formas.⁷⁹

El video pretende cubrir las expectativas sociales en varios ámbitos, de allí que el mayor aporte de este campo en América Latina sea aplicado como un instrumento que cubre

⁷⁸ Ídem, p. 86.

⁷⁹ Ídem, p. 88.

diversas funciones sociales principalmente educativas y culturales. Es decir, que el video en nuestro contexto es instrumento de creación e iniciativa experimental que pone en manifiesto parte de nuestra realidad.

3.2 LA EDUCOMUNICACIÓN

El ámbito comunicativo está ligado íntimamente al uso del lenguaje (verbal y no verbal) y a la propia comprensión y apropiación del mundo. El ser humano ha transformado su propia naturaleza y su realidad gracias a la construcción de un lenguaje que le ha permitido significar su entorno social.

De ello resulta que la comunicación no sólo es una característica ontológica del hombre sino "... una actividad práctica que ejercen los sujetos sociales como tales, en tanto que producción colectiva de símbolos y como modo de expresión producto del proceso de representación objetiva que permanentemente realiza el sujeto a través de la vida práctica que, a diferencia de cualquier actividad mecánico o animal es ante todo una práctica pensantecognoscitiva" (López Felipe).⁸⁰

El ser humano se comunica de formas variadas ya sea por medio del lenguaje oral, escrito o corporal. Sin embargo, a lo largo de su evolución ha construido no sólo códigos, signos y símbolos lingüísticos, también ha creado herramientas que han facilitado la comunicación. Desde la invención de la imprenta y el desarrollo y expansión de la comunicación escrita hasta la inmediatez de Internet y la realidad virtual se ha facilitado y expandido los límites de la comunicación.

Consecuentemente, hay que considerar la comunicación como un hecho social omnipresente y permanente, producto del trabajo y producción humanos y, también como

⁸⁰ Citado por PEREIRA, Alberto, *Semiótica y Comunicación*, FEDUCOM, Quito, 2002, p. 29.

el medio que permite intercambio de experiencia, conocimientos, emociones, pensamientos; de este modo quienes participan de ella se encuentran en competencia de evocar sentidos o conceptos similares; vale decir que la comunicación hay que asumirla como una praxis colectiva que se instituye y manifiesta a través de formas simbólicas, tales como el lenguaje verbal, el arte, los mitos y fórmulas, etc., o mediante sistemas de significación como la concepción del tiempo y del espacio, la gestualidad, la vestimenta, las ceremonias, los objetos, los colores, etc.; cuya importancia radica en la producción, intercambio y percepción de realidades cotidianas, estéticas, científicas, mitológicas y otras.⁸¹

En tal sentido no se puede restar importancia a los medios de comunicación, ya que estos están presentes en nuestra realidad más cercana y atraviesan todas las esferas sociales. Así aspectos como la Educación se ven influenciados por estas dinámicas sociales, en tal sentido surgen nuevos campos interdisciplinarios que explican la realidad desde el influjo de las tecnologías de la comunicación.

La relación entre educación y comunicación cubre muchos aspectos, unos vinculados al espacio pedagógico: uso de nuevas tecnologías en el proceso educativo, formas autoritarias o democráticas de comunicación, comunicación en el aula y procesos de enseñanza aprendizaje y otros que partiendo del espacio educativo, toman como objeto el mundo externo de la comunicación, los medios y las tecnologías, para realizar propuestas de educación para los medios, vía lectura crítica, análisis de medios y de mensajes, etc.⁸²

Hoy la comunicación es un mercado mundializado, tanto así que Armand Mattelar define a comunicación como un “*paradigma de la nueva sociedad global en una economía de flujos inmateriales*”⁸³ El mundo está conectado universalmente y de allí surge la idea de una aldea global que hace referencia a una nuevo entorno en el cual la comunicación ha permitido poner en relación diversas realidades y contextos. La revolución tecnoelectrónica y el advenimiento red y la interconexión comunicación han

⁸¹ Ídem, p.29.

⁸² LASO, José, Op. Cit, p. 152.

⁸³ MATTELART, Armand, *Los nuevos escenarios de la comunicación*, U.P.S., Quito, 2000, p. 264.

creado nuevos escenarios sociales y el principal es la denominada globalización, por la expansión económica y la comunicación.

En el transcurso de esta mutación la comunicación se ha profesionalizado y el modelo empresarial de comunicación ha tenido gran éxito en el conjunto de la sociedad, como único modo se ha ganado las medallas de tecnología de la gestión social.⁸⁴

La educomunicación es una propuesta que incorpora una visión contemporánea del mundo, ya que reúne diversas experiencias culturales mediante recursos metodológicos y técnicos, según una visión comunicativa, educativa y pedagógica. Es innegable que en la actualidad los medios de comunicación visibilizan diversos contextos, desde aquellos ajenos a nuestra realidad y hasta los más cercanos. Por ello, influyen en los ámbitos sociales, culturales, públicos y privados.

La educomunicación es un encuentro feliz entre la comunicación y la educación; un nuevo paradigma que quiere facilitar los procesos educativos mediante el conocimiento y la utilización de los más diversos sistemas de comunicación y significación; es, también, la posibilidad de convertir las distintas fases de los procesos de comunicación, en verdaderos textos educativos, no sólo en sus fases iniciales y terminales (producción y consumo), sino también en su generación, circulación y efectos.⁸⁵

La educomunicación tiene como finalidad otorgar una mirada crítica a la producción de las industrias culturales de la modernidad. Así los mass media son asumidos como un espacio de gran influencia social los mismos que deben ser comprendidos y analizados dentro de las prácticas del proceso educativo.

Si la educomunicación propone, en esencia, una educación para la comunicación mediante estrategias como la lectura crítica de los medios, la recepción activa de mensajes, de modo que favorezcan los procesos educacionales dentro y fuera de los centros académicos, el

⁸⁴ Ídem, p. 266

⁸⁵ PEREIRA, Alberto, *Semilingüística y Educomunicación*, Feducom, Quito, 2002, p. 86.

problema no solo se remite al estudio de las Ciencias de la educación y de la Comunicología. Se requiere además de referentes epistemológicos que rebasan los ámbitos educativos y comunicacionales. Y al hablar de referentes epistemológicos es necesario remitirse al análisis de los procesos permanentes de construcción y deconstrucción del conocimiento en formaciones sociales concretas.”⁸⁶

La Educomunicación toma en cuenta diversas posturas metodológicas que pretenden el incentivar el uso de las tecnologías de la comunicación a la formación y educación de los individuos. En resumen la Educomunicación nace y se ha fortalecido por las dinámicas que suscitan los mass media y su conexión con los procesos educativos, en tal sentido se propone pensar al ser humano como sujeto, actor, gestor de un cambio social. Educomunicar es leer críticamente los medios, analizar sus mensajes de forma activa a través de las metodologías propuestas por la comunicación social y educación.

La educomunicación contribuye al reconocimiento de grupos humanos, por lo tanto tiene implicaciones importantes que considerar respecto de temáticas, como identidad, movilidad social, pobreza, interdependencia, económica y política etc. Pero sobre todo la Educomunicación debe aplicarse en procesos concretos que fomenten y estimulen la capacidad crítica de los individuos, especialmente en contextos caracterizados por bajos niveles de calidad de Vida.”⁸⁷

La educación debe entender el gran peso social y cultura que poseen los medios de comunicación, los mismos que han transformado los referentes de identificación de todas las generaciones y de forma diferente, de tal manera al parecer es indispensable ver a los mass media desde una mirada integradora en el que se eduque a través de la profecía del telever que tan fervientemente ha promulgado Sartori⁸⁸.

3.3 ROL DEL VIDEO COMO RECURSO EDUCATIVO

⁸⁶ UNDA Rene, *La construcción social de la pedagogía*, Quito, Universidad Politécnica Salesiana, 2001, p. 91

⁸⁷ Idem, p. 96.

Para referirnos al video es necesario considerar a la televisión y su evolución e influencia. El papel del video como recurso didáctico es uno de los más completos y dinámicos ya que al trabajar con imágenes y sonidos se apela al entorno y bagaje cultural de la niñez, es decir a su hábitat cotidiano y común. Sartori, en su libro *Homo Videns*, afirma que las actuales condiciones sociales se caracterizan por desenvolverse en una “cultura de la imagen” en la cual el “video-niño” se desarrolla como una construcción social, que se educa en el tele-ver, es decir, delante de un televisor y antes de aprender a leer puede codificar y significar imágenes.

La televisión -como su propio nombre lo indica- es <ver desde lejos>, es decir lleva antes los ojos de un público de espectadores cosas que puedan ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en la televisión el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio, o de un hablante, es secundaria, está en función de la imagen, comenta la imagen y, como consecuencia, el telespectador es más un animal vidente que un animal simbólico.⁸⁹

Los medios de comunicación (cine, televisión, radio, Internet y prensa) influyen decisivamente en los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que son factores de gran importancia cognoscitiva y afectivas que afectan a niños o niñas diariamente por sus interacciones sociales con los mass media. Las imágenes son formas de comunicar y fuentes de “*paideía*”⁹⁰ o conocimientos, que intervienen en la formación del ser humano, ya que los medios audiovisuales son parte del contexto sociocultural. Por

⁸⁸ SARTORI, Giovanni, Op. Cit..

⁸⁹ Ídem, p. 26.

⁹⁰ Paideía, es un término de origen griego que hace referencia al proceso de formación del adolescente y que a la vez abarca según otros autores también al ser humano en general. Giovanni Sartori, contextualiza este término en el escenario social actual en el que la televisión suplanta las tradicionales formas de aprendizaje a través de la escritura y la lectura, así afirma que la televisión es la primera escuela para el niño y niña, por tanto su proceso de formación se encuentra mediado e influenciado por la cultura de la imagen creada por los mass media.

tanto, el uso de las tecnologías de la comunicación en la educación actual es una necesidad básica y fundamental, que refuerza y dinamiza el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El video aparece a partir de la televisión, sin embargo sus usos y fines son diferentes. Las funciones teóricas de la televisión, según Gubern⁹¹ son informar, formar y divertir. En este mismo sentido los valores que trasmite la televisión son los predominantemente “*el hedonistas, ludofilia, escapistas, de consumismo y de meritocracia*”⁹², todos ligados a una función de diversión. El video por su parte posee diversas funciones y más en su uso educativo y cultural, ya que son instrumentos que potencian y apoyan la difusión de un conocimiento enfocado a diversas dimensiones sociales.

*... video y televisión son medios que guardan una evidente relación, compartiendo en gran aporte unas mismas bases tecnológicas. Sin embargo el video no es igual a la televisión. Es un instrumento diferente en cuando a sus nuevas funciones sociales, radicalmente puestas a las que hoy cumple la televisión en América Latina.*⁹³

El video educativo, según las definiciones expuestas por Gladys Daza⁹⁴ debe ser considerado como un medio integrador que puede motivar y dinamizar la educación, y la vez que es un documento y registro que permite alcanzar temas tanto cercanos y lejanos. Un video educativo puede ser considerado un elemento de formación, ya que permite que el educando comprenda la importancia de imagen y de la cultura audiovisual en la sociedad actual.

⁹¹ GUBERN, Román, *Eros Electrónico*, Op. Cit.

⁹² Ídem, p. 27.

⁹³ DAZA, Gladys, *Historia y Perspectivas del Video Educativo y Cultural en América Latina*, Bogotá, Centro de Comunicación Educativa Audiovisual, 1993, p. 63.

⁹⁴ Ídem.

Los videos educativos abarcan diferentes tipologías, una de ellas es el video didáctico que se define como un método que: *propone potenciar la enseñanza-aprendizaje con miras al incremento de conocimientos y al desarrollo de habilidades y destrezas en diversos aspectos de la promoción humana* ⁹⁵ Sin embargo, hay que recalcar que el video educativo puede acudir a presentar hechos o dinámicas sociales según diversas miradas y perspectivas que unen los fines sociales y pedagógicos con géneros tanto informativos, argumentales, o de ficción. Así se puede presentar acciones de ficción que representan la realidad, hechos con fines educativos y de motivación sociocultural.

El video educativo dinamiza el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que permite a los educandos acceder a información especializada creado para y por ellos. Así el video puede convertirse en un proceso interactivo que demanda la participación de los estudiantes al construir un conocimiento fundado en la significación de imágenes de su propio contexto o situación.

El video didáctico subyace del video educativo, por tanto es un instrumento que permite plantear como objetivos principales el aprendizaje en niños y niñas, ya que el video educativo tiene una relación implícita con la didáctica, disciplina a la cual pertenece el diseño, desarrollo y metodología; teórico y práctico de diversos recursos, así la didáctica es definida según la *Enciclopedia General de la Educación* como:

*Disciplina, campo de conocimiento educativo que se ocupa de los procesos de enseñanza aprendizaje en contextos institucionales para alcanzar la formación. Explica, aplica, guía y media en el proceso formativo*⁹⁶.

⁹⁵ Ídem, p. 65.

⁹⁶ *Enciclopedia General de la Educación*, Barcelona, Grupo Editorial, p. 680

El conocimiento didáctico permite resolver problemas y dudas que se presentan en el contexto educativo. Para ello, se deben crear métodos y técnicas adecuados a las necesidades específicas del educando, sus elementos y los materiales de aula son: textos y medios informativos de imagen fija o audiovisuales. Todos estos poseen un gran valor formativo y son a la vez elementos prácticos que refuerzan los contenidos teóricos.

El video educativo debe construir un lenguaje y un código que niños y niñas pueden interpretar fácilmente, sin embargo hay que recordar que un video concebido como fuente educativa debe responder a la necesidad de conocimiento o respuesta para la que fue creada:

En resumen, las funciones básicas, que los diferentes programas didácticos llegan a asumir, son: presentar los temas en una primera toma de contacto, motivar por sus diseños atractivo, transmitir información, permitir la visualización de formas, estructuras y procesos, suscitar debate a través de su planteamiento, promover actividades, hacer recapitulaciones y repasos, ser instrumento de evaluación y, en definitiva, cada profesor puede encontrar en ellos nuevas perspectivas que cubran sus objetivos didácticos. Los objetivos, la imaginación y la planificación del profesor son los factores que, en último término, determinan par qué se utiliza y cómo se utiliza un documento de video⁹⁷.

Un video educativo o didáctico puede adquirir diversos roles según el tratamiento del tema, ya sea a través de una estructura cerrada o abierta, que puede o no generar debates o diálogos. Además con el apoyo de otros recursos como textos o revistas se obtiene mayor motivación, y por lo tanto se genera una respuesta dinámica y un aprendizaje más óptimo.

⁹⁷ NADAL, Ma. Ángeles, PÉREZ, Victoria, *Los medios audiovisuales al servicio del Centro Educativo*, España, Castalia, 1991, p. 90 -91

El rol que debe cumplir el video en la educación como metodología didáctica es hoy más importante y necesaria. La amplia difusión, transmisión e influencia de los medios de comunicación los ha constituido como mediadores de la mayor parte de información y conocimientos que niños, jóvenes y adultos poseen. Todos estos factores hacen del lenguaje audiovisual un lenguaje cotidiano para la mayor parte de personas, ya que según Gubern,⁹⁸ la televisión y el video doméstico son las grandes colonizadoras del tiempo de ocio social. Por otro lado Sartori⁹⁹ afirma que todo en la sociedad actual acaba siendo visualizado por tanto nuestra cultura se caracteriza por la primacía de la imagen, ya que está presente en cada actividad ya sea en las actividades de ocio, educación y trabajo. La vasta expansión y acceso de las tecnologías comunicacionales no debe ser desaprovechados para el sistema educativo, especialmente si para su uso se realiza un trabajo de amplia investigación y cumplimiento de metas y objetivos propios con el interés de los educadores.

El uso de video educativo puede hacer más cotidiana una experiencia lejana o por otro lado puede reforzar el conocimiento de la realidad y entorno del educando. Más aún si un video muestra aquellos aspectos de gran importancia cultural, que refuerza y construye en el niño y niña una identificación más amplia de su contexto social.

⁹⁸ GUBERN, Roman, Op. Cit., p. 13.

⁹⁹ SARTORI, Giovanni, Op. Cit., p. 11.

3.4 PRESENCIA DEL VIDEO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO:

La reforma curricular creada en el año 1994 para ser implantada en todo el sistema educativo del Ecuador hasta actualidad prevé la importancia de la motivación en el uso de las tecnologías de la comunicación como recurso didáctico. En su fundamento liga el uso de los medios de comunicación a la educación, realzando su importancia en las actuales condiciones del mundo definidas bajo la categoría de globalización. En este contexto niños y niñas deberían acceder a estos recursos, ya que son medios indispensables para su futuro desempeño profesional. El objetivo que se plantean en la reforma curricular ligado al uso y manejo de las tecnologías de la comunicación e información es el siguiente:

El diseño curricular conjugará el saber popular, el conocimiento científico y los adelantos tecnológicos, con el fin de revalorar el acervo cultural de nuestro pueblo e incorporar a los educandos y educandas al mundo de la ciencia y la tecnología, para que sin perder sus raíces puedan desenvolverse en la sociedad moderna y convertirse en actores de desarrollo científico tecnológico.¹⁰⁰

De allí parte la gran importancia que se da a los recursos educativos y formativos como el video e Internet, ya que están ligados implícitamente según la reforma curricular a conceptos de desarrollo y crecimiento humano. En este sentido es de gran importancia que niños o niñas cuenten con el acceso a estos medios y tecnologías dentro de su formación básica. El Ecuador ha tratado de incorporar en sus procesos y sistemas educativos el impulso para lograr minar la brecha de desarrollo entre los países llamados

¹⁰⁰ Documento base para un proceso e reforma curricular del sistema educativo, Ministerio de Educación y Cultura, Quito, 1993. p. 7.

primer mundistas y el nuestro, su finalidad es lograr mayor apertura en el uso y acceso de las tecnologías comunicacionales, para esto promulga conceptos como el de eficiencia y productividad, los mismos que están íntimamente ligados a recursos de formación didáctica.

La reforma curricular reconoce la importancia que debe tener la relación de los niños y niñas con los medios de comunicación, especialmente la TV y el video, por su alcance y recepción. Según dicho documento estas técnicas pueden ser aprovechadas en beneficio de los estudiantes, y los resultados pueden ser muy alentadores. Así los recursos didácticos (video) forman parte de la Metodologías de la Pedagogía Conceptual que tienen como finalidad el desarrollo intelectual y valorativo de operaciones intelectuales:

La pretensión de la Pedagogía Conceptual es que en la mente de los niños y de los jóvenes se instalen los conceptos para comprender –primero- el lenguaje de la ciencia, de la tecnología y del arte: con el fin de –segundo- escribir ciencia, producir tecnología y hacer arte.¹⁰¹

Si por otro lado nos situamos en la producción de videos educativos en el contexto Latinoamericano encontraremos que nuestro continente atraviesa un atraso tecnológico frente a las grandes multinacionales audiovisuales. El video al aparecer es un espacio prometedor, según Gladys Daza quien afirma que hay varias iniciativas en países como el nuestro en el cual el Ministerio de Educación se encarga de la ejecución de proyectos que fomentan la producción cultural y educativa. La historia del video en Ecuador es muy reciente pero la necesidad comunicacional de vincular el desarrollo y la educación han impulsado la producción de videos de diverso orden. Se puede concluir en tal

¹⁰¹ Ídem, p.25.

sentido que los múltiples esfuerzos por dotar de mayores recursos comunicacionales a la educación han llevado a la expansión y búsqueda de nuevas alternativas para fomentar el desarrollo del video.

La utilidad del video educativo facilita debates o discusiones a partir del tema visualizado, la clase es participativa y favorece el proceso de interacción entre un comunicador y otro. La atracción de una imagen llega con mayor impacto y la posibilidad de retención del tema aumenta, el video educativo permite reproducir una realidad real o ficticia dentro de la clase, y además, facilita el trabajo del maestro o maestra ya que en ciertos momentos se convierte en un maestro virtual. Pero también sabemos que el video educativo no se constituye una herramienta autónoma, debe aplicarse bajo parámetros educacionales determinados, que tomen en cuenta el mundo exterior de los y las estudiantes como parte de la producción simbólica que relaciona lo imaginario, lo emotivo, lo pasional y la autocrítica de su diario vivir: lo cotidiano

El video educativo se caracteriza por ser un recurso de investigación, experimentación y seguimiento del tema. Puede ser un análisis crítico para ser utilizado en todas las disciplinas mediante la visualización de formas, estructuras y procesos que incluyen la imagen y el sonido como expresiones estéticas y comunicacionales.

El video educativo permite enfoques multidisciplinarios según sea la realidad del perceptor, al mismo tiempo ilustra es decir hace comprensible lo que se trata en clase, ejemplifica y ayuda a situar al estudiante en la realidad que se plantea “El video educativo se constituye en un medio de comunicación que gracias a los elementos

simbólicos con los que cuenta permite la creación de mensajes”¹⁰², para ser interpretados y asimilados por los y las estudiantes.

Los medios por si solos no provocan cambios significativos, pero un video educativo que está conformado además de sistemas simbólicos por contenidos programáticos, dirigidos a provocar aprendizajes. Por ello, son necesarias, estrategias y técnicas (una de estas es el video), aplicables para un contexto determinado, haciendo del estudiante un receptor activo. (un preceptor)

Sabemos de la utilidad, ventajas y las capacidades del video como herramienta en la educación, pero también conocemos que existen limitaciones como la falta de recursos de las instituciones, la falta de conocimiento técnico y la dificultad de acceso especialmente de los sectores más desprotegidos. Nuestra posición ante la utilización del video en la enseñanza, es optimista en cuando se constituye en un elemento que además de transmitir información, es un instrumento motivador que al mismo tiempo es un instrumento de comunicación y alfabetización icónica.

¹⁰² Entrevista, realizada por las autoras a Alfonso Vargas, vicerrector del Colegio Central Técnico, 25 de Enero del 2004.

CAPÍTULO IV

¡La educación es el motor del desarrollo! ¡es el medio por el cual un país se forma y prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar la democracia, para defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la realización individual!¹⁰³

LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ECUADOR

La educación en el Ecuador al parecer demanda un cambio y reorientación en todo el sistema educativo. Según el Ministerio de Educación y Cultura los resultados y logros actualmente no son satisfactorios, ya que nuestra educación acarrea los mismos problemas de hace veinte años. Sin embargo, el mejoramiento de la calidad de la educación aún sigue siendo una aspiración nacional, ya que se confía que mediante la educación el país pueda alcanzar el desarrollo social y económico que permitiría mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.

Los problemas de la educación básica en nuestro país son casi innumerables, sin embargo el primordial es la falta de recursos económicos que permitan superar la infinidad de problemas que esto conlleva. El paradigma del cambio educativo pone sus expectativas en alcanzar los índices de progreso de países considerados del primer mundo. Así el desarrollo se convierte en un reto al cual accederemos mediante una educación calificada para las expectativas del mundo globalizado. Por tanto se califica a la educación ecuatoriana bajo categorías que se resumen en la desvalorizada calidad de profesionales educativos, la falta de inversión social y

económica, dificultad de acceso de la población y políticas obsoletas sin una visión a largo plazo.

El proceso educativo se desenvuelve en medio de un funcionamiento ineficaz y de mala calidad, que trae como efecto directo la falta de aprendizaje suficiente en más del 50 por ciento de la población estudiantil fiscal en todos los niveles y áreas, la deserción, la desconfianza en el sistema educativo, la distorsión de valores y el fomento de la falta de autoestima en la población.¹⁰⁴

Esto da como resultado, según Álvaro Saenz, un aumento de la pobreza, ya que la educación no permite que niños y niñas, jóvenes y adultos desarrollen sus habilidades y potencialidades y por tanto no puedan acceder a un campo laboral que permita mejorar sus condiciones de vida social y económica.

La mala calidad de la educación es producto de diversos factores como son el bajo nivel de calificación docente, la poca adecuación de los contenidos a la realidad, la falta de enfoque en resultados, el desajuste a los requerimientos de desarrollo de niñas, niños y jóvenes, el bajo nivel pedagógico de aula, la corta duración del tiempo escolar, el incumplimiento de calendarios, la escasa y desenfocada dotación de material didáctico y la infraestructura escolar con falta de mantenimiento.¹⁰⁵

El interés por obtener mayor conocimiento es fundamental en el proceso de desarrollo de un individuo, para lo cual aspectos como lo económico, social y político son primordiales para ejercicio de la vida pública. El sujeto requiere una educación acorde a las condiciones y exigencias culturales, ya que al estar inmersos en la globalización esta dinámica exige una reorganización la vida económica mundial. Por tanto, el Ecuador no debe quedar al margen de lógica y de este modo es necesario realizar cambios en su sistema educativo.

¹⁰³ *Propuesta Consensuada de la Reforma Curricular para la Educación Básica*, Ministerio de Educación y Cultura, Consejo Nacional de Educación, Quito, 1996.

¹⁰⁴ SAENZ, Álvaro y PEÑAHERRERA, Op. Cit., p. 7.

La educación básica como toda institución social requiere de la interacción de sus miembros para conseguir los objetivos que esta persigue como lo son el potenciar el desarrollo humano en los ámbitos sociales y económicos. El ideal de progreso social busca una educación con equidad democrática y participativa que permita la superación y adelanto de un país o región. Por tal, razón se hace necesario la participación de los principales sectores sociales tanto privados y públicos para mejorar el papel de la educación básica en el país, para esto es importante tomar en cuenta mejorar que el sistema educativo necesita de óptimos recursos humanos y materiales para el fortalecimiento de aptitudes en los alumnos y alumnas.

4.1 REFORMA EDUCATIVA

Los documentos oficiales de la reforma de la educación, publicados a partir de 1994, 1996, 1997, 2000 y 2002 proponen aplicar innovaciones curriculares dirigidas a los campos del conocimiento, los procedimientos y de las actitudes de alumnos y alumnas, maestros y maestras. Las modificaciones se enmarcan dentro de un cambio social que exige el proceso de modernización del Estado Ecuatoriano, por tal razón la finalidad de dichas transformaciones se enfocan en cambiar la educación hacia la eficiencia, eficacia y productividad social, económica y cultural. Sin embargo, es necesario citar que estos cambios y transformaciones aún no se llevan a cabo, este proyecto está dando sus primeros pasos aún inciertos dentro en las instituciones educativas del Ecuador.

¹⁰⁵ Ídem, p. 8 y 9.

Si bien la reforma educativa ha sido un momento importante de acuerdo entre los actores educativos, es insuficiente, para lograr un despunte de calidad. Está enfocada en la definición curricular, temas generales y aspectos teóricos; y requiere aún de mecanismos de gestión para operar descentralizadamente, además de necesitar metodologías para ser aplicadas en el aula.¹⁰⁶

Es necesario entender que si la educación desea convertirse en motor de cambio social debe enfocar no sólo propuestas metodológicas en el ámbito oficial, que no son vigentes en la realidad y en la práctica educativa. Si analizamos los objetivos de la Reforma Curricular y la Propuesta Consensuada de la Reforma Curricular de Educación Básica de 1996 encontraremos que muchos de sus contenidos no se han aplicado en la mayoría de las instituciones de enseñanza, por tanto son procesos que no son conocidos y menos estudiados o aplicados por maestros, directivos y menos aún efectivos en los procedimientos de enseñanza-aprendizaje.

Objetivos de la Educación Básica:

La educación Básica Ecuatoriana se compromete a ofrecer las condiciones apropiadas para que los jóvenes, al finalizar este nivel de educación, logren el siguiente perfil:

- 1. Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género en el país.*
- 2. Conscientes de sus derechos y deberes con relación a sí mismos, a la familia, a la comunidad a la nación.*
- 3. Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, práctico y teórico.*
- 4. Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, escritos y otros, Con habilidad para procesar los diferentes tipos de mensajes de su entorno.*
- 5. Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos.*
- 6. Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre.¹⁰⁷*

Una reforma curricular y educativa de éxito no llegará a su meta sin profesionales de alta calidad. El maestro o maestra constituyen el elemento primordial en el inicio del cambio educativo. Es importante mencionar que “En América Latina hoy en día el 80%

¹⁰⁶ Ídem, p. 9

¹⁰⁷ Propuesta Consensuada de la Reforma Curricular para la Educación Básica, Op. Cit., p. 4.

*de los maestros tiene títulos profesionales*¹⁰⁸”. Quiere decir que un 20% de maestros no lo tienen, una razón más que se agrega a la necesidad a un cambio. A la crisis profesional del magisterio se unen: la baja remuneración salarial, la disminuida valoración de la profesión y la carencia de enfoques pedagógicos acordes a las necesidades sociales.

La educación básica se concibe bajo hay tres ciclos: el nocional, el conceptual y le formal; etapas que comprenden desde los cuatro años de edad hasta los catorce años (lo que antes comprendía el nivel preescolar, primario y ciclo básico). En el ciclo nocional, comprendido entre los cuatro y seis años, en el cual se busca desarrollar habilidades psicomotrices, activar el pensamiento y garantizar la comprensión de los fenómenos naturales y sociales.

En cuanto a *Planes y programas de estudio del área de cultura estética de la reforma curricular de la educación general básica*,¹⁰⁹ del 2002 se concibe al arte como un lenguaje expresado en tres concepciones artísticas que se subdividen en las artes plásticas, la música y artes representativas que se imparten bajo contenidos que abarcan los esquemas creativos, corporales, auditivos y visuales. Cuyos objetivos generales son potenciar la sensibilidad y la inteligencia orientados a nuestro contexto social e histórico los mismos que permiten consolidar un proceso de identificación con la realidad diversa del Ecuador.¹¹⁰

¹⁰⁸ DE SUBIRIA Julián, *Las vanguardias pedagógicas*, 1999, Ibarra, p. 62

¹⁰⁹ *Planes y programas de estudio del área de cultura estética de la reforma curricular de la educación general básica*, Ministerio de Educación y Cultura, s/f.

¹¹⁰ Cabe anotar que una de las propuestas más innovadoras dentro de la educación prebásica es la formulada a partir del año 2002, la misma que introduce como matriz de la educación al arte dentro del

Dentro de la reforma el maestro o maestra son los llamados a contribuir a la formación de estos conceptos y operaciones intelectuales. El maestro o maestra deberá cambiar la enseñanza de conocimientos particulares, descartar el aprendizaje por memoria y la pedagogía utilizada tradicionalmente, por tal razón se profundizará los mediante el razonamiento (desarrollo valorativo).

En pedagogía tradicional, el profesor evalúa el grado de retención de los “conocimientos” por él enseñados cada cierto tiempo. En pedagogía conceptual se evalúa continuamente y de inmediato se corrigen los errores, y se cuestionan las recomendaciones.¹¹¹

Comprender y luego crear es el nuevo fin del sistema educativo, así se motiva a que niños y niñas puedan comprender los lenguajes de la ciencia, de la tecnología y el arte. Ya que la memoria excluye la comprensión, así mediante esta orientación el alumno o la alumna se apropian del conocimiento y lo viven. Es importante tener claro que los conceptos que se forman y refuerzan en el ciclo conceptual en los primeros años, serán la base del conocimiento posterior para explicar hechos y establecer una lógica en las acciones de la cotidianidad del sujeto. El niño o la niña clasifican el mundo que les rodea, comprenden su entorno y los elementos en un orden determinado. La imagen visual y kinésica podría enriquecer este conocimiento y la enseñanza por su gran variedad, el desarrollo de historias plasmadas en imágenes que se traducirían a un video pueden resultar eficaces gracias a la familiaridad que produzcan en los niños, especialmente cuando los ambientes parte de sus referentes culturales.

proceso de enseñanza-aprendizaje. Así el juego y el arte son formas de orientación metodológicas que permiten incentivar en niños y niñas de cero a cinco años un pensamiento orientado a potenciar lo afectivo y lo lógico. Esto se consolida con las nuevas propuestas de contenido que dentro de la Educación Básica se han introducido al área de la Cultura Estética en el año 2000.

¹¹¹ *Reforma Curricular: Matriz Básica, Documento 2*, Ministerio de Educación Cultura y Deportes, Quito, 1994, p. 24.

El juego y el arte son las dos líneas metodológicas privilegiadas por el Referente curricular. Se propone el juego como línea metodológica básica porque es la expresión del principio de actividad intrínseco a la naturaleza del niño. En la infancia el juego tiene un fin en sí mismo y va acompañado por sentimientos de alegría, de satisfacción y de tensión; es intrínsecamente motivador; estimula sus capacidades físicas, intelectuales y afectivas, su fantasía y su imaginación.¹¹²

Todo lo propuesto anteriormente son los lineamientos a través de los cuales se lleva a cabo los planteamientos formales de la reforma curricular, sin embargo en una entrevista realizada a Mario Cifuentes, educador y Director del Área de Educación de la Universidad Andina Simón Bolívar, este plantea que la reforma curricular no es más que una reforma de contenidos y define estos como líneas y propuestas del saber y el conocimientos en las cuales no se toma en cuenta los procesos curriculares, es decir las formas de organización académica. Por tanto la llamada reforma curricular no se encuentra aplicada en las aulas, ya que estos contenidos están lejos de las necesidades educativas y de gestión de niños y niñas, educadores y directivos.

Si analizamos críticamente la educación ecuatoriana es fácil concluir que el criterio emitido por Mario Cifuentes se acerca mucho a la realidad del sistema educativo del país. La reforma curricular no satisface los procesos de organización académica, ya que sus contenidos están elaborados desde una perspectiva ajena al hecho educativo, la misma que se halla sobre la base de una propuesta discursiva publicada por medio de leyes y normas que se plasman en documentos oficiales que hasta hoy tienen poca vigencia y eficacia en la educación.

¹¹² *Referente Curricular para la Educación inicio de los niños y niñas de cero a cinco años*, Ministerio de Educación y Cultura, Ecuador, Julio de 2002, p. 62.

Muchos de los planteamientos e la Reforma Curricular y de la Propuesta Consensuada de la Reforma Curricular para la Educación Básica proponen concepciones cuya única finalidad es lograr el desarrollo y progreso a través de un cambio de propuestas metodológicas que si bien se refieren a potenciar el capital humano no hablan de la infinidad de recursos económicos que se necesitan para la capacitación de docentes y directivos, y menos aún como los procesos de gestión de cambio se pueden llevar a cabo. La reforma curricular no pasa de ser una reforma de contenidos y propuestas educativas que no se ven reflejados en la realidad educativa ecuatoriana.

4.2 VALOR DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN ECUATORIANA

El arte y la educación implican creación, por tanto los espacios de construcción artística inmersos en el proceso educativo educativos como son: pintura, escultura, música, canto, teatro y danza desarrollan la creatividad y fomenta a capacidad de los niños y niñas en el descubrimiento del entorno. Los niños y niñas son capaces de imaginar y crear cosas, situaciones y ambientes nuevos. Los infantes poseen mayor capacidad para adaptar y modificar su contexto acorde a su realidad y sus rasgos identitarios sobre la base de la espontaneidad.

El arte y la educación poseen un vínculo muy estrecho, por tanto no es de extrañarse que Platón hace varios siglos atrás propusiera que *“el arte debe ser la base de la educación”*¹¹³ Esta misma premisa es retomada por Herbert Read¹¹⁴ y desarrollada

¹¹³ READ, Herbert, Op. Cit., p. 27.

¹¹⁴ Ídem, p. 31

sobre la idea de un ser humano que está inmerso en la educación con la finalidad de integrarse y reconciliarse individual y colectivamente con la unidad social a través del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se parte pues del supuesto de que la finalidad general de la educación es fomentar el crecimiento de lo que cada ser humano posee de individual, armonizando al mismo tiempo la individualidad así lograda con la unidad orgánica del grupo social al cual pertenece el individual. Se demostrará en las páginas siguientes que la educación estética es fundamental en este proceso.¹¹⁵

Según Read, la educación estética puede desarrollarse conjunta e integralmente con todas las materias y disciplinas educativas, ya que el arte potencia en el individuo la expresión y la creación. Además el arte conlleva al ser humano hacia el equilibrio por medio de la apreciación y el goce estético que causa en nuestros sentidos la vinculación con la creación artística.

El arte se halla profundamente incorporado en el proceso real de percepción, pensamiento y acción corporal. No es tanto un principio rector a aplicarse a la vida, como un mecanismo regulador que sólo podemos desconocer a costa nuestra. Mi afirmación final será que sin este mecanismo, la civilización pierde su equilibrio y cae en el caos social y espiritual.¹¹⁶

El arte es una propuesta social y cultura de invaluable valor histórico que permite a cualquier sujeto entender su entorno biológico y social, así como las relaciones de índole personal y colectivo, por tanto es indispensable que la formación artística esté presente en todo proceso de enseñanza-aprendizaje.

Entendemos por empatía un modo de percepción estética en el cual el espectador descubre en la obra de arte elementos de sentimiento e identifica sentimientos con esos elementos;

¹¹⁵ Ídem, p. 33 y 34.

¹¹⁶ Ídem, p. 38

*así, por ejemplo, descubre espiritualidad, aspiración, etc. (...) ya no como sentimientos subjetivos vagamente aprendidos, sino como masas y colores definidos.*¹¹⁷

El concepto de expresar parte de una concepción integradora del ser humano, al que concibe en una permanente relación dinámica con su medio, sea este físico-natural, como histórico-social.

El arte contribuye a desarrollar en el niño y la niña el sentido crítico de las cosas y los hechos, aporta a la capacidad de reflexión e incentiva su creatividad, utiliza la imaginación y de esta forma genera un espacio para el desarrollo personal y social. El niño y la niña se relacionan con su entorno de manera divertida a través de desarrollo de sus habilidades corporales e intelectivas. Por tanto el arte los introduce al descubrimiento de los sentidos y por medio de ellos al mundo que les rodea.

Dentro de la educación ecuatoriana se toma en cuenta el área de la Cultura Estética, y la define como: “*el dominio de destrezas y la generación de actitudes positivas en torno al arte*”¹¹⁸ es decir que la Cultura Estética es una puerta al la comprensión y creación artística y como un proceso que permite que niños niñas se inmiscuya en nuestra cultura para afrontar con éxito el currículo académico. Para lograr este objetivo se plantea incorporar a la educación materias artísticas como lo son: la plástica, música, canto, interpretación musical, juego dramático y lenguaje corporal.

Consideramos que los contenidos de la matriz de arte, pueden satisfacer muchos de las expectativas que tiene la sociedad por la naturaleza misma de sus fines y por la peculiar forma metodológica de su aplicación; pues el sector de la educación estética contribuye

¹¹⁷ Ídem, p. 47.

¹¹⁸ *Reforma Curricular: Matriz Básica, Documento 2, Op. Cit., p.62*

*a desarrollar en los alumnos el sentido crítico, la reflexión y la creatividad; aspectos sin los cuales no se pueden generar ni el progreso personal ni el social*¹¹⁹.

Los propósitos y contenidos de la matriz de cultura estética proponen en sus contenidos cognitivos, actitudinales y procedimentales el acercamiento de niños y niñas de conceptos, fundamentos, instrumentos y actitudes que les permita acercarse a diversas manifestaciones artísticas a través de la comprensión de sus ámbitos ya sea de orden local, nacional o mundial en cualquiera de sus disciplinas. La comprensión crítica y estética del arte busca potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje. Además propone dotar a los infantes de las destrezas necesarias para que puedan ejecutar y crear arte.

El arte promueve el desarrollo de los sentidos a través de la armonía, para este dentro en el ciclo conceptual (niños y niñas de 6 a 11 años) el proceso artístico empieza desde la comprensión de los conceptos estructurales del arte (líneas, color, textura, ritmo, sonido, movimiento, gesto espacio). Además, la reforma curricular del Ministerio de Educación y Cultura, se plantea establecer procedimientos para dar uso a las habilidades y destrezas en cuanto a obras musicales dramáticas (dentro de las cuales podría estar inmersa la danza) y obras plásticas.

*El niño aprende a hacer que sus movimientos correspondan a su voluntad. A medida que construye su mundo de fenómenos integrados, el niño se mueve en él de acuerdo a su estructura. Una componente sensorial interviene.*¹²⁰

La actitud del niño y de la niña en cuanto al arte debe trabajarse y encaminarse hacia la búsqueda de un lenguaje artístico. El arte, la pintura, escultura, teatro, música y danza

¹¹⁹ Ídem, p. 61.

¹²⁰ READ, Herbert, Op. Cit., p 76.

promueven al niño y a la niña a valorar, conocer y apreciar la belleza de su patrimonio vital, natural y artístico nacional.

Educar por el arte es potenciar el crecimiento de cada ser humano en su individualidad en armonía con la sociedad y no separar las distintas áreas del desarrollo de un ser humano como se ha hecho por años y se sigue haciendo en la educación ecuatoriana. La concepción de educación artística que aun se maneja en el Ecuador supone la separación entre lo intelectual y lo artístico, siendo ésta última un área reservada para quienes tienen atributos de sensibilidad y talento especiales, relegando al arte sólo a un grupo de alumnos con dichas características. Contrario a estas concepciones la integración general de lo artístico en la educación hacen de esta un medio de expresión y de auto identificación de la personalidad, permitiendo a alumno o alumna abrir su percepción al mundo que le rodea a los conocimientos que no solo se transmiten sino que se viven en distintos tiempos y espacios.

El arte permite educar propiciando experiencias que lleven al alumno desde temprana edad a madurar sus formas de expresión. Simultáneamente abre los ojos al o la estudiante para captar la belleza exterior, (la de la naturaleza por ejemplo) y la que existe en él o ella. Además promueve el desarrollo de una imagen positiva de sí mismos, alentando su confianza en los propios medios de expresión.

Revalorizar el papel del arte en la educación es una propuesta que debe basarse en el desarrollo de la imaginación, los sentidos y sentimientos, en el aumentar en ese mundo

sensorial, facultades creadoras dadas al ser humano para utilizarse en el devenir diario de la educación, haciendo de esta experiencia una forma de pensamiento.

4.3 PRESENCIA DE LA DANZA EN LA EDUCACIÓN ECUATORIANA

La danza es tan antigua como el ser humano mismo. Surgida como respuesta del cuerpo a los diferentes estímulos que influyen sobre la vida de los seres humanos, la danza ha sido desde la antigüedad no solo una importante actividad cultural sino también, el espejo en el que se reflejan los seres humanos. Con la fuerza del trabajo el ser humano imitó la naturaleza para transformarla en una habilidad que le permitía a través del lenguaje del movimiento ayudar a la supervivencia, para liberar y recrear las más diversas emociones desarrollar sensibilidades.

En el Ecuador la danza ha sido una recreación colectiva, producto de la necesidad del ser humano de liberar sus cargas emotivas mediante el movimiento rítmico del cuerpo. Existe una amplia gama de expresiones dancísticas y bailes tradicionales que representan la riqueza cultural del Ecuador.

La danza está ligada muy de cerca al regocijo popular y a condiciones étnicas específicas, es uno de los elementos más valiosos de denominado folclor u parte constitutiva del arte. Como lo señala Nelson Díaz, *“la danza es el alma puesta en*

movimiento”¹²¹ y es que la danza enriquece la herencia cultural de los pueblos, nos identifica unos con otros, dignifica y otorga el don del gozo del baile, de la fiesta, por la intervención de la música en fusión con el movimiento.

En el ciclo conceptual, el trabajo por la danza es muy reducido, en especial en lo que se refiere a la unión con nuestros rasgos identitarios. Si bien dentro de la cultura estética hay un espacio para la expresión corporal, se imparten sus bases fundamentales como lo son: el ejercitamiento físico sobre la base de la tensión, relajación, reconocimiento interno y externo del cuerpo, movimientos rítmicos libres, todo esto con la ayuda de estímulos verbales, sonoros, entre otros. Es decir, se trabaja en los movimientos, gestos y espacios no demarcados en nuestros valores y tradiciones.

El cuerpo de la danza es una construcción colectiva; todo lo contrario aun fenómeno solitario, individual y azaroso. La danza, es un ejemplo relevante de cómo se produce un fenómeno cultural, en la encrucijada de distintas fuerzas vitales. (...) La danza reenvía al corazón mismo de la dimensión imaginaria en la dinámica subjetiva, que en esencia se refiere al sujeto enfrentado a un mundo de imágenes y particularmente a la actualización de la fantasma tica corporal en el juego de reflejos.¹²²

La danza es parte de la cultura de cada pueblo, una rasgo identitario que facilita la comprensión de áreas que escapan a la intelectualidad y que se expresan en formas dinámicas ejemplificadas en el cuerpo. La aplicación de la danza en la educación como parte de la cotidianidad no solo es desarrollar el ritmo, la gracia en los movimientos o el ejecutar una buena coreografía, es también una oportunidad para la autorrealización y mejora integral de la educación estética.

¹²¹ Entrevista realizada por las autoras a Nelson Díaz, 01 de Noviembre de 2003.

Los beneficios de la danza para los niños o niñas se reflejan en la soltura, en el desprendimiento de la timidez, favoreciendo su socialización e interacción con los demás niños y con su entorno. Aprenden a valorar su cuerpo como el medio e instrumento para dar a conocer sus ideas, sus sentimientos y emociones. Además, el conocer rasgos culturales de su propia identidad, ayuda a identificarse con el entorno que les rodea.

Puede darse por sentado que la enseñanza del arte debería atender a lo que se denomina autoexpresión, pero ¿acaso debe detenerse allí?. Pues existen otras varias posibilidades. Existe a posibilidad de que lo que surge como actividad espontánea pueda llegar a ser, sometido a guía, una capacidad especializada o una habilidad técnica.... Esta actividad espontánea tampoco se adaptará necesariamente a otras actividades sociales: debe encontrar su nivel en la actividad general de vivir. Debe, sobre todas las cosas, hallar correspondencia en los modos de expresión de otros individuos y así desarrollarse en lo que llamamos apreciación estética.¹²³

La danza provee al alumno un medio de entender su entorno social y cultural, a través del conocimiento de las potencialidades de su cuerpo. Por medio de la danza un niño o niña puede conocer más de los valores culturales y ponerlos en práctica en la vida diaria a través de la representación de bailes y danzas.

El camino hacia la armonía racional, hacia el equilibrio físico, hacia la integración social, es el mismo camino, el camino de la educación estética.¹²⁴

Es necesario conocer nuestras manifestaciones culturales y artísticas, a través de la educación y enseñanza. Ya que estas expresiones nos ayudan a comprender nuestro

¹²² BAZ Margarita, Op. Cit., p. 135

¹²³ READ, Herbert, Op. Cit., p. 209.

¹²⁴ Ídem, p. 279.

universo social. La danza es un medio de nos permite adentrarnos a la cultura ya sea desde una visión intercultural o desde una mirada de occidente, el baile ha sido y es una manifestación humana que nos remonta a nuestras más profundas raíces.

La danza es y ha sido una de las más importantes manifestaciones culturales, por tanto deber ser tomada en cuenta dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje del sistema educativo. Si bien se han dado los primeros pasos estos aun son muy precarios, los impulsos que se están llevando a cabo no satisfacen las demandas culturales y artísticas que requiera el Ecuador. Además es necesario precisar que los campos de cobertura institucional aún son precarios, Conservatorios y Institutos no dan cabida a que todos los niños y niñas que quieren una formación artística puedan acceder a ellos, por tanto es indispensable que este proyecto se consolide a través de las áreas de formación curricular que implementa el Ministerio de Educación y Cultura.

Si bien la reforma curricular propone el campo de la expresión corporal como medio de representación de la cultura dancística en el Ecuador, es necesario aclarar que la danza merece un análisis de investigación profunda y procesos que le permitan una adecuada inserción en la educación. La danza puede ser un instrumento que permite adentrarnos en nuestros procesos culturales, además de ayudar en campo físico, afectivo y psicológico a niños y niñas.

CAPÍTULO V

PRODUCTO COMUNICATIVO EN VIDEO

Título: La vida en danza.

Formato. Betacam SP

Genero: Documental

Duración: 7 minutos con 25 segundos

5.1 PREPRODUCCIÓN:

Título: La vida en danza

Formato: Betacam SP

Género: Docuficcional

Duración: 8:10 mm

a. Locaciones

- a. Conservatorio Franz Liszt
- b. Compañía Nacional de Danza
- c. Fundación Humanizarte
- d. Avenida Universitaria, Casa de Martín y Sayana Acosta

b. Personajes principales

- a. Martín Acosta
- b. María Virginia Gabela

Personajes secundarios

- c. Estefanía estudiante de danza clásica
- d. Sayana Acosta, hermana de Martín y estudiante de danza andina.
- e. Padres de María Victoria Gabela
- f. Madre de Martín y Sayana Acosta
- g. Alina Díaz, maestra de danza clásica
- h. Yadira Pachaluisa
- i. Alumnos de la Fundación Humanizarte.

c. Costos

- a. Cámara, costo por día: \$ 300.
- b. Hora de edición: \$ 32
- c. Vestimenta actores: \$ 20
- d. Otros: \$ 100

Total: 1060 \$

- Idea:

El video cuenta la historia de una niña y un niño que estudian danza, ella ballet y la danza andina. Comparten un una clases con nosotras en la que conocemos sus testimonios y vivencias.

- Sinopsis:

María Virginia y Martín cada tarde asisten a sus estudios de danza. María Virginia se educa en la enseñanza de técnica clásica o ballet, mientras que Martín toma lecciones de

danza andina, cada uno desde su propia visión explica la importancia de la danza en sus vidas. Finalmente, asisten juntos a un espectáculo de danza en el que comparten su pasión por esta manifestación artística.

- Argumento:

La historia cuenta en paralelo dos vidas la de María Virginia, una niña de 10 años que luego de salir de su casa por la tarde se dirige a sus clases de danza. Su hermana como todos los días la acompaña al Conservatorio Franz Liszt.

Ingresa a la institución, va hacia el camerino en el cual se pone la ropa apropiada para tomar su clase, una malla negra, medias blancas y unas zapatillas rosas con cintas, termina con el arreglo de su cabello recogido en un moño. Una vez en el aula inicia con una rutina de ejercicios en piso. En la barra de ejercicios, frente al espejo y al compás de la música ejecuta dinámicas guiada por su maestra. Se cambia de ropa para una presentación y se la ve en un gran escenario, en el cual ejecuta un baile muy dinámico. Al terminar su rutina da su testimonio, sus vivencias y la importancia de la danza en su vida, como ha cambiado su cuerpo desde que se educa en esta disciplina artística.

Al mismo tiempo Martín, se dirige por la mañana con su hermana Sayana a las clases de Danza Andina en Humanizarte, van juntos a tomar un bus. Se los ve llegar a una casa estilo colonial con una pequeño jardín. Martín y Sayana ingresan al camerino, un cuarto en el que se cambian presurosos, se sacan sus zapatos y medias y van hacia un gran patio cubierto que es su aula. Se colocan junto a su maestra en posición para su calentamiento. Luego Martín ingresa nuevamente al camerino y se coloca el vestuario

tradicional: pantalón, camisa, sombrero y poncho. Luego se forma en filas y al ritmo de tonadas andinas bailan según los pasos y las indicaciones de su maestra. Al terminar su rutina en el jardín de la Fundación Humanizarte nos cuenta de la importancia de baile en su vida, el apoyo que recibe de su padre y su madre y sus esperanzas para el futuro.

Un día, María Virginia y Martín van sin saberlo al mismo espectáculo de danza. María Virginia entra con su padre, su madre y hermana, Martín por su parte con su madre y hermana mayor, se sientan uno cerca del otro se miran y sonríen. Inicia el show y sus miradas reflejan la alegría de sus rostros, salen juntos al terminar el espectáculo.

- Guión Literario:

Sec. 1 / Casa de María Virginia /Exterior/ Tarde

María Virginia sale de su casa con su hermana mayor, se suben al carro y van juntas al Conservatorio Franz Liszt. María Virginia viste un pantalón rosa y una malla negra.

Sec. 2 / Conservatorio Franz Liszt / Exterior, Interior / Tarde

María Virginia se baja del auto, se despide de su hermana y entra a su aula de clases y se cambia de ropa, se pone sus zapatillas, amarra sus cintas rosas y mientras se mira al espejo termina su peinado, recogiendo su cabello en un delicado moño.

En la sala de clases, realiza la rutina de ejercicios en el suelo. Luego se coloca en la frente al espejo y sigue los pasos que dicta su maestra.

Sec. 3 / Compañía Nacional de Danza/ Interior / Tarde

María Virginia entra al camerino y se coloca cuidadosamente su vestimenta, pues se presentan en el musical de Disney titulado del *Libro de la Selva*, luego de colocarse el traje de pantera se la ve en el escenario bailando y cantando. Su rostro refleja mucha felicidad. Finalmente nos cuenta sobre sus experiencias en al danza.

Sec. 4 / Casa de Martín / Exterior/ Medio día

Martín, se dirige por con su hermana Sayana a las clases de Danza Andina en Humanizarte, salen juntos de su casa y van de la mano a tomar un bus.

Sec. 5 / Humanizarte / Exterior-Interior: medio día

Martín y Sayana entran en una casa de portales y se dirige al jardín y entra a un gran cuarto en el que se encuentran varios de sus compañeros y compañeras. Se cambia de ropa y dejan sus pies desnudos. Su maestra los llama y entra a un escenario con una patio cubierto, es allí donde toman clase. Martín realiza los ejercicios que su maestra le indica.

Luego se coloca un taje tradicional, se pone un sombrero y poncho y se lo ve en una fila bailando al ritmo de la música andina. Al terminar la clase se sienta en el jardín y nos relata la importancia de la danza en sus actos diarios, cuánto tiempo dedica a la danza, cómo comparte su vida entre la escuela y la danza, y el apoyo que recibe de su padre y madre.

Sec. 6 / Humanizarte / Interior / Noche

María Virginia y Martín van sin saberlo al mismo espectáculo de danza, entran por separado a Humanizarte. María Virginia entra con su padre, su madre y hermana, Martín por su parte con su madre y hermana mayor, se sientan uno cerca del otro se miran y sonríen. Inicia el show, aparecen en el escenario el grupo de bailarines listos a iniciar su baile, y finalmente se los ve salir juntos al terminar el espectáculo.

- **Guión técnico:** Detalle de planos

	<p>Primera Escena:</p> <p>Sobre negro aparece el título del video.</p> <p style="text-align: center;">LA VIDA EN DANZA</p>
MUSICALIZADO	<p>Segunda escena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TILL UP niño danzante (velocidad 30.) 2. P. M. de niños en la escuela 3. P. M. Niña en perfil. 4. TILL UP Niña vestida con traje típico bailando. 5. P. M. Niña bailando con chal. 6. P. M. Niños y niñas jugando. <p>FADE OUT</p>
<p>MUSICA Y LOCUCION 1</p> <p>ES HORA DE CLASES DE DANZA. MARÍA VIRGINIA ¿VAS BIEN CON TU TIEMPO VERDAD?</p>	<p>Tercera escena</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. P.M.: María Virginia sale de su casa con su hermana. Se dirigen al automóvil.

<p>“Al otro lado de la ciudad...” (tablilla sobre negro)</p> <p>MARTÍN Y SAYANA SI NO SE APURAN VAN A LLEGAR TARDE...</p> <p>MUSICA Y LOCUCIÓN 2</p> <p>A VER QUIEN GANA MARTÍN, TU O TU HERMANA. ¡ESPERA! NO ME DEJES ATRÁS... YO TAMBIEN QUIERO ACOMPAÑARTE EN TU CLASE</p> <p>MUSICA Y LOCUCIÓN 3</p> <p>MARIA VIRGINIA... ¿ES DIVERTIDO TOMAR CLASES DE DANZA CLÁSICA VERDAD? ME INVITAS?</p>	<p>8. P. M. La madre de Martín se despide a él y a su hermana.</p> <p>P. G. Madre despide a sus hijos, ellos bajan las gradas y salen del cuadro</p> <p>9. .</p> <p>10. P. G. De bus.</p> <p>11. P. G. Martín y hermana sentados en bus, ella se arrima a su hombro.</p> <p>FADE</p> <p>12. P. P. por detrás cabeza María Virginia en auto dirigiéndose al conservatorio.</p> <p>13. P. G. Martín y su hermana corren par llegar a su clase. (velocidad 1.50)</p> <p>14. P. G. María Virginia se despide de su hermana y se dirige a la entrada del conservatorio.</p> <p>15. PG Entrada al aula de clase.</p>
---	--

<p>SONIDO AMBIENTAL</p>	<p>Cuarta escena</p> <p>16. PANEO desde pared y se cierra en la zapatilla.</p> <p>FADE</p> <p>17. P.M. Martín y su hermana entran a camerino</p> <p>18. TWO SHOT niñas cambiando de pierna para ajustar zapatillas.</p> <p>19. P.P. Martín se saca el zapato.</p> <p>20. P. P. cabello María Virginia</p> <p>21. P. P. María Virginia recoge su cabello..</p> <p>22. Martín mira a su hermana cambiándose.</p> <p>23. ZOOM IN María Virginia haciéndose un moño en su cabello.</p> <p>24. PPP Rostro María Virginia</p> <p>TWO SHOT niñas listas, salen del cuadro.</p> <p>25. PM Clase de piso María Virginia</p> <p>26. PM. Clase de piso María Virginia</p> <p>27. PG Clase Martín. Profesora organiza a alumnos.</p> <p>28. TILL UP a P. M. en clase de ballet.</p>
--------------------------------	--

<p>MÚSICA</p>	<p>29. PG Clase de ballet.</p> <p>30. TILL UP Respiración Martín</p> <p>31. PM Ejercicios clase de Martín.</p> <p>32. PP a PG María Virginia en clase de barra.</p> <p>33. P.P. pies zapatillas en movimiento</p> <p>34. TILL UP desde pies a piernas de María Virginia</p> <p>35. PG Martín en clase.</p> <p>FADE</p> <p>36. P.P. María Virginia entra a cuadro y cambia de vestuario.</p> <p>37. P.M a PP De saco de María Virginia</p> <p>38. P. M. Martín vistiéndose (velocidad:1.50) a ZOOM IN poncho y ZOOM BACK</p> <p>39. PP a TILL UP, desde piernas de María Virginia.</p> <p>40. P. P. Detalle cuello de camisa Martín.</p> <p>41. TILL UP María Virginia poniéndose la parte superior del disfraz.</p>
----------------------	--

	<p>disfraz.</p> <p>42. P. P. posición del cinturón de Martín.</p> <p>43. P. G. Maestra y alumnos de Humanizarte.</p> <p>44. PG. María Virginia bailando.</p> <p>45. TILL UP desde los pies de Martín a su rostro.</p> <p>46. P.M. Vuelta María Virginia y movimiento de brazos.</p> <p>47. PICADO a PG en clases de Humanizarte</p> <p>48. PG María Virginia baile y cruce de manos en piernas.</p> <p>49. PP Pies de Martín a TILL UP en manos.</p> <p>50. PG Media luna Ma. Virginia.</p> <p>51. PM Martín bailando.</p> <p>52. P.P. María Victoria en piso.</p> <p>53. PP Martín bailando y en PG alumnos de la Fundación Humanizarte.</p> <p>50. PG. María Virginia (movimiento de cámara de izquierda a derecha).</p>
--	--

<p>IN MA VIRGINIA</p> <p>IN MARTÍN</p>	<p>cámara de izquierda a derecha).</p> <p>51. IN María Virginia: en PP Cargado a la izquierda</p> <p>IN Martín: en P HOLANDES a PP Martín.</p>
--	--

<p>MUSICA Y LOCUCIÓN 5</p> <p>.....ELLOS NI SE IMAGINAN QUE SE VAN A CONOCER...</p> <p>SONIDO AMBIENTAL Y LOCUCIÓN</p> <p>..IMAGÍENSE QUE UN ESCENARIO COMO ESTE LES ESPERA...</p> <p>MARTÍN UNA MIRADITA..</p>	<p>FADE</p> <p>52. P. HOLANDES y en PG entrada a humanizarte de la familia de María Virginia P. G. público asistente al espectáculo.</p> <p>53. TWO SHOT María Virginia y Martín.</p> <p>P. G. Madre de Martín entra al cuadro y se sienta.</p> <p>54. P. P. Danzantes (toma con trípode)</p> <p>55. P. P. Rostro perfil María Virginia</p> <p>56. P. G. Danzantes</p> <p>57. P. P. Rostro Martín</p> <p>58. P. G. Ekeko y danzantes</p> <p>59. P. P. María Virginia de perfil con manos en la cara, entra a cuadro Martín en la misma posición</p> <p>60. ZOOM BACK danzantes</p> <p>61. P. P. Salida Martín y María Virginia de Conservatorio Humanizarte</p>
<p>“Una aventura similar espera por ti”</p>	<p>Sobre negro aparece tablilla con frase referente a la danza</p>

5.2 PRODUCCIÓN

El Rodaje empezó en la casa del actor principal Martín Acosta, luego se realizaron las tomas en la Fundación Humanizarte, mientras Martín realizaba la clase junto a sus compañeros. Dos días posteriores se realizó la grabación en el conservatorio Franz Liszt de las clases de danza de María Virginia. El día 5 de Noviembre Martín y María Virginia asistieron con sus respectivas familias al espectáculo que ofrece la Fundación Humanizarte, en este se grabó de los dos niños.

- El personal de producción:

?? Dirección y producción: Ana Gabriela Vargas y Judit Pérez

?? Cámara: José Luis Espinosa

5.3 POSPRODUCCIÓN.

Edición análoga, por corte. Se utilizó disolvencias y fade en las tomas para pasar de un ambiente a otro. Efectos sonoros de acuerdo a la ambientación. Formato 16-9

ANEXOS

ENTREVISTAS:

Entrevista 1

Entrevistado: Nelson Díaz.

Profesión: Director, Coreógrafo y Bailarín de la Fundación Humanizarte

Fecha: 01 de Noviembre de 2003

Lugar : Fundación Humanizarte

Tema: La danza como expresión cultural en los niños y la importancia de la Danza Etnocontemporánea

1. ¿Cuál e su concepción acerca de la Danza?

Par mi la danza es la vida misma hecha movimiento, es el espíritu de la vida, transformada en movimiento.

2. ¿Que es la danza andina? ¿Hay alguna diferencia con la danza tradicional?

Es lo mismo digamos que la danza tradicional, son manifestaciones nativas de las culturas en el planeta y exclusivamente la andina tiene que ver con respecto a esto que somos nosotros los andinos, a los Andes.

3. ¿Cómo ves tú el futuro de la danza aquí en el país?

Yo tengo gran preocupación por el termino de folclor, que personalmente pienso se ha tergiversado esa denominación a manera de usufructo, en comercialización, en un objeto turístico. El folclor no creo que tiene que ser eso. El folclor debe tener la

decencia y la divinidad, el respeto del mensaje de nuestros ancestros y obviamente de nuestros pueblos, entonces por eso es que nosotros resistimos un poco a la palabra folclor o a lo folclórico, porque sentimos que esto se ha venido haciendo un objeto de comercialización un objeto de vanidad, ahora pensamos que lo mejor por esta razón es denominarlo danza tradicional o en el caso nuestro mas técnicamente, sería danza etnocontemporánea o etnodanza.

4. ¿Qué es lo etnocontemporáneo en danza?

Pensamos que la danza tradicional, el folclor entre comillas, es una manifestación propia de nuestra tierra, es la forma vernácula, como es que nosotros nos movemos. En danza en general la académica y la contemporánea, existen maneras que nos vienen de afuera, que nos viene de occidente de Europa de EE UU etc., pero ¿Qué hay de nuestra propia danza de nuestra propia forma? Entonces esto es lo que nos lleva a nosotros a investigar y no lleva a profundizar y a proponer esto que es etnodanza contemporánea, porque no ha muerto, las manifestaciones tradicionales de la danza de nuestro pueblo, siguen vivas, siguen latentes por lo tanto son contemporáneas, la danza de la raza, del pueblo de la tierra.

5. ¿Cómo esta arraigada la danza en los niños?

Los niños van a ser nuestra semilla, es importante que los padres inculquen ese amor por lo nacional ese amor por la raza por la tierra puesto que cada vez nos están invadiendo y alienando otras cultura y otras formas de visión e incluso ni siquiera tiene un sustento ancestral, sino que son inventadas por este cerebro humano que ha inventado tantas cosas últimamente.

6. *¿Los niños acogen esta propuesta?*

Los niños acogen muy bien son muy abiertos, muy libres pero es importante, irles educando, irles señalando, ciertos principios básicos. Nosotros como andinos tenemos bases importantes y principios que tenemos que retomar de nuestros ancestros.

7. *¿Cuál cree tu que es la edad primordial para iniciar a los niños en danza?*

6 años, porque si bien es cierto son maleables para el adiestramiento teórico su cuerpo es maleable, es importante un poco desarrollar toda esa parte técnica y ciertos conceptos como el Runasimi, que es nuestra lengua materna. Ellos son susceptibles de captar estos conocimientos de una manera un poco mas profunda que se enraícen dentro de su interior.

Entrevista 2

Entrevistada: Alina Díaz

Profesión: Maestra y Directora de la Escuela de Danza Clásica del Conservatorio Franz Liszt

Fecha: 03 Noviembre de 2003

Lugar: Conservatorio Franz Liszt

Tema: La danza clásica y el beneficio para los niños.

1. *¿Qué es la danza clásica?*

La danza clásica es un género dentro de los que es la gran familia del lenguaje del movimiento, que surge en los siglos XVII aproximadamente. Los primeros movimientos

de danza fueron hechos en la corte, en un ambiente digamos, selectivo. En la actualidad la danza clásica es una forma de desarrollo cultural de los estudiantes. Es la base para crear un sentido de lo que es el arte en los niños. Es una enseñanza que desarrolla la sensibilidad de los chicos, les ayuda a comprender la música, no solamente la parte danzaria.

2. ¿Cuales son los beneficios de la danza en los niños de 6 a 11 años?

Es beneficioso en el sentido en que desarrolla su sensibilidad, no solo desarrollando el lenguaje del movimiento a través de su cuerpo, sino que ellos aprenden, a contar la música, ellos saben distinguir, los diferentes aires musicales, géneros musicales. Como hay que bailar en cada momento, ósea que la danza clásica en un momento dado ha sido parte de una elite, durante los siglos se ha ido desarrollando y actualmente es parte de la formación general de los niños, de lo que es la enseñanza artística especializada, y de forma general en lo que sería la educación artística un poco mas generalizada a todos los alumnos. El que se va a dedicar profesionalmente requiere de un estudio mas profundo, de mas tiempo de estudio, pero es muy beneficioso para todas las edades, y para los dos sexos tanto niñas como niños.

Entrevista 3

Entrevistado: Martín Acosta

Edad: 11 años

Profesión: Estudiante

Fecha: 01 de Noviembre de 2003

Lugar: Fundación Humanizarte

Tema: Significado personal sobre la vivencia de la danza.

1. Martín, ¿Por qué te gusta asistir a clases de danza?

Porque representa parte de nuestra cultura ecuatoriana y tengo que estar aquí para dar giras internacionales y nacionales y crecer aprendiendo cosas sobre mi país.

2.¿Si tuvieras que hacer una invitación a niños, para que aprendan danza, que les dirías?.

Que vengan acá a aprender, es súper plano y a mí me gusta, es súper divertido.

2. ¿Por qué es divertido?

Porque aprendo a ser flexible y aprendo muchas cosas. El nombre de la canción que estamos aprendiendo se llama Hanan Pacha. Salimos de lado y lado, así nos comenzamos a cruzar, luego bailamos en los puestos.

3. ¿Te gusta aprender Quichua?.

Los números en Quichua son mas divertidos que los números de aquí, son nombres diferentes que aprendemos en vez de lo típico.

4. ¿Cuales son los números?

Shuc: uno

Ishcai: dos

Quimsa: tres

Chuscu: cuatro

Pishca: cinco

Sucta: seis

Canchis: siete

Pusac: ocho

Inscu: nueve y chungu diez.

5. *¿Cómo compartes tu vida entre la escuela y la danza?*

Es tranquilo, yo comparto un espacio para cada cosa, para mi familia para la escuela y este curso de ballet andino.

Entrevista 4

Entrevistada: Ma. Virginia Gabela.

Edad: 10 años

Profesión: Estudiante:

Fecha: 06 de enero de 2003

Lugar: Conservatorio Franz Liszt

Tema: Significado personal de la danza.

1. *¿María Victoria, por que te gusta la danza?*

Me gusta la danza porque la música es linda, paso con mis amigas, hago ejercicios chévere y me divierto mucho.

2. *¿Qué quisieras hacer cuando seas mayor, quizás una bailarina?*

Si es súper lindo porque, nos reímos, yo quisiera ser una bailarina súper grande como la más famosa del mundo, porque.. no se... me gusta mucho.

3. *¿Qué ejercicios o pasos son los que más te atraen de tus clases?*

Me gusta el fondeau, el ron de jam, también me gusta mucho saltar, también me gusta hacer mucho el plie porque te estiras con los pies.

Entrevista 5

Entrevistado: Mario Cifuentes Arias

Profesión: Director Académico del Área de Educación, Universidad Andina Simón Bolívar

Fecha: 13 de Enero de 2004

Lugar : Universidad Andina Simón Bolívar

Tema: Una visión crítica de la reforma curricular en el Ecuador

1. *¿Cuáles son los alcances de la reforma curricular en el Ecuador?*

Ha habido una tradición en el Ecuador que es reducir a la reforma curricular a una revisión de contenidos, sucede que la experiencia que nosotros hemos tenido como área de educación hemos llegado a la conclusión de que el mejoramiento de la calidad de la educación no pasa por los contenidos. Por una sencilla razón, los contenidos de aprendizaje de las diversas disciplinas del saber son aquellas que la humanidad a desarrollado a lo largo de su historia, entonces el propósito de la reforma educativa no se puede inventar, trastocar o desarrollar contenidos de las líneas del saber. Lo que se tiene que hacer es implementar a todo lo que es currículo y todo lo es pedagogía, y currículo entendido como las formas de organización del trabajo académico, como

estructuras de organización del trabajo académico y pedagógico implementado a las formas actuales de enseñanza-aprendizaje en todas las dimensiones.

Lo que han tenido las reformas en el ámbito de las reformas curriculares nunca han sido verdaderas reformas, hasta donde yo tengo conocimiento de la historia educativa del país. En la época actual las reformas curriculares que han existido en el país en los últimos tiempos son la que ha hecho el Área de Educación de la Universidad Andina, en el estricto sentido técnico de la palabra, por tanto la educación básica no tiene reforma curricular, lo que se llama reforma consensuada de la básica sigue siendo más de lo mismo, una revisión de contenidos porque no hay estructuras curriculares.

2. ¿Así esta revisión de contenidos no puede ser aplicada?

No son aplicados porque además de no ser curriculares las reformas, la revisión de contenidos son hechos con un enfoque que minimiza al ser humano. El enfoque de destreza que utiliza la reforma curricular de la educación básica, par mí es un atentado, es un irrespeto, una minimización a lo que es realmente es el ser humano, desde su concepción, según lo dicen los investigadores y más aún en la edad de aprendizaje académico.

Ya que aplicar el concepto solo de destreza es una minimización. Ya que el ser humano no es solamente diestro, el ser humano es un ser hábil o sino competente. Es decir un ser vivo que ejerce y desarrolla competencias, a eso es lo que yo llamo minimización. Además de no ser una reforma curricular en el sentido técnico de la palabra, por tanto se debería hablar de competencias.

3. *¿A qué se debe este contexto?*

Las reformas educativas en el Ecuador carecen de transparencia, se podría decir que tienen orientaciones particulares, políticas e intenciones de grupo.

4. *¿Cuáles son estas tendencias?*

Yo no me atrevería a ubicar como un grupo específico ya que siempre ha habido mixturas, misceláneos que han llevado a la batuta el liderazgo de la opinión educativa pero mucho de ellos no han pasado por un aula de clases y muchísimos de esos recursos que han aportado en la reforma educativa ni han pisado un aula de clases y ni son profesionales de la educación. Y por tanto las tecnologías educacionales aplicada a todo la estructura educativa actual son desconocidos por esos grupos así cómo podemos hablar de lo curricular, al hablar de lo curricular nos referimos a una tecnología dedicada a al educación. Pero ellos no lo ven de esa manera, hay que salir por lo más fácil, es decir desde el discurso, desde más de lo mismo, desde aparentar nuevas organizaciones en contenido, desde aportar conceptos como el de destreza sin mayor descripción, desde aparentar sin mayor discusión sino por capricho, ese es el punto que yo le ponga por delante de la reforma.

El otro aspecto es que siempre las reformas en el país se han hecho de arriba para debajo de los estamentos más altos, administradores o jefes de las instancias que rigen estas instituciones educativas se ha sentado y sin mayores bases ni estudios han propuesto formas de hacer educación que se han plasmado en libros y documentos como la reforma curricular.

Desde esa metodología de trabajo se han escrito libros y se ha pensado que las reformas son libros, para nosotros estos (se refiere a los documentos de la reforma curricular de la

educación básica) son solo materiales de la reforma ya que la reforma son los procesos de transformación de las instituciones educativas y de los perfiles profesionales de vocación, sean padres de familia, alumnos o alumnas, profesores, profesoras y personal administrativo, todos los que están actuando.

Para nosotros esa es la reforma curricular, la de los procesos, esos procesos son a largo plazo, son complejos porque es ir llevando a la gente en genérico a otro estado de pensamiento, de visión, de compromiso, de propuesta, de competencia profesional, es decir a una transformación de los actores.

5. ¿Y cómo valora esta transformación en la educación?

Cuando se hace una reforma de arriba hacia abajo es muy difícil llegar a los actores del hecho educativo, que son los maestros en el aula. Al final las reformas educativas no están en el aula, es decir los cambios educativos no se han vuelto prácticas en el ámbito de aula, no sirven para generar cambios de comportamientos educativos y de sus instituciones, es decir no se han vuelto cultura de vida.

Nosotros tradicionalmente llevamos la reforma de los documentos a las propuestas, pero de allí a poner en ejercicio cotidiano en las instituciones educativas hay una diferencia de esfuerzos, así vemos a la reforma educativa.

6. ¿Qué pasa en el ámbito de la cultura estética?

Para este punto voy a referir a la experiencia concreta de la Unidad Educativa América Latina, en la cual a los niños se les introduce a la cultura estética a través de la diferenciación entre ejecutar una disciplina artística y poseer una cultura de arte. Así

para ejecutar el arte los niños realizan actividades de pintura, música, danza, expresión corporal.

7. ¿Se podría referir a estas aproximaciones?

Con los niños y niñas se parte de la ejecución a través de la introducción básica al arte, luego se lo lleva a entender estos procesos es decir hacia la abstracción, para de este modo entender conceptualmente la realidad, respetando sus habilidades.

8. ¿Estos contenidos están adaptados a nuestra realidad sociocultural?

Se incorporan elementos de nuestra cultura y también elementos cercanos a la realidad actual de niños, niñas y jóvenes. Así por ejemplo se comparte experiencias entre el rock y el San Juanito, ya que no se trata de una forma de recuperación folclórica, se trata de integrar varios elementos sin desconocer otros también cercanos a la realidad. Del San Juanito se aprovecha el ritmo (audio-motor) de la música y el movimiento de allí se parte a otros ritmos como la salsa y el merengue, con esto partimos de nuestra cultura rítmica a otros ritmos también latinoamericanos.

Otro elemento importante es que la cultura estética puede ayudar a trabajar un aspecto tan importante como es la autoestima, el reconocimiento personal y grupal y sobre todo la identidad. Así la cultura estética se puede convertir en una fuente de desarrollo personal. Si comparamos a la cultura estética con la física encontraremos que no hay mucha diferencia en sus fines, la primera enseña al niño a al joven a tener un acondicionamiento mínimo, eso significa, trotar, trepar, caminar, correr es decir hacer ejercicios en general, claro está sin mayor esfuerzo. Solo y después de lograr obtener

una acondicionamiento física se puede pasar a la práctica de deportes en el ámbito recreativo y luego en el ámbito competitivo.

Así se debe tener un mínimo conocimiento de los recursos con los que se puede ejecutar y desarrollar “arte” y solo después de allí se podrá tener una clara comprensión de lo que es la cultura estética, lo mismo sirve para la danza, solo luego de una comprensión de lo que es la danza se puede pase a su ejecución. Por tanto no aceptamos el concepto de destreza que se ve como una adiestramiento.

9. Se podría referir al papel del video educativo.

El video educativo es considerado una tecnología y al hablar de tecnologías educativas hablamos de los diseños de organización que se gestan es los procesos educativos. La tecnología hace referencia a los recursos, sin embargo hay que aclarar que no solo de estos depende la calidad educativa, esta depende de la forma de conducir y lograr aprendizaje, si bien son importantes estos deben complementarse con el factor humano. No hay que subir a las tecnologías a una palestra y olvidar que lo más importante son los recursos humanos.

Entrevista 6

Entrevistado: María Luisa Gonzáles

Profesión: Directora de la Compañía Nacional de Danza.

Fecha: 15 de enero del 2004

Lugar: Compañía Nacional de Danza

Tema: La Danza como aporte Educativo

1. *¿Cómo contribuye la danza a la educación ecuatoriana?*

La Danza tradicional permite otorgar a los niños los elementos de identidad propia, resolviendo sus inquietudes a través de lo que somos.

2. *¿Es indispensable incluir al arte y la danza en la educación de los niños?*

Si yo siempre he dicho que la danza es la actividad artística que trabaja a través del cuerpo como nuestra propia realidad, lo hermoso es manejar mi cuerpo a partir de su conocimiento, En la danza está toda esa posibilidad creativa que no tiene limite. Nos presentamos a nosotros mismos y a la colectividad

3. *¿Que permite recuperar la danza?*

Recuperar valores como el respeto a otro y la formación de líderes.

4. *¿En que consiste su proyecto de Identidad y desarrollo a breves rasgos?*

En incorporar a la familia y a la comunidad a través del trabajo corporal y la creatividad, los niños como parte del desarrollo hacia el progreso. }

5. *¿Cuales son las etapas en la edad de los danzantes que comprende la aprehensión en danza?*

La etapa y parámetros de acción bajo los cuales se desarrolla nuestro proyecto son, la primera en niños de por ejemplo 5 o 6 años en donde el juego lúdico centra la propia realidad y el interés por la danza. Luego en la adolescencia es importante por las búsquedas y el encuentro que los adolescentes pueden tener con el arte y en los jóvenes por ser parte de la experiencia de conocernos.

Entrevista 7

Entrevistado: Dr. Alfonso Vargas

Profesión: Dr. En letras y Literatura, Magíster en Docencia y Educomunicacion.

Fecha: 10 de enero del 2004

Tema: Aporte del Video Educativo

1. ¿Cuál es el aporte del lenguaje audiovisual que se da en el video educativo para la educación?

La comunicación sensorial, emocional y nocional operan con lo sensible, lo concreto, con la imagen en movimiento, utilizan la dimensión espacial con la kinésica, para establecer un lenguaje oral conceptual en combinación con demás lenguajes.

La educación necesita nuevos lenguajes, códigos y experiencias. Antes que elaborar productos hay que tomar contactos con los que existen a partir de la radio, periódicos, revistas y televisión. El desarrollo del conocimiento debe ir con el desarrollo de habilidades, para poder interpretar y expresarse.

2. ¿Que utilidad se le debe dar al video y a la televisión en la educación?

La utilización de estos recursos habitualmente permite que el maestro se introduzca a nuevos temas y a la vez los profundice, además en un recurso que favorece al trabajo en grupo de los y las estudiantes, de esta manera se hace posible una discusión de un tema determinado en el aula siendo el video una oportunidad para el debate. Como asegura Cabero “El video es un medio de comunicación con elementos simbólicos que permiten

la creación de mensajes”, además se constituye en un elemento didáctico que les permite a los estudiantes alcanzar objetivos planteados al inicio del año escolar.

La utilidad del video en la enseñanza además de transmitir información, es un instrumento de conocimiento, que permite evaluar el grado de aprendizaje por lo cual se transforma en un medio de formación y una herramienta de investigación que favorece a la comunicación.

3. *¿Cuáles son las ventajas en el interés hacia el video educativo?*

- Clases más atrayentes
- Mayor relación con el contenido
- Reproducción de una determinada realidad en la clase
- Estimula al interés acción
- Presenta una visión concreta del asunto
- Facilita el trabajo del profesor
- Despierta el interés del estudiante.

4. *¿Cuál es la relación que los estudiantes tienen con el video?*

Para los estudiantes es de mucho agrado trabajar con el video y la televisión, en el trabajo diario, es real que las discusiones son mínimas y a los alumnos no les gusta concluir sobre temas a tratar. Además pueden ser los estudiantes los mismos productores de su video los gestores de su trabajo para posteriormente ser visualizado y criticado por ellos mismos.

Es real que la mayoría de maestros no utilizan el video como herramienta de trabajo.

5. *¿Cuales son las funciones del video?*

- El video tiene funciones didácticas, se puede trabajar mediante este medio en la formación y perfeccionamiento del docente, se constituyen en un recurso que expresa la estética y comunica además de permitir investigación.
- El video debe motivar con un diseño atractivo a quien va dirigido
- Debe permitir la visualización de procesos que marcan un contexto cultural, pero sobretodo debe suscitar debate, promoviendo al mismo tiempo actividades en el aula y fuera de ella.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La principal contribución de esta investigación sociocultural y educativa de la danza en el Ecuador pretende poner en evidencia que el arte es una manifestación cultural de gran importancia social que evidencia la gran riqueza cultural de nuestro país. Para llegar a esta conclusión nos basamos en una observación de las diferentes propuestas dancísticas del Ecuador.

Una de nuestras mayores preocupaciones al proponer esta investigación fue la falta de propuestas teóricas que posee la danza en el Ecuador, por tanto nos marcamos como uno de nuestros objetivos principales construir un marco teórico que permita entender nuestras manifestaciones artísticas desde la interculturalidad, el mestizaje y la hibridez cultural. El camino recorrido nos deja gratas enseñanzas, pues la danza es un arte maravillo aún más de lo imaginamos al inicio de este trabajo.

El vincular la danza y la educación nació de la propuesta teórica de Herbert Read, quien vio la necesidad de apoyar la construcción del ideal de la humanidad en el arte, ya que este permite que cualquier individuo encuentre las razones de la propia existencia humana. De este modo vinculamos la enseñanza básica con un proyecto que ya se está gestando a través de la implementación del estudio de Cultura Estética dentro de la propuesta metodológica de la Reforma Curricular, aunque cabe recalcar que este proceso es aún muy precario y posee muchas falencias.

Nosotras pensamos que la educación no debería estar al margen de las transformaciones y las necesidades sociales que el Ecuador requiere, por tanto, proponemos a través de esta investigación un nuevo enfoque educativo que transmita y profundice nuestros valores y la gran riqueza cultural la misma que es ignorada por la mayor parte de ecuatorianos.

Es innegable que la educación ecuatoriana afronta una infinidad de problemas y grandes carencias, así una de nuestras principales dudas y preguntas al iniciar esta investigación fue si la educación atraviesa la falta de recursos, ineficiencia en los procedimientos de gestión de cambio, baja remuneración salarial y contenidos no acordes a las necesidades del país, ¿por qué emprender un proyecto que realce la importancia de la danza como factor cultural?. La respuesta es muy sencilla, la danza es un medio de conocernos a nosotros mismo, de potenciar un proyecto de autorrealización individual que tiene repercusiones colectivas.

Es necesario comprender que los gestores de la cultura somos nosotros mismos y que las manifestaciones artísticas merecen un nuevo enfoque dentro de nuestras experiencias cotidianas más aún en el ámbito educativo. Si un niño o niña tiene la posibilidad de potenciar sus habilidades a través de cualquiera de las propuestas artísticas, este requerimiento se convierte en una necesidad social que deber ser pensada no sólo desde las instituciones dedicadas a la enseñanza artística sino desde el Estado y más aún desde el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.

A través del uso del video educativo pretendemos transmitir dos historias cuyos protagonistas se desenvuelven en el mundo de la danza y de su amor y dedicación. Cualquier niño o niña puede verse reflejado en la entrega de Martín y María Virginia hacia la danza, ver sus expectativas futuras y profesionales en la carrera de intérpretes o bailarines. El video tiene como finalidad incentivar en niños y niñas el interés por el arte y amor hacia la danza y además vincular en este proceso a educadores y padres de familia.

A través de las imágenes y del sonido se crea un lenguaje que llega a los espectadores de manera directa, mostrando dos realidades que tienen diversas concepciones acerca de la danza pero que a la vez se complementan la una con otra. El video es una herramienta que servirá en la escuela como instrumento de motivación pero a la vez discusión, ya que es innegable el desinterés hacia la danza.

Educación, arte, comunicación y danza son los cuatro elementos de los cuales hemos realizado una aproximación teórica, práctica y metodológica. A través de esta investigación hemos palpado desde una visión crítica a la educación ecuatoriana, el estado de las manifestaciones artísticas y más aún el desarrollo de la danza en diversos escenarios como lo son el institucional, formativo y como valor cultural. Una de las gratas recompensas fue acercarnos a la comprensión de la danza que tienen nuestros dos pequeños bailarines y protagonistas de nuestro video educativo. Martín quien a través de sus ojos nos brindó una nueva mirada de la danza etnocontemporánea como una visión integradora de los procesos culturales mestizos y concibe su propia realidad desde la filosofía andina que explica parte de los procesos identitarios de la población

ecuatoriana. No nos podemos olvidar de María Virginia, quien también nos mostró que es fácil luchar por los sueños a través de la dedicación y la constancia que ella entrega cada día en sus clases de danza clásica.

La comunicación manifestada a través del arte y la danza como un espacio de creación y creatividad es fundamental para el fortalecimiento de una cultura, ya que la danza genera espacios de integración y reconocimiento social. Por esto en esta tesis entendemos a la comunicación como un campo o territorio en el se plasma las vivencias humanas, por tanto la danza y las manifestaciones no verbales poseen igual importancia que la comunicación lingüística o escrita.

La danza es una forma de comunicar, de expresar a través del movimiento vivencias, creencias, mitos y emociones. Así nos alejamos un poco de las concepciones funcionales, críticas o estructurales de la comunicación en la modernidad y nos acercamos a una visión más integradora que ve a la comunicación simplemente como el campo de las experiencias humanas que es el espejo que refleja nuestra identidad y nuestros sentimientos más profundos.

El Estado tienen de gran responsabilidad de promulgar los valores culturales, por tanto es importante reconocer que somos nosotros mismos quienes debemos ser gestores culturales, para de este modo no solo conservar sino transformar dinámicamente la riqueza de nuestras manifestaciones artística. Creemos que es obligación de todo Estado el respetar, apoyar e incentivar las diferentes expresiones culturales, a través de estrategias educativas y comunicacionales que busquen desarrollar y potenciar una

identificación intercultural dentro de la sociedad ecuatoriana, ya que la comunicación permite desde un enfoque intercultural desarrollar una conciencia acerca de los derechos individuales y colectivos de cada ecuatoriano.

La educación ecuatoriana si bien está dando los primeros pasos para implementar al mundo del arte en el currículo académico como espacio de conocimiento y de creación artística estos aún no llegan a cumplir las metas esperadas. Es necesario citar que el beneficio que promulga estos cambios en la concepción de la cultura estética no solo se remite a actividades artísticas como simple esparcimiento, sino a desarrollar todas las facultades físicas e intelectivas en los niños y niñas a partir de los cero años hasta los catorce. Antiguamente el arte no tenía un espacio definido en la escuela y de manera general en la educación ecuatoriana, y por ello la mayoría de los individuos ecuatorianos desconoce el arte y a la danza como filosofía del conocimiento y aprendizaje. Por ello creemos importante que autoridades educativas y estatales den la apertura necesaria para generar estrategias comunicacionales que incluyan al arte.

Es innegable que los pueblos que no busca preservar sus referentes culturales no afianzan sus por procesos identitarios. Todo cultura debe recopilar un bagaje histórico, y más la danza que según Martha Graham es la memoria ancestral de nuestro cuerpo que nos puede comunicar con nuestra más remota humanidad. La danza es una puerta al conocimiento de dichas prácticas es la danza como expresión social. Además entender a la danza como una forma de comunicación es considerar el respeto por el otro desde una propuesta intercultural, ya que parte de la tolerancia, de la unidad en la diversidad

y del aprendizaje en conjunto, pues la educación tiene la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Es necesario citar que queda mucho camino por recorrer para entender a la danza como fenómeno de investigación comunicacional, discursivo y sociológico, ya que es tan poco el campo investigado entorno al reconocimiento de la hibridez entre nuestra herencia occidental y la andina que aún este hecho es negado. Sin embargo si vemos a la danza con su gran riqueza podemos entender lo maravilloso de nuestra herencia y sentirnos orgullosos de los somos.

BIBLIOGRAFÍA

ABADÍA, José, *La tecnología audiovisual: televisión, radio, video*, Paidós Comunicación Barcelona, 1998.

AKOUN, André, *Diccionarios del Saber Moderno: La Renovación de los Lenguajes*, España, Mensajero, 1977.

AKOUN, Sophie, *Diccionarios del Saber Moderno: Danza*, España, Mensajero, 1977.

BAZ, Margarita, *Metáforas del Cuerpo: Un estudio sobre la Mujer y la Danza*, México, PUEG, 2000.

BEAUVIAS, Tomo 3, s/f.

CABRERA, Miguel, *El ballet: apuntes históricos*, Cuba, Universidad para Todos, 2001.

CÁCERES, Petronio, *Día Internacional de la Danza*, Comunicado oficial de C.I.D.,
www.artepresente.com.

DAZA, Gladys, *Historia y Perspectivas del Video Educativo y Cultural en América Latina*, Bogotá, Centro de Comunicación Educativa Audiovisual, 1993.

DE SUBIRIA Julián, *Las vanguardias pedagógicas*, Ibarra, 1999.

ECHEVERRÍA, Bolívar, *Ilusiones de la Modernidad*, México, El Equilibrista, UNAM, 1995.

ECO, Humberto, *Apocalípticos e Integrados*, Barcelona, Lumen, 1995.

ESPINOSA, Manuel, *Los mestizos ecuatorianos y las señas de la identidad cultural*, Ecuador, Tramasocial, Quito, 1995.

GARCÍA CANCINI, Néstor, *La Producción Simbólica: Teórica y método en la sociología del arte*, México, Siglo Veintiuno, 1988.

GARCÍA CANCLINI, Néstor *Arte popular y sociedad en América Latina*, Grijalbo, México 1977.

GARCÍA, Néstor, *Culturas Híbridas*, Barcelona, Paidós, 2001.

GISBERT, Teresa, *Iconografía y Mitos Indígenas en el Arte*, s/f,

GUBERN, Román, *El Eros Electrónico*, Madrid, Santillana, 2000.

HEIDEGGER, Martín, *Arte y Poesía*, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.

ITURRE, Jaime, *La danza Aymara como forma de resistencia. El caso de los Páckochis*, Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana Jalla97Quito, Memorias 1, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 1999.

LASO, José, *Comunicación y Educación*, Ministerio de Educación y Cultura, Quito, 1999.

MARIÑO, Susana, AGUIRRE, Mayra, *Danzahistoria: notas sobre el ballet y la danza contemporánea en el Ecuador*, Quito, 1991.

MATTELART, Armand, *Los nuevos escenarios de la comunicación*, U.P.S., Quito, 2000,

NADAL, Ma. Ángeles, PÉREZ, Victoria, *Los medios audiovisuales al servicio del Centro Educativo*, España, Castalia, 1991.

NETO, Carvalho, *Estudios de Folklore*, Quito, Universitaria, 1973.

PALADINES, Carlos, *Más allá de la utopía educativa moderna*, Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, Quito, 1999.

PALAZON, Alfonso, *Lenguaje Audiovisual*, Acento, Madrid, 1998.
Planes y programas de CULTURA ESTETICA para la E. G. B., Ministerio de Educación y Cultura, Subsecretaría de Cultura, 2002.

PEREIRA, Alberto, *Semiótica y Comunicación*, FEDUCOM, Quito, 2002
Propuesta Consensuada de la Reforma Curricular para la Educación Básica, Ministerio de Educación y Cultura, Consejo Nacional de Educación, Quito, 1996.

READ, Herbert, *Educación por el Arte*, Buenos Aires, Piados

Reforma Curricular: Matriz Básica, Documento 2, Ministerio de Educación Cultura y Deportes, Quito, 1994.

ROBINSON, Jacqueline, *El niño y la danza*, España, Octaedro, 1999.

SAENZ, Álvaro y PEÑAHERRERA, Solah, *Hacia una educación de calidad descentralizada: Una propuesta de reforma de la educación ecuatoriana*, Ministerio de Educación y Cultura, Quito, 1999.

SÁENZ, Álvaro, *Hacia una educación de calidad y descentralizada: Una propuesta de reforma a la educación ecuatoriana*, Ministerio de Educación y Cultura, Quito, 1999.

SARTORI, Giovanni, *Homo Videns*, Buenos Aires, Taurus, 1998.

SIMON CAMPAÑA, Farith, *La educación en la constitución ecuatoriana de 1998*, Ministerio de Educación y Cultura, Quito, 1999.

TASIGUANO, Ana y QUIJIA, Ayme, Tesis: *La danza de los danzantes en el fortalecimiento de la comunicación y la cultura de la comuna indígena Llano Grande*, Quito, Universidad Central del Ecuador, FACSO, 2003.

THOMPSON, John, *Los media y la modernidad: Una teoría de los medios de comunicación*, Buenos Aires, Paidós, 1998.

VATTIMO, Gianni, *La sociedad transparente*, Barcelona, Paidós, 1989.

WALSH, Catherine, *Construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros en el Ecuador*, Red de desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, Lima-Perú, 2002.