*****teatropedia

Andrés y la danza folclórica

Director General del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo: Ramiro Osorio

PROGRAMA TEATROPEDIA

Directora y creadora de la Teatropedia: María Teresa Calderón

Producción ejecutiva: Laura Escobar y Luz Helena Cano

Dirección educativa: Luz Helena Cano Producción de campo: María Paula Cote

COLABORADORES

Asesoría pedagógica: Facultad de Educación, Universidad de los Andes

Animaciones documentales: Jorge Bandera

Cápsulas animadas: María del Sol Peralta (guion y locución)

Isabella Londoño y Julián Angarita (ilustraciones y animación)

Autor: Ómar Parrado

Lineamientos pedagógicos: Jorge Baxter y Luz Helena Cano

Ilustración carátula: Jorge Bandera

Ilustraciones interiores: Eulalia Ospina

Diseño y diagramación: Elizabeth Restrepo

Corrección de estilo: Deixa Moreno

Primera edición: diciembre, 2021

Bogotá D.C., Colombia

COLABORADORES:

CONTENIDO

- 2 Información general de la guía
- 5 Módulo I. Educación artística
- 6 Sesión 1. El cuerpo y el movimiento
- **10** Sesión 2. Danza y danza contemporánea
- 16 Módulo 2. Educación artística
- **17** Sesión 1. La danza, la comunicación y el arte de cooperar creativamente

PALABRAS CLAVE

Danza Identidad Cultura

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Educación artística Educación intercultural

Orientación y educación personal

EJES TEMÁTICOS

Manifestaciones artísticas

Creación e Interpretación artística

Historia y cultura

Relaciones interpersonales

NIVELES

Básica primaria

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Primer módulo. Educación artística

- 1. Identificar creencias, valores, acciones y elementos que conforman la identidad cultural de los estudiantes y la relación de estos con su contexto.
- 2. Identificar las relaciones que existen entre la cultura propia y las otras culturas.
- 3. Reconocer la importancia del folclore como elemento fundamental de la identidad cultural.
- 4. Entender qué es la danza folclórica y su importancia dentro de las representaciones particulares de cada contexto.

Segundo módulo. Las narrativas mexicanas: la construcción de una comunicación intercultural crítica

- 1. Reconocer las conexiones de las representaciones culturales con momentos históricos o necesidades de comunicación específicas.
- 2. Motivar el reconocimiento de las particularidades identitarias facilitadas por el folclore para proponer acciones de comunicación con el otro.
- 3. Fomentar la escucha activa y la comunicación positiva mediante el intercambio de información con otros.

ORIENTACIONES PARA DOCENTES

La danza folclórica es una representación artística que enmarca múltiples elementos dentro de una cultura, a la par que permite entenderla. La danza folclórica debe ser entendida también como la forma a través de la cual ciertas culturas han establecido sus formas de reflexión y han comunicado sus creencias a lo largo del tiempo: la vida doméstica, las preocupaciones comunes, las conmemoraciones festivas; todo hecho artístico tiene un precedente histórico que subyace y se rescata en cada presentación. En otras palabras, la danza, desde cualquier necesidad humana y desde cualquier sociedad y culto establecido, tiene un precedente histórico, comunicativo y social. En este sentido, desde la ficha *Andrés y la danza folclórica* buscamos entender el carácter comunicativo de las artes, particularmente de la danza folclórica, con la cual mostraremos también, una perspectiva crítica del mundo.

Esta ficha está enfocada, en primera media, al desarrollo conceptual de la danza folclórica desde una perspectiva social, de modo que aborda la idea de la identidad cultural, el folclore y la transmisión de estas. Por otro lado, también se propone exponer un acercamiento que ponga en evidencia las posibilidades integradoras de habilidades como la comunicación y el pensamiento crítico frente a este tipo de representaciones artísticas, pensando precisamente en cualidades establecidas desde las nociones integradoras de las creaciones artísticas. La guía está compuesta por diversas actividades que conducen al profesor, de manera general, en su desarrollo. De acuerdo con el contexto, recursos y tiempo disponibles, el docente tiene libertad para seleccionar las que desea implementar.

Educación artística

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Educación artística Educación intercultural

EJES TEMÁTICOS Manifestaciones artísticas Creación e interpretación artística Historia y cultura

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- 1. Identificar creencias, valores, acciones y elementos que conforman la identidad cultural de los estudiantes y la relación de estos con su contexto.
- 2. Identificar las relaciones que existen entre su cultura y las otras culturas.
- 3. Reconocer la importancia del folclore como elemento fundamental de la identidad cultural.
- 4. Entender qué es la danza folclórica y su importancia dentro de las representaciones particulares de cada contexto.

CONTENIDOS

Danza folclórica: identidad cultural, folclore, mezcla cultural.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Se espera que los estudiantes logren:

- Reconocer elementos propios de su identidad cultural enmarcados dentro de una observación reflexiva de sí mismos.
 - Identificar diferencias y similitudes en el marco de la identidad cultural con sus pares y con otras culturas.
 - Demostrar una apropiación del término folclore proponiendo ejemplos que vinculen su contexto cercano.
 - Conectar la danza folclórica con la idea de la identidad, mediante la vinculación de dichas representaciones con observaciones de su contexto particular.

MATERIALES

Tablero Proyector Hojas Colores

SESIÓN 1

Identidad cultural y folclore

Saberes previos

Antes de comenzar con la proyección del video, pide a tus estudiantes que contesten las siguientes preguntas:

- Existen elementos particulares que nos identifiquen como sociedad?
- ¿Qué es la identidad?
- ¿Qué es la identidad cultural?
- ¿Qué rol juega nuestro contexto en el establecimiento de nuestra Identidad cultural?
- ¿Qué significado tiene la palabra folclore? ¿Cuál es su origen?
- ¿Es necesario rescatar nuestra cultura?

La primera fase de este acercamiento funciona como un diagnóstico que permite que los estudiantes demuestren auténticamente sus impresiones respecto a las principales temáticas abordadas en el módulo. En este punto, como docente, solamente orientas a los estudiantes para que logren un acercamiento a lo que saben; los estudiantes no deben tener las respuestas a estas preguntas, pues se irán abordando a lo largo de las sesiones. El estudiante se tomará algunos minutos para responder a las preguntas. Luego de esto, los invitamos a que vean el video Andrés y la danza folclórica.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

La identidad, como concepto amplio, enmarca las características que nos hacen diferentes de los demás. Hablar de identidad nos hace revisarnos a nosotros mismos y verificar aquellos elementos que, de modo particular, nos hacen únicos y aquellos que se comparten con el otro: valores, símbolos, creencias, hábitos, ritos y ceremonias. Este concepto tan particular no es inamovible. Es usual que, a lo largo del tiempo, a través de múltiples procesos, nuestra propia identidad se transforme y se mantenga en constante movimiento. Gran parte de estos procesos ocurre en la interacción con un contexto y con las personas allí inmersas; por esto, es usual pensar que nuestra identidad particular surge de nuestra apropiación a una cultura particular. La identidad cultural es el sentido de pertenencia a un determinado grupo social y es un criterio para diferenciarse de la "otredad colectiva"; es decir, no percibir al otro como igual, sino como alguien diferente.

En un mundo que se ha vuelto indisolublemente globalizado, una parte de la construcción de esa identidad es mucho más difícil, dada la cantidad de elementos que ahora rodean a nuestros entornos. En ese sentido, vale preguntarnos cuáles son aquellas cosas que nos han identificado como sociedad y que, de algún modo, debemos rescatar.

El folclore, entendido como "el saber del pueblo", nos puede ayudar a entender las manifestaciones culturales tradicionales en todos los niveles posibles: la artesanía, la medicina popular, las historias orales, las leyendas, los chistes y los refranes, la música y la danza, las creencias y supersticiones, así como ciertos ritos y costumbres, entre muchas otras. Debemos entender el folclore como parte del patrimonio de nuestras sociedades y el patrimonio humano global. Es esencial ayudar a los estudiantes a reconocer cuáles de estos elementos nos distinguen y cuáles debemos seguir salvando del olvido.

Una necesidad de movimiento

La identidad personal es un entramado de elementos conformados por y a través de la espiritualidad, la ciudadanía y la cultura. Desde esta perspectiva, muchas veces olvidamos preguntarnos qué nos hace diferentes a los demás y qué es lo que nos hace iguales. Reconocer quiénes somos comienza con un vistazo a nuestros espacios cercanos: padres, abuelos, amigos, comunidad y demás personas que impactan nuestro desarrollo. Las siguientes actividades tienen como objetivo hacer un retroceso para pensar en la identidad personal y cultural. Antes de comenzar, utiliza las preguntas planteadas al inicio de la ficha y haz una reflexión con los niños respecto a lo que es y no es la identidad.

Actividades

Me autorreconozco

Pídeles a los estudiantes que en una pequeña hoja de papel realicen un retrato de sí mismos. Para ello, pueden utilizar un espejo o alguna foto que se haya solicitado previamente. Luego de que los niños acaben su retrato, pídeles que en la parte trasera escriban todos los aspectos que sientan que hacen parte su identidad. Para ello, puedes apoyarlos con las siguientes preguntas guía:

- ¿Quién y cómo eres tú?
- ¿Cuáles son tus mayores deseos?
- ¿Qué cosas te gustan?
- ¿Cómo te vistes?
- ¿Cuáles son tus rutinas?

El reconocimiento físico y de las características se convierte en un proceso necesario para abordar la idea de identidad. Luego de revisarlo con detenimiento con los estudiantes, pídeles que, en parejas, intercambien su retrato con alguien más. La idea es que la pareja complemente otras características que sienta que ha visto en su compañero, a la par que revise en qué aspectos parecen ser similares. Para finalizar esta actividad, haz una reflexión a través de la cual abordes de qué manera, a pesar de que nosotros podemos reconocer elementos que nos hacen únicos, los otros también nos pueden ayudar a encontrarlos. Igualmente, reflexiona sobre cómo, en medio de las diferencias, muchos de nosotros podemos llegar a compartir gustos, deseos, emociones y cualidades.

Elementos que nos identifican

Parte de la reflexión en cuanto a la identidad cultural es que esta surge y está vinculada, en su mayoría, a la simbiosis entre el entorno, la familia y la particularidad de cada individuo. Pregúntales a tus estudiantes cuáles creen ellos que son los elementos que los identifican como país, contexto, ciudad o municipalidad. Luego de abordarlas y ayudarles a encontrarlas, pídeles que los dibujen.

- La bandera de su país
- · Los platos típicos más importantes
- · Los trajes más representativos
- Los animales más importantes

Al finalizar, reflexiona con tu grupo sobre cómo estos elementos o símbolos se comparten comunitariamente y todos podemos sentirnos identificados con ellos ya que hacen parte de nuestra identidad cultural.

Encontremos lo que nos une

Muchas veces olvidamos que, a pesar de que estemos en distintos territorios y en espacios diversos, todos compartimos que somos humanos. Convivir en distintos espacios significa quizá identificarse con diferentes símbolos, pero siempre podemos encontrar aquello que nos une. Pídeles a los estudiantes que aparte de la experiencia evidenciada en el video ¿Qué es la danza folclórica? El movimiento de la identidad, revisen con detenimiento cuáles creen ellos que son esas características que los hacen diferentes de la cultura mexicana, mostrada en el video. Para esto puedes pedirles que hagan una lista comparativa de cosas que los hacen diferentes; también, puedes pedirles que identifiquen cuáles creen ellos que son las características que, independientemente de las barreras culturales, compartimos. Al finalizar la actividad, realiza una reflexión en la que evidencies que, en medio de la diferencia, siempre podemos encontrarnos en el otro.

El folclore y el rescate de quienes somos

El folclore, entendido como "el saber del pueblo", nos puede ayudar a entender las manifestaciones culturales tradicionales en todos los niveles posibles: la artesanía y la medicina popular, las historias orales, las leyendas, los chistes y los refranes, la música y la danza, las creencias y las supersticiones. Muestra a los estudiantes el video ¿Qué es el patrimonio inmaterial cultural? La riqueza intangible de la comunidad, para que conozcan sobre los orígenes del folclore y la importante declaración de la Unesco.

Pide a tus estudiantes que hagan una lista a partir de la siguiente pregunta guía: ¿qué elementos de mi contexto pueden entenderse como folclore? Ayúdales con algunas pistas sobre cómo, a través de nuestros antepasados y familiares, hemos conectado hoy con aquellas particularidades del argot popular, o lo que también conocemos como conocimiento ancestral. Luego de finalizada aquella lista, revisa con tus estudiantes cuáles de esos elementos que salieron en la lista están siendo desplazados actualmente de nuestros espacios como comunidad. Por ejemplo, las leyendas populares muchas veces quedan en el olvido porque solemos prestar más atención a cuentos o narraciones que vienen de otras culturas. Termina la actividad reflexionando cómo, en un mundo globalizado, hemos tenido la tendencia a olvidar muchas de nuestras raíces que vienen de nuestros antepasados. Invítalos a consultar con sus abuelos, abuelas o padres cuáles son algunas de esas representaciones del folclore que ellos reconocen. Quizá se haya quedado alguna afuera.

SESIÓN 2

Danza folclórica

Retomemos: el profesor hace una síntesis de lo que han aprendido en la idea de identidad cultural y como esta se conecta de algún modo con la idea del folclore y sus elementos.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

La danza folclórica es una expresión del movimiento cuya forma, mensaje, carácter y estilo permiten reconocer los sentimientos y costumbres de una comunidad, y puede, de igual modo, generar sentimientos y actitudes de pertenencia e identificación. La danza es un arte, una forma de expresión ancestral del ser humano que utiliza la expresión corporal como fin artístico. Los bailarines usan sus cuerpos para tomar sus ideas internas (emociones, intenciones, deseos) y expresarlas de otra manera, compartiendo con otros. La danza puede comunicar con el mundo interno o puede ser abstracta, a través de formas y patrones. La danza folclórica debe ser entendida también como la forma a través de la cual ciertas culturas han establecido sus formas de reflexión artística y han comunicado sus creencias a lo largo del tiempo: la vida doméstica, las preocupaciones comunes, las conmemoraciones festivas. Todo hecho artístico tiene un precedente histórico que

subyace y se rescata en cada presentación. En otras palabras, la danza desde cualquier necesidad humana y, desde cualquier sociedad y culto establecido, tiene un precedente histórico, comunicativo y social. La danza folclórica permite entonces entender más sobre otras épocas y otras culturas; otras formas en las que anteriormente entendían lo que era el mundo (o lo que debía ser). De este modo, la danza folclórica, desde la idea del saber del pueblo, reúne los elementos que identifican una cultura hasta cierta medida.

Exploremos la danza folclórica

Utiliza los elementos conceptuales brindados en el apartado de maestros para abordar con tus estudiantes la idea del baile folclórico. En clases anteriores descubrimos qué es el folclore y cómo este se relaciona con nuestra identidad. Ahora, es vital relacionar cómo lo encontramos en nuestras danzas, en el movimiento, en la comunicación que nuestro cuerpo nos permite. En este punto, utiliza la cápsula "Qué es la danza folclórica: el movimiento de la identidad".

Actividades

Encontremos nuestra propia danza

Invita a tus estudiantes a revisar con detenimiento las danzas folclóricas mostradas en el video "Qué es la danza folclórica: el movimiento de la identidad" en los minutos 2:40 al 3:06. Luego de esto, invítalos a que busquen una danza representativa de su contexto particular. En dado caso, se sugiere permitir a los niños que pregunten a sus padres o investiguen cuáles podrían ser las representaciones más importantes. Luego de realizada dicha pesquisa, escoge con todo el curso una danza folclórica particular y, a partir de esto, lleva a los estudiantes a revisar más a fondo dicha representación artística con las siguientes preguntas:

- ¿Por qué tiene ese nombre?
- ¿Cuáles son los principales pasos?
- ¿Quién la baila?
- ¿Por qué tiene ese nombre?
- ¿Qué historia nos cuenta?
- ¿Qué indumentarias se utilizan?

Variación

Para finalizar esta actividad, reflexiona con tus estudiantes sobre la importancia de este tipo de bailes dentro del folclore, y como a través de estas representaciones se mantienen vivas las tradiciones, ideas y mensajes de cada una de las culturas.

¿Cómo nace el folclore?

El folclore rescata la sabiduría ancestral, los mensajes y costumbres, o las luchas de los antepasados plasmados en trasgresiones y deseos de ver el mundo de una manera distinta. Pide a tus estudiantes que piensen la importancia de los mensajes que podemos trasmitir a través del arte. En esta oportunidad proponles a tus estudiantes un escenario con las siguientes características: el día de hoy, todos los estudiantes del grado tienen la oportunidad de crear un baile que será tomado posteriormente como una muestra fiel de lo que son ellos como comunidad; es decir, que la danza que ellos creen se convertirá en el folclore del futuro. Invítalos a que piensen que las danzas folclóricas demuestran una idea de sociedad donde habitan creencias, emociones y sentimientos. El baile puede contener saltos, vueltas y, en un primer momento, se debe construir sobre el sonido que ellos mismos puedan producir con sus palmas. Divide el grupo de tal manera que el trabajo sea equitativo. Al finalizar la actividad, luego de que los estudiantes puedan presentar sus bailes, reflexiona sobre cómo el arte deja huellas de las ideas, sentimientos y emociones de una sociedad en un momento determinado. Al igual que ellos lo hicieron en la actividad, los antepasados crearon un baile que representara su forma de ver el mundo; a través de ese baile que quedó, podemos rescatar el pensamiento de antepasados lejanos.

Actividad metacognitiva

Al finalizar, invita a los estudiantes a contestar las siguientes preguntas junto con algún compañero:

- Explorar: ¿quién soy?, ¿cómo se ha desarrollado mi identidad?
- Conectar: estoy conectado con mis padres, sus padres, y mi hermano y mi hermana; además, pertenezco a un espacio particular. ¿Con quién y con qué más estoy conectado?
- Identificar: si quisiera que otros supieran quién soy, ¿qué me identificaría? ¿Tenemos más de una identidad?
- Pertenecer: ¿a dónde creo que pertenezco?, ¿tengo un sentido de pertenencia a más de un grupo, a más de un lugar?
- Para finalizar, compartan sus respuestas y compárenlas con lo que han aprendido sobre el folclore y sus raíces identitarias¹.

Para finalizar, compartan sus respuestas y compárenlas con lo que han aprendido sobre el folclore y sus raíces identitarias.

¹ Adaptado del proyecto "Visible Thinking". Ritchhart, R., Church, M. y Morrison, K. (2011). *Making Thinking Visible: How to Promote Engagement, Understanding, and Independence for all learners.* Harvard Graduate School of Education.

Las narrativas mexicanas: la construcción de una comunicación intercultural crítica

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Educación intercultural

Orientación y educación personal

EJES TEMÁTICOS

Historia y cultura

Relaciones interpersonales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Se espera que los estudiantes:

- 4. Reconocer las conexiones de las representaciones culturales con momentos históricos o necesidades de comunicación específicas.
- 5. Motivar el reconocimiento de las particularidades identitarias facilitadas por el folclore para proponer acciones de comunicación con el otro.
- 6. Fomentar la escucha activa y la comunicación positiva mediante el intercambio de información con otros.

CONTENIDOS

Folclore: historias, narrativas, necesidades de comunicación y conexiones culturales.

MATERIALES

Tablero
Proyector
Hojas
Colores
Pliegos de papel
Caja (de regalo)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Se espera que los estudiantes logren:

- Reconocer la importancia de la cultura en la creación de una visión de mundo y de realidad.
- Identificar conexiones entre las representaciones culturales y sus contextos.
- Encontrar conexiones entre las historias de su contexto con las narrativas universales de diversas culturas.
- Actuar de manera colaborativa utilizando habilidades comunicativas como la escucha y el asertividad.
- Proponer acercamientos de comunicación intercultural en los que reconozca los elementos de su propia cultura.

SESIÓN 1

Retomemos: te invitamos a hacer una pequeña síntesis con tus estudiantes teniendo como centro las construcciones logradas en el módulo anterior: identidad, su influjo cultural y el folclore.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

La danza folclórica debe ser entendida también como la forma a través de la cual ciertas culturas han establecido sus formas de reflexión artística y han **comunicado** sus creencias a lo largo del tiempo: la vida doméstica, las preocupaciones comunes, las conmemoraciones festivas; todo hecho artístico tiene un precedente histórico que **subyace y se rescata** en cada presentación. En otras palabras, la danza, desde cualquier necesidad humana, sociedad y culto establecido, tiene un precedente **histórico**, **comunicativo** y **social**. En un sentido amplio, todas las perspectivas del llamado *folclore* deben revisarse de manera detallada para el establecimiento de

este tipo de nociones que buscan comunicar algo específico, o que tiene precedentes históricos y culturales increíbles. Revisar con ojos atentos las conexiones culturales, históricas y sociales que han impulsado la creación artística nos permite a nosotros crear también formas de representar nuestras sensaciones con el mundo físico y político que nos rodea. Esto nos conecta entonces con la necesidad de pensar un nuevo mundo, de criticar las nociones impuestas de las culturas y sus repercusiones personales y sociales tanto en el mundo antiguo como en nuestras sociedades de hoy; también nos posibilita pensar cómo podemos solucionar creativamente problemas cercanos. En el caso particular del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, donde se presentan "cuadros" con múltiples representaciones culturales y diversidad de paisajes artísticos, es esencial seguirnos preguntando la cualidad diversificada de los pueblos. De hecho, es punto de partida para pensar de manera crítica el sincretismo y el mestizaje, el cual constituye la mezcla híbrida de lo que sigue siendo ahora nuestra sociedad. La cultura latinoamericana nos lleva al cuestionamiento de lo diverso. La identidad se construye desde la comunicación e integración, el reconocimiento del otro. De esta manera, teniendo presentes estos enfoques, para las siguientes actividades en este módulo se tendrá en cuenta el desarrollo de las siguientes habilidades:

La comunicación se alimenta de otras subhabilidades: el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración. Comunicarse requiere de articular correctamente los mensajes y entender con quién nos estamos comunicando. Paralelamente, requiere de la comprensión en la que los mensajes nos llegan a nosotros y las formas en las que es correcto o no responder ante los diversos escenarios que ponen a prueba esta habilidad. Las representaciones artísticas mexicanas que se evidencian en el momento actual, y que ahora se tratan como folclore, tienen un precedente histórico y cultural inmenso. Desde la perspectiva de la comunicación, es necesario preguntarse siempre cuáles son los mensajes que ciertos componentes culturales establecen. En el caso particular mexicano, dichas representaciones evidencian un sentido nacional mediado por el establecimiento de lo que es "ser un mexicano". En este sentido, las obras de arte, los bailes, la música y las historias constituyeron un medio principal para construir esa postura nacional y dotar a todo lo que rodeaba a la cultura mexicana del sabor de ser un mexicano, pero también en otros contextos dichas representaciones tienen el mismo enfoque.

Desde esta perspectiva, la comunicación también nos permite conectar con el otro. Parte de la intención de esta ficha también es revisar de qué manera conectan las otras nociones de la cultura con lo propio: qué compartimos, qué hemos apropiado y qué nos ha dejado el otro. La reflexión y acercamientos a diversas representaciones artísticas nos permite entrar en diálogo con otras formas de ver el mundo, descubrir nuevas culturas, nuevas formas de ser, sentir y expresarse. La forma de comunicación de cada cultura tiene raíces profundas que deben tenerse en cuenta en el momento en el que entramos en contacto con estos mundos muchas veces desconocidos; un diálogo estrecho con habilidades de toma de perspectiva, empatía y conciencia social. Desarrollar esta conciencia permite comparar y rescatar las fronteras del lenguaje, las expresiones, las emociones y las diversas formas del pensamiento. Comunicarse con otras culturas permite un proceso reflexivo en cuanto a nuestras formas de representación cultural y la búsqueda de nuevas maneras de dar sentido a lo propio. Por ejemplo, las danzas culturales mexicanas han sido construidas sobre diversos influjos como el europeo en la Conquista, el afroamericano y, obviamente, la noción latinoamericana.

Entender, aceptar y ser consciente de la multiplicidad de factores que encierran las ideas y los planes es, quizás, el centro de pensar reflexivamente. Hacerlo implica tener presente que nos encontramos en un mundo cambiante y dinámico, y pasar por un momento crítico que también permite ver de forma amplia y actuar con coherencia ante la desigualdad social y las decisiones personales. Paralelamente, reflexionar activamente nuestro entorno nos permite tomar posturas propositivas a nivel individual en nuestros comportamientos y a nivel social en las estructuras.

En el mismo sentido establecido para la comunicación, todo proceso artístico puede llegar a tener también una perspectiva histórica, crítica y trasgresora. Todas las representaciones surgieron en un momento particular tomando elementos o creando perspectivas del mundo: las ideas de los indígenas previas a la llegada de los españoles y sus ritos excéntricos; la Colonia y sus bailes, nacidos de la transformación católica de los pueblos; los bailes jarochos, presentes en

los momentos de la revolución y la identidad mexicana; las historias propias del folclore mexicano, como las leyendas, mitos y otras manifestaciones culturales tan típicas como las catrinas mexicanas. El arte, como componente social, está estrechamente relacionado con el mundo, el lugar y el artista que le ha dado vida. El arte permite entender más sobre otras épocas y otras culturas, otras formas en las que anteriormente entendían lo que era el mundo (o lo que debía ser). De la misma manera, el arte despierta la posibilidad crítica de la acción, de la experimentación, de la puesta en escena de tensiones que se solucionan con la creatividad misma.

Preguntas iniciales

Luego de a la recapitulación de los elementos vistos en el primer módulo, profundiza en algunas de las posibilidades de pensar la perspectiva social del folclore y las expresiones como la danza folclórica para el rescate del particular de cada contexto. Te invitamos a que, a partir de la información del apartado para docentes vista anteriormente, preguntes a tus estudiantes y los guíes para comenzar a ver el valor comunicativo del arte no únicamente desde una visión interpersonal, sino también intercultural, al igual que su importancia como medio para la compresión y expresión de las ideas y nuestro mundo:

- ¿Qué relación existe entre la comunicación y el arte?
- ¿Por qué es importante conocer otras culturas?
- ¿Cómo podemos comunicar nuestras ideas, emociones y sensaciones a otros?
- ¿Qué relación existe entre los espacios en los que creamos y nuestras creaciones?
- ¿Qué hicieron los antiguos habitantes de estas tierras para que no los olvidáramos?
- ¿Cómo podemos representar nuestro mundo para que otros puedan verlo?

XeX

pensamiento crítico

Actividades

Crea la propia cultura

La danza es un hecho colectivo, una actividad ineludible donde cada participante se funde en la acción, la emoción y el deseo con el cuerpo general de la comunidad. Al igual que la danza, toda representación artística surge en una cultura, en un mundo especial y en una forma de ver el mundo. Invita a tus estudiantes a que, por grupos, piensen en los elementos que son necesarios para crear una cultura. Para este proceso puedes ayudarles un poco, hasta que tengan la siguiente información:

- Nombre
- Idioma
- Creencias divinas (dioses o deidades)
- Mitos o levendas
- Organización política
- Muestras culturales: bailes, pinturas, escritura
- Formas de vestir
- Alimentos
- · Medicinas y formas de cuidado de la salud

Con tu guía, los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer parte de su propia cultura. Invítalos a que creen un nombre para su cultura, que inventen historias para sus creencias: mitos, leyendas, deidades que expliquen sus costumbres. Invítalos a pensar de qué manera se vestirían y, de acuerdo con este entramado, cómo serían sus bailes o representaciones culturales. Al final de esta actividad, ellos se darán cuenta de cuántos elementos deben tenerse en cuenta a la hora de pensar en una sociedad y qué tanto influye esto en las particularidades inmersas en esta. Haz una reflexión sobre cómo todos los componentes de una cultura se relacionan y nos permiten pensar el porqué de nuestras creencias actuales como sociedad, al igual que nuestras costumbres.

Variación:

Puede que la temática sea interesante y te tome más tiempo del desarrollarla con suficiencia. Puedes mantener los grupos por varias clases y hacer que, a partir de la población o cultura que ellos crearon, presenten sus avances frente a sus compañeros; puede que sea interesante que presenten el baile de su cultura, su vestimenta, sus creencias.

Identificación de narrativas comunes

Parte del sentido comunicativo de la cultura es también entender cómo ciertas narrativas o nociones son plenamente compartidas en diversos espacios. Igualmente, entender cómo se nos hace posible pensar en que la mezcla de diversas culturas nos ha traído a lo que somos actualmente. En esta actividad, te invitamos a ti y a tus estudiantes a leer la leyenda de la llorona:

La Llorona

"Cuenta la historia de la Llorona que, hace mucho, vivía una mujer junto a sus tres hijos. Ellos vivían bien y eran felices, hasta que, en una noche de invierno, ocurrió algo terrible. El padre de los niños regresó después de muchos años de haberlos abandonado. Ellos habían vivido muy felices sin él, sin este mal hombre; siempre paraba gritando y en borracheras, sin olvidar que siempre los castigaba sin sentido y se metía con la madre.

La mujer siempre rezaba para que este hombre no regresara, pero lastimosamente regresó. Cuando llegó, de una patada tiró la puerta y gritó por qué no lo habían recibido. Los niños muy espantados se escondieron. La madre se enfrentó a su esposo con tal de defender a sus hijos, pero lamentablemente, ella fue golpeada y se desmayó por varias horas. Cuando ella despertó, lo primero que hizo fue buscar a sus hijos, pero, al buscarlos por toda la casa no los encontró, ni a su esposo. Muy desesperada, salió de la casa y corrió bajo la tormenta llorando y gritando el nombre de sus hijos por varios días, meses, años,

pero nunca los encontró. Un día, tras buscarlos por mucho tiempo, la madre murió de tristeza. Tampoco se supo nada de los niños, ni mucho menos de aquel hombre que se los llevó. Desde ese entonces, el espíritu de esta madre no descansa y todas las noches se le oye llorar y lamentar por los alrededores de los pueblos buscando a sus hijos. Las mujeres que logran oír los lamentos y gritos de la Llorona corren asustadas rápidamente tras sus hijos para esconderlos de ella, porque si los encuentra, se los puede llevar para siempre."²

² Adaptado de Leyendas para niños (2014): https://www.leyendascortasparaninos.com/2014/04/la-llorona.html

Luego de leer "la Llorona", pregúntales a tus estudiantes si alguna vez habían escuchado alguna historia similar; lo más probable es que ellos mencionen que sí. Puede que sea importante que les ayudes a reflexionar cómo el folclore cultural trasciende fronteras y muchas veces lo hemos apropiado como nuestro, pues a la final las historias podemos compartirlas todos.

Variación:

Pídeles a tus estudiantes que, con sus padres, abuelos o cuidadores busquen una historia que sea considerada una leyenda popular en sus contextos. El ideal es que invites a los estudiantes a traer dicha historia para ser compartida en la clase y así poder reflexionar sobre las historias del folclore que algunas veces hemos perdido entre los anaqueles de historia.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

La cultura mexicana tiene una particular forma de pensar en la muerte, que, para ellos, no es más que un tránsito hacia una etapa que todos en algún momento tenemos que cruzar. En este sentido, la fecha de los muertos, más que un día triste, es un día de alegría y fiesta. En estas especiales festividades las figuras de las catrinas han tomado especial preponderancia. Lo que muchos no saben es que en realidad esta nació como una figura para criticar a las clases privilegiadas. La catrina fue creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada y originalmente se llamaba "La Calavera Garbancera". Esta palabra provenía de los vendedores de garbanzo, que, siendo pobres, aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas. Este grupo de comerciantes pretendía tener el estilo de vida de los europeos.

Esta crítica social la supo plasmar magistralmente este caricaturista y le dio fama a nivel mundial. La influencia de la obra de Posada le llegó posteriormente a Diego Rivera, quien le dio su particular estilo³.

³ Información tomada de: https://ngenespanol.com/traveler/cual-es-el-origen-de-la-catrina/

comunicación

pensamiento crítico

Las catrinas

Invita a tus estudiantes a formar grupos. Allí invítalos a ver detenidamente la figura de una catrina. Cuéntales de qué manera ciertos símbolos muchas veces, aunque no lo parezcan, tienen toda una historia detrás y que, muchas veces, nosotros solemos resignificar dichos símbolos. Posteriormente, entrégales un pliego de papel a cada uno que dibujen en ella la imagen de una catrina y la decoren a su gusto.

Luego terminar este dibujo, te invitamos a que le pidas a tus estudiantes que, en común acuerdo, lleguen a un significado para cada una de sus creaciones. Quizá para ellos pueda significar amistad, para otros puede significar el trabajo en equipo. Déjalos que lo intenten. Cuando tengan ese significado, pídeles que lo pongan debajo de su dibujo y pega las catrinas en tu salón de clase.

comunicación

Relaciones con otros mundos

En el video "Andrés y la danza folclórica", vimos cómo los niños de México envían regalos a los niños que estaban en Colombia. Retorna el video al minuto 4:11 e invita a tus estudiantes a pensar qué elementos podríamos regalar nosotros si quisiéramos enviar una cajita similar a aquellos niños en México. De esta manera, la pregunta guía es: ¿cuáles elementos son verdaderamente representativos de nuestro contexto? Haz una lista en el tablero e invita a todos los niños a hacer una cajita de regalos para enviarla a alguien. Al final todos juntos pueden decidir a quién entregar esa caja de regalos. Quizá no puedan enviarla a otro país, pero sí a alguien importante para que recuerde las raíces de su tierra.

El espacio para el arte y la cultura

Para esta actividad, te invitamos a ver la capsula: "Qué es el teatro en Latinoamérica? El choque de dos mundos". A partir de este video, te invitamos a comenzar con una reflexión sobre la apropiación cultural, los cambios que nuestras culturas han tenido y el cómo hemos encontrado lugares particulares para contar nuestras historias; cualquier representación artística vive en un espacio determinado, en un lugar del espacio tiempo propio del arte y que muchas veces pasa de ser un gran escenario a un pequeño espacio al que le damos el poder para guardar el arte. De esta manera, cada representación artística tiene espacios y nociones donde se presentan. Los teatros, escenarios y centros culturales son aquellos lugares donde de alguna manera se hace énfasis o relevancia al lugar en el que el arte hace su aparición. Proponles a tus estudiantes pensar en lugares específicos en los que se haga arte en su contexto (ayúdales a encontrarlos: pueden ser los centros culturales, los escenarios particulares, teatros, galerías y hasta los museos). Luego, invítalos a compartirlos con el resto del grupo. Igualmente, al finalizar esta actividad, has una reflexión en cuanto a los lugares en los cuales el arte hace presencia. Eso quiere decir también que podemos encontrar o buscar espacios importantes en nuestro colegio, resignificarlos y convertirlos en verdaderos espacios de cultura. Quizás podemos pensar cómo seguir alimentándolos: decorarlos, hacerlos verdaderos lugares de cultura, adecuarlos para contar nuestras propias historias.

Actividad metacognitiva

Al finalizar las actividades contenidas en esta ficha pedagógica, los estudiantes realizan la siguiente rutina de pensamiento:

EN ESTE MÓDULO APRENDÍ	
ME GUSTARÍA APRENDER MÁS SOBRE	

VIDEOS

Andrés y la danza folclórica

CÁPSULAS

¿Qué es la danza folclórica? El movimiento de la identidad

¿Qué es el patrimonio inmaterial cultural? La riqueza intangible de la comunidad

¿Qué es el teatro en Latinoamérica? El choque de dos mundos

