

**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**EDUCOMUNICACIÓN DE LA DANZA COMO ALTERNATIVA
PROFESIONAL ESTUDIO DE CASO EN LA POBLACIÓN
INFANTO-JUVENIL DE QUITO**

**TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN
COMUNICACIÓN SOCIAL**

MARÍA DE LOURDES CAIZA VACA

DIRECTOR: MTR. DIMITRI MAXIMILIANO MADRID MUÑOZ

**Quito – Ecuador
2013**

DEDICATORIA

Quiero dedicar este trabajo a las personas más importantes de mi existencia, que son los pilares de mi vida y la razón de mi superación, a mi madre quien ha guiado mi caminar con sus sabios consejos y a mis hijos por su amor y apoyo en cada una de mis decisiones, alentándome a luchar por mis proyectos e ideales hasta la culminación de este trabajo de investigación.

A mis compañeros, amigos y maestros quiénes estuvieron siempre a mi lado para guiarme con sus conocimientos y sabios consejos.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por la fuerza espiritual y la salud brindada, que me ha permitido culminar mi carrera.
A mi madre, por contar con su apoyo, mil gracias por las bendiciones que he recibido de usted.

A mis hijos, Alex y Sabrina, gracias por ser parte de mi vida.

A mis compañeros y amigos, por compartir en la culminación de esta etapa académica, tan anhelada por todos nosotros.

Al Master Dimitri Madrid, por haber participado con sus conocimientos y tiempo en la revisión de la tesis, apoyo necesario para culminar este trabajo.

CERTIFICADO

En mi condición de Director Master Dimitri Madrid, certifico que la Señora María de Lourdes Caiza Vaca, ha desarrollado la tesis de grado titulada “Educomunicación de la Danza como Alternativa Profesional estudio de caso en la población infanto–juvenil de Quito”, observando las disposiciones institucionales que regulan esta actividad académica, por lo que autorizo para que la mencionada señora reproduzca el documento definitivo, presente a las autoridades de la Carrera de Comunicación Social y proceda a la exposición de su contenido bajo mi dirección.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dimitri Madrid Muñoz', written over a horizontal line.

Msg.Dimitri Maximiliano Madrid Muñoz
Director

INDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
AUTORIZACIÓN DE LA A8725, INTELECTUAL	iv
HOJA DE APROBACION DEL TUTOR O DIRECTOR DE TESIS	v
INDICE DE CONTENIDOS	vi
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
INTRODUCCIÓN	1
JUSTIFICACIÓN	2
CAPITULO I	
COMUNICACIÓN Y CULTURA	3
1.1 Interrelación cultura y comunicación	3
1.1.2 Ruido y redundancia en la comunicación	7
1.1.3 La semiótica	7
1.1.4 El signo lingüístico	9
1.2 Orígenes de la comunicación	9
1.3 La comunicación en américa latina	13
1.3.1 El fermento intelectual de CIESPAL	16
1.3.2 Nuevos campos de la comunicación	18
1.4 Comunicación y cultura	18
1.4.1 ¿Qué es cultura?	22
1.4.2 Las dimensiones de la cultura y su relación con el desarrollo	23
1.5 Proceso de producción de identidad	25
1.5.1 El proceso cultural y el desarrollo	25
1.5.2 Un desarrollo alimentado desde adentro	26
CAPITULO II	
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN	28
2.1 La educación no es posible sin comunicación	28
2.2 La educomunicación tal y como se presenta	29
2.3 Una pedagogía de los medios de comunicación	33
2.4 Educación y respeto a las leyes y etapas del desarrollo	38
2.5 La educomunicación y los valores	41

2.5.1	Diagnóstico de la educación	44
2.6	Características que exige la danza como alternativa educativa	45
CAPITULO III		
ACERCAMIENTO A UNA NUEVA ALTERNATIVA DE APRENDIZAJE		50
3.1	La pedagogía y la enseñanza aprendizaje	50
3.2	Modelo pedagógico tradicional	51
3.3	La pedagogía conceptual educomunicativa	54
3.3.1	La creatividad	56
3.3.2	Capacidad de abstracción	58
3.4	Reforma educativa: programas, métodos, docentes y padres	59
3.5	Danza, nueva alternativa de enseñanza/aprendizaje	62
CAPITULO IV		
APORTES EDUCOMUNICATIVOS DE LA DANZA		67
4.1	Aportes de la danza	67
4.2	Escuela de danza, nueva y activa	68
4.2.1	Comunicación, arte/danza	72
4.3	Pedagogía dancística.	77
4.4	Personalidad, identificación y expresión	80
4.5	Estudio de caso	84
4.5.1	Metodología	85
4.5.2	Ejes	86
4.5.3	Objeto de estudio	88
4.5.4	Resultados	90
4.5.5	Sistematizar	90
CAPITULO V		
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		92
5.1	Educación y comunicación	92
5.2	Enseñanza y cultura comunicacional hacia el cambio	93
5.3	Lenguaje, aprendizaje y expresión	95
5.4	Danza, movimiento y acción	96
5.4.1	Educación danzaría nueva y activa	98
BIBLIOGRAFÍA		102

Educomunicación de la danza como alternativa profesional, estudio de caso en la población infante/juvenil de Quito.

Dance educommunication as a professional alternative, infant/Young population simple study in the Quito's

RESUMEN

El estudio plantea información general de comunicación y cultura, interrelación con la educación en el proceso pedagógico y la propuesta de alternativa de aprendizaje con nuevas competencias académicas y el soporte curricular de una profesión especializada.

La investigación tiene enfoques teóricos de autores de comunicación, educación, información, cultura, arte y danza. La metodología es la observación descriptiva y la entrevista, se aplicó a cien alumnos y veinte profesores de cinco instituciones que imparten enseñanza/aprendizaje de danza. El 88% de alumnos reconoce la necesidad de incluir en el pensum de estudios la danza como una profesión especializada y para el 12% aún es un entretenimiento u optativa. El 92% de maestros cree que la profesionalización académica de esta disciplina es importante.

Es necesario revisar estas propuestas desde la lúdica, cultura, sensibilidad y la estética, como espacios de construcción del sujeto en la interrelación comunicación-educación.

PALABRAS CLAVES: EDUCOMUNICACIÓN / DANZA / COMPETENCIAS / ENSEÑANZA-APRENDIZAJE / PROFESIONALIZACIÓN.

ABSTRACT

This study presents general information on communication and culture, the interrelation of education in the pedagogical process and the alternative proposal for learning with new academic skills and the curricular support of a specialized profession.

This investigation takes a theoretical focus on authors of communication, education, information, culture, art and dance. The methodology used is based upon descriptive observation and a survey of one hundred students and twenty teachers of five schools that implement dance learning/teaching. Eighty-eight percent of the students concur that the inclusion of dance as a specialized profession in the studies program is a necessity, but for 12% this matter is still considered as optional or entertainment. Ninety-two percent of the teachers think that the academic professionalization of this discipline is important.

It is necessary to evaluate this proposal from a ludic, cultural, sensitive and aesthetic perspective, as they create some new spaces for the construction of the individual by the communication-education interrelation.

KEYWORDS: EDUCOMMUNICATION / DANCE / COMPETENCES / TEACHING LEARNING / PROFESSIONALIZATION

INTRODUCCIÓN

La educomunicación de la danza como alternativa profesional, estudio de caso en la población infante/juvenil de Quito, es una propuesta inclusiva de la danza en el pensum de estudios, con el objeto de elegir la especialidad en esta rama artística, no como materia de relleno, puesto que niños y jóvenes tienen interés en aprender y continuar estudios superiores de la cultura/artística/ danza. La enseñanza/aprendizaje es un compromiso importante frente a la sociedad, recoge las necesidades espirituales del pueblo, para asimilar y devolver un producto dancístico que traduzca y emita su propia realidad. Plantea el interés para desarrollar una cultura dancística profesional que incluya a más estudiantes y conceder a la sociedad productos coreográficos de alto nivel, como derecho al goce estético.

Promover con las instancias de toma de decisiones de las políticas culturales y educativas, y los sectores populares, la inclusión de la danza en el pensum curricular como una carrera de profesionalización especializada. El grupo poblacional al que está dirigido es el estudiantil, pero también se ha formado un público propio, que decodifica los mensajes del movimiento del cuerpo.

Esta tesis está compuesta por seis capítulos, en su orden trata lo siguiente:

Primer capítulo, aspectos generales de comunicación y cultura, analiza elementos comunicativos en la emisión y recepción del mensaje y como intercambia e interactúa el dialogo entre dos o más personas.

Segundo capítulo, analiza la educación/comunicación, la relación y el uso de medios en la enseñanza, los procesos a ser estudiados y el desempeño de maestros y alumnos.

Tercer capítulo, señala estrategias de cambio del modelo pedagógico tradicional, a una tecnología educativa contemporánea derivada de la revolución de la comunicación.

Cuarto capítulo, investigación de la danza como elemento de comunicación, desde la idea de expresión, la relación con el joven de hoy y la alternativa de educación, sustentada en reflexiones sobre lo académico pedagógico. Quinto capítulo, conclusiones y recomendaciones del trabajo: Educomunicación de la danza como alternativa profesional, caso de estudio en la población infante/juvenil de Quito.

JUSTIFICACIÓN

La importancia de este trabajo se basa en la educomunicación del arte/danza, temática dirigida a un público que pretende insertarse en el campo de la enseñanza aprendizaje de esta disciplina y luego al laboral como profesional del sistema educativo vigente. Este trabajo es una referencia para el desempeño de profesores y alumnos en este campo, quienes desarrollan capacidades y contenidos académicos en el ejercicio concreto del movimiento del cuerpo, en un tiempo y espacio determinado.

Por lo tanto, a través de la enseñanza/aprendizaje de la danza se expone una forma de comunicación, que expresa sentimientos y emociones cotidianas, plasmando en un ámbito real y preciso que justifique la profesionalización en el escenario corporativo de la educación. Esta disciplina de aprendizaje aporta a la formación de los educandos, pero no se le ha tomado en cuenta por desconocimiento y desvalorización en los ámbitos en los que se puede aplicar.

Esta nueva disciplina pedagógica no se ha profundizado académicamente, siendo una rama humanista dentro de la disciplina social como la comunicación, por consiguiente el Estado, autoridades y directivos de la educación deben valorar el trabajo en materia de arte/danza y ver lo importante que es para mejorar el espacio formativo de niños y jóvenes, y así contribuir a optimizar al posicionamiento de esta alternativa profesional.

Como estrategia del proceso enseñanza/aprendizaje de la danza, se justifica tomando en cuenta el diagnóstico realizado al público objeto, quienes manifestaron interés por la danza como alternativa educativa, esta debe estar a la altura de los acontecimientos y adelantos de la pedagogía, para mejorar la praxis educativa que redundará en beneficio de los participantes entes activos y comprometidos del aprendizaje, mediante una interacción permanente con el docente, para reflexionar e intercambiar experiencias sobre los objetivos a lograr.

Igualmente, esta propuesta se evidencia cuando el profesor/maestro/educando en su desempeño como tutor, creará situaciones de aprendizaje demostrativas que le permitan aplicar bajo una estrategia novedosa, como es en el movimiento del cuerpo, mensajes y textos que trasmitan una comunicación eficaz, para mantener a los participantes motivados hacia el aprendizaje y productividad.

CAPITULO I

COMUNICACIÓN Y CULTURA

1.1 Interrelación cultura y comunicación

La comunicación es un referente importante en la construcción y desarrollo de este trabajo, es un elemento que forma una sociedad que trasmite sentidos y significados y en el proceso de participación activa, crea esta forma de mantener individual o colectiva una relación de emisión recepción. Este proceso se introduce en la investigación acerca de los usos educomunicativos de la danza, estudio de caso en la población infanto/juvenil de Quito, dirigido a los aspirantes o estudiantes de las artes escénicas en disciplinas dancísticas de diferentes manifestaciones, de tal manera que se podrá encontrar la historia de la comunicación, además de las diferentes teorías más sobresalientes.

De esta manera, con la interacción social en la descripción y en las relaciones interpersonales, los investigadores proponen un proceso científico que beneficie a la comunicación, utilizando herramientas adecuadas que produzcan una fusión entre investigación teórica e investigación aplicada, con una base útil para el futuro de las ciencias de la comunicación.

El rasgo característico de la comunicación es la diversidad, va desde los medios masivos, la cultura popular, el lenguaje, hasta el comportamiento individual y social. En esta diversidad, la comunicación reflejan la estructura temática, así, en la publicidad las noticias o el lenguaje se entiende a la comunicación, cuando se relaciona con otros temas de este campo de estudio diferenciando de otros, facilitando la comprensión de la comunicación que forma e informa la vida social, articula y crea la experiencia de la sociedad en los diferentes ámbitos o contextos.¹

En este capítulo se analizan los componentes que intervienen en un proceso comunicativo y cómo influyen en la emisión y recepción del mensaje, cual es el comportamiento semiótico de los signos en la producción de significados y contenidos, ya sean estos lingüísticos y no lingüísticos y como se manifiestan al intercambiar e interactuar en el dialogo directo entre dos o más personas, este sistema puede producir en un momento dado sometimiento y manipulación hasta llegar a una relación de poder

¹ FISKE, Jhon. Introducción a la comunicación. Bogotá: Norma, 1982. p. 15-16.

y autoritarismo, aunque la comunicación no modifica ni cambia y menos altera las ideas de los otros, es una relación de iguales no de jerarquías.

Además, se estudia la historia de la comunicación, su influencia en la cultura y la relación con el desarrollo especialmente en América Latina y el Ecuador, en donde el proceso de colonización ha impuesto situaciones de dependencia cultural, que en unos casos se ha fusionado con la mestiza y en otros se han mantenido independientes, pero en todo caso la comunicación en estas dimensiones culturales han persistido a través del tiempo produciendo desarrollo y progreso.

1.1.1 La Comunicación

Las sociedades humanas se funcionan gracias a la comunicación que se basa en el intercambio de mensajes entre los individuos, es una actividad reconocida por todo el mundo pero pocos la definen satisfactoriamente. Comunicación es hablar uno con otro, es televisión, es estudiar información, es el estilo de peinado, es crítica literaria, la lista es indeterminada, es un área de estudio multidisciplinaria.

La comunicación se aborda desde varias disciplinas, pues, los signos y códigos están presentes en toda manifestación, los primeros son actos o artefactos referentes a algo diferente de ellos mismos, son conceptos significativos; los segundos son sistemas de signos organizados que determinan la interrelación entre ellos, es comunicación y se evidencia en la práctica de las relaciones humanas². La comunicación es el centro de la cultura sin ella la cultura muere, por lo tanto el estudio de la comunicación es el estudio de la cultura a la cual está integrado.

Esta visión general de la comunicación como la interacción social por medio de mensajes³, presenta dos aspectos: como transmiten mensajes codificados y decodificados de emisores/receptores y como los transmisores usan los canales y medios de comunicación para que la eficacia y la exactitud de la comunicación sea un proceso por el cual una persona influye en el comportamiento o estado mental de otra. Se sustenta en la: sociología y psicología, que exponen los actos de comunicación.

Por lo tanto, la comunicación es producción e intercambio de sentidos, analizan los mensajes y textos que interactúan con las personas para producir sentidos y conocer el papel de los textos en la cultura. La significación presenta errores por la diferencia cultural entre el emisor y el receptor y no por la presencia

² VILLAGRÁN, Carlos. Los problemas de la ideología y la ciencia de la comunicación. México: UNAM, 1976. p. 25-30.

³ FISKE, Jhon. IDEM anterior, 9. 19-21.

de fallas en la comunicación. La comunicación es el estudio de textos y cultura, cuyo método de estudio es la semiótica (la ciencia de los signos y los significados)⁴.

La comunicación se define con criterio diferente, interactúa por mensajes: una plantea el proceso como una persona que se relaciona con otras, afectando al comportamiento, pensamiento, respuesta emocional de otra y viceversa, la otra es la interacción social que convierte al individuo en miembro de su cultura y sociedad. Así, yo como integrante de la sociedad industrial occidental, me identifico y reacciono ante Shakespeare o Cervantes, al igual que otros miembros de mi cultura, es una interpretación posible pero no es la mía, como representante de mi cultura expreso mi sentimiento de comunidad con otros miembros de mi cultura; lo mismo sucede con un adolescente que gusta de un estilo particular de música rock, expresa su identidad como miembro de una subcultura y aunque de manera indirecta interactúa con otros miembros de su grupo social.

Las formas de comunicación son diferentes en comprensión y construcción del mensaje: se transmite información en el proceso de comunicación, la intención es importante al determinar un mensaje. Ejemplo: halar mi oreja no es un mensaje, pero si es una señal previamente arreglada en un acuerdo, emitiría un mensaje. La intención del emisor puede ser explícita o implícita, consciente o inconsciente, pero debe ser recuperada mediante el análisis., en consecuencia el mensaje es lo que el emisor coloca en él por cualquier medio posible.

Para la semiótica, el mensaje es una construcción de signos que interactúa con los receptores y produce significados. El emisor transmite el mensaje, el texto es importante en la forma de realizar la lectura, puesto que leer es el proceso de descubrir los significados generados por el lector al interactuar con el texto, aporta a los signos y códigos experiencia cultural e incluye determinada comprensión compartida del texto. Al revisar los periódicos que circulan con información diferente sobre el mismo acontecimiento, se da cuenta de lo importante que es la comprensión de la visión del mundo, cuya publicación comparte con los lectores distintas experiencias sociales o diferentes culturas, con diferentes significados en el mismo texto⁵.

El mensaje, no es algo que A envía a B, es una relación estructurada cuyos elementos incluyen la realidad exterior y el productor/lector. Técnicamente comunicación es un mensaje distante entre un espacio y tiempo, produce y transmite determinada información y se da en un proceso de diferentes elementos:

⁴ MARAFIOTI, Roberto. Sentidos de la comunicación: teorías y perspectivas sobre comunicación. 2 ed. Buenos Aires: Biblos, 2008. p. 42-46.

⁵ PEIRCE, Charles Sanders. La ciencia de la semiótica. Argentina: Nueva Visión, 1986. p. 91-92.

- Código: sistema de signos y reglas combinados, arbitrario y organizado de antemano., a través de un canal (medio físico) transmite las señales y la comunicación. Ej: El aire en el caso de la voz y las ondas herzianas en el caso de la televisión.
- Emisor: trasmite el mensaje, selecciona los signos y codifica el mensaje. El receptor recibe el mensaje, descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor y descodifica el mensaje. Lo fundamental es comunicar algo.
- El mensaje contiene un código común al emisor y al receptor, puede ser: lingüístico, es el código más completo, la lengua oral y escrita es comprendida por un mayor número de personas, a diferencia de otros códigos. No lingüístico, los gestos, sonidos, señales pertenecen a este código, es menos preciso que el anterior.

Jakobson⁶, en su esquema clásico presenta el referente básico comunicacional del mensaje: la realidad objetiva, cuyo esquema tiende a obtener eficacia en la información, basada en la relación inversa entre la extensión de la unidad de comunicación y la probabilidad de aparición en el discurso. La teoría informativa es empíricamente demostrada u observada, las palabras y frases se acortan tendiendo a una economía del lenguaje. Así un conferenciante que habla y va diciendo lo que ya sabemos, la relación no es inversa sino directa: mucha extensión, mucha probabilidad⁷.

La comunicación es una relación directa con el diálogo producido entre dos o más personas, es un proceso de interacción y transformación continua, aunque se ha disfrazado, metamorfoseado y travestizado el significado de esta palabra y se utiliza como sinónimo de dar a conocer, informar y transmitir, el significado cambia si comunicación es interacción.

Según la intención del emisor los mensajes son: expresivos, informativos y apelativos, en consecuencia un hecho comunicacional se produce en determinadas circunstancias, espacio, lugar y tiempo, es decir en un contexto situacional (situación), es cambiante de acuerdo al momento en que se transmite el mensaje y contribuye a su significado. Ej.: Un semáforo en medio de una playa no emite ningún mensaje porque le falta contexto. Se debe tomar en cuenta el contexto situacional del mensaje, para producir una adecuada descodificación.

⁶ JAKOBSON, Román. Modelo de la comunicación. Massachusetts: MIT Press, 1960, 27 p.

⁷ APARICIO, Roberto. Comunicación educativa: brevariario urgente para recuperar el lenguaje robado. Barcelona: Gijón, 2003. p. 15-17 y 25-30.

Es importante aclarar que informar no es comunicar, la gente no distingue entre comunicación e información. La información se caracteriza por la transmisión de datos, en todo caso es un acto comunicativo que informa algo⁸. Los medios de comunicación producen y transmiten todo tipo de datos, el objetivo es vender audiencias a empresas e instituciones públicas o privadas, consumidoras de todo lo anunciado, para satisfacer el objetivo de los productores de medios.

Por lo tanto, en todo proceso comunicativo es necesario tener en cuenta los elementos que intervienen en un sistema de comunicación, puesto que gracias a su intervención se produce la emisión, transmisión y recepción del mensaje y hay que analizar su participación y el efecto positivo o negativo que puede ocasionar.

1.1.2 Ruido y redundancia en la comunicación

Ruido es el disturbio que produce la señal o cualquier factor que dificulte, impida y afecte a los elementos, así: las distorsiones del sonido en la conversación, radio, televisión, teléfono, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el alumno que no atiende aunque este en silencio.

Es importante disminuir el ruido en la comunicación para no distorsionar el mensaje, puede existir cierta proporción de redundancia en la codificación del mensaje sin producir pérdida de información, para asegurar la perfecta recepción del mensaje y no haya pérdida de información esencial. Ej.: Los niños altos. Plural masculino. La redundancia introducida libremente por el emisor puede mantener diversas formas. Ejemplo de redundancia: Elevar la voz, el subrayado, el uso de mayúscula. En consecuencia, cualquier componente que influya en el proceso comunicativo tiene la capacidad de fortalecer la emisión, transmisión y recepción del mensaje.

1.1.3 La semiótica

La semiótica o semiología es la ciencia que estudia los sistemas de comunicación de las sociedades humanas. Saussure fue el primero que habló de semiología y la define como: Una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social; y añade: Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que lo gobiernan⁹.

⁸ PRIETO CASTILLO, Daniel. Elementos para una teoría de la comunicación. México: Trillas, 1977. p. 129-136.

⁹ SAUSSURE, Ferdinand de, Curso general de lingüística. Inglaterra: Pergamon, p. 1974. 40-45.

El americano Peirce¹⁰, concibió la teoría general de los signos, la semiótica, nombres basados en el griego “*Semenion*” (signo) se emplean como sinónimos. La semiótica tiene corrientes diversas y dispares, no es ciencia es un conjunto de aportaciones en ausencia del signo y el análisis del funcionamiento de códigos completos. La semiótica ha sido estudiada por: Prieto, Barthes, Umberto Eco, entre otros, a ellos se debe el concepto de signos a todos los hechos significativos de la sociedad humana: moda, costumbres, espectáculos, ritos, ceremonias y objetos de uso cotidiano, además sus implicaciones filosóficas, la naturaleza y clases de signos.

La investigación semiológica actual, estudia la naturaleza de los sistemas autónomos de comunicación y el lugar que ocupa la semiología en el saber humano. Saussure insiste que la lingüística es parte de la semiología, abarca el estudio de los sistemas de signos no lingüísticos, a veces son equivalentes lenguaje y semiología, esto no es real, puesto que el lenguaje es semiología, pero no toda la semiología es lenguaje.

Según Barthes¹¹, no es cierto que en la vida social de nuestro tiempo, existan fuera del lenguaje humano sistemas de signos de cierta amplitud como objetos, imágenes y comportamientos, con significado de un modo autónomo, todo sistema semiológico tiene relación con el lenguaje. El semiólogo en su trabajo de sustancias no lingüísticas, encontrará el lenguaje en su camino, como elemento mediador o de significado.

El fundador de la semiótica, Peirce¹² sugiere distintas calificaciones de signo, basada en el vínculo que une al signo con su referente, así: el índice es signo de conexión física real con el referente, señala el objeto presente (una flecha indicativa, un dedo señalando algo), rótulos de objetos designados en otro código (el título escrito debajo de un cuadro, un pie de foto), los signos naturales que producen objetos o seres vivos (huella de pisadas, humo como indicativo de fuego, cerco de un vaso, palidez de una persona), en este punto cabe recordar algunos conceptos.

Iconos: signos con cierta semejanza al referente, se parece en la forma de afectar a la cualidad y propiedad del objeto, cuadros, esculturas figurativas, fotografías, dibujos animados, caricaturas, imitaciones del sonido, mapas, gráficos que visualizan proporciones. La iconicidad depende del grado, una fotografía a color de un gato, es más icónica que la silueta esquemática del mismo.

¹⁰ PEIRCE, Charles Sanders. La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión, 1974. p. 33-34.

¹¹ BARTHES, Roland. La aventura semiótica. Barcelona: Paidós, 1991. p. 63-70.

¹² PEIRCE, Charles Sanders. IDEM anterior, p. 36.

Símbolos: signos arbitrarios, la relación con el objeto es convencional. El símbolo no tiene relación con lo que designa: alfabetos, anotación clínica, signos matemáticos, banderas nacionales. En esta categoría se encuentra el signo lingüístico.

Peirce, señala que la clasificación no es excluyente, un signo puede pertenecer a más de una de estas categorías. Ej.: Las huellas dactilares son índices (tiene relación real con la yema del dedo) y a la vez son íconos (reproducen exactamente sus estrías), si una agencia de detectives la escoge y la utiliza como emblema comercial, será además el símbolo de la agencia. El signo puede ser: motivado (tienen alguna razón de ser, hay relación objetiva entre signo y referente), la cruz símbolo del cristianismo es motivado o inmotivado (no hay ninguna relación objetiva entre signo y referente), el signo de la suma como símbolo de la suma es inmotivado¹³.

1.1.4 El signo lingüístico

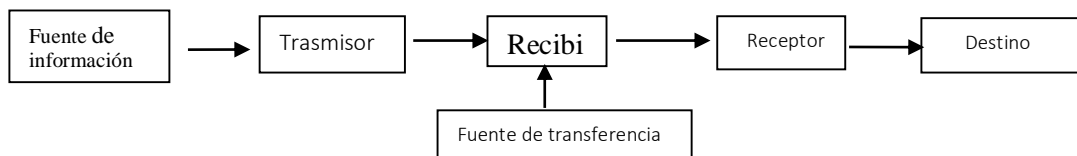
Se denomina signo lingüístico a los signos orales que componen una lengua, son de naturaleza diversa, tienen características propias y puede ser descompuesto y analizado en unidades de diferentes niveles. Algunos sistemas de comunicación están formados por signos gráficos, ejemplo las señales de tráfico, otros contienen signos gestuales, como ocurre con el lenguaje mímico que utilizan las personas sordas. Las lenguas en cambio están constituidas por signos emitidos oralmente: signos lingüísticos.

Dentro de las clases de signos, el lingüístico es el más importante y representan convencionalmente el signo que corresponde a enfoques diferentes, que discrepan acerca de que si debe incluirse o no el referente en el concepto de signo.

1.2 Orígenes de la comunicación

Según Shannon y Weaver, la comunicación es un proceso lineal sencillo, cuya simplicidad tiene muchas derivaciones y muchas críticas.

Gráfico Nro. 1

Fuente: Fiske Jhon

Elaboración propia Año: 2010

¹³ FISKE, Jhon. IDEM anterior, p. 6.

Este modelo es fácil de comprender, destaca la simplicidad y linealidad. Shannon y Weaver plantean tres niveles en el estudio de la comunicación: técnicos, se refiere a la exactitud en la transmisión de símbolos de la comunicación, semánticos: la precisión con que se transmiten los símbolos y el significado deseado, por último el de efectividad: como el significado recibido afecta a la conducta del destinatario¹⁴.

Los problemas semánticos son fáciles de identificar pero difíciles de solucionar, van desde el significado de una palabra hasta el sentido que un noticiero cinematográfico latinoamericano pueda tener para Estados Unidos. Shannon y Weaver consideran que el significado está contenido en el mensaje, que al mejorar la codificación se aumentará la precisión semántica, sin embargo hay factores culturales no específicos: el significado puede estar en la cultura y en el mensaje, se observa cuando sus actores afirman que la respuesta estética y emotiva ante una obra de arte es efecto de la comunicación.

El objeto de estudio de la comunicación en todos los niveles es comprender ¿cómo mejorar la eficiencia del proceso? la fuente es el origen de las decisiones de los mensajes que envía y selecciona uno de un conjunto de mensajes posibles, el transmisor convierte el mensaje en señal que envía a través del canal receptor. En el caso de un teléfono, el canal es un cable, la señal es una corriente eléctrica y el transmisor o receptor son los aparatos telefónicos. Cuando se habla, la boca es el transmisor, la señal son las ondas de sonido que pasan a través del canal del aire y el receptor son los oídos del interlocutor.

Alfaro¹⁵ hace énfasis en pensar la comunicación como una construcción de sentidos y no como un conjunto de tecnologías, propone que es preciso que el sujeto explique por sí mismo la relación con el otro, analizar el desarrollo no solo supone la reproducción del ámbito económico o material sino que es un espacio de interrelación entre los distintos aspectos de la vida social, económica, política, cultural e ideológica, etc., todo para que los sujetos tengan libertad y construyan la sociedad en la que quieren vivir. De esta manera, el desarrollo es un elemento necesario para la construcción de relaciones sociales y la producción de vida material de los individuos.

Por otra parte para Ruiz¹⁶, en todas las formas de comunicación se destaca el símbolo: el símbolo tiene una disposición original, es una expresión ontológica sobresaliente, apunta a las gradaciones de la realidad que se consideran más elevadas y primordiales, precisamente a aquellas a las que

¹⁴ PRIETO CASTILLO, Daniel. IDEM anterior, p. 139.

¹⁵ ALFARO, Rosa María. Una comunicación para otro desarrollo. Asociación de comunicadores. Lima: Calandria, 1998, p. 26-30.

¹⁶ RUIZ FLORES, Ruth. Símbolo, mito y hermenéutica. Quito: Abya Yala. 2004. p. 17, 31-33.

se llaman sagradas por qué están cargadas de ser. Por eso es posible decidir si el símbolo es el lenguaje de la trascendencia.

Como marco de referencia se considera importante aporte el modelo de la Escuela de Palo Alto, que concibe a la comunicación como un sistema de canales múltiples en la que el entorno social participa en todo momento, lo desee o no: su mirada, la actitud, comportamiento y hasta el mismo silencio, como miembro de una cultura forma parte de la comunicación, así como el músico forma parte de la orquesta.

Simmel¹⁷ presenta una propuesta holística para comprender a la interacción como fundamento de las relaciones sociales, se centró en asuntos micro y fue señalado como uno de los grandes antecesores de escuelas y corrientes de pensamiento, que él interaccionismo simbólico, la teoría del intercambio social, las formas que adopta y los tipos de sujetos que participan en dicha interacción, son elementos participativos de una relación comunicacional.

Martín-Barbero¹⁸ desarrolla los conceptos de la tecnología como un ecosistema comunicativo que re-articula la comunicación entre culturas, la sociedad que nombra lo cotidiano, la comunicación como fin y no sólo como medio, la vitalidad (la rutina, lo repetitivo) que afirma la simbolización, el re-encantamiento del momento a través de la relación con los medios, que conecta el tiempo actual con el original y abre múltiples trayectos de lectura, la institucionalidad tiende a la comunicación como parte del diálogo ciudadano y finalmente la tecnicidad que caracteriza el nuevo estatuto social de la técnica.

Es importante recordar que la comunicación no significa modificar, alterar o cambiar las ideas de los otros, implica un acto de toma de conciencia, intercambio y relaciones de iguales, tampoco es sometimiento de una parte sobre otra, ni es un proceso en el que una de las partes se asemeje a quienes detentan el poder y tampoco significa asimilar. La manipulación utiliza técnicas ocultas para convencer y someter al otro, se manipulan informaciones, emociones en los medios, comunicación entre personas, en los medios se observa en programas informativos y en espacios de ficción. Frente a estos medios masivos de propiedad de grandes empresas, en Internet existen espacios que informan de manera diferente y la ciudadanía tiene la opción de emitir su criterio sobre los acontecimientos.

Estos modelos de comunicación funcionalista, exponen como el emisor transmite mensajes a un receptor, en donde puede existir o no *feedback*. En contraste a esta propuesta está el modelo *emirec*, que establece

¹⁷ SIMMEL, George. Sobre la individualidad y las formas sociales. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes: 2002. p. 74-76.

¹⁸ MARTÍN-BARBERO, Jesús. Deconstrucción de la crítica: nuevos itinerarios de la investigación en comunicación, campo y objeto de estudio. Guadalajara: ITESO, 2001. p. 43-46.

una relación de igual a igual entre los participantes del proceso, en el que no se asigna papeles a los participantes de la comunicación, los emisores son receptores y los receptores son emisores. Es importante tener en cuenta en la práctica comunicativa con los medios de comunicación, los receptores, público y audiencia de los medios que pasan a ser emisores de mensajes: productores¹⁹.

Hay dos grandes modelos comunicativos: uno cuyo interés es la emisión y ejerce quien mantiene el poder o un modelo negociado donde las dos partes construyen significados simétricos. El modelo de emisión es práctica de medios de comunicación y las instituciones educativas, quienes mantienen una jerarquía para distinguir quien es quien en las relaciones personales e institucionales. En el segundo modelo no existe esa falsa dicotomía entre emisor y receptor, todos son emisores y receptores, pueden producir y recibir mensajes en una variedad de signos

No existe la comunicación alternativa, se trata simplemente de la comunicación que construye mensajes desde dos o más puntos de vista, son procesos del conocimiento desde la recepción. Cualquier otro proceso que no implique a dos o más personas con el mismo nivel de poder, tratamiento y rango no es comunicación, es un acto autoritario inconsciente y deliberado, presente en toda cultura.

Del Rey Morató²⁰, emite su criterio acerca de la comunicación social en la era de la globalización, pone fin a la dificultad de hablar de la cultura política que se originó al no alcanzar un consenso sobre qué es la cultura, puesto que existen varias definiciones de cultura y ha ocasionado dificultad para obtener un solo concepto de cultura.

Martín Barbero²¹, trata de encontrar un mapa de aproximaciones que atraviesa la sociedad del conocimiento desde el punto de vista latinoamericano.: reflexión en el ámbito académico, tematiza agendas de varias instituciones de integración latinoamericana y forja una mirada desde la intervención social de la universidad en nuestros países.

Martín Barbero²², En nuestras barriadas populares urbanas tenemos camadas enteras de jóvenes cuyas cabezas dan cabida a la magia y a la hechicería, a las culpas cristianas y a intolerancia

¹⁹ MARTÍN-BARBERO, Jesús. IDEM anterior, p. 48-51.

²⁰ REY MORATÓ, Javier del. La comunicación social en la era de la globalización: Pensar Iberoamérica. Madrid: Pablo del Rey DL, 2004, p. 20-23.

²¹ MARTÍN-BARBERO, Jesús. Culturas, tecnicidades y comunicación. Cali: u. fac, 1992, p. 25-27.

²² MARTÍN-BARBERO, Jesús. Jóvenes: Comunicación e identidad. Bogotá: Planeta, 1994, p. 17-19.

piadosa, lo mismo que a utópicos sueños de igualdad y libertad, indiscutibles y legítimos, así como a sensaciones de vacío, ausencia de ideologías totalizadoras, fragmentación de la vida y tiranía de la imagen fugaz y el sonido musical como lenguaje único de fondo.

La nueva generación de las ciencias de la comunicación, en este contexto de transición de milenio, asola las universidades que deben superar la muralla de la amnesia histórica para no sucumbir ante el fin de la historia y la muerte de la utopía. La comunicación en el campo de la cultura deja de ser un movimiento exterior a los procesos culturales para convertirse en un movimiento cultural de exposición y apertura de unas culturas a las otras, que implicará siempre la transformación/recreación de la propia²³. La comunicación en la era de la información se refiere ante todo a la conflictiva y creativa experiencia de apropiación e invención.

1.3 La comunicación en américa latina

Esteinou²⁴, plantea producir conciencia científica con relación a los fenómenos de la comunicación en América Latina, luego de un largo, sinuoso e inacabado camino construido por pensadores e investigadores latinoamericanos. Este esfuerzo intelectual pone en claro la identidad cultural del continente, teorizando y en algunas etapas ha tenido influencias importantes de patrones racionales, que ha marcado la investigación de la comunicación en los centros intelectuales de los países centrales.

El origen de los medios de difusión electrónica en la región y la elaboración de los conocimientos de las realidades informativas, han atravesado por tres grandes momentos imaginarios de la historia cultural, cuyas fases son: la clásica-humanista (1900-1945), la científica (1945-1965) y la crítico-reflexiva (1965-1984)²⁵.

En la fase clásico-humanista (1900-1945), la comunicación se estudió desde el punto de vista filosófico empirista, como parte del fenómeno humano no tuvo un adecuado análisis sistemático, a excepción de los trabajos de crítica literaria, ciertos estudios relacionados con la propaganda y otras aplicaciones de carácter comercial. Los métodos aplicados en este periodo de imaginarios fueron pragmáticos y se

²³ MARTÍN-BARBERO, Jesús. Medios y cultura en el espacio latinoamericano, Bogotá: Taurus, 1995. p. 31

²⁴ ESTEINOU MADRID, Javier. La formación de imaginarios de la comunicación en América Latina. Xochimilco: UAM, 2008. 28-29 p.

²⁵ SALOMAO AMORIO, David J. El papel de la enseñanza y de la investigación en comunicaciones en América Latina. Caracas: CIESPAL, 1977. p. 239-241 y 245-247.

referían a la eficacia de la comunicación como instrumento de persuasión. Se utilizaron varios modelos teóricos y prácticos para mejorar la publicidad, organizar campañas electorales, conocer las debilidades de la opinión pública, aumentar la venta de periódicos, superar la imagen institucional del estado, etc.

La enseñanza de la comunicación se caracterizó por el enfoque humanista, tuvo gran influencia y se dio énfasis a la cultura general y poca importancia a la formación técnico profesional. La preparación se redujo al estudio del periodismo impreso que fue analizado en sus dimensiones literarias, ético-jurídicas e históricas. Esta propuesta de enseñanzas centró su inspiración en la concepción dominante de la educación que veía la cultura como un bien reservado para las capas privilegiadas de la sociedad. Las personas se adaptaron a las normas sociales vigentes, influenciadas por los paradigmas existentes, produciendo comunicación conductista que considera a los individuos como simples sujetos de consumo informativo (teoría-estímulo-respuesta), no se tomó en cuenta la interpretación de las relaciones existentes entre la comunicación y los problemas que retrasaban el desarrollo histórico de los pueblos.

En la fase científico-técnica (1945-1969), el nuevo orden económico se concentra en la producción, la economía de escala, la unificación del mercado y los cambios en las actividades productivas, acelerando el desarrollo de la ciencia de la comunicación que asegura el funcionamiento adecuado del sistema social.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la investigación sobre la información originó nuevos imaginarios conceptuales, que remplazaron a las débiles metodologías cualitativas por las cuantitativas e inició la difusión de otros estudios. Los psicólogos realizaron trabajos experimentales del comportamiento, promoviendo las teorías del aprendizaje utilizando medios de información con fines instructivos, se implementó un enfoque más científico de la teoría de la comunicación con técnicas de laboratorio, métodos estadísticos perfeccionados y encuestas psicológicas de fondo.

En este período, el estudio de la comunicación se extendió al periodismo impreso, la televisión, cine, radio, publicidad y relaciones públicas, sondeó nuevos aspectos de la comunicación: psicológico, sociológico y antropológico²⁶. La enseñanza adquirió característica tecnicista y pragmática, formó operadores de medios que utilicen nuevas tecnologías introducidas en la comunicación (televisión, computadoras, telex, etc.).

²⁶ MARTÍN-BARBERO, Jesús. Comunicación masiva: discurso y poder. Quito: Época, 1978. p.21-24.

Esta formación profesional se tornó técnica no solo del medio externo al hombre, sino que extendió su acción al interior del individuo. La preparación de profesionales fortaleció el entrenamiento de técnica e ingeniería de las emociones, sin cuestionar los espacios éticos de procedimientos²⁷. La concepción positivista de enseñanza e investigación en la comunicación y la práctica empírica de la misma, se caracterizó por el funcionalismo cultural y la concepción fragmentada del mundo y de la vida.

En la fase crítico reflexiva (1965-1984), los modelos de desarrollo de Estados Latinoamericanos en vías de progreso, cambiaron las estructuras sociales de los intelectuales, para comprender que la investigación tiene influjo de modelos conceptuales colonizantes, que no resuelven las necesidades internas de las comunidades y países. La crítica a la herencia teórica y metodológica, generó cambios epistemológicos importantes y mejoraron la concepción nacional de comunicación, reconocida por corrientes europeas y del primer mundo, revitalizando el pensamiento comunicacional.

Se inicia una etapa intelectual que analiza a la comunicación en los procesos de reproducción estructural social, fortalece la teoría de la comunicación en la observación de problemas de poder en los medios, la circulación nacional e internacional de información, las condiciones sociales de producción de los discursos, la socialización de las conciencias por las industrias culturales, la democratización de los sistemas de información, la subordinación y dominación de las culturas nativas, la apertura a la comunicación alternativa popular, el impacto de las nuevas tecnologías de comunicación, la instauración de un nuevo orden mundial de la información, la construcción de una nueva hegemonía, etc.

Se produce una ruptura conceptual entre la investigación de la comunicación y los planteamientos teóricos metodológicos tradicionales, iniciados con los aportes de la economía, historia, antropología, sociología, ciencia política, psicoanálisis, lingüística, biología, etc., presentes en la realidad con una perspectiva muy amplia. Continúa la comprensión histórica de la función que realizan los medios de comunicación, analizándoles no como instituciones aisladas del conjunto de los fenómenos sociales, sino como producto del conjunto combinado de relaciones sociales que soportan a la sociedad donde actúan.

De esta forma, las primeras reflexiones tratan de explicar la comunicación dentro del marco histórico que le da la vida: la totalidad social.

²⁷ SALOMAO AMORIO David José, IDEM anterior, p. 250.

1.3.1 El fermento intelectual de CIESPAL

El proceso evolutivo de la Ciencia de la Comunicación en América Latina, inicia la etapa científico-técnica (1945-1969), con apoyo de la UNESCO, la OEA, la Universidad Central de Ecuador, el gobierno del Ecuador e institutos privados internacionales como la Fundación Ford. En 1959 se crea (CIESPAL)²⁸ para América Latina con sede en Quito-Ecuador, como iniciativa latinoamericana, dedicada a los fenómenos informativos de la región. América Latina, no tiene un análisis de investigación del desarrollo de la ciencia de la comunicación en el continente, los primeros 25 años CIESPAL atravesó por dos etapas: conceptual (1959-1970) y creación (1970-1984). La primera impulsó el desarrollo teórico y puso fin a la influencia europea, francesa e italiana en la comunicación de Latinoamérica. El pensamiento funcionalista norteamericano heredado en la región, no es superado por los trabajos teóricos de CIESPAL, matriz de difusión conceptual de la zona que apoyó las teorías organicistas y los métodos cuantitativos de los planes de estudio de las escuelas de comunicación.

Los esquemas de Lasswell, Lazarsfeld y Schramm²⁹ dominaron los imaginarios por más de diez años y sirvió para comprender la comunicación. En este período, la comunicación social es analizada desde el punto de vista periodístico y los profesionales formados en este campo, adquirieron conocimientos y destrezas para el ejercicio periodístico y no para realizar prácticas informativas. CIESPAL evolucionó positivamente y apoyó iniciativas de investigaciones en las escuelas de periodismo, se realizaron censos, simposios y otras actividades académicas, con ideología y parámetros de análisis de la comunicación originada en los Estados Unidos, además se determinó ausencia de imaginarios y alternativas humanísticas para analizar los procesos informativos con perspectiva crítica y creación latinoamericana.

En los setenta es importante la reflexión crítica y práctica de la comunicación creativa, en respuesta a las necesidades culturales de la historia latinoamericana, los estudios teóricos, metodológicos y técnicos expandieron la comunicación en el continente. Se difundió los alcances de las escuelas de comunicación, centros de investigación, organismos internacionales y analistas de enseñanza de los problemas culturales. América Latina publicó una enorme colección de documentos y textos y fue en el primer centro editor de comunicación del continente.

²⁸ CIESPAL, Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, Organismo Regional no gubernamental, autónomo.

²⁹ GALEANO, Eduardo. La enseñanza del periodismo en América Latina. Buenos Aires: Galeana 1974. p. 15.

Otros organismos que fortalecen el crecimiento comunicacional, son: El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Grupo de Trabajo Comunicación Mediatizada, Capitalismo informacional y Políticas Públicas, debaten los cambios en las sociedades latinoamericanas, para desarrollar investigación, recuperar la herencia epistemológica y teórica crítica y construir un marco teórico en las sociedades de la etapa informal del capitalismo. La comunicación es el centro de los procesos de acumulación del capitalismo actual y de reproducción material y simbólica, por lo tanto las luchas políticas en América Latina y el Caribe son para alcanzar el acceso democrático a los medios y la socialización del conocimiento, cuestionan la lógica de explotación y exclusión, produciendo reacciones de los grupos de poder mediático.

Los latinoamericanos luchan por el Derecho Humano a la Comunicación, la construcción del marco legal y normativo, ya sea por imposición de obligaciones públicas a los concesionarios comerciales, construcción de sistemas públicos de radio y televisión, fortalecimiento de la comunicación comunitaria, fomento e inclusión digital, con reglas para el acceso libre y democrático de todos, al conocimiento socialmente producido. El proceso político en vigencia, debe fijar la función social y democrática de la comunicación mediatizada y el papel del Estado como espacio público que garantice los derechos, pluralidad de voces y el libre acceso al conocimiento.

En este proceso, la universidad, en especial la pública, los intelectuales, académicos, investigadores y profesores de comunicación críticos, deben asumir esta responsabilidad. No es posible un espacio académico aislado del movimiento popular y del proceso social real, subordinado e ignorado, que trata temáticas escolásticas o bizantinas sin enfrentar las asimetrías de los juegos de lenguaje y de los lugares de habla en los campos simbólicos de poder. La construcción de un nuevo marco normativo de la comunicación incluye a los países de Sudamérica, más todos los progresos producidos en la región.

En Quito en el foro de la comunicación, López³⁰, participó en la elaboración de una propuesta sobre el Derecho a la Comunicación y fue entregada a Hernández, presidente de la mesa dos, este trabajo fue resultado de un colectivo de organizaciones de la comunicación. Además se planteó la reversión de las frecuencias de radio y televisión y proponer un porcentaje de las empresas de telecomunicaciones para iniciativas comunitarias de la comunicación, al mismo tiempo, se trató el tema de la Tecnología en Información y Comunicación y el principio fundamental que es el de incluir en la nueva Carta Magna el “*Derecho al Acceso de las T.I.C*”.

³⁰ LÓPEZ, Fernando. Decano de la Facultad de Comunicación Social. Universidad Central del Ecuador. Quito.

1.3.2 Nuevos campos de la comunicación

La disciplina académica de la historia de la comunicación³¹, es reciente con relación a otras disciplinas con siglos de tradición. En la actualidad, las facultades y escuelas de comunicación con o sin prestigio, incluyen asignaturas obligatorias para entender los procesos históricos de los medios. No se podría entender la guerra de Cuba sin Hearst, la I Guerra Mundial sin el análisis del chauvinismo en Europa, la Guerra del Golfo y la CNN, entre otros. El trabajo de algunos autores se aproxima a la temática central de la Historia de la Comunicación Social, es decir que actúa junto a otros factores, articulando el espacio social en que se produce. Se refiere al ciberespacio, es un espacio de, por y para la comunicación, es decir lo cibernético.

Por lo tanto es necesario analizar el papel de la comunicación como fenómeno social/cultural: la revolución democratizadora del Internet, el impacto en los mass media tradicionales, la presencia de múltiples formas de comunicación y publicación personal o grupal, el surgimiento de nuevas fuentes y canales informativos, y uso de los mismos.

En consecuencia la creatividad cultural, literaria y artística, intercambia nuevos formatos de experimentación esencial de la sociedad del conocimiento. El Internet se relaciona con personas y colectivos, haciendo y compartiendo cultura, lo cultural encuentra en la sociedad del conocimiento un rol trascendente y la gestión de las instituciones culturales es un ámbito estratégico de innovación para esta sociedad.

1.4 Comunicación y cultura

El Programa de Cultura del Convenio Andrés Bello y el Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural (IPANC), realizan encuentros internacionales orientados a conocer las experiencias, creatividad y procesos actuales de los creadores/ras de cultura, debaten y proponen medios de documentación, difusión y diálogo, y son parte representativa en Latinoamérica, en donde se generen espacios de reflexión y aplicación de enunciados en la Carta Cultural Iberoamericana con propuestas políticas y acciones que fortalezcan el diálogo Cultura y Desarrollo.

No hay antecedentes del origen del periodismo cultural en América Latina y el Caribe, por la ausencia de escuelas y facultades de periodismo y comunicación. A inicios del siglo XX, personajes letrados

³¹ PULIDO COBO, Pedro. Introducción a la historia de la comunicación. México: Trillas, 1982. p. 19-25.

cooperaban con los periódicos en temas culturales, su presencia era inestable por el número de colaboradores y cobertura periodística. A mediados del siglo XX, la televisión propone nuevas agendas informativas de ocio y entretenimiento, la aceptación de los dueños de los medios produjo la difusión de programas de entretenimiento, humor, series cómicas y películas³². En las décadas siguientes las agendas mediáticas se amplían con nuevas culturas urbanas en Inglaterra, Estados Unidos, Europa y América Latina: hippies, ecologistas, feministas, defensores de los derechos humanos, minorías étnicas y afro descendientes, replantean la manera de entender la cultura.

Hoy, el periodismo cultural en la región tiene dos problemas relacionados con la concepción de cultura, se refiere solo a las bellas artes y excluye las dimensiones culturales de la vida cotidiana, del otro lado está el carácter mercantil, la dinámica propia de los medios, el quehacer informativo de las necesidades del mercado e intereses ajenos al periodismo. Los medios en la sección cultural, legitiman la mixtura entre farándula y eventos sociales, con actividades artísticas y expresiones culturales de la sociedad, minimizando las secciones culturales porque no producen publicidad³³.

De esta forma, el periodismo cultural se preocupa por explicar, de qué manera y bajo qué lineamientos se cruzan, dialogan y encuentran la cultura y la comunicación. La cultura es producto social de comprensión del mundo entre sujetos de una comunidad, así como la creación, acumulación, renovación de valores y sentidos, la legitimación de prácticas rituales y espirituales, el uso de símbolos, canales y códigos para comunicarse y comunicar, cómo entienden, piensan y sienten el mundo. El periodismo comunica dentro de niveles informativos, explicativos y analíticos, la población conoce y toma postura de lo que sucede en su entorno, es práctica social que se hace desde y hacia las personas, su alcance, cobertura y frecuencia es masiva, mayor, inmediata y de constante renovación.

En este contexto Wortman³⁴ propone tres elementos para analizar la relación cultura y comunicación:

- Bienes simbólicos de la sociedad: relacionados con la producción de bienes (artísticos, publicidad, software informático, información, redes virtuales)
- La cultura como dimensión simbólica: configura y re-configura imaginarios y representaciones adoptadas, asumidas, rechazadas, etc.

³² NAJERSON, José Luis. América Latina: ideología y cultura. San José de Costa Rica: FLACSO, 1982. p. 4-7.

³³ NAJERSON, José Luis. América Latina: ideología y cultura. San José de Costa Rica: FLACSO, 1982. p. 4-7.

³⁴ WORTMAN, Ana. Repensando las políticas culturales de la transición en sociedad. Buenos Aires: Planeta, 1996.p. 10.

- La cultura desde una mirada antropológica implica estilos de vida.

El periodismo cultural explora con profundidad, traduce los patrones y manifestaciones culturales de los pueblos a lenguajes sencillos y claros para entregar a las audiencias diversos formatos y géneros a través de canales, medios u otras alternativas de comunicación.

En América Latina, el periodismo cultural elabora agendas noticiosas y prácticas cotidianas, realizadas por comunicadores sociales en base a políticas editoriales de los medios. La cultura llega a los periódicos, emisoras y televisoras, en segmentos y espacios muy reducidos, en determinados programas, secciones, revistas especializadas o páginas completas³⁵. El espacio cultural no está definido, se sujeta a coyunturas y actitudes de relleno en páginas, segmentos y espacios mediáticos; el periodismo cultural requiere definiciones y decisiones editoriales para mirar la cultura como producción social, que no es patrimonio exclusivo de unos pocos y tampoco es solo espectáculo o agenda social, que requiere re-pensarse en su concepción y práctica.

Hacer periodismo cultural ha sido, quizás desde siempre, una labor de supervivencia un tanto quijotesca. Las dificultades de tipo económico, de apoyo, del abandono de los mecenas, se deben al hecho de que el periodismo cultural haya sido de una manera u otra, considerado como marginal y visto con cierto desdén. No obstante el problema es complejo porque cuando hay apoyo, hay patrocinio y hay mecenas, se corre el peligro de perder la independencia y la libertad de los contenidos.

Para Ruiz³⁶, la cultura como materia de información es nueva en el periodismo: ...inclusive es muy reciente que se publiquen diariamente las secciones culturales, las secciones de cultura fueron el patito feo de los periódicos, pues reporteros de información general iban castigados a cubrir esas fuentes. Los medios no cuentan con espacios de información cultural.

Muchos países no tienen programas académicos de especializaciones superiores en periodismo cultural, diplomadas, maestrías y doctorados, pero, en Argentina, México y España, la comunicación ya está en programas de Gestión y Gerencia Cultural, para periodistas y comunicadores que se forman no sólo en lo noticioso y la cultura como farándula. El periodismo cultural no tiene capacitación a nivel de medios

³⁵ CUCHE, Denys. La noción de la cultura en las ciencias sociales: la historia de la palabra cultura. Buenos Aires: Nueva Visión, 2002. p. 6-17.

³⁶ RUIZ, Andrés. Modelo de la comunicación alternativa en la globalización. La Jornada (27). 15-50. octubre 1983.

de comunicación que mejoren los reportajes e información, entre otros, mediante seminarios, cursos, talleres, etc.

Es importante informar, debatir, formar y capacitar a periodistas y comunicadores en temas culturales, para tender puentes con la población, fortaleciendo la identidad y proyectándose en los medios, representando costumbres, tradiciones, ideas, pensamientos, saberes y sentires. En este ámbito, el Convenio Andrés Bello analizó la definición de cultura en el periodismo y sintetizó en lo siguiente: la cultura y sus manifestaciones son parte de la vida cotidiana del hombre y los medios de comunicación deben divulgar, dar a conocer, promover y defender, el patrimonio de cada pueblo de América Latina.

Los medios son causa y efecto del espíritu de la época, la sensibilidad y enfoque de la sociedad permanecen y existen más allá de los medios, captan casuísticas, detalles de la información, la esencia y globalidad de acontecimientos del contexto del momento. Cultura y periodismo son integración en el encuentro y en el diálogo, es necesario promover un proceso que integre y aproveche los beneficios espirituales, culturales e históricas afines, de los países de la región.

El periodismo es plural, acepta el punto de vista divergente, tiene apertura y ruptura definitiva con las posiciones absolutas; es flexible y ético. Estas dimensiones se complementan con la etnicidad y el deber de principio, pues todo logro sin dignidad no es más que un fracaso³⁷. Los medios de comunicación ciudadanos y comunitarios deben fomentar y desarrollar el diálogo entre comunidades locales, para enriquecer la diversidad en la esfera pública. En el Ecuador, el referente inmediato está en la Constitución actual que reconoce a todas las personas, individual o colectiva, el derecho a: *“Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos”*.

Pero, la deficiente valoración de las manifestaciones culturales en los planes de desarrollo no ha articulado la vida social y la ausencia de mecanismos de relación intercultural, han desvalorizado y deteriorado el patrimonio cultural ecuatoriano material e inmaterial, existe desconocimiento de enlaces entre cultura, desarrollo y globalización, mecánicamente se vinculan a los distintos procesos. Existen alternativas políticas de acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, fortaleciendo el ejercicio ciudadano, impulsar el conocimiento, afirmar las identidades socioculturales, promover procesos de inclusión, superar la discriminación, desigualdades sociales y culturales³⁸.

³⁷ FERRO, Fabiola. Culturas y estéticas contemporáneas. Buenos Aires: Polimodal, 2001. p. 27.

³⁸ ASCIONE, Alberto. Apuntes de cultura y comunicación. POLIMODAL. Argentina: Polimodal, 2002. p. 12-13.

Estas estrategias incentivan la programación cultural y educativa de los medios, apoyan la creación y difusión de productos audiovisuales que amplían el conocimiento, las posibilidades expresivas de los espectadores a desarrollar mecanismos de comunicación con reconocimiento y respeto de la diversidad intercultural. El periodismo cultural propone contribuir al fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana e institucional con relación a los derechos culturales.

Bustamante³⁹, afirma que: “*Una de las asignaturas pendientes de la universidad es el diálogo con la sociedad, es decir, con la cultura*”. Los medios de comunicación son espacios de construcción cultural, la universidad no les ha tomado en cuenta para abrir puertas y compartir proyectos, estudios, investigaciones, incertidumbres y respuestas. ¿Cuál será el mejor medio para establecer esta interacción pendiente?

1.4.1 ¿Qué es cultura?

En el siglo XVIII, el romanticismo diferenciaba civilización y cultura. Civilización era el desarrollo económico, tecnológico y material, en cambio la cultura era lo espiritual y el cultivo de facultades intelectuales: filosóficas, científicas, artísticas, religiosas, etc. Lo culto era un rasgo individual, un individuo era un hombre culto o inculto de acuerdo a sus condiciones intelectuales y artísticas, hoy aún es muy frecuente. Couche⁴⁰, cultura es la concepción de respeto entre seres humanos, impide la discriminación entre hombres cultos e incultos, solo existen diferencias culturales, no existe discriminación entre pueblos nativos de América, como los europeos los calificaron de salvajes, por mantener cultura distinta.

La práctica social es compleja y heterogénea y la historia del arte se relación con lo económico, político, costumbres, moral, creencias, etc., de la época. En el estudio de la cultura se toma en cuenta el sentido de los significados y valores que los hombres usan en sus praxis. Las ciencias sociales tienen sentido amplio de cultura, en relación a producciones materiales y no materiales de una sociedad. En este proceso la antropología incluyó en la cultura bienes materiales y simbólicos (ideas), instituciones (canales de círculo de poder: escuela, familia, gobierno), costumbres (cenar entre gente amiga o familiares), hábitos, leyes y poder (es parte de la cultura). Toda sociedad tiene cultura práctica, se interrelaciona entre las

³⁹ BUSTAMANTE Enrique. La comunicación y la cultura en la cooperación para el desarrollo. Madrid: Alianza, 2007. p. 15.

⁴⁰ CUCHE, Deyis. IDEM anterior. p. 20-22.

personas, es producción colectiva en un universo de significados modificada constantemente y transmitida a través de las generaciones.

En consecuencia la socialización es mecanismo socio-cultural básico de continuidad, los principales agentes son los padres, miembros de la familia, instituciones educativas y medios de comunicación social, transmiten a los niños valores y creencias socio-culturales, además significados relativos a las relaciones interpersonales y a los objetos⁴¹. Las generaciones adultas transmiten la cultura como patrimonio o legado, seleccionan lo que transmiten y el que recibe selecciona según sus intereses, es educulturación.

Por lo tanto la socialización hace a los individuos seres sociales y miembros de la sociedad, convierte a un recién nacido en repertorio de conductas limitadas, sujeto social autónomo, capaz de desenvolverse en el mundo en el que ha nacido, además transmite lenguajes de palabras, gestos, destrezas técnicas, habilidades al escribir significados relacionados entre las personas y otros objetos, hábitos, valores y sentido común, la comprensión y aplicación es importante.

1.4.2 Las dimensiones de la cultura y su relación con el desarrollo

La cultura y las diferentes lecturas en el gesto, habla, vida cotidiana, hábitos ajenos no reconocidos, discurso político y en el fuero íntimo, el significante no representa lo que quiere significar, porque el concepto se reduce a simples modales en el comer, hablar, rasgos de elegancia personal en las élites y en el patrimonio sustentado en el pasado, no hay reconocimiento a la cultura de ciertas expresiones indígenas. La historia reciente del arte, literatura, hábitos y ritos, conforman el patrimonio cultural nacional de proceso continuo, aunque no se diferencia hasta donde y desde donde se puede hablar de cultura. Para entender la política cultural contemporánea, la UNESCO plantea lo siguiente:

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella, engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias⁴².

Esta definición rescata algunos conceptos, no hay una cultura sino diversas culturas que articulan la vida cotidiana con la reflexión y creación desde la realidad, junto a tradiciones y creencias respetadas y potencializadas, esto exige una lectura particular en un mundo caracterizado por interacciones de culturas

⁴¹ ASCIONE, Alberto. IDEM anterior, p. 14.

⁴² UNESCO, Revista de educación. Quito-Ecuador (14) 2008.

y países. Para entender el problema cultural en América Latina y en el Ecuador, se debe comprender esa diversidad originada en dolorosos procesos de invasión, colonización y dependencia, se propone una clasificación en tres niveles de análisis: etnológico, el del lenguaje corriente no especializado y antropológico. La etnología es característica de todos los pueblos que poseen cultura, independientemente de los estudios de desarrollo de la civilización occidental. Por lo tanto todo hombre es culto cuando adquiere significación y todo elemento socialmente heredado, entraña cultura y con otros elementos produce un devenir cultural.

En consecuencia, “al supuesto gnoseológico de que toda la especie es culta, se añade la premisa ética y axiológica de que la pluralidad de culturas es algo beneficioso para el hombre y necesariamente tiene que permanecer; aunque sea como aspecto de su libertad”⁴³

El lenguaje corriente no especializado es el conjunto de hechos y habitus, que hacen que toda producción social sea cultura y aquellas manifestaciones culturales individuales del arte y la literatura, no sean división entre cultura de élite y cultura popular. En este ámbito, La antropología encierra la dinámica de los procesos, no solo reconoce los elementos culturales de la historia y la vida cotidiana de un pueblo, investiga el modo como funciona, reproduce saberes y alimenta constantemente una memoria. Esta clasificación se complementa con funciones de la cultura y reconoce la continuidad de los procesos culturales: acumular, conservar y transmitir.

Octavio Paz destaca tres componentes de una cultura: lo adoptado por una sociedad, lo heredado y lo protegido de otras culturas, persiste la tradición, modernidad de auto contemplación y encuentro con el otro, es el imaginario de procesos de transformación de las sociedades humanas, hay una estrecha relación entre cultura, realizaciones sociales significativas y cultura, como proyecto futuro, porque cultura es:

..Aquella concepción de la realidad y aquella sensibilidad hacia ella, adquirida socialmente o inducidas, que orienta a los individuos en la diversas situaciones en que se encuentran en el transcurso de su existencia⁴⁴.

En consecuencia, cultura es la historia de la liberación llevada adelante por pueblos oprimidos, la historia de las acciones que le permiten a un pueblo constituirse y mantenerse como especificidad, manteniendo vigente su identidad.

⁴³ NAJENSON, José Luis. IDEM anterior, p. 7-9.

⁴⁴ TENTORI, Tullio. Antropología y cultura. Barcelona: Herder. 1981. p. 10-13.

1.5 Proceso de producción de identidad

Esta reflexión, resalta aspectos significativos para acercarse a un proceso cultural en el Ecuador en las próximas décadas. La especificidad de cada una de las culturas en el mundo, es un fragmento de humanidad diferente en relación a otra cultura, esto ratifica la existencia de múltiples culturas, la igualdad de todas y la solidaridad entre ellas. Cada cultura en un complejo social, muchos autores hablan de cultura dominante, principal y subalterna, pero no se puede ratificar el dominio de una sobre la a otra, ni de unos hombres y unos pueblos sobre otros. Sánchez Parga⁴⁵, propone como guía tres componentes que influyen en el proceso cultural de los pueblos: primero, el Estado aún maneja una concepción patrimonialista de la cultura de rescate, conservación y valoración de los monumentos culturales.

En los 70 mantenían estas políticas estatales y la opinión de que la cultura es el pasado, solo debe aparecer de tiempo en tiempo y exhibirlo en una consola de ditirambos y apofonías; segundo, en la época contemporánea la cultura produce bienes culturales: bellas artes, dando importancia a los objetos antes que a las prácticas culturales y tercero, desarrollar una visión sociológica de la cultura, como fenómeno social en todo proceso de la humanidad, deja de pensar en la cultura como herencia y tiene una mirada contemporánea de proyección inconclusa, de inyección del presente en el pasado. No hay sociedad sin cultura, tampoco una que no produzca cultura, al igual que la vida de los hombres y de los grupos sociales, es un conjunto de procesos constantes de actividades de la sociedad, que producen y sustentan la identidad, cuyos espacios construyen:

La unidad simbólica de cada nación y las diferencias entre las clases, donde cada sociedad organiza la continuidad y las rupturas entre su memoria y su presente, el territorio donde los grupos sociales se proyectan hacia el futuro, donde elaborar práctica e imaginariamente sus conflictos de identidad y realizar compensatoriamente sus deseos⁴⁶.

En el país el concepto de cultura, va desde la cultura como un patrimonio heredado por los contemporáneos hasta lo fáctico, que involucra la permanente disposición de un pueblo a producir cultura.

1.5.1 El proceso cultural y el desarrollo

Una vez identificada la cultura como un continuo lleno de significación dentro de un sistema de códigos, es necesario revisar la situación asignada a nuestro país en relación a los procesos de desarrollo.

⁴⁵ SÁNCHEZ PARGA, José. Cultura, sociedad y estado en el Ecuador. Quito: Abya Yala, 1999, p. 12-15.

⁴⁶ GARCÍA CANCLINI, Néstor. Políticas culturales en América Latina. México: Grijalbo, 1987. p. 8-10.

Generalmente, cuando la cultura es elemento de una sociedad satisfecha en sus necesidades básicas, las políticas estatales de las sociedades capitalistas consideran un adorno, un pequeño lujo presente en los pueblos desarrollados, este concepto se basa en las demandas culturales de los países industrializados, que transforman la satisfacción de esas demandas en el indicador que mide el nivel de abundancia y cuando la cultura es una actividad artística de élites pequeñas de la sociedad, los políticos liberan el mercado y la iniciativa privada para la creación artística, el consumo y la satisfacción de necesidades culturales. Si hay crisis de por medio, el mecanismo de la austeridad es la excusa para que la clase política y los tecnócratas posterguen los procesos culturales y pongan en práctica exigencias económicas, pero los pueblos no están dispuestos a aplicar esta clase de prioridades, crecen las demandas culturales o regresan a su cultura, para encontrar salidas a las crisis.

En consecuencia, la cultura debe integrar todo proyecto de desarrollo, puesto que ese conjunto de tradiciones que los pueblos se encargan de reproducir idénticas y de repensar con nostalgia, representan las preocupaciones de una sociedad integrada, además la cultura es un factor que permite pensar en un desarrollo diferente, cargado de tendencias e intereses multinacionales, se puede contar con el apoyo de una multiplicidad de culturas, a partir de premisas distintas de las impuestas por el esquema occidental, con metas diferentes a la de los países industriales, que han conducido al agotamiento del progreso y a la amenaza de una catástrofe natural, que han generado formas de vida oscuras y un profundo desencanto frente al motor de la historia.

1.5.2 Un desarrollo alimentado desde adentro

Es necesario aclarar ciertas equivocaciones que han sido obstáculo para la implementación de programas pensados desde la cultura y potenciada desde los factores endógenos de desarrollo. En la dominación española, los europeos que se radicaron en América, no eran ya más los mismos⁴⁷. Tanto para los americanos y europeos el acontecimiento de 1492 fue el encuentro obligado con el otro, este choque de los españoles que llegaron al continente americano, hizo que fueran distintos, de igual manera los indígenas sometidos a la conquista, dejaron de ser lo que eran y poco a poco se presentó un nuevo protagonista, como resultado de la fusión de los anteriores: el mestizo. Se rompe la homogeneidad de europeos y americanos, para convertirse en heterogéneos.

En 1492, según Todorov Europa marca el resquebrajamiento del yo y el encuentro con el otro. El encuentro con *América* “*anuncia y funda nuestra identidad presente*”. En consecuencia la fusión de

⁴⁷ TODOROV, Tzvetan. La conquista de América. México: Siglo XXI, 1988. p. 40-60, 65-68

culturas, han producido nuevas estructuras y procesos de incorporación de enseñanza/aprendizaje en las distintas sociedades, especialmente en latinoamericana. En este proceso, las sociedades obtienen conocimiento no sólo de una comunicación empírica, sino de su entorno natural que le rodea, el mismo que le proporciona información sobre diferentes saberes y cuando su capacidad de abstracción no comprende los fenómenos que se presentan, demanda alternativas de enseñanza/aprendizaje para enfrentar los desafíos del mundo, como la propuesta de profesionalizar el arte/danza, por eso es necesario garantizar una práctica educativa global a partir de las necesidades individuales, que fortalezcan la transformación social de pueblos y naciones⁴⁸.

La educación no es posible sin el componente comunicacional y en el transcurso de este trabajo se explicará cómo penetra todas las esferas de la vida cotidiana del hombre, produciendo procesos de aprendizaje para facilitar el diálogo con los contrarios o diferentes. Además con la introducción de nuevas tecnologías de comunicación en la educación, la pedagogía establece métodos y medios alternativos de enseñanza/aprendizaje adecuados, eficientes y eficaces, necesarios para el desarrollo de competencias de los educandos en las dinámicas del mundo contemporáneo, tomando en cuenta nuevos saberes que son aprendidos y puestos en práctica, ejemplo: el cuerpo en movimiento comunicando historias, sentimientos y vida cotidiana a través de la danza. Para concluir, la alternativa de educomunicación desde la perspectiva artística de la danza, es una proyección comunicacional de expresión histórica y cotidiana de la sociedad, que debe ser tomada en cuenta no como una materia de “relleno” en la planificación de la malla curricular docente, establecida en los centros de estudio del país, sino como la opción de actualizar una formación humanística de excelencia.

⁴⁸ SÁNCHEZ PARGA, José. IDEM anterior, p. 17

CAPITULO II

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN

2.1 La educación no es posible sin comunicación

Cuando las influencias son mutuas, las construcciones colectivas y las interlocuciones se transforman en educativas en varios sentidos, los sistemas de mediación sirven para reconocerse y conocer a otros, produciendo procesos de aprendizaje para dialogar con los contrarios o con los diferentes. La educación no es posible sin comunicación, facilita significativas interacciones de enseñanzas y aprendizajes.

En los últimos años la relación educación/comunicación se incrementó significativamente, puesto que educación es construcción de significados, cuya base es la comunicación entendida como un conjunto de recursos personales, psicológicos y pedagógicos que el profesor o profesora utiliza en la relación con el alumnado, establece una buena comunicación cargada de sensibilidad y afectividad como apoyo a su crecimiento personal, cuyo conocimiento psicopedagógico de la práctica diaria, sea un proceso de construcción de significados en donde la comunicación democrática surja libremente dentro de un clima de paz y de progreso, con valores, aplicando las leyes⁴⁹.

Hoy, la comunicación invade todas las esferas de la vida cotidiana del hombre, pasó de la tradición oral a la escrita, luego al uso de códigos tecnológicos y la tarea educativa ante el predominio de los medios de comunicación, contribuyo a la formación de perceptores críticos y creadores, capaces de asumir actitudes de reconfiguración, construcción y búsqueda del verdadero significado de las imágenes y símbolos en el que niños, jóvenes y adultos están inmersos, para no permitir que sean alienados y desubicados con respecto a la realidad.

Desde esta perspectiva, es necesario que los maestros reflexionen sobre el proceso de comunicación, que permita asumir la enseñanza en su articulación con múltiples formas de expresión desde el lenguaje propio, el lenguaje de los otros, la informática, los medios de comunicación de masas, en fin, la comunicación en su totalidad. La comunicación no sólo se refiere a los medios como aparatos culturales

⁴⁹ GUTIÉRREZ, Francisco. Hacia una pedagogía basada en los medios de comunicación social: experiencias concretas en América Latina. Bogotá: Paulinas, 1974. p. 28.

tecnológicos que se articulan intercambiando culturas, organización económica social, construcción de consensos y disensos políticos en una sociedad, sino además a las prácticas sociales de acción e interrelación entre sujetos, en especial las de los movimientos sociales.

Lo comunicativo es pedagógico porque la dimensión básica de las relaciones humanas, socioculturales y los actores, interactúan dinámicamente en o sin los medios, cada sujeto individual o colectivo se interacciona objetivamente y subjetivamente, socializan con los demás, pone en juego sus valores y construye relaciones sociales. La comunicación no está subordinada a la voluntad y características socioculturales y psicológicas de los actores, sino a los contextos en que se encuentran⁵⁰.

En este contexto, se tiene un diagnóstico de la educomunicación, cuyos componentes de enseñanza/aprendizaje se han ampliado para nuevas prácticas didácticas como el arte/ danza, cuya expresión es pedagogía comunicativa de mediación, capaz de promover y acompañar el aprendizaje de los interlocutores, es decir, de promover en los educandos la tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos.

2.2 La educomunicación tal y como se presenta

La concepción de educación/comunicación, tiene relación con el uso de medios de comunicación en la enseñanza, para entender esta dualidad existen dos modos: vertical y unidireccional, considera al educando sujeto de un proceso que aprende de y con los otros, a través de los medios reproducirá la unidireccionalidad, acriticidad y la imposibilidad de una relación dialógica en un espacio, en donde los protagonistas son verdaderos interlocutores. Kaplún⁵¹ propone dos modelos: educación y comunicación, formula diferentes criterios sobre el uso de medios en la enseñanza, aunque existe el riesgo de una descomposición esquemática para entenderlos y atravesar toda la práctica educativa.

Medios que hablan, es el modelo transmisor: la educación trasfiere los conocimientos para ser memorizados y asimilados por los estudiantes, son objetos receptivos y depositarios de informaciones, es el modelo tradicional escolástico frontal, el profesor al frente y los alumnos escuchando (o haciendo que escuchan), se evalúa la literalidad con que repiten y reproducen lo escuchado, este modelo ha sido descartado por la ciencia pedagógica, pero en la realidad escolar aún está vigente la forma clásico de

⁵⁰ GARCÍA, Jesús Luis. Los comunicólogos: de intermediarios a mediadores en la comunicación desde las prácticas sociales. México: Limusa, 1990. p. 62.

⁵¹ KAPLÚN, Mario. La educomunicación. Chasqui (58): 18-27. 1997.

transmisión unidireccional de mensajes por el emisor (locutor) a los receptores (oyentes). Es una idea monolga que continúa implantada e internalizada en el ámbito social.

La relación entre el paradigma educacional y comunicacional es clara y natural con el uso de medios en las aulas. La enseñanza se autoproclamó moderna por la presencia de aparatos y recursos audiovisuales; pero, en la pedagogía persiste esas prácticas del modelo transmisor, los mensajes son expositivos y cerrados, no hay reflexión ni participación de los educandos⁵².

En términos pedagógicos, la enseñanza se moderniza con el vínculo de nuevas tecnologías, pero los resultados señalan un estancamiento y retroceso. Algunos maestros críticos de los medios masivos y defensores de fomentar en los educandos una postura crítica ante los mensajes mediáticos, se mantienen a favor del método tradicional de clase frontal, orientan a los alumnos sobre lo que ellos creen que es bueno o malo en la televisión, que deben o no ver, sustituyendo una imposición por otra.

Medios para hablar, es otro modelo educativo, el proceso de enseñanza/aprendizaje se basa en la participación activa de los educandos, son sujetos de educación y no objetos/receptáculos, puesto que el aprendizaje es un proceso activo de construcción y recreación del conocimiento, es un producto social resultado de un aprender de los otros y con los otros. Educarse es involucrarse en una múltiple red social de interacciones, tiene su correlato en comunicación, entendida y definida como diálogo e intercambio, en un espacio en el que locutores y oyentes se instauran en interlocutores. Este paradigma lleva a prácticas comunicativas⁵³, a pesar de disponer únicamente pizarra y tiza, es bienvenida la tecnología y la presencia de los medios en el aula, pero es necesario darle el uso crítico y creativo, desde la racionalidad pedagógica deben ser medios de comunicación y no de transmisión que generan flujos de diálogo.

Han transcurrido seis décadas y comunicadores/educadores deben aprender del educador. Freinet (1896-1966)⁵⁴, creó el periódico escolar como medio de aprendizaje, introdujo los medios en la escuela e implantó la imprenta, la prensa, el gramófono, el disco, la radio y el proyector de cine en el aula, conocía el valor de los recursos educativos puestos al servicio del proyecto pedagógico y del proceso

⁵² MEDITSCH, Eduardo. Progreso y problema del comunicólogo. Chasqui: (67). 70-73. septiembre 1999.

⁵³ PRIETO CASTILLO, Daniel. La comunicación en la educación. 2 ed. Buenos Aires: La ciruja, 1999. 83-88.

⁵⁴ FREINET, Celestin. La técnica Freinet en la escuela moderna y la escuela del pueblo. París Du Seuil, 1964-1969. p. 19-20 y 32.

comunicacional. En los años 20, Freinet, escribe sus notas cuando era un joven y humilde maestro de escuela de un pueblito pobre y aislado del sur de Francia, que aún marcan el rumbo de la comunicación educativa hipertecnologizado que se sigue explorando.

Este modelo con equipos tecnológicos: televisores, videos, proyectores, computadoras, entre otros, no logrará el uso crítico y creativo de los medios, el problema está en el proyecto pedagógico y la concepción pedagógica comunicacional desde donde se introducen los medios al aula. Una profesora asiste a una charla educativa comunicacional actualizada, luego expone su experiencia para repensar su práctica de enseñanza-aprendizaje y dice:

Hace quince años que ejerzo y me consideraba una buena docente y una maestra actualizada. Pero hoy caí en la cuenta de que en todos esos quince años jamás propicié que mis alumnos socializaran sus redacciones, que cada uno pudiera compartir los trabajos de sus compañeros.

Se evidencia un problema de comunicación no resuelto a pesar de los medios tecnológicos que se disponga. En la actualidad, la informática facilita el desarrollo del conocimiento en la sociedad moderna, la tele-educación es la alta educación a distancia por medios electrónicos, creando aulas virtuales para el estudiante en su casa y tiene a su alcance la información necesaria. La red informática, el CD-Rom, el Internet y el nuevo software, son herramientas de aprendizaje para tareas educativas. Es una propuesta de educar con transmisión/recepción e hiperespacio educativo de aula virtual, el educando se recluye sin ver ni hablar con nadie, receptorá toda clase de información y datos, educación unidireccional que no valora la expresión personal de los educandos ni la auto expresión e interlocución como componentes ineludibles del proceso pedagógico.

Los medios en la escuela tienen fundamento psicológico y pedagógico: la expresión, la vida de los alumnos y la manifestación manuscrita individual. Al escribir para un periódico la operación es diferente a la realizada en un cuaderno individual, puesto que la redacción en la escuela tradicional es censurada y corregida por el maestro, es un deber y no puede ser un medio de expresión⁵⁵. El niño escribe para que lea el maestro, compañeros, padres y vecinos, el texto debe ser impreso para difundirlo y poner al alcance de quienes lo lean. La educomunicación permanece tradicional y los medios tecnológicos son cuestionados por el monólogo maestro/alumno, aunque sea atractivo, poblado de imágenes y colores, si los alumnos siguen siendo silentes y educandos hablantes, todavía hay una población de receptores y potenciales emisores.

⁵⁵ MEDITSCH, Eduardo. IDEM anterior, p. 74.

En este contexto de enseñanza/aprendizaje, el *habitus* se ha estructurado en dos formas: la educación primera o aprendizaje (espontánea, implícita, presente en prácticas sociales que participa el niño), reduce los principios, valores y representaciones de un estatuto simbólico específico a la práctica pura, a conocimiento práctico-práctico, el efecto está en el inconsciente y en el trabajo pedagógico racional (la acción escolar). La segunda, el trabajo ejecutado en el cuerpo del niño aplica formas, movimientos y maneras correctas impuestas por las órdenes de conducta (camina derechito, no tomes el lápiz con la mano izquierda, etc.), tácitamente el aprendizaje responde al orden establecido. Estos *habitus* son eficaces en el condicionamiento para los aprendizajes posteriores presentes en toda experiencia pedagógica⁵⁶.

Las sociedades de clases conservan un sistema pedagógico estructurado, son *habitus* de interés de clases dominantes, el trabajo pedagógico escolar es acorde a la clase social de los individuos, en los sectores dominantes la educación escolar es una reeducación y para los sectores dominados, es una deculturación. En los primeros, el trabajo pedagógico es secuencia de la educación básica, el niño está unido a lo cultural y en lo pedagógico hay influencia práctica-práctica sobre principios simbólicos que se le inculcan. La distancia entre los *habitus* incorporados y los contenidos del currículum escolar, para que sea eficaz la relación pedagógica, es impositiva para vencer las resistencias del *habitus* cultural. La educación primera es importante, porque los efectos se manifiestan durante toda la vida de los individuos.

Por lo tanto, el aprendizaje escolar se basa en los *habitus* previamente adquiridos y la competencia desarrollada por un individuo no es solo la acción de la escuela que cumple una función remedial, la educación escolar es necesaria para la adquisición del capital cultural, cuando no se ha adquirido a través de la herencia familiar. Para los sujetos desposeídos de capital económico y cultural, la escuela es el único camino para apropiarse de los bienes culturales y educativos.

Entre el aprendizaje por herencia y el aprendizaje escolar, están presentes varios factores en el proceso de conversión desigual del capital escolar heredado, como: las expectativas puestas en la escuela, la eficacia de la institución escolar, las imposiciones de género o grupos específicos, entre otras. Como consecuencia de lo expuesto los desafíos académicos en el plan epistemológico están presentes, es necesario retomar la perspectiva holística y comparativa.

⁵⁶ BOURDIEU, Pierre. Campo de poder y campo intelectual. Buenos Aires: Folios, 1983, p. 37- 43 y 45

En la última década el contexto de dispersión investigativa fragmentó el objeto de estudio y condujo al aislamiento analítico, es necesario que la autonomía teórica incentive la crítica metodológica, para superar la subordinación a las ciencias sociales y poner en práctica estrategias investigativas que alcancen conocimientos, capaces de mejorar la calidad de los productos mediáticos demandados por la sociedad⁵⁷. Se debe mantener el diálogo con las ciencias sociales, equilibrando el trabajo con lo académico y superando el ancestral complejo de inferioridad intelectual que fragiliza a una parte de la comunidad.

Actualmente existe un desafío inmediato, es la recuperación de la naturaleza de la comunicación, las recientes investigaciones centradas en las mediaciones (estudios de recepción), ideología (análisis del discurso) y mercadotécnica (marketing político), contribuyen a perder esas características de la comunicación como fenómeno colectivo. Se debe mirar a la comunicación como proceso social e incentivador de estudios del comportamiento de los emisores (mapas etnográficos y sociográficos) y los efectos (impactos sicosociales, políticos y educativos), que influyan en la construcción de nuevos productos mediáticos. Es decir, producir conocimiento aplicable y hacer crítica socialmente utilitaria.

Hay que incentivar el desarrollo de aptitudes, asumiendo responsabilidades individuales y sociales frente a un mundo imprevisible y menos codificado⁵⁸, además tener presente que educar es mantener vivas las múltiples posibilidades en un individuo o en un grupo social y los conocimientos usados en los contenidos del sistema educativo, será de acuerdo a las necesidades y circunstancias reales de los educandos en conexión con la sociedad y los medios de comunicación. Para que la educación sea auténtica los educadores y educandos deben mantener una buena comunicación, puesto que la comunicación y la educación están profundamente ligadas, ambas se complementan y se fortalecen. Gutiérrez⁵⁹ se dio cuenta de esto y elaboró toda una teoría sobre la pedagogía de la comunicación.

2.3 Una pedagogía de los medios de comunicación

En general el término pedagogía es el arte de enseñar, es una ciencia particular social del hombre y cumple los siguientes objetivos, como: el descubrimiento, apropiación cognoscitiva, aplicación adecuada

⁵⁷ GUTIÉRREZ, Francisco. IDEM anterior. p. 7-9.

⁵⁸ GONZÁLEZ RIVERA, Guillermo. Sociología de la educación: corrientes contemporáneas. México: Centro de Estudios Educativos, 1981. p.21-26.

⁵⁹ GUTIÉRREZ, Francisco. IDEM anterior, p.61-73.

y correcta de las leyes, regulaciones que rigen y condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación, capacitación, con un ordenamiento del tiempo y espacio en las acciones de los procesos, con eficiencia y eficacia dirigidas al educando y al educador.

La explicación de la metodología empleada en las escuelas, en donde sintetizan y dosifican la ciencia, el docente utiliza un lenguaje abstracto y convencional dirigido al intelecto de sus alumnos, facilitando el proceso de entrega de información oral y escrita, y el alumno solo memoriza los contenidos. Actualmente los medios de comunicación en masa, descifran una realidad distinta, generando una comunicación de acuerdo a la naturaleza humana. La percepción visual y sonora son operaciones fundamentales para conocer, pero la comprensión es innata a la percepción. El lenguaje total introduce al hombre en un universo de percepción por ser una experiencia personal, global, en donde se integran los diversos sentidos⁶⁰.

La pedagogía del lenguaje total genera placer y motiva el aprendizaje; el alumno trata de saciar sus estímulos, sensaciones y percepciones. La psicología explica que no es posible hablar directamente a la razón sin violentar la naturaleza humana. Los conocimientos se generan en circunstancias y necesidades reales de los educandos, la relación con los signos sociales y los medios de comunicación. En las escuelas, el alumno depende de los docentes, el aprendizaje no es significativo, exclusivamente memoriza para presentarse a un examen. Con los adelantos tecnológicos surgieron los medios de comunicación, se percibe una realidad más compleja al emplear los sentidos. Para aprender mejor los contenidos, se debe generar un ambiente de confianza con una buena comunicación.

La pedagogía es ciencia materialista y dialéctica, en el contexto de concepción sistémica de la ciencia que avanza, se perfecciona e interrelaciona con campos de diferentes realidades materiales y sociales en forma concatenada y unitaria, dirige las acciones del proceso de enseñanza para alcanzar el mayor grado de aprendizaje, con esfuerzo mínimo y eficiencia máxima. El conocimiento de la relación costo-beneficio garantizará la educación y capacitación de acuerdo a las necesidades reales del sujeto-objeto de trabajo⁶¹.

En el proceso evolutivo, histórico y concreto, la pedagogía está influenciada por condiciones económicas, políticas, culturales y sociales en el desarrollo del conocimiento, el hombre se apropia de la información de acuerdo a situaciones cambiantes del ámbito material y social, que responden a intereses

⁶⁰ GRUPO PEDAGÓGICO ANDALUZ. Prensa y educación: orientación y acción tutorial con los medios en comunicar. Huelva: Grupo Pedagógico Comunicar, 1983. p. 20-22.

⁶¹ GRUPO PEDAGÓGICO ANDALUZ. IDEM anterior, p.41-42.

propios y ajenos. Las tendencias pedagógicas adecuadas producen una mejor aproximación al conocimiento verdadero, objetivo y científico, sustentado en las teorías-núcleos, teorías, leyes, tendencias y regularidades que producen cambios continuos del mundo material, la sociedad y del ser humano, en la personalidad, espiritualidad e individualidad.

Las tendencias pedagógicas lógicas, toman conciencia de la relación entre la didáctica e interacción de la ciencia con las condiciones sociales, económicas, culturales, históricas y factores personales, que influyen en la práctica histórico-social del desarrollo. La pedagogía como ciencia tiene relación dialéctica con otras disciplinas contemporáneas, como la psicología relacionada con la percepción del individuo, el reflejo del mundo material y social en su cerebro y el yo subjetivo.

Lo pedagógico alcanzará los objetivos de acuerdo a la posibilidad psicológica y trabajará hacia la educación y capacitación de excelencia. Las tendencias pedagógicas contienen concepciones e ideas de acciones adecuadas, cuya sistematización determina variantes y alternativas organizadas, para que el proceso de enseñanza sea efectivo y facilite el aprendizaje. Las bases filosóficas y psicológicas norman el proceso de enseñanza, facilitan el aprendizaje eficiente para que el educando y el educador observen las consecuencias presentes en la práctica pedagógica, necesarias para superar las deficiencias conocidas en la pedagogía tradicional del siglo XIX, que ha trascendido hasta nuestros días.

Las investigaciones teóricas de las ciencias estudian el proceso de transferencia de la información enseñanza-aprendizaje, educación, capacitación, etc., para elaborar y ejecutar las tecnologías de la instrucción relacionadas con la producción material, que da sentido a la atención, procedimientos, métodos y medios utilizados en la transmisión informativa, sin la cual lo educativo-capacitivo no resultaría. La tendencia pedagógica de aprendizaje es producto de estímulos o señales de información del entorno del sujeto que aprende en donde se encuentra y las respuestas asociadas o conectadas con los repertorios, son esquema estímulo-respuesta de un elemento de naturaleza material biológica neuronal del subsistema nervioso central del ser humano⁶².

La pedagogía establece particularidades de los métodos y medios del proceso de enseñanza-aprendizaje, obteniendo en corto tiempo una educación y capacitación adecuada, eficientes y eficaces, utilizando medios tecnológicos apropiados para el aprendizaje, con respuestas producidas por estímulos efectivos,

⁶² AGUADED GÓMEZ, José Ignacio. Comunicación audiovisual en una enseñanza renovada: propuestas desde los medios. Huelva: Grupo Comunicar, 1996. p. 50-53.

caracterizada por un condicionamiento operante o instrumental, en donde el operante tiene conexión al estímulo que se produce luego de la respuesta⁶³.

Esta tendencia pedagógica evidencia que el aprendizaje es un proceso de ensayo y error, el sujeto produce conductas diferentes hasta alcanzar la más adecuada que fije la conexión entre el estímulo proveniente del medio y la respuesta en cuestión. La pedagogía como Ciencia de la Educación, se materializa en la metodología utilizada para este propósito, en relación con la existencia del pronóstico pedagógico científico, que es la expresión de las leyes que rigen el desarrollo y la obtención del conocimiento verdadero de la realidad objetiva y la tecnología educativa, utilizando de manera racional y lógica la apropiación del mismo.

La tecnología educativa contemporánea utiliza en su accionar: televisión, cine, retroproyectors, computadoras y demás elementos materiales y de programación. La tendencia es mantener un enfoque sistémico de la concepción, aplicación y evaluación de los factores que intervienen en la eficiencia del proceso educativo, sustentados en resultados de investigaciones relacionadas con la instrucción y la comunicación humana, para condicionar y determinar los medios humanos y materiales necesarios para una educación realmente eficaz.

Estamos en una sociedad mediática donde nos encontramos con unas nuevas formas de comunicación y con un mayor número de mensajes. En ese sentido, todo el sistema educativo debe orientarse hacia una mejor comprensión de estos lenguajes y hacia la incorporación de estos medios en el aula de clase⁶⁴.

En este contexto intercultural, pedagogía de la comunicación es la incorporación pedagógica, crítica y cultural de tecnologías de la información y la comunicación en comunidades culturales particulares, por lo tanto, la pedagogía de la comunicación intercultural tiene como objeto de estudio el análisis teórico y práctico de la introducción de medios en las escuelas⁶⁵.

⁶³ DELORS, Jacques. La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana. 1996. p. 20-21.

⁶⁴ PRIETO CASTILLO, Daniel y GUTIÉRREZ PÉREZ, Francisco. La mediación pedagógica. 6 ed. Buenos Aires: La Crujía, 1999. p. 19-21.

⁶⁵ VALLE ROJAS, Carlos del. Pedagogía de la comunicación: los medios en las escuelas. Chasqui (89): Quito, Ecuador. p 32, 39. 2005.

El compromiso interdisciplinario, es que los aspectos culturales de las comunidades abran espacios de contrapoder en el actual escenario de hegemonía de las racionalidades económicas, frente al modelo neoliberal de la información y la comunicación, que han cambiado las prácticas comunicativas de las sociedades en comunidades receptoras y consumidoras de información y comunicación, reduciéndolas en audiencias medibles a través de dispositivos de poder y control, como la medición del *rating*. La pedagogía de la comunicación intercultural se ha transformado en un proyecto no solo teórico sino ideológico, en sentido general pretende construirse desde una perspectiva intercultural en relación con el contexto latinoamericano⁶⁶.

El uso de medios de comunicación e información en las prácticas pedagógicas, es necesario para el desarrollo de competencias de los estudiantes en las dinámicas del mundo contemporáneo. Los docentes son los ejes de este proceso para el tránsito de la enseñanza al aprendizaje. Los gobiernos a través de los Ministerios de Educación, en los proyectos deben impulsar el uso pedagógico de medios electrónicos, radio, televisión, video, cine e impresos en las prácticas pedagógicas de los maestros. En el marco de la política de calidad, sus objetivos se orientan a mejorar el desarrollo de las competencias de los estudiantes con el acceso a estos medios y al fortalecimiento de habilidades y competencias de los maestros para el uso eficaz de estos recursos en sus prácticas pedagógicas.

Un guion de cine o televisión, por ejemplo, es un elemento vital para el aprendizaje del lenguaje, el estudiante se motiva más a aprender la composición de un diálogo directo o indirecto, a partir del análisis o la composición misma de diálogos para cine. De esta manera, ellos desarrollan competencias interpretativas y argumentativas propositivas, porque además de entender los actores, las partes, los tipos de diálogo, analizar el contexto y las emociones, realizan comics o guiones para televisión y cine.

El aporte que le da el lenguaje audiovisual al aula es infinito: se puede utilizar para construir conocimiento, para reflexionar acerca de un tema específico, hacer investigación, desarrollar competencias comunicativas, leer la realidad y hacer lectura crítica de mensajes. Utilizamos el medio mismo para desarrollar conocimiento científico a través de la investigación, que es necesaria en cualquier proceso de construcción simbólica

El punto de vista desde donde se realizan estas reflexiones son: la práctica, definición de los objetivos, determinación de las aplicaciones y relaciones, puesto que la comunicación educativa tiende a limitar el

⁶⁶ GÓMEZ, Ricardo, DELGADILLO, Karin y STOLL, Klaus. Lecciones sobre telecentros comunitarios en América Latina y el Caribe. Ottawa: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. p. 2003. 19.

ámbito a los media y establece una equivalencia en relación a la comunicación con los medios y tecnologías⁶⁷.

Al trascender esta visión reductora, se plantea que la comunicación educativa se extiende al campo de los media, no como un mero instrumento mediático y tecnológico sino como un componente pedagógico, tomando en cuenta la interdisciplina y el campo de conocimiento. La comunicación educativa así entendida es lectura de la pedagogía desde la comunicación y una lectura de la comunicación desde la pedagogía.

2.4 Educación y respeto a las leyes y etapas del desarrollo

Sobre las leyes de la comunicación existen diferentes criterios entre los especialistas, la de mayor consenso es: lo válido en una comunicación no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor, los especialistas consideran que esta es la primera ley de comunicación, cuyo objetivo es transmitir al receptor un mensaje o un sentimiento, cuya meta es la persuasión que el orador hace para convencer a los demás y tengan el mismo punto de vista. Por lo tanto, la responsabilidad de una buena comunicación es del emisor.

Para transmitir un mensaje, el emisor debe conocer las particularidades del receptor, no solo se necesita que el objetivo sea claro al transmitir un mensaje, porque un mensaje puede ser interpretado de diferentes maneras y para que la emisión sea efectiva de lo que quiere transmitir a los que dirige el mensaje, este debe ser claro⁶⁸. Es importante lo que se dice y más importante ¿cómo se dice? puesto que toda comunicación tiene dos aspectos: el intelectual que es el contenido (lo que se dice) y las emociones (el cómo se dice). De las investigaciones se ha determinado que lo que se comunica en forma oral sólo el 7% del mensaje es verbal, el 38% es la entonación, el 55% se origina en los signos faciales y el 80% de la información que almacena la mente humana proviene de la vista, según el análisis realizado.

En consecuencia, en todo momento hay que ser coherente con lo que se dice y como se dice, la entonación y expresión facial facilitan o distorsionan la interpretación y contenido, es necesario poner en práctica determinadas leyes de la comunicación: lo válido en una comunicación no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor, tan importante es lo que se dice y cómo se dice, la percepción de un mensaje

⁶⁷ PRIETO, Castillo. IDEM anterior. p. 40-44.

⁶⁸ ALFARO MORENO, Rosa María. IDEM anterior, p. 27-39.

es siempre subjetiva y la idea preconcebida sobre alguien condiciona la comunicación. En este contexto, se encuentran algunas barreras de la comunicación:

Ambientales: son los que nos rodean y producen un efecto negativo en la comunicación, puede ser incomodidad física como el calor en la sala, una silla mal ubicada, distracciones visuales, interrupciones, y ruidos de cualquier origen.

Verbales: forma de hablar interpuesta en la comunicación⁶⁹, expresiones rápidas que no explican bien las cosas, hablar en otro idioma, a veces el idioma es incomprensible por diferencia de edad, clases sociales, nivel de educación, puede suceder entre dos profesionales: un médico no puede hablar de temas medicinales con un ingeniero, sino con un colega o persona relacionada con la salud. El no escuchar bien es otro tipo de barrera verbal, cuando no existe atención. ¿Por qué leyes se rige la comunicación? existen varios modelos para explicar la comunicación, pero se considerará aquellos más claros para comprender este proceso.

Morin⁷⁰, afirma que la función de la información es aportar conocimientos, tiende no solo a reducir la incertidumbre, sino a suprimirla. Posteriormente, Mattelart⁷¹ adaptó el esquema e incluyó otros elementos y ambos modelos fueron insuficientes para explicar la comunicación como fenómeno de interrelación. Con la tecnología se han desarrollado condiciones ideales para la transmisión de información a través de un sistema artificial de comunicación entre máquinas.

Entre seres humanos y aparatos tecnológicos existen importantes diferencias, Gregory Bateson antropólogo y epistemólogo fue el primero en notar esta característica, él y otros investigadores como Ray Bird Whistell, Alber Schefflen, Paul Walzlawich, del Mental Research Institute de Palo Alto, California, comenzaron en 1960 a establecer los fundamentos de la Nueva Comunicación. Se necesitaba estudiar las interacciones entre los seres humanos desde el punto de vista más práctico y definieron una serie de axiomas que explicaban fenómenos relacionados entre un emisor y un receptor.

⁶⁹ BELTRÁN, Luis Ramiro. Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica. Lima: Calandria, 1993. p. 17-19.

⁷⁰ MORÍN, Edgar. Los siete saberes para la educación del futuro. Medellín: Kinesis, 1999. p. 11-12.

⁷¹ MATTELART, Armand. Pensar sobre los medios, crítica social: teoría de la información. Madrid: Fundesco, p. 1987. 66.

Es imposible no comunicar, todo movimiento, gesto, sonido, etc. que se emite e incluso el silencio o inmovilidad, están en constante relación con el interlocutor. Por tanto, la comunicación es un acto permanente en la convivencia social y es válido para las personas y las entidades. En toda comunicación existe información que se transmite y engloba a las dos partes (emisor y receptor), en una situación concreta. En todo momento es necesario analizar determinadas recomendaciones importantes, derivadas de las leyes de la comunicación: toda entidad pública o privada, por su existencia se está comunicando con el público de su entorno en los proceso de comunicación. Recordar que comunicar significa la supervivencia de cualquier entidad y el ser humano no está preparado para tener vacíos de información, si no sabe algo se inventa, en consecuencia se quiera o no, los usuarios se van a crear una imagen. Antes de que esto acontezca, se debe reaccionar y crear esas imágenes de acuerdo a los objetivos que se persiguen⁷².

En este contexto, se debe asumir que los niños miran, escuchan y tratan de imitar, para ellos el entorno es su referente, los padres son responsables de la educación de sus hijos, pero también es necesaria la ayuda del estado que tiene la obligación de velar por una buena formación en valores que serán la fortaleza del futuro. La educación a la ciudadanía es bien acogida y es necesario que la aplicación sea seria y rigurosa.

En el ámbito de enseñanza/aprendizaje, los educandos se forman asumiendo el respeto a la convivencia, la constitución y las normas. Los contenidos de la educación primaria engloban tanto la adquisición de conocimientos formales como aspectos prácticos, se parte de lo personal, el entorno próximo, identidad, emociones, autonomía, derechos y responsabilidades individuales, para abordar después lo colectivo, convivencia social que establece la Constitución, derechos y responsabilidades colectivas, educación secundaria, superior, educación para la ciudadanía y los derechos humanos.

Para regular y sustentar la educación en las diferentes etapas de aprendizaje, el Estado y las instancias gubernamentales responsables del sistema educativo, ha puesto en vigencia la Ley de Educación Nacional, contiene disposiciones en relación a principios, derechos y garantías. La Ley regula el derecho de enseñar y aprender, la educación y el conocimiento son un bien público, un derecho personal y social, garantizados por el Estado. Además, es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para cimentar una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la

⁷² UNESCO. Revista comunicar. Ambato, Ecuador (38) 1979.

ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos, libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la nación.

El Estado tiene la responsabilidad indelegable de proveer educación integral, permanente y de calidad para todos/as los habitantes de la nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias⁷³. Por lo tanto debe garantizar el acceso de los habitantes a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social. La educación brinda oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas, a lo largo de toda la vida y promover en cada educando la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.

2.5 La educomunicación y los valores

La escuela trabaja básicamente con el discurso verbal, la televisión también utiliza el discurso pero incluye imágenes, sonidos y múltiples combinaciones. A pesar de que la escuela trabaja con el discurso verbal, después de 8 ó 10 años de escolaridad la mayor parte de los niños tienen dificultades para expresarse con fluidez, la integración coherente de los campos de la comunicación y la educación puede ser la clave para el desarrollo integral de la capacidad comunicativa de los alumnos.

Prieto Castillo⁷⁴, educador e investigador en el campo de la comunicación y la educación en América Latina, utiliza el concepto de mutilación discursiva para referirse a aquellas prácticas que de modo inconsciente quienes la realizan, impiden que se desarrolle en los niños los recursos de expresión y de comunicación. Considera que para evitar ese vacío dejado en la educación, se debe favorecer la práctica discursiva de los niños, a través del trabajo con la palabra y mejorando la estructura de la belleza expresiva.

Con estas consideraciones y teniendo en cuenta la importancia de los medios masivos en la sociedad actual y el rol fundamental del discurso y la palabra en el funcionamiento mediático, es necesario que

⁷³ PARRA ALBARRACÍN, Germán. Bases epistemológicas de la educomunicación: definiciones y perspectivas de su desarrollo. Quito: Abya Yala, 2000. p.17.

⁷⁴ PRIETO CASTILLO Daniel. La comunicación en la educación. 2 ed. Buenos Aires: Crujía, p. 35-57.

los educadores se pregunten ¿De qué manera se puede promover el aprendizaje a través de los medios de comunicación?, ¿Cómo se apoyarían los educadores en sus prácticas y las de los chicos?

Las respuestas pasan inexorablemente por un conocimiento en profundidad del lenguaje de los medios, particularmente de la televisión, de su programación, de sus modos de presentar temas y problemas, de sus recursos expresivos, de su manera de ofrecer informaciones y espectáculos, de su caracterización de espacios y personajes.

Incorporar la televisión en la escuela, implica comprender las reglas del juego y apropiarse de los recursos del relato y la narración, utilizando los trabajos grupales, reflexiones, búsqueda de información, etc. En este acercamiento a la televisión se puede incluir el análisis y la crítica de esos programas, como una lectura respetuosa del fenómeno y no como una descalificación. Al realizar el trabajo con los medios y la televisión, es básico escuchar a los alumnos sobre lo que perciben y viven su relación con la televisión. Hay que conocer el medio y su funcionamiento, desterrar los prejuicios, saber qué piensan y sienten los chicos para incorporar el medio al trabajo de la escuela, desde una perspectiva pedagógica que ayude a los alumnos a comprender y analizar de manera crítica la oferta televisiva.

Una buena comunicación hace la diferencia entre una vida feliz o una llena de problemas, procurar y mantener buenas relaciones en todos los ámbitos de la vida principalmente en la familia, el trabajo y con las personas más cercanas del entorno. Continuamente se enfrentan desacuerdos y discusiones sin sentido que provoca ruptura de las relaciones con los demás, entender y comprender, es el arte que facilita la convivencia y armonía en todo lugar⁷⁵. Se puede perder de vista los valores existentes en el campo de la comunicación, cuando existen problemas comunicacionales en el trabajo, la pareja, los hijos y los amigos, entonces el valor de la comunicación ayuda a mantener intercambios efectivos de pensamientos, ideas y sentimientos con las personas del entorno, en un ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de ambas partes.

Las personas con una magnífica y agradable conversación no siempre poseen la capacidad de comunicarse eficazmente, en muchos casos transmiten anécdotas y conocimientos, producto de la experiencia, la información y las vivencias que han tenido, pero no dan oportunidad a que otros se expresen y compartan sus puntos de vista, esto no es malo, pero se debe tener cuidado de no caer en

⁷⁵ MARAFIOTI, Roberto. Sentidos de la Comunicación: teorías y perspectivas sobre la comunicación. 2 ed. Buenos Aires: Biblos, 2008. p. 58-70 y 106-112.

excesos⁷⁶. Por lo tanto comunicar no significa decir, expresar o emitir mensajes, al contrario en el diálogo con los demás se tiene la oportunidad de conocer el carácter, manera de pensar, preferencias y necesidades, aprender de la experiencia, compartir gustos y aficiones, es decir conocer a las personas y desarrollar esa capacidad de comprensión, de consolidar las condiciones de enriquecimiento personal de quienes nos rodean.

Las características en una buena comunicación son: escuchar con atención, no acaparar la palabra ni interrumpir, utilizar un lenguaje propio y moderado, demostrando educación y trato delicado a las personas, tomar en cuenta elementos para alcanzar una verdadera comunicación. Enfatizar el interés por las personas a quienes se atiende y escucha, en especial a los menos afortunados y discriminados, pensar un poco en los subordinados: hijos o alumnos ¿Realmente nos interesamos por sus cosas, sus problemas y conversaciones? toda persona tiene algo que exponer, expresar ideas, tener una cortesía, hacer el momento más agradable, participar sus sentimientos y preocupaciones, solicitar un consejo y ayuda, etc. Recordar, una sonrisa después de una discusión produce consenso y el desacuerdo se da por: falta de conocimiento, convivencia con las personas, distracción, cansancio, entre otros. Las dudas deben ser aclaradas si hay algo incorrecto, equivocado y agresivo, para evitar conflictos incómodos e inútiles que provocan resentimientos.

Aprender a ceder es importante, existen personas que creen poseer la mejor opinión debido a su experiencia, estatus o conocimientos, quieren convencer u obligar a las personas a aceptar su modo de pensar y parecer, no toman en cuenta el valor de la opinión y juicio de los demás, no es extraño en ellas la inconformidad, la crítica y el despotismo inmersos en conflictos y críticas, se convierten en personas con quien no se desea tratar. La comunicación efectiva es comprensiva, condescendiente y conciliadora, se obtiene mejores resultados y estrechan las relaciones interpersonales.

Es importante mantener la sinceridad, expresar lo que se piensa correctamente, superar los desacuerdos y temores a quedar mal o ser relegados, tampoco se justifica callar para no herir a alguien, si deseamos el bien de los demás decir las cosas con delicadeza y claridad para que se entienda la rectitud de la intención, no cometer los mismos errores y evitar esfuerzos inútiles para lograr objetivos fuera del alcance, además es preciso cuidar pequeños detalles que ayuden a perfeccionar y a hacer eficaz la comunicación⁷⁷.

⁷⁶ GUTIÉRREZ, Francisco. IDEM anterior, p. 39-42 y 48.

⁷⁷ MARIAFATI, Roberto. IDEM anterior, p.115-120.

Comprender los sentimientos de los otros es primordial, evitar hacer burlas, críticas o comentarios jocosos respecto a lo que expresan, si es necesario corregir sin hacer sentir mal a nadie. No se debe interpretar equivocadamente los gestos, movimientos o entonación con que se dicen las cosas, hay personas que hacen exagerado énfasis al hablar, primero preguntar y aclarar antes de formar un juicio equivocado, observar el estado de ánimo de las personas del entorno, porque cuando están exaltados o tristes tienen expresiones diferentes, de este modo se sabrá actuar evitando malos entendidos.

En las conversaciones incluir temas interesantes que ayuden a formar criterios y a mejorar a las personas, ya que las pláticas superficiales cansan. Es necesario ser cortés, si el tiempo es corto para atender a las personas acordar charlar en otro momento y no mostrar prisa por terminar. Ningún medio es eficaz para hacer amistades, elegir a la pareja, estrechar lazos familiares y profesionales, todos desean vivir en armonía, este es el momento de reflexionar y decidirse a dar un nuevo rumbo hacia una mejor comunicación con quienes nos rodean⁷⁸.

2.5.1 Diagnóstico de la educación

Las metodologías practicadas en las escuelas tenían y tienen un enfoque verbalista, el profesor siempre ha usado un lenguaje eminentemente abstracto y convencional, tratando de llegar directamente al intelecto de los jóvenes, entrega pensamientos y hechos elaborados a los alumnos que solo memorizan, a través de preguntas y respuestas. Con esta base, los medios de comunicación codifican la realidad de un modo diferente, contribuyen para que en la comunidad exista una comunicación más integrada con la naturaleza humana, dependiendo de las opiniones de cada persona, en este proceso la percepción visual y sonora son operaciones fundamentales para el acto de conocer y la comprensión no viene después de la audición o de la visión, es innata a la percepción. El lenguaje reintroduce al hombre en un universo de percepción, porque es una experiencia personal global que opera integrando los diversos sentidos, de este modo la página de una revista o periódico no pretende hablar directamente a la razón, sino a los sentidos.

En este contexto los nuevos lenguajes han demostrado que comunicarse no es solamente transmitir ideas y hechos, sino ofrecer nuevas formas de ver las cosas, influyendo y modificando los significados o contenidos. En la educación es necesario promover el desarrollo de aptitudes, responsabilidades individuales y sociales, frente a un mundo imprevisible cada día menos codificado. Por ello educar es enfatizar las posibilidades de un individuo o un grupo social, en conocimientos aplicados y la selección

⁷⁸ MATURAMA, Humberto. Emociones y lenguajes en educación y política. Bogotá: Domen 1998. p. 20-31.

de contenidos del sistema educativo debe estar acorde a las necesidades, circunstancias reales de los educandos, conexión con la sociedad y los medios de comunicación. En consecuencia para que exista una auténtica educación, educadores y educandos deben estar en situación de comunicación, es decir cada uno debe ir al encuentro del otro, puesto que la comunicación y la educación están profundamente ligadas, se complementan y nutren, sin comunicación no hay educación⁷⁹.

2.6 Características que exige la danza como alternativa educativa

En este trabajo se analizan aspectos identitarios y organizacionales de la producción cultural, especialmente en los contextos educativos, cuyas prácticas se centran en determinados géneros dancísticos enmarcados en el trabajo que realizan grupos de danza, en este punto se podría hacer referencia a la noción de *habitus* de Bourdieu⁸⁰ para dar cuenta de aquellas disposiciones al actuar, percibir, valorar, sentir y pensar; que se interiorizan en el individuo y le permiten definir su acción según las nuevas situaciones que se presentan.

Además los referentes histórico-sociales de los géneros dancísticos: clásico, contemporáneo, moderno, criollo, afro y andino, han tomado en cuenta la materialidad de los géneros, producto de la dilución del contexto territorio-nación con un nuevo dinamismo de las identidades étnicas, locales y regionales, así como los criterios geográficos de demarcación identitaria. Mirar el interior de las costumbres e identidades es responsabilidad de conocer y reconocer este oficio de manera constante, puesto que ver hacia adentro es ver nuestra capacidad e incapacidad de autoanálisis.

En el contexto de la educación, una danza educativa significa que debe contribuir en la formación integral de los estudiantes. Bailar es un acto de sinceridad, impulso, satisfacción y de entrega, además danzar es una catarsis entre el yo soy, yo estoy y el mundo que me rodea, en consecuencia danzar es un arte compartido con los otros, un nosotros, porque bailar es para quien baila, compartir la danza bailando o viendo bailar, es un acto sencillo, orgánico, auténtico y sincero, es orgánicamente puro, original, genuino y lo genuino es natural.⁸¹ Por tanto, la danza es natural sin distinción de sexo, edad, complejidad física y desarrollo técnico si se posee alguno, pues la danza no es privilegio exclusivo de los profesionales o de las niñas bonitas.

⁷⁹ GUTIÉRREZ, Francisco. Teoría de la pedagogía de la comunicación. Bogotá: Norma, 2008. p. 43-50.

⁸⁰ Bourdieu Pier, El sentido práctico. Madrid: Taurus. 1991. p. 96.

⁸¹ CUNNINGHAM, Merce/Lesschaeve. El bailarín y la danza. Paris: Solin L. 1980. p. 17-23.

La secuencia natural de la danza es un ancestral impulso vital primigenio, fortalece la presencia, afirman el yo y proporcionan armonía y satisfacción al espíritu. Danzar es ir más allá de las palabras, es hablar con el cuerpo, vibrar, sentir, amar y vivir, puesto que el lenguaje del cuerpo es infinito, similar a la capacidad de la mente y el espíritu para expresarse a través de los movimientos del mismo. De este modo cada cuerpo posee la capacidad creativa para expresarse, de observación e imaginación que contenga para traducir en su propia identidad corporal, lo que ve, lo que siente.

Una danza, para educar cuerpos y mentes, abrir compuertas a la inteligencia muscular y a la percepción personal del mundo, de la vida, del lenguaje corporal con gramática propia y posibilidades de expresar lo que nos dicen las palabras⁸².

La danza es reflejo de la sociedad donde se produce, expresa y define, bailar es para la gente común y corriente acto de socialización, para los profesionales manifestación. Conocer los principios de la danza significa integración del yo, del propio cuerpo, asimilación a la sociedad, al mundo, su realidad, su historia y su cultura, pues la danza nace en las culturas más antiguas de la civilización humana. Originalmente, la danza/bailar era acto sagrado, ritual, fiesta, ceremonia con una función social sustantiva para la vida de la comunidad, a través de ellas se expresaban emociones y tradiciones para sobrevivir: danzas de fecundidad, iniciación, lluvia, guerra, adoración y muerte, actualmente ¿cuál sería para los simples mortales la función social de la danza? ¿Para qué nos puede servir, si no hemos de ser bailarines profesionales? Tendríamos acaso que integrarnos a la danza folclórica, heredada de la función social de la danza anteriormente señalada para no convertirnos en artistas del teatro.

Las bondades de la danza proporcionan al cuerpo, elasticidad, coordinación, agilidad, resistencia y hasta quema la grasa, en consecuencia expresa y comunica. Los alumnos pueden comunicar lo que les enseñó el maestro lo cual no es puesto en duda, no saben lo que ellos son capaces de expresar y cómo hacerlo, sin el soporte de los ejercicios memorizados y aprendidos robotizados, desviados de su propio potencial creativo, los estudiantes en las escuelas, apenas si pueden dejar a un lado los vendajes de una educación represora desde la infancia, de la capacidad psicomotora, así como de la expresión creativa y sus cuerpos torpes y ataridos, solo expresan miedo e inseguridad y hasta vergüenza de exhibirse, sin el escudo de la ropa y las máscaras de la conducta social⁸³.

⁸² MOYA, Colombia. Perfiles educativos: hacia una danza educativa. México: Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 1995. p. 18-20.

⁸³ LABAN, Rudolf. Danza educativa moderna. Barcelona: Paidós, 1985. p. 62-71.

Es decir tiene carácter cultural y la cultura está compuesta por diversos factores: religioso, económico, político y educativo, así como de circunstancias externas, por solo citar los más importantes, cabría preguntarnos en que proceso de la corriente histórica nos encontramos, que marco cultural nos identifica y que identidad queremos tener. Cabe considerar el cambio histórico de los tiempos modernos, cual fue el valor de la cultura en el siglo XX, su transición al XXI, que educación cultural se da a los jóvenes, con que enfoque, herramientas, objetivos y si la sensibilización artística es suficiente para el futuro o es un adorno extra, se podrá aspirar a una cultura estudiantil o se está ante la fabricación masiva de patrones mecanizados e inconscientes de una gigantesca cultura mercancía deshumanizada e indiferente.

Aquí radica la concepción y enfoque de la educación cultural escolar, en el mundo del arte la creación artística no tiene frontera alguna, fórmula o instructivo a seguir para ser genuina, el talento o la cantidad del mismo no se compra en la tienda del frente, ni regala el profesor por más que lo garantice por derecho oficial. Son pocos los que en realidad logran la perfección, la autenticidad y la significación del arte verdadero. El hecho de seguir paso a paso los caminos de la técnica académica, el lenguaje codificado para poder expresarse, no siempre garantiza que se logre ser un artista⁸⁴.

A los estudiantes se les socializan las bases del camino hacia el arte y el hombre, el hombre y la cultura, la cultura y la historia, el arte y las artes. Ante la manifestación de la enseñanza y la velocidad de acontecimientos mundiales a todo nivel, valdría la pena enseñar a pensar, pues si para los comerciantes el arte es un producto negociable con altos réditos y para los políticos excelente carta credencial, para la gente y los estudiantes este podría ser el sustento de su cultura, la base de su identidad y la expresión multiétnica de su raza, su gente y su país⁸⁵.

Si la danza profesional se ha convertido en el mundo en templo del narcisismo y cuna del egocentrismo más refinado de cuantos existen y los maestros de danza han bebido irremediamente de esta fuente, es lógico que de ese modo, aún con programas de estudio accesible o fáciles para los estudiantes, se les imponga una disciplina pseudoprofesional, imitativa y pobre, que más que enriquecer a los alumnos, imprime en ellos patrones estéticos muy discutibles y peor aún, los convierte en acólitos descerebrados en la dinámica del proceso cultural, es decir impide o retarda en ellos procesos de pensamientos propios, criterio personal e identidad propia.

⁸⁴ ULLMANN, Lisa. Danza educativa moderna: algunas pautas para el estudioso del movimiento. 2 ed. México: Paidós, 1981. p. 118-122.

⁸⁵ LABAN Rudolf, IDEM anterior, p. 90-95.

Los avances académicos logrados representan ventajas, sobre todo para aquellos alumnos que descubren a través del acercamiento a las artes si tienen condiciones físicas apropiadas, talento, vocación y agallas para decidir abrazar la danza profesionalmente, pero claro por este pequeño porcentaje de alumnos quedan todos los demás sin probabilidades de engrosar las sufridas filas de la infantería de la danza y por esta razón el enfoque educativo de la danza debe ser distinto y adecuado para todos.

Se debe aclarar que una cosa son las escuelas de arte, ya sea danza, música o teatro, para profesionales y otra las de aficionados, en todo caso es muy distinta una danza educativa que sirve para educar cuerpos, mentes, abrir compuertas a la inteligencia muscular, a la percepción personal del mundo, de la vida, del lenguaje corporal con gramática propia y posibilidad de expresar lo que no dicen las palabras. Para optimizar este propósito, es necesario recurrir a los adelantos tecnológicos e ir más allá de una imitación, buscar el concierto y la armonía del cuerpo que desconocemos en toda su extensión y potencial, rompiendo límites de tecnicismo, prejuicios y mordazas, quizá la gente joven pueda entender más fácilmente lo que es la iniciativa, la lógica de pensamiento, movimiento, la maravilla de la vida y la dinámica del espíritu.

Si la química del amor reside en todos los componentes psicofísicos del cuerpo, da alas y fuerza sin igual al espíritu, dando razón y mayor validez a la existencia, pues en ello se basa la cultura, que no podrá lograrse al adquirir toda la fuerza poderosa de la identidad corporal⁸⁶.

Ahora, las nuevas estructuras como productividad, comercialización, guerra y narcotráfico, parecen no darle mucha oportunidad al cuerpo humano. Nunca como ahora educar nuestro cuerpo-conciencia-espíritu es más necesario, pues es esta pequeña masa de músculos, huesos y nervios la que finalmente ha hecho y deshecho todo. La supuesta educación artística se define en las escuelas y centros educativos imponiendo criterios y patrones estéticos inmóviles, no hay tiempo de profundizar en el problema central que es la cultura. El culto al éxito a través del dinero, del poder económico y político, la deshumanización del cuerpo transformado en objeto sexual mientras se esta joven, la cultura del desperdicio, violencia e incomunicación, sin que los medios masivos oficiales contrarresten al menos en un 50% la difusión del producto, del comercio, sexo, alcohol y riqueza, han permitido el deterioro de la vida y el pensamiento de las personas⁸⁷.

⁸⁶ MOYA, Colombia. IDEM anterior, p. 33-39.

⁸⁷ LABAN, Rudolf, IDEM anterior, p. 110-119.

En este contexto creo que es el tiempo de considerar seriamente la función de los objetivos del arte y la cultura en los centros educativos, así como el que los maestros revisen la carga cultural, conceptual y didáctica metodológica, para hacer frente al tiempo de transición histórica que se vive, puesto que los valores se transforman en cosas insospechadas o se pierdan y el cuerpo humano y la vida, irónicamente, no valen nada, La crueldad y la deshumanización se han instituido en el corazón de la tierra. Creo que la cultura y el arte son aún el refugio del espíritu del hombre, ese espíritu armónico coordinante entre la especie humana, la naturaleza, la vida y nuestra madre tierra.

CAPITULO III

ACERCAMIENTO A UNA NUEVA ALTERNATIVA DE APRENDIZAJE

3.1 La pedagogía y la enseñanza aprendizaje

Para la sociedad la ciencia, la pedagogía y la educación juegan un papel importante en la transformación de las comunidades, los procesos pedagógicos separan la formación intelectual de las tareas que exigen esfuerzo físico. La pedagogía es una disciplina independiente que satisface la necesidad de la sociedad.

A través de los tiempos la pedagogía ha tenido relación directa con las disciplinas en el plano de la enseñanza, aprendizaje e investigación, puesto que la dimensión pedagógica se fundamenta en la epistemología para tener una verdadera base teórico- científica social, es el resultado de las demandas de la sociedad entera o de ciertos grupos sociales que plantean temas de estudio e investigación que no están en ninguna de las disciplinas existentes⁸⁸. *La educomunicación es un ejemplo, ya que no puede ser estudiada o investigada exclusivamente desde la educación o desde la comunicación, por lo tanto debe recibir un tratamiento multidisciplinar*⁸⁹.

Es necesario recordar que la realidad es construida socialmente, es decir que los seres humanos son capaces de crear realidades a través del lenguaje, y cuando se dice algo de un modo o de otro o cuando no se dice nada, se abre y cierra posibilidades para unos y otros, al hablar se establece el futuro de uno y de los demás, la identidad y el mundo en el que se vive.

Por otro lado, los seres humanos perciben e interpretan la realidad a través de esquemas mentales que no son universales sino que están condicionados por la cultura a la que pertenecen. Las categorías a través de las cuales se filtra el mundo de los fenómenos no son naturales, son adquiridas culturalmente y compartidas de manera convencional por los miembros de una comunidad, es decir a través de un modelo de enseñanza/aprendizaje.

Se habla de la eliminación del colonialismo, sin embargo la enseñanza/aprendizaje sigue siendo una relación de dominación colonial presente. No se trata solo de una subordinación de la educación a la occidental, se trata de una colonización del imaginario de los dominados que se manifiesta en una

⁸⁸ COMENIO, Juan Amón. Didáctica magna. 8 ed. México: Porrúa, 1998. p. 22-38.

⁸⁹ GUTIÉRREZ, Francisco. IDEM anterior. p. 50-62.

represión sistemática de creencias, imágenes, ideas, símbolos y conocimientos. A esto se suma la imposición del uso de los patrones de expresión propios de los dominadores que han servido para impedir la producción cultural de los dominados y como medios muy eficaces de control social y cultural, en consecuencia la cultura occidental se convierte en una vía de acceso al poder⁹⁰.

El Ecuador requiere una escuela nueva relacionada con los desafíos del mundo, que alcance cambios radicales, las escuelas educativas al momento deben proceder con eficiencia, puesto que el cambio de las sociedades se inicia en la escuela, en consecuencia es urgente que se hagan reformas urgentes en estos centros de enseñanza⁹¹.

3.2 Modelo pedagógico tradicional

Las ideas pedagógicas se manifiestan con la diferenciación social, como consecuencia del devenir histórico de la humanidad, la sociedad aparece dividida en clases, entonces surge la necesidad de separar la formación intelectual del adiestramiento en tareas que requieren del esfuerzo físico del hombre. La enseñanza de los conocimientos existentes en el desarrollo social constituye un privilegio de las clases selectas y dominantes, mientras que a las clases explotadas les corresponde realizar las tareas más difíciles. En el renacimiento la pedagogía es una disciplina independiente debido al desarrollo científico-técnico alcanzado.

En este período de desarrollo social se da importancia y valor a los avances científicos tecnológicos, las clases populares preparan su participación productiva en correspondencia con los intereses de la clase dominante y la pedagogía pone en vigencia los fundamentos teóricos con relación a la enseñanza, para lograr el desarrollo que se requiere en la educación.

La pedagogía eclesiástica⁹² de los jesuitas de los siglos XVI, XVII y XIX, influyó en el surgimiento de la pedagogía tradicional basada en la disciplina, rigidez en el orden que exigía al maestro una gran preparación, cuyos objetivos fundamentales eran preparar un hombre disciplinado al servicio de la sociedad de esa época, además se impuso la enseñanza formal básicamente gramatical y literaria, a la

⁹⁰ GUTIÉRREZ, Francisco. IDEM anterior, p. 65-72.

⁹¹ EL COMERCIO. Revista pedagógica para docentes y padres (206) Quito Ecuador, 2010.

⁹² COLECTIVO DE AUTORES. Tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual. Tarija: UAB, 2000. p. 60-71.

cual se le introducen otras disciplinas de modo auxiliar con carácter humanista. Este método constituyó en la enseñanza muy exitosa en ese momento histórico y social.

En este contexto el maestro es el centro del desarrollo pedagógico de la enseñanza, piensa, trasmite información y conocimientos, pero no permite al alumno elaborar y trabajar mentalmente, exige memorización, narración y exposición. Con estos principios las instituciones escolares actuales se resisten a los cambios y el contenido de la enseñanza es enciclopedista e intelectualista.

La pedagogía tradicional presente en la actualidad es generalizada, se ha desarrollado desde fin del siglo XIX y XX, con la introducción del conductismo que considera al hombre receptor de información y los resultados son producto de la retención del material, garantizada por la repetición, aunque no es lo más adecuado para resolver la tarea que tiene la enseñanza. La tecnología educativa conductista es una tecnología de la institución, se dirige más a los métodos y medios que a los contenidos.

Esta tecnología educativa contemporánea se define desde los medios derivados de la revolución de la comunicación, libros de textos, las pizarras, tv, cine, etc., es un modo sistémico de concebir, aplicar y evaluar el proceso educativo en función de un objetivo determinado, basado en investigación y comunicación humana. El papel del profesor está ocupado por los medios.

Para que el proceso de enseñanza sea eficiente, es necesario racionalizar los recursos que garanticen la práctica educativa global, favorecer la dinámica del aprendizaje y solucionar los problemas del proceso de enseñanza con la implementación de medios técnicos, desarrollo de los medios y formas de enseñanza: a distancia, por correspondencia o radiofónica, son métodos de automatización que facilitan la educación no institucional, para lo cual es necesario estructurar y modernizar los programas, los métodos, el estatus y la contribución de la educación al logro de resultados opuestos a lo tradicional⁹³.

Así, se puede observar que la educación escolar transmite a la nueva generación productos culturales para su desarrollo, reconoce que los seres humanos tienen una tendencia actual de todas sus potencialidades para favorecer su conservación y enriquecimiento, por lo tanto todo individuo está en capacidad de entenderse a sí mismo y de resolver sus problemas. Este modelo pedagógico evidencia la necesidad de trabajar a partir de las necesidades individuales de cada alumno, enfatizando el papel del estudiante en la formación del currículo y el desarrollo del proceso.

⁹³ COLECTIVO DE AUTORES. IDEM anterior, p. 73-81.

Con relación a este modelo pedagógico, Freire desarrolló en los años 60 la pedagogía liberadora, cuyos enfoques han influenciado en el abordaje concreto de los problemas educativos de los grupos populares en América Latina y el Caribe, sienta las bases de una nueva pedagogía opuesta a la tradicional por medio de técnicas de enseñanza para la lectura y la escritura en los adultos, busca la reflexión y el cambio de las relaciones del individuo con la naturaleza y con la sociedad, el objetivo de la educación es liberar a la persona, no uniformarla ni someterla⁹⁴.

Los contenidos de la enseñanza deben ser culturales universales y evaluados en función de las realidades sociales, es decir, en relación al desarrollo científico, técnico y social del sistema educativo, porque el aprendizaje tiene la capacidad de procesar información y manejar estímulos del ambiente organizando los datos disponibles de la experiencia.

Rige el principio, todos aprenden de todos y fundamentalmente de aquello que realizan en conjunto, es decir un aprendizaje grupal de reflexión conjunta profesor-estudiante⁹⁵, establecen el vínculo de cooperación, empleo de métodos y técnicas grupales que se concretan en la investigación, donde el estudiante llega a sus propias conclusiones y obtiene nuevos conocimientos para desenvolverse eficazmente en el contexto cultural-social que le toque vivir, con una visión crítica de su propia realidad y la posibilidad de expandirse como ser integrante de una totalidad⁹⁶.

Como se ve, en la práctica escolar el trabajo docente se realiza en condiciones socio-políticas que configuran y diferencian las concepciones del hombre y la sociedad, el papel de la escuela, el aprendizaje, las relaciones profesor/alumno, las tendencias y técnicas pedagógicas a emplear, no se aplican de forma adecuada dificultando la clasificación de las mismas que excluya una tendencia de la otra.

La pedagogía tradicional en el siglo XIX, a partir de la práctica pedagógica aportó características fundamentales a la escuela y a la institución encargada de educar a todas las capas sociales, como la primera institución del estado nacionalista para llevar a cabo la política de la orientación social, aunque establece que todos tienen iguales oportunidades, existen diferencias de clases de una forma solapada, ya que no todos tienen iguales condiciones económicas y sociales. El camino cultural en dirección al

⁹⁴ FREIRE, PAULO. Cartas a quien pretende enseñar. San Pablo: Autores Asociados, 1993. p. 65-71.

⁹⁵ ACOSTA NAVARRO, María Elena. Tendencias pedagógicas contemporáneas: la pedagogía tradicional y el enfoque histórico/cultural, análisis comparativo. La Habana: Pueblo y Educación, 2003. p. 33-35.

⁹⁶ VYGOSTKI, Lev Semiónovich. Reflexiones en torno a las implicaciones educativas. Madrid: Zero, 1985. p. 25-26

saber es el mismo para todos los alumnos, siempre que se esfuercen, así los menos capaces deben luchar para superar sus dificultades y alcanzar su lugar junto a los más capaces.

3.3 La pedagogía conceptual educomunicativa

La pedagogía conceptual es el resultado de años de reflexión e investigación, realizado para el desarrollo de la inteligencia, es un paradigma que responde a los retos educativos de la sociedad.

Este modelo forma instrumentos de conocimiento que desarrollan operaciones intelectuales, privilegia los aprendizajes generales, abstractos, particulares y específicos por los que atraviesan los individuos: el pensamiento nocional, conceptual, formal, categorial y científico, el objetivo es promover el pensamiento, las habilidades y los valores en los educandos, diferenciando a los alumnos/as según el tipo de pensamiento por el cual atraviesan, garantizando el aprendizaje de los conceptos básicos de las ciencias y las relaciones entre ellos, es decir que el modelo de pedagogía conceptual forma individuos capaces de crear conocimiento científico e investigar. En este contexto cabe la pregunta *¿Qué es Pedagogía Conceptual? Es el modelo pedagógico que desarrollo la inteligencia en todas sus manifestaciones, cuyo propósito es formar hombres mujeres amorosos, éticos, talentosos, creadores, competentes expresivos que se conjuga en un solo término, analistas simbólicos*⁹⁷.

Este modelo permite la apropiación de instrumentos de conocimiento en los procesos educativos para una interpretación adecuada de la realidad, de acuerdo con el momento histórico que le toca vivir, de tal manera que el producto de esa interpretación sea el conocimiento tal como lo establece la cultura.⁹⁸

Este modelo pedagógico muestra ofertas alternativas que ayudan a formar personas, para ello se pone en práctica otros diseños curriculares como el hexágono (propósitos, enseñanzas, evaluación, secuencia, didácticas y recursos) y mentefacto (formas gráficas esquematizadas de la estructura de conceptos) son herramientas de enseñanza para el profesor⁹⁹. Producir, distribuir y consumir conocimientos es semejante a lo que sucede en una colmena, abejas laboriosas producen polen y miel, las jóvenes procesan y almacenan y las veteranas nutren a las pequeñas crías para que subsistan en el tiempo de generación en generación.

⁹⁷ VIGOTSKY, Lev Semiónovich. Pensamiento y lenguaje: perspectivas. vol. XXIV, París: UNESCO, 1994. p. 774-780.

⁹⁸ PIAGET, Jean. La Formación de la inteligencia. 2 ed. México: Trillas, 2001. p. 95-98.

⁹⁹ ZUBIRÍA SAMPER, Miguel de. Estructura de la pedagogía conceptual: en pedagogía conceptual, desarrollos filosóficos, pedagógicos y psicológicos. Santa Fe de Bogotá, 1999. p. 29-33, 100-105.

Esta comparación de Zubiría, permite entender el desarrollo de niños y jóvenes de este tiempo a través de sus mediadores (profesores, padres, amigos, hermanos mayores) en la comprensión del mundo que les rodea, pero, hay que entender que los niños no son lienzos en blanco que se esbozan a gusto, las valoraciones que tienen del mundo les ayuda a comprender por medio de operaciones intelectuales este mundo lleno de instrumentos del conocimiento. En este contexto, cabe recordar a la epistemología (base teórica) cuyo fundamento se basa en el estudio del ser humano que para Popper, todo se manifiesta en tres mundos¹⁰⁰.

Mundo 1: expone que a través de los sentidos se adquiere y controla todo sin barreras, este mundo se refiere al conocimiento vulgar de las personas sin una base científica.

Mundo 2: se localiza en las mentes y no es conocido por las demás personas, son aquellos pensamientos surrealistas como los sueños e inquietudes, además están los sentimientos, las afecciones y todo aquello que se conoce o no del mundo que le rodea.

Mundo 3: en este nivel se encuentran los conocimientos científicos, la cultura, el arte, la ciencia, y las ideas excéntricas del mundo 2, después de un análisis de la humanidad se transforma en ciencia, otorgando sueños a la humanidad.

La Interacción de los mundos, a pesar de mantener marcadas diferencias, se encuentran ligadas con el mundo 1, único para todos los seres humanos; se integra al mundo 2 para el análisis y conversión en mundo 3, también único; pero el mundo 2 existe tantas veces como seres humanos coexistan, lo difícil en esta interacción entre los mundos 2 es la comunicación que pueda existir entre ellos y entre los seres humanos.

Luego de analizar los mundos de Popper¹⁰¹, surgen los principios de la Pedagogía Conceptual, es un modelo pedagógico orientado al desarrollo de la inteligencia en las distintas manifestaciones, las mismas que tienen relación con la formación ética y enfatiza la construcción social de la personalidad y en el contenido básico de la felicidad de los seres humanos, en este ámbito la enseñanza de aptitudes es primordial en el desarrollo del pensamiento que va más allá de simples definiciones de un saber hacer en contexto.

¹⁰⁰ POPPER, Karl. Conocimiento objetivo. Madrid: Tecnos, 1982. p. 49-64.

¹⁰¹ POPPER, Karl. Los tres mundos de Popper. México: Paidós, 1999. p. 10.

El término competencia fue introducido por Chomsky, en el ámbito de la educación y la enseñanza, contiene múltiples acepciones, definiciones y conceptualizaciones, cuya etimología de la palabra muestra varios contextos pedagógicos y educacionales contemporáneos, al punto que muchos docentes en Latinoamérica piensan que tienen una clara connotación de imposición de un modelo socio-económico capitalista sobre las metas educativas¹⁰².

Con relación a la metodología de la pedagogía conceptual, los docentes enfrentan crisis en la escuela, no hay una correspondencia entre el nivel de desarrollo intelectual del alumno, los conocimientos teóricos, metodológicos y el rendimiento en la ejecución de nuevos conceptos, sólo permiten adquirir información e impiden el acceso al conocimiento que se construye en el mundo, esto genera una actitud negativa del maestro frente al alumno, quien siente frustración en sus expectativas escolares.

En este proceso de desarrollo los aprendizajes extra curriculares, como las artes, la danza, entre otras, pasan por la imposibilidad de crear desde los preceptos de la originalidad y la novedad y en lugar de ello se apunta a elementos como las reinterpretaciones, resignificaciones y el giro lingüístico, con el fin de ampliar el concepto de arte y establecerlo como acto comunicativo, se trabaja en base a estos parámetros iniciales de aprendizaje¹⁰³.

Estas formas comunicativas en un momento dado proyectan diferentes criterios e interpretaciones, puesto que las artes y la danza son parte de un proceso histórico mundial, es un compendio de investigaciones, experimentaciones, nomenclaturas, expresiones, términos técnicos y otros, no tanto por la visualización, sino por la emisión de mensajes que serán interpretados por las audiencias receptoras, entendiéndose que el fundamento para su desarrollo es la creatividad en donde se manifiesta toda la trayectoria de conocimientos y experiencias presentes en los movimientos dancísticos cargados de significados y significaciones.

3.3.1 La creatividad

La creatividad en la práctica pedagógica de los estudiantes, se inicia con el proceso de reflexión de maestro, tutores, y orientadores, quienes observan en la práctica la falta de creatividad en las actividades de los estudiantes en los diferentes espacios educativos, haciéndose más evidente en el aula escolar, no

¹⁰² SOLÍS LÓPEZ, Abigail. La pedagogía conceptual, de la teoría a la práctica. Bogotá: El universo 1997, p. 7.

¹⁰³ PATIÑO ALCALDE, Juan. Los Mentefactos conceptuales para maestros. Santa Fe de Bogotá: El Universo, 1998. p. 97-98.

sólo se ve en la expresión artística, también se aplica en la formación universitaria como fortaleza en los estudiantes, sin embargo los maestros, orientadores y tutores manifiestan que los elementos de expresión artística realizados por los estudiantes no son bien utilizados, ni aprovechados dentro de su quehacer pedagógico.

En este proceso la creatividad es la capacidad del individuo para solucionar problemas con agilidad, eficacia y oportunidad, con una actitud mental positiva frente a los acontecimientos de la vida que le permite proyectarse con mejores posibilidades de éxito en un contexto determinado¹⁰⁴. La relación de la creatividad en el campo pedagógico determina la introducción sistemática en planes de estudio, programas de disciplina investigativas y en diversas actividades pedagógicas y educativas.

En los últimos tiempos el problema de la creatividad es motivo de atención de psicólogos y otros especialistas que ven como uno de los elementos básicos para resolver los múltiples problemas que enfrenta la humanidad, ha creado interés en los científicos frente a las exigencias de la sociedad moderna, para el desarrollo de la ciencia, la técnica y las potencialidades humanas desde una psicología humanista. El término creatividad es el más integrado como lo recoge este concepto: *“Es el proceso de la producción de algo nuevo que cumple las exigencias de una determinada situación social, en la cual se expresa el vínculo de los aspectos cognitivos y afectivos de la personalidad”*.

En consecuencia la creatividad es una herramienta indispensable que poseen las personas, cuya capacidad involucra reformas en las estructuras mentales reflejadas en la acción apropiada que permite producir, inventar, innovar y aprovechando los conocimientos.

En este contexto, la creatividad comunicativa analiza el pensamiento creativo desde la perspectiva de comprender y aprehender en el proceso de creación, esto es básico para todas aquellas personas que se interesen por la comunicación persuasiva en y desde cualquier tipo de organización. Conocer y dominar es el proceso de abstracción que ayudará a superar prejuicios e inhibiciones, a desarrollar inteligentemente la imaginación y a despertar una actitud propicia hacia la innovación, permitirá al lector acceder a planteamientos básicos sobre el inquietante mundo del pensamiento creador, productivo, aplicación práctica y utilización de la capacidad creativa como herramienta para resolver problemas, las

¹⁰⁴ DE LA TORRE, Saturnino. Para investigar la creatividad. Barcelona: DOE, 1996. p. 13-17, 30-41.

dos habilidades: pensamiento productivo/abstracto y creatividad, son indispensables para lograr objetivos de cualquier tipo de comunicación¹⁰⁵.

3.3.2 Capacidad de abstracción

La abstracción es la capacidad de crear un esquema mental de lo que se analiza, entender el comportamiento y ver lo relevante de la información del objeto o problema en estudio, pero no es sólo la capacidad orientada hacia lo numérico, sino también para el proceso de comprensión de lectura y el análisis de los fenómenos físicos y sociales. En fin, la capacidad de abstracción es en cierto modo el don de la inteligencia y racionalidad que ha permitido al ser humano alcanzar el conocimiento, entenderlo y buscar cómo aprovecharlo para su beneficio. *“La abstracción es la capacidad mental superior que tiene todo ser humano para poder deducir la esencia de un concepto o situación determinada”*.

Esta es una definición para entender con exactitud lo que es: un plano, un punto, el infinito, paralelismo y muchos otros conceptos de geometría, matemáticas y física que requiere de la capacidad de abstracción, porque no son concepciones reales sino abstractas, pero para llegar a un buen nivel de abstracción mental se debe educar la mente desde pequeño, para conseguir la capacidad de concentración e imaginar algún concepto que se comenta, por ejemplo la capacidad de abstraer la idea de un átomo que nunca se verá.

La abstracción en los artistas: pintura, escultura, danza y teatro, ha intentado imitar a la naturaleza, paisajes, personas, mar, flores, frutos, etc., porque la gente piensa que mientras más se parezca un cuadro a la realidad tiene más mérito y calidad.

Esta creencia se rompe en el siglo XX y los artistas inician con el arte abstracto, la referencia no es lo natural y tampoco se sujetan a ninguna regla, expresan la subjetividad del mundo interior del artista, logran transmitir el sentimiento, mezclan colores sin restricción, originan figuras geométricas con referencias libres entre ellas, liberando la creación artística de toda servidumbre, esto también sucede con la danza, cuando el bailarín en los movimientos de su cuerpo expresa y combina con entera libertad sentimientos, actitudes y aptitudes abstractas, esto ha dado pie a la polémica no se sabe si criticar o aplaudir el arte abstracto por no tener mérito como la práctica del arte figurativo (imita la realidad),

¹⁰⁵ BERNABEU MORÓN, Natalia. Creatividad y aprendizaje: el juego como herramienta pedagógica. Argentina: Narcea, 2009. p. 45-57.

puesto que no trasmite nada claro al exponer tanto en el dibujar como en el movimiento, en relación al mundo que conocemos¹⁰⁶.

Las formas expuestas en las manifestaciones artísticas abstractas se encuentran en la naturaleza (átomos, cristales, minerales, etc.) y la imaginación del ser humano plasma con libertad en las obras, puesto que ellos gozan de total libertad en su expresión artística. El arte abstracto tiene varias corrientes y cada autor se inclina por algunas y es por ello que a lo largo de su vida pasa por distintas etapas y tendencias diferentes.

En este ámbito para que la enseñanza aprendizaje en estas tendencias sea desarrollada, requiere de metodologías, procesos y sistemas que orienten y den sustento a las diferentes manifestaciones.

3.4 Reforma educativa: programas, métodos, docentes y padres

A veces se piensa que innovar es comenzar todo de nuevo como si cada gobierno o ministro iniciara un nuevo país. La Reforma Educativa Integral recoge las mejores tradiciones educativas y los avances en la aplicación de la reforma que son el resultado de la experiencia de las últimas décadas. El año 2001 fue declarado como jubilar del centenario de la educación laica en el país, se convocó a todas las instituciones oficiales y privadas, para que avancen en la reforma nacional con énfasis en la defensa de la libertad de conciencia¹⁰⁷.

La Reforma Educativa Integral recoge los aportes dados en América Latina y en la Comunidad Internacional, por ello, en la propuesta están principios educativos generales de aplicación universal, que deben ser pensados creativamente desde las realidades nacionales. Estos principios han sido considerados por la UNESCO como pilares de la educación y son: aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos, a ser y a emprender, con esto se profundiza el proceso de Reforma Educativa en el Ecuador, que debe ser integral, abarcar todos los niveles y modalidades a lo largo y ancho del país.

En consecuencia la educación inicial en el Ecuador de acuerdo con los compromisos internacionales, las autoridades educativas deben cumplir a cabalidad con la definición de políticas públicas intersectoriales a favor de los educandos, para reafirmar la educación inicial fundamental en el desarrollo

¹⁰⁶ CALABRASE, Omar. El lenguaje del arte. Barcelona: Paidós, 1987. p. 37-53

¹⁰⁷ PALADINES, Carlos. La carta magna de la educación laica. Quito: Abya yala, 1997. p. 16-19.

de la personalidad, lograr una educación de calidad y óptima de las capacidades y habilidades. El Ministerio de Educación cuenta con experiencias del trabajo realizado por el ORI.

La educación depende en gran parte de los métodos y planificación pedagógicos empleados para el mejoramiento, para lo cual deben presentar un replanteamiento metodológico y teleológico. Los programas y métodos deben adaptarse y asegurar la eficiencia de la educación y mantener una progresiva automatización de los educandos y no lo contrario. En educación es importante respetar las etapas del desarrollo psicológico del individuo, para ello es necesario un reajuste de los métodos y contenidos de la educación con base en los datos psicológicos de la evolución educativa necesaria.

La metodología educativa debe mantener el carácter interdisciplinario de la investigación de la ciencia; en este contexto, los maestros juegan un papel importante en la construcción, creación de situaciones y dispositivos necesarios para que dejen de ser simples conferenciantes transmisores de soluciones acabadas y se dediquen a estimular la investigación y el esfuerzo¹⁰⁸.

En la organización de la escuela hay aspectos que realzan las posiciones del profesor, alumno, disciplina y formación escolar en el proceso educativo, esto en relación a la forma de razonamiento, coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, sistematización de la materia, actividades del alumno, globalización de los conocimientos, relación del profesor con el alumno, aceptación de lo enseñado y trabajo del alumno.

En el ámbito educativo, en Ecuador se han planificado varios programas inmersos en el Programa Nacional de Educación para la Democracia, sustentado legalmente lidera procesos para la construcción de espacios de participación democrática, difundiendo, socializando e interiorizando principios, valores y prácticas democráticas en la formación de la comunidad educativa, fortaleciendo la transformación de la sociedad ecuatoriana.

De esta manera, la educación está encaminada al desarrollo, socialización y discusión de los derechos y deberes de los ecuatorianos/as, así como de los principios, valores humanos y cívicos importantes para la convivencia armónica en comunidad. A través del conocimiento y práctica activa de los derechos, deberes y valores se puede mantener el interés y participación sociopolítica de la población, en el surgimiento de nuevos líderes y generación de espacios reales y simbólicos de discusión ciudadana.

¹⁰⁸ EDUCACIÓN. Revista pedagógica para docentes y padres Quito, Ecuador (235) 2009.

Los centros educativos son el referente de aprendizaje y reflexión de estos aspectos que marcan la relación en comunidad que se inicia en el seno familiar, es decir entre padres, maestros, familia y escuela, quienes enfrentan la difícil tarea que les concierne: la educación de los hijos.

Hace pocos años las familias eran más sólidas, tenían ideas más profundas, mayor estabilidad, menor estrés, más miembros y mayores oportunidades de interacción entre ellos, etc. Hoy las familias tienen mejores niveles de formación y educación, pero se ven afectadas por influencias sociales negativas propias de la sociedad occidental, son más débiles en su estructura, tienen problemas reales que afectan su estabilidad, sin ideales claros de vida, dificultades de convivencia y ruptura del matrimonio, etc., necesitan ayuda educativa profunda y colaboración en el ámbito escolar dentro de un marco de confianza¹⁰⁹. La relación entre escuela y familia, exige de ellas una buena coordinación, la necesidad de una verdadera formación y reciprocidad de la relación establecida, con una gran participación y comunicación entre ambas instituciones.

En este contexto, para construir concertación en materia educativa es necesario que los profesores, estudiantes, padres de familia, empresarios, trabajadores, líderes sociales, gobiernos locales y el Estado, se involucren en el proceso de ciudadanía de la educación, la descorporativización, la integración de todos los modelos en un solo sistema de educación intercultural y la inclusión educativa, porque la educación tiene una alta rentabilidad social y aporta al mejoramiento de la calidad de vida.

Independientemente de programas, métodos y sistemas de educación, los desafíos son competencia de la comunidad nacional: hombre, mujeres, niños/as, jóvenes, adultos, ancianos especiales, excepcionales y todas las culturas tienen la obligación de atender este servicio. Son necesarios los cambios en la educación, no es solamente el cambio de paradigma sino también el ajuste y mejoramiento de políticas, programas y métodos educativos que concreten los principios y garantías expresados en la constitución.

En este ámbito, es necesaria la incorporación de otras opciones de aprendizaje, para que el conocimiento se vea reflejado en diferentes habilidades como es el caso del arte/danza, ésta propuesta pedagógica en la actualidad está tomando vigencia dentro de las llamadas inteligencias proactivas para mejorar las destrezas de los alumnos que optan por una nueva tendencia educativa, la misma que fortalece su puesta en práctica de conocimientos y abstracciones.

¹⁰⁹ EDUCACIÓN. Revista Pedagógica para Docentes y Padres. Quito, Ecuador (213) 2009

3.5 Danza, nueva alternativa de enseñanza/aprendizaje

El hombre aparece en la tierra manifestándose a través de las artes y desde tiempos inmemoriales llegan de su mano, costumbres, vida toda y hasta parte de la historia. La danza no es ajena a este fenómeno, es de las primeras artes a través de la cual se comunica y se destaca que es la más simbólica de las artes, ya que se acentúa la necesidad de una buena transmisión gestual¹¹⁰.

La danza es movimiento que comunica, es un movimiento muy especial que requiere de cinco elementos fundamentales interrelacionados para transmitir un mensaje artístico: ritmo, expresión, movimiento, espacio y color. Entonces, se puede definir a la danza como el desplazamiento efectuado en el espacio por una o todas las partes del cuerpo del bailarín, realizando de una forma impulsada por una energía propia, con un ritmo determinado, durante un tiempo de mayor o menor duración. El predominio de uno u otro elemento del movimiento no son siempre parejos, en algunas danzas prevalece el ritmo, en otras el uso del espacio, etc., es importante destacar que de acuerdo al carácter de ella resaltará el uso de uno u otro elemento¹¹¹.

En este contexto la perspectiva educativa de la danza brinda enormes posibilidades para el enriquecimiento y desarrollo humano debido a su naturaleza integradora, al combinar distintos ámbitos como la representación a través del movimiento corporal, los elementos musicales, el bagaje cultural, la comunicación con los demás y la expresión del sentir interior.

Es importante y necesaria la utilización de los medios audiovisuales, para el desarrollo del contenido de la danza desde el disfrute y la contemplación. Se trata de convertir el medio audiovisual en entorno constructivo, no sólo para alcanzar unos objetivos propuestos sino que además contribuya al enriquecimiento personal, para lo cual se propone al maestro una serie de pautas que le permitan abordar los contenidos de la danza de una manera adecuada¹¹².

La danza es comunicacional porque es utilizada por los seres humanos para expresar emociones, sentimientos, ideas, imágenes, estados de ánimo. También es utilizada para aprender, entretenerse y

¹¹⁰ MARCELLE, Michel; GINOT, Isabelle. La danza del siglo XX. París: Larousse, 1995. p. 5-9.

¹¹¹ GRAS BALAGUER, Menene. El poder del arte: arte en movimiento. Barcelona: Gedisa, 1974. p. 31-43.

¹¹² VICINA, Virginia; ARTEAGA, Milagros. Desarrollo de la expresión corporal. Barcelona: Inden, 1997. p. 50-53.

divertirse con movimientos rítmicos del cuerpo que se manifiesta como una forma de comunicación artístico-cultural, permitiendo expresar la identidad de la persona, de un grupo, de una región o de un pueblo. Como señala la escritora Zoe Valdés, la danza "es la celebración de la vida"¹¹³.

El cuerpo, la emoción y el intelecto son elementos básicos en la práctica de la danza que le permite desarrollar: conciencia, conocimiento, expresión, creatividad y valoración del ser humano, por consiguiente, la danza es medio y fin educativo, puede enriquecer a la persona apoyando su autorrealización personal, es una manifestación cultural-social que compromete el pasado y permite disfrutar del presente.

Desde la perspectiva enseñanza/aprendizaje, el potencial de la danza es inmenso. En la educación primaria se busca el desarrollo integral del niño a través del conocimiento de sí mismo y del entorno para mejorar las capacidades motrices y artísticas. La actividad educativa danzada debe ponerse en práctica tomando en cuenta las características y naturaleza de la actividad humana que deben abordar desde el punto de vista lúdico, recreativo, afectivo, comunicativo, de relación, cultural y estético¹¹⁴.

La danza como expresión corporal tiene posibilidades comunicativas, creativas y sociales derivadas de la expresión corporal que forma parte de la realidad educativa actual que desarrolla la capacidad expresiva y comunicativa de la persona en base a las siguientes categorías:

- Conocimiento personal: desinhibición, conocimiento personal expresivo-segmentario y conocimiento-adaptación personal al entorno.
- Comunicación interpersonal: comunicación verbal y no verbal.
- Comunicación introyectiva: información sobre nuestro yo interno.

El concepto genérico de expresión corporal se refiere al hecho de que todo ser humano consciente o inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta mediante el cuerpo. Stokoe¹¹⁵ plantea que la expresión corporal se genera en el concepto de danza libre, esta metodología organiza el movimiento

¹¹³ VALDÉZ, Zoe. El binomio danza-cine, en la educación física escolar. Madrid: Revista de pedagogía, 2001. p. 15-16.

¹¹⁴ BLOM LYNNE, Anne; TARIN CHAPLIN, Liz. Danza, investigación y documentación de las artes. 2 ed. Belo Horizonte: PUC Minas, 1996. p.20-24.

¹¹⁵ STOKOE, Patricia Lulú. Expresión corporal-danza y de la sensopercepción. Buenos Aire: Paidós, 1977. p. 17-21.

personal y creativo, para constituirse en un lenguaje que se desarrolla a través del estudio e investigación de los componentes del movimiento del cuerpo propio y de los múltiples modos de estructuración del movimiento en el tiempo y el espacio.

El lenguaje corporal adquiere la función de lenguaje y busca un vocabulario propio de movimientos organizados en una unidad significativa de forma-contenido, que permita transmitir al igual que otros lenguajes artísticos, ideas, emociones y sensaciones personales y subjetivas, posibles de ser objetivadas en una elaboración externa al individuo, el producto es una danza. Además el lenguaje utiliza metodologías para el desarrollo de habilidades propioceptivas, motrices, comunicativas, principios de la investigación y composición coreográficas.

Esta disciplina permite el acercamiento de la comunidad a la danza y la posibilidad de bailar no encuentra fronteras en la edad, fisonomía corporal, ni las aptitudes físicas a priori, factores excluyentes en algunas escuelas tradicionales de danza. La expresión corporal-danza propone un quehacer elaborado por cada persona de acuerdo a sus posibilidades y deseos, donde el objetivo principal es la creación del texto propio de cada sujeto¹¹⁶.

Cuando se habla con alguien, sólo una parte de la información que se obtiene de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores estiman que entre 60 y 70% de lo comunicado se lo hace mediante el lenguaje no verbal: gestos, apariencia, postura, mirada y expresión.

La danza exige una revaloración de la expresión corporal estética en la entidad para fortalecer los retos que deben ser superados y reconocer que la formación de nuevos ejecutantes y la profesionalización de quienes ya ocupan los escenarios del país, son desafíos que deben ser vencidos para competir en el nivel internacional.

El Gobierno a través del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura, ha iniciado gestiones positivas para que los centros de enseñanza /aprendizaje tradicionales, escuelas y colegios, en la carga curricular refuercen el estudio de la danza dentro del sistema educativo artístico de nivel básico, como una forma de lograr esa formación que antes no se tomaba en cuenta.

¹¹⁶ VICINA, Virginia; ARTEAGA, Milagros. IDEM anterior, p. 71-82.

La danza en Latinoamérica¹¹⁷ está creciendo profesionalmente, pero hace falta mejorar la calidad para obtener un nivel internacional, promover la formación de nuevos ejecutantes, así como la actualización y la capacitación de quienes ya forman parte de la oferta dancística, además fomentar el trabajo con las escuelas en relación a la danza.

Pero, por otro lado los márgenes que proyectan el arte dancístico que visibiliza, se refiere al trabajo realizado por promotores independientes que ya utilizan escenarios escolares de nivel licenciatura y teatros bajo el auspicio gubernamental, así como sus primeros abordajes a espacios alternativos como plazas, escalinatas y aceras.

En relación a las compañías dancísticas, es necesario que el planteamiento artístico no provenga solamente del Ministerio de Educación, sino de las propuestas de los gremios.¹¹⁸ La integración de un circuito de capacitación dancística que abarque a varias entidades hace que surja una aportación interesante para que la gente vea a la danza como una actividad que fortalece el aprendizaje de nuevas perspectivas de profesionalización.

El presente capítulo tuvo como objetivo identificar los aspectos conceptuales esenciales de las tendencias y enfoques pedagógicos contemporáneos, centrando el análisis en la pedagogía tradicional, así como en un enfoque histórico-cultural. Se muestra una comparación entre ambas corrientes basada en aspectos fundamentales como son: la relación profesor-alumno, la metodología empleada en enseñanza, la evaluación del aprendizaje y la repercusión social de cada una de estas corrientes. Se efectuó una revisión de la literatura existente en nuestro medio en las últimas décadas, que permitió establecer los aspectos positivos, limitaciones de las tendencias, así como la importancia de profundizar en este interesante tema.

Además, estos aspectos son los que han posibilitado la inserción en los programas de estudio una materia nueva como es la danza, la misma que fortalece en los estudiantes el aprendizaje, permite que el texto se convierta en signos y símbolos expresados con los movimientos del cuerpo, cuyo lenguaje no verbal comunica sugestivamente emociones y sentimientos.

¹¹⁷ PAOLILLO, Carlos. Danza Latinoamericana. Movimientos con Identidad: artes. Antioquia: u. fa. 2005. p.13-22.

¹¹⁸ PAOLILLO, Carlos. IDEN anterior, p. 25-26.

Hasta hoy la práctica educativa enfocada como comunicación educativa, es esporádica y excepcional, como desapercibidos experimentos. Esta estructura rígida debe cambiar si se quiere avanzar hacia las nuevas exigencias y necesidades de la modernidad.

El nuevo proyecto educativo debe adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, de acuerdo a los cambios económicos, sociales y culturales como: la revolución científica - técnica, políticas de desarrollo, expectativas de vida de la población, concentración urbana, apertura y demanda de la educación permanente que revalúan un sistema educativo flexible, amplio, totalizador e innovador que cubra las nuevas expectativas de las mayorías.

En tal sentido se proponen proyectos para mejorar la calidad de enseñanza: lectura crítica de mensajes, codificación y decodificación de imágenes, manejo de códigos culturales básicos, alfabetización en los nuevos sistemas de información y de medios de comunicación de masas y estrategias de aplicación en el sector educativo¹¹⁹.

El reto, es integrar la escuela con los medios y la tecnología, para conformar un solo proceso que aclare la perplejidad cultural y axiológica que proporcionan a los sujetos la comprensión de los mensajes del sistema educativo y los propios medios, la mayoría de las veces contradictorios. Pero la realidad es indiscutible: la mediación que cada vez es más frecuente, motivacional y enriquecedora ojalá existiera en la didáctica tradicional.

¹¹⁹ SOLARI, María Luisa. Notación de la Danza. Santiago: u. fac, 1951. p. 41-44

CAPITULO IV

APORTES EDUCOMUNICATIVOS DE LA DANZA

4.1 Aportes de la danza

Danza, comunicación y educación sustentan el aporte más relevante en la enseñanza/aprendizaje de las artes escénicas, este proceso se basa en la reflexión de los hallazgos de la investigación realizada a maestros y alumnos, en torno a la percepción que el joven tiene de la danza como promotora de valores ético/morales. En este sentido la propuesta es asumir la danza como alternativa de comunicación y educación; en ella se propician espacios de interacción y promoción entre el sujeto, la comunidad, el medio que les rodea y el sentido, de este modo se abren espacios de discusión en torno a cómo se pueden articular procesos estéticos, que hacen parte directa de la subjetividad del individuo, específicamente del joven/adolescente.

La danza abre nuevos espacios de búsqueda y expresión para que el ser humano tenga un encuentro consigo mismo, con los demás y con el medio que le rodea, elementos fundamentales en los procesos educativos y comunicacionales. Por las relaciones y posibilidades de expresión, la danza permea momentos amplios para explorar nuevos saberes, el crecimiento personal y la comunicación social, que provoca la autoformación acorde con el gran objetivo del hombre y mujer: *Ser proyecto con sentido* y por sus bondades: *“El lenguaje del cuerpo permite encarar bajo una nueva luz, la dinámica de las relaciones interfamiliares”*¹²⁰.

Históricamente el cuerpo ha revelado la forma de comportarnos y movernos en medio de la cotidianidad, pues una sonrisa puede ser sinónimo de alegría y entusiasmo, al igual que una mueca puede reflejar desagrado e ironía. Pero es necesario reconocer que todos los seres humanos nos movemos con ciertas actitudes que revelan nuestra historia cultural: el caminar, el movimiento de las manos, los gestos corporales, son semejantes a los de nuestros familiares, conservando un prototipo y modo de ser culturológico¹²¹.

¹²⁰ MURCIA PEÑA, Napoleón; JARAMILLO ECHEVERRI, Luis. Danza, comunicación y educación: acción motriz y mundos simbólicos. Manizales: Kinesis, 2002. p. 17-21.

¹²¹ MURCIA PEÑA, Napoleón; JARAMILLO ECHEVERRI, Luis Guillermo. IDEM anterior, p. 23.25.

Se observa que todo el ámbito relacionado con la expresión dancística, se sustenta en datos obtenidos en el proceso de investigación que asume la danza desde diferentes esferas: como alternativa de comunicación se perfila desde la idea de expresión, cotidianidad y la relación real que posee el joven de hoy sobre la danza y como alternativa de educación se sustenta en algunas reflexiones sobre lo educativo, la realidad contextualizada, la validación de mensajes, la educación desescolarizada y el papel que juegan estos escenarios educativos. La expresión corporal es cotidianidad y su manifestación artística es un derecho de todos, es parte de nuestros imaginarios que se potencia como forma de encuentro y comunicación a través del baile y la danza.

4.2 Escuela de danza, nueva y activa

Históricamente se encuentran los antecedentes de la danza en las pinturas rupestres, allí se reflejan los cambios de relaciones del pueblo con el conocimiento del mundo, por esta razón se supone que las primeras danzas tuvieron carácter religioso: danzas al sol, la luna, la lluvia y a todos los astros importantes, más adelante las danzas a los animales y a la siembra, cuando se volvieron sedentarios¹²². El tipo de danza más importante en los pueblos antiguos fue la de iniciación, que se realizaba para celebrar un nuevo ciclo de vida y todavía en la actualidad practican este tipo de danza.

Teóricamente hay algunas danzas antiguas que aún subsisten en los pueblos aborígenes del mundo, principalmente son danzas animales, astrales, medicinales, de fecundidad, guerreras, nupciales y de iniciación. Se encuentran escenas de danza en las tumbas de Tebas, Egipto y Necrópolis del Imperio Nuevo en el antiguo Egipto, las danzas ceremoniales fueron instituidas por los faraones que culminaban en ceremonias representando la muerte y la reencarnación del dios Osiris, fueron cada vez más complejas y sólo podían ser ejecutadas por profesionales altamente calificados¹²³.

En la Antigua Grecia las artes en general eran muy valoradas, pero la música y la danza se destacaban por encima de otras, se danzaba en honor del dios Baco en las llamadas bacanales e incluían eventualmente música y distintas figuras de la mitología clásica representados por actores y bailarines entrenados. A finales del siglo V a. C. estas danzas comenzaron a formar parte de la escena social y política de la antigua Grecia. Entre los romanos la aceptación de la danza por los poderes públicos fue

¹²² TODOROV, Tzvetan. IDEM anterior. p. 7-11.

¹²³ FAST, Julius. El lenguaje del cuerpo. 10 ed. Barcelona: Kairos, 1990, p. 89-93.

decaendo, la cristianización del Imperio Romano introdujo una nueva era en la que el cuerpo, la sexualidad y la danza resultaron unidas y fueron objeto de controversia y conflictos¹²⁴.

En este contexto, se observa que el hombre se ha expresado y comunicado a través de las artes y en especial de la danza desde su aparición en la tierra, mostrando alegrías, tristezas, deseos, emociones, pedidos y agradecimientos. Ha llegado desde tiempos inmemoriales costumbres, vida toda y parte de la historia, la danza es de las primeras artes a través de la cual se comunica, es la más simbólica de las artes porque al prescindir de la palabra, se resalta la necesidad de una buena transmisión gestual.

En este proceso artístico, la danza se ha convertido en alternativa de comunicación activa, proyectándose a nuevas manifestaciones con componentes fundamentales como la expresión y cotidianidad (signo y símbolo). La danza es movimiento especial que tiene cinco elementos básicos: ritmo, forma, espacio, tiempo y energía, con esto se define el desplazamiento efectuado en el espacio por una o todas las partes del cuerpo del bailarín, esbozando una forma, impulsado por una energía propia, con un ritmo establecido, durante un tiempo de mayor o menor duración. El uso de cualquier elemento del movimiento no siempre es igual, en ciertas danzas prevalece el ritmo, en otras el espacio, etc., de acuerdo a la caracterización se usa uno u otro elemento. Cuando la danza no se manifiesta como el puro bailar o como el equilibrio estético que es el ballet clásico, sino que imprime una intención determinada y se complementa con lo que llamaremos adicionales no danzantes, que son: mímica, gesto, simbólico, canto y palabra.

El cuerpo expresa y comunica comportamiento y movimiento en medio de lo cotidiano, una sonrisa puede ser sinónimo de alegría y entusiasmo, al contrario una mueca puede reflejar desagrado e ironía, pero es preciso reconocer que los seres humanos nos movemos con ciertas actitudes que revelan historia cultural, el caminar, el movimiento de las manos, los gestos corporales, son semejantes a los familiares, manteniendo un prototipo y modo de ser cultural¹²⁵. En consecuencia, se han heredado algunos comportamientos motrices en el desarrollo ontogenético, ocurridos en el proceso de socialización que anima la vida del ser humano, esto significa que el cuerpo y la expresión corpórea es un espacio cultural donde se albergan las experiencias cotidianas que al estructurarse y reestructurarse, van creando la expresión corporal característica de un sujeto.

¹²⁴ ZAMORA, Änge, Danzas del mundo. Madrid: CCs, 1995. p. 8-12.

¹²⁵ GADAMER, Hans-Gerg. El lenguaje como horizonte de una ontología hermenéutica, verdad y método. Salamanca: Sígueme, 1977. p. 687.

Por estas razones, las formas de expresión corporal son individuales y manifiestan lo subjetivo de las personas, eso que les hace diferentes a los demás. Pero, la subjetividad se construye en la intersubjetividad con el otro que es distinto a mí, pero que a la vez, se parece a mí, en la medida que comparte un discurso o acción conmigo. La expresión corporal es cotidiana, por lo tanto la manifestación artística es un derecho de todos. Es innegable que las personas que se dedican a la danza y el teatro como profesión, ponen el toque de elegancia y armonía, la expresión es parte de los imaginarios y se fortalece como forma de encuentro y comunicación a través del baile y la danza.

La danza es símbolo y signo en las expresiones corporales que se reflejan en cada gesto, la intención del danzante parte de una idea para llegar a ilustrarla en función de lo simbólico, la danza es fuente de ideas y el símbolo posee figura y significado, otorgada por la representación corporal (el gesto) de una idea y el significado por la imaginación y sueño de esa idea representada, expresa la realidad lo más cercano a la cotidianidad del bailarín, por eso lo simbólico en la danza se convierte en expresión cotidiana¹²⁶. Además, la danza es signo producto de la actividad consciente, que se refiere a una cosa sin necesidad de hacerla presente en su materialidad, la danza hace referencia a múltiples eventos y elementos, por ejemplo fuente de representación de una faena, de una relación amorosa, de una acción de petición. En consecuencia, la danza tiene significante y significado, son categorías fundamentales del signo.

El significante otorgado por la representación material del fenómeno y el significado por el fenómeno mismo que se quiere representar. Incluso como fuente de ensoñación y deseo la danza es alegoría, es la representación de un cuerpo abstracto, inmaterial, como los rituales y la representación sacra. En consecuencia al ser la danza signo, símbolo y alegoría, esferas fundamentales de la creación humana, es un espacio de acción e interacción preponderante en cualquier proceso educativo que responda a los requerimientos del imaginario del joven de hoy.

Estas manifestaciones artísticas comunicativas surgen con el paradigma de la Escuela Nueva o escuela Activa, fue un movimiento pedagógico heterogéneo iniciado a finales del siglo XIX, como respuesta a la escuela tradicional y a las relaciones sociales de esa época, esta corriente pedagógica propone un nuevo perfil educativo considerado como esperanza de paz, su mayor auge se dio en tiempos bélicos y su ánimo era transformar la enseñanza, fundamentada en los proyectos psicológicos del desarrollo infantil de la revolución copernicana en la educación.

¹²⁶ GARCÍA CANCLINI, Néstor. La puesta en escena de lo popular en culturas híbridas. Grijalbo. México, 1990. p. 191-216.

Los maestros de la Escuela Nueva¹²⁷ vieron en la educación el medio de comunicación para promover la comprensión entre hombres y entre naciones, la solidaridad humana, el amor fraternal sin importar diferencias étnicas o culturales, que el impulso de vida se imponga sobre el instinto de muerte, que se resuelva de manera pacífica los conflictos entre las naciones y entre los grupos sociales, la nueva educación debe ser capaz de formar individuos para la paz, la comprensión y la solidaridad¹²⁸.

La Escuela Nueva plantea denunciar y modificar los vicios de la educación tradicional: pasividad, intelectualismo, magistrocentrismo, superficialidad, enciclopedismo y verbalismo para concretar el nuevo rol de los participantes en el proceso educativo, así la noción de niño en este modelo se fundamenta, en propuestas de desarrollo educativo que debe tratar a cada uno según sus aptitudes. Todo aprendizaje efectivo parte de la necesidad o interés del niño, que debe ser considerado al iniciar su educación.

Respecto a la relación maestro/alumno, es una relación de poder/sumisión dada en la escuela tradicional, marcado por una relación de afecto y camaradería, es más importante la forma de conducirse del maestro que la palabra, será un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niño¹²⁹. La autodisciplina se incorpora en esta nueva relación, el maestro cede el poder a sus alumnos para colocarlos en posición funcional de autogobierno que los lleve a comprender la necesidad de elaborar y observar reglas¹³⁰.

El interés en la educación no necesita un programa impuesto, el educador debe conocer las aspiraciones de los alumnos y los objetos que son capaces de satisfacerlos, puesto que las experiencias de la vida cotidiana y las lecciones encontradas en los libros despierten el interés, es necesario que la escuela esté inmersa en la naturaleza, la vida del mundo, los hombres y los acontecimientos, estos nuevos contenidos cambiará la forma de transmitirlos y se introducirán actividades libres para desarrollar imaginación, espíritu de iniciativa y creatividad, para que el niño asimile lo conocido, e inicie el proceso de conocer a través de la búsqueda, respetando su individualidad .

¹²⁷ FERRIERE, Adolphe. La Pedagogía de la nueva escuela activa. Bélgica: Signature, 1928. p. 62-67.

¹²⁸ ROUSSEAU. Jean-Jaques. Acerca de la educación. Ermenoville: Emile, 1762. p. 202-204.

¹²⁹ PESTALOZZI, Johann. Cartas sobre educación infantil, educación igualitaria: atención al desenvolvimiento de todas las facultades. Zúrich: Brugg., 1988. p.12-15.

¹³⁰ PIAGET, Jean. De la Pedagogía Constructivista e Interaccionista, desde el punto de vista epistemológico. Barcelona: Fontanella, 1977. p. 47-53.

La danza en la Reforma Educativa y en el Diseño Curricular Base de Primaria, no tiene un tratamiento específico, esta asumida en las áreas de Educación Artística y de Educación Física. La falta de una guía para desarrollar la danza en el proceso educativo, no ha contribuido a la integración en el proceso de la educación integral. Para el trabajo el profesor necesita una guía de indicadores teórico/prácticos, que oriente la actividad docente tanto en danza como en expresión corporal y educación física de base, debe contar con pautas didácticas que faciliten la selección y organización del proceso formativo de los alumnos, de esta manera enriquecerá el vocabulario de movimiento expresivo, creativo y comunicativo, provocando una imaginación activa.

El adiestramiento de la imaginación activa se encuentra relacionado con la igualdad conciencia/inconsciente, en consecuencia es significativo que el yo sea estable para resistir a ser movido contra su voluntad y ser muy flexible para dejar cierto espacio al inconsciente, puesto que en las expresiones dancísticas estos mecanismos juegan un papel decisivo al tiempo de representar el personaje, el ejercicio comunicativo debe ser claro para transmitir el mensaje creado y posesionado.

4.2.1 Comunicación, arte/danza

En el Ecuador el arte necesita para su discusión de un medio importante como es la comunicación, estas manifestaciones tienen diversos orígenes de acuerdo a las culturas existentes en el territorio, por ello es necesario reconocer que existe una multiculturalidad y en consecuencia expresiones multidancísticas, cuya finalidad es construir una imagen integral del arte de la danza, que se origina en culturas: europea, inglesa/norteamericana, latinoamericana: indígena, mestiza y negra, pueblos que forman la base de conexiones y extensiones dancísticas¹³¹.

En un concepto general las Bellas Artes son el compendio de aquellas manifestaciones que tienen por finalidad expresar la belleza. Históricamente las principales son: arquitectura, escultura, pintura, literatura, danza y música¹³², además la declamación que incluye la poesía, la música y el teatro. Las artes son: fenómeno social, medio de comunicación y una necesidad del hombre de expresarse y comunicarse mediante formas, colores, sonidos y movimientos, son un producto o acto creativo. Los griegos antiguos dividían las artes en superiores y menores, siendo superiores aquellas que permitían gozar las obras a través de los sentidos de la vista y oído, no necesita estar en contacto físico con el objeto

¹³¹ PESTALOZZI, Johann. IDEM anterior, p. 27-31.

¹³² PESTALOZZI, Johann. IDEM anterior, p. 27-31.

observado. Las artes menores, perciben con los sentidos del gusto, olfato y tacto, que entran en contacto con el objeto: gastronomía, perfumería y algo que podríamos llamar caricería, es decir la manifestación de la sensación experimentada por toda persona en el momento de tocar un objeto con una superficie especialmente agradable.

Entre las consideradas bellas artes esta la danza, caracterizada por los movimientos corporales rítmicos que junto a la música sirven como medio de comunicación y expresión. El universo se encuentra siempre en movimiento, en cuyo cosmos es natural encontrar cuerpos que por medio del movimiento respondan espontánea e intuitivamente a los estímulos externos, antes de verbalizar estas respuestas. Así, se encoge ante el miedo, levantan las manos ante la sorpresa o las lanzan hacia adelante para abrazar a los que se ama. Los docentes deben construir una nueva manera de apropiarse de este lenguaje, poniendo énfasis en la unidad pensar/sentir/hacer, como tres aspectos indisolubles de la misma realidad.

La danza como expresión artística ha estado presente en todas las culturas del mundo, siendo una de las bellas artes más estudiadas por hombres y mujeres, quienes se han interesado por ese hechizo que embruja a todos sus participantes y espectadores¹³³, por tal motivo la danza es la fuerza eficaz para estudiar el devenir de las culturas. Gardner define a la danza como: *“Secuencias de movimientos corporales no verbales con patrones determinados por las culturas, que tienen un propósito y que son intencionalmente rítmicos con un valor estético a los ojos de quienes la presencian”*. En efecto, la danza es expresión genética espontánea del ser humano y el movimiento impulsado es manifestación común del sujeto como forma de comunicación y expresión, inclusive de aquellos sentimientos que son difíciles de comunicar con la palabra.

El hacer enunciados no quiere decir que lo que uno dice es lo que quiere decir, pues en la medida que uno diga lo que quiere decir, queda reducido al enunciado, esto ya representa un sentido desenfocado. Caso distinto con la poesía y el arte en sí, como obra y creación lograda que no es ideal, sino espíritu reanimado que se acerca hacia la vida infinita.

Desde esta perspectiva, la danza como arte va más allá, toca el espíritu del hombre y la mujer, es un elemento que dinamiza sus vidas de múltiples formas: validar y reflejar la organización social, sirve como medio de expresión secular o religiosa, diversión social o actividad de recreación, como declaración de valores estéticos y éticos para lograr propósitos educacionales y poder conocer una cultura en particular. La danza es una de las artes más ricas en expresión y dinamización cultural, mediante su conocimiento se puede inferir en la dinámica de las diferentes culturas y regiones, con la práctica se

¹³³ GARDNER, Howard. Educación Artística y Desarrollo Humano. Barcelona: Paidós, 1994. p. 117-122 y 538.

puede redimensionar la expresividad cultural de todo un pueblo. Por tanto: *“la danza es la manifestación de una expresión espontánea individual desde sus orígenes, y antes de ser una forma de arte, fue una expresión espontánea de la vida colectiva”*¹³⁴ .

Esta actividad artística impulsa cambios, en cada movimiento dancístico hay expresión del sujeto, de su individualidad y coordinación con la generalidad de otras individualidades. Por eso se considera que: *“El mundo de la danza está cambiando permanentemente ante nuestros ojos, cada interpretación es un crepúsculo”*. Además, la danza es creatividad, expresividad, fluidez y armonía, es exigencia y disciplina que está determinada por la precisión de movimientos elegantes, que no es adiestramiento mecánico del movimiento, sino una forma que hace posible la creación subjetiva de los individuos.

Le Boulch¹³⁵ expone que la danza pertenece a la expresión manifiesta en un estado de comunicación viva y natural del bailarín que no está condicionado por movimientos rígidos e impuestos por un agente externo, de tal manera que el espectador pueda descubrir esa descarga de energía en afectos, emociones y sentimientos, es una serie de actitudes en mímicas, miradas y gestos expresivos. Pero, si la mecanización domina en la formación y el cuerpo del artista es condicionado con rigor por el profesor para producir un fragmento completo, la expresión se empobrece y se manifiesta en un estilo académico preciso, alejado del valor emocional y viviente de la obra.

Ventajosamente la dimensión actual de la danza ha recuperado la expresión, el sentimiento, la emoción y la pasión que reconquista lo espiritual y corpóreo en escenarios de sufrimientos, alegrías, angustias, calmas de voces y silencio. La danza es una forma de comunicación y expresión por excelencia: *“un mundo de nuevos lenguajes, los cuales expanden su flexibilidad y alcance en todas las culturas”*¹³⁶.

Como se puede observar en cada uno de los juegos dancísticos hay diversos lenguajes que son insuficientes para expresar el universo infinito del deseo y la pasión humana, estas expresiones están relacionadas con la acción física humana, que en las manifestaciones culturales utilizan el movimiento humano como campo de acción en el desenvolvimiento corporal y mental del individuo, tomando en

¹³⁴ LE BOULCH, Jean. La Educación Psicomotriz en la escuela primaria, Paidós. Barcelona, 1987. p. 129.

¹³⁵ LE BOULCH, Jean. Ciencia del movimiento humano, educación en el cuerpo y en la escuela en el siglo XXI. Barcelona: Paidós, 2001. p. 135-141.

¹³⁶ BARYSKNIKOV, Mikhail. Secuencias del movimiento al referirse a la función de lo simbólico. Bogotá: Tercer mundo, 1991. p. 80-84.

cuenta el espacio temporal, la ubicación en un escenario determinado, la calidad del movimiento y la forma de su estructura. Muchos movimientos son posibles desde los percusivos hasta los sostenidos, tienen similar escenario de aparición y ejecución, así como varias esferas del desarrollo humano son influidas desde la misma dinámica de acción. La danza y la acción física humana son en consecuencia, un lugar de similares vocabularios e idiomas.

En este contexto se puede afirmar que la comunicación como danza¹³⁷ está vigente en todos los movimientos del cuerpo, si se presta atención a dos personas intensamente conectadas en un diálogo (una pareja de enamorados conversando en la mesa de un restaurante) se podrá apreciar que sus cuerpos adoptan posturas similares, a veces idénticas, posiblemente ellos no se den cuenta de lo que están haciendo, pero lo hacen, los enamorados parecen conectados por un hilo invisible: como en una danza, sus cuerpos se mueven vibrando en una misma frecuencia.

En otro momento, están dos muchachos envueltos en una pelea callejera a la salida de la escuela, se evidenciará el mismo fenómeno, también adoptan posturas corporales similares, los dos lanzan puñetazos y gritan por igual, la tensión corporal, el ritmo de los movimientos, asaltos y golpes parecen pasos de una misma coreografía. Al interpretar estas dos acciones en la danza serán distintas, la música que los acompaña será otra, pero los contendientes vibran en la misma frecuencia.

En este ejercicio, la comunicación entre la gente se percibe desde una nueva perspectiva y cómo se mueven en el cosmos con sus propias coreografías, se concientiza aspectos que antes resultaban inadvertidos, se explora lo que las personas hacen cuando se comunican, para evidenciar que al relacionarse la gente hace mucho más que hablar. El contexto producido por este fenómeno comunicacional no solo implica transacciones verbales centradas en el contenido de las palabras, sino que cuando las personas se comunican incluyen comportamientos variados, algunos de los cuales son conscientes, voluntarios y otros son completamente involuntarios e inconscientes.

Por lo tanto, la buena comunicación no solamente es el traspaso de información entre un uno y otro, es mucho más que la transmisión de información entre mentes conscientes y racionales, tampoco requiere de la simpatía y la cordialidad. Dos personas discutiendo con ímpetu parecen estar comunicadas con intensidad, en cambio un vendedor atento, cargoso, zalamero y exageradamente amable llega a ser un

¹³⁷ PLACHTA, Gabriel. Mapas para el cambio. Buenos Aires: Albatros, 1998. p. 35-37.

pésimo comunicador, porque el resultado será que el cliente se sienta incómodo y pierda el interés del comercio, en consecuencia se puede afirmar que a la comunicación se la juzga por sus resultados¹³⁸.

En este ámbito se plantea la siguiente metáfora: la buena comunicación es como el baile, en donde los participantes con mucha habilidad danzan unidos la misma música sin pisarse los pies, no importa cuál sea el tono, la clave es la sintonía. Para concluir lo planteado con relación a lo que se dice y se acepta por el otro, se puede afirmar que la danza es comunicación con una práctica compartida de movimientos de los participantes, es el deseo y la responsabilidad que ayudan a que el flujo del proceso se desarrolle de mejor manera.

Estas manifestaciones comunicacionales son como el terapeuta a quien le interesa que el paciente confíe, de igual manera el profesor aspira que los estudiantes perciban lo que enseña, el esposo pretende provocar un diálogo profundo con su esposa, el jefe demanda que los empleados den cumplimiento a sus exigencias y el comerciante desea captar el interés del consumidor. En toda relación con otras personas, la comunicación le aproxima para alcanzar resultados deseados y crean un modelo a ponerlo en práctica. La práctica pone de manifiesto esa creación visual subjetivada, que se perfecciona cuando dos personas o más mueven sus cuerpos, presentando lecturas no verbales vigentes en la danza y el baile: *“La música y el baile son dos artes que se complementan y forman la belleza y la fuerza que son la base de la felicidad humana”*¹³⁹. Al ser la danza el universo del baile, se expresan sentimientos y emociones culturales, se la cataloga como una de las artes más humanas, pues en ella se conjugan el espíritu y el cuerpo al servicio de la belleza corporal, de la salud, de la inteligencia y el conocimiento¹⁴⁰.

Cuando se habla de danza, no se refiere al baile, pues en el primer caso, se refiere al conjunto de emociones, sentimientos, ideas y pasiones expresados, y en el segundo caso se refiere al medio a través del cual se ponen en escena tales aspectos. Baile, es aquella parte que hace de la danza una realidad, en la cual una persona entra en su mundo. La danza al querer expresar un acto simbólico como el amor, la pasión, las costumbres o el modo de ser de un individuo o de una comunidad, lo hace por intermedio del baile o bailes¹⁴¹. Por todo lo expuesto se observa una diferencia entre danza y baile porque no siempre

¹³⁸ FAST, Julius. El lenguaje del cuerpo. 10 ed. Barcelona: Kairos, 1990. p. 61-73, 80-83.

¹³⁹ GARDNER, Howard. La danza. Bogotá: Kinesis, 1991. p. 12-13.

¹⁴⁰ LONDOÑO, Alberto. Danzas Colombianas. 3 ed. Medellín: Universidad de Antioquia, 1989. p. 350.

¹⁴¹ LIFAR, Serge. La danza. París: Tubor SA, 1968. p. 64-70.

se baila para comunicar algo en sí, sino que se puede bailar por alegría, diversión y desfogue de energía, siendo una práctica en forma de juego, en cambio la danza comunica un estado vivido siendo a su vez más extensa y holística que el baile .

Se puede concluir diciendo que la danza/comunicación presenta pautas para aprender un modo distinto de vivir y de comunicarnos, con nosotros mismos, nuestro cuerpo, lo que somos por dentro, nuestra historia y con los demás, para ello se utilizan códigos de movimientos, silencios, actitudes corporales que son palabras, frases que dice el cuerpo, es una acción realizada de adentro hacia afuera, usando como base el cuerpo. De igual manera se produce el proceso inverso entre los participantes en la actividad o entre los danzantes y los espectadores. Cada uno puede contar su propia historia sin hablar, puede escuchar (a través de los ojos, es decir ver en el caso de la danza) la historia de los demás a través del movimiento¹⁴². A esta proyección el propio interior a través de la danza se han referido numerosos autores: *“La danza es el espacio exterior de la imaginación”*.

Para concluir sobre esta temática se determina que el lenguaje gestual y del movimiento representan el calendario de la vida, del nacimiento a la muerte, anuncia los grandes momentos, desde la llegada de la lluvia hasta el ciclo de las cosechas. *“El movimiento es el más poderoso y el más peligroso medio conocido del arte”*.

4.3 Pedagogía dancística.

Laban¹⁴³ propone los fundamentos de la danza moderna, en especial a la aplicación de las nuevas formas de la educación escolar como guía para padres y maestros, con temas de acuerdo a las edades de los niños que conforman los grupos escolares, cuya utilidad pedagógica no es necesario poner de relieve. Entre los contenidos se mencionan los siguientes: la conciencia del cuerpo; el tiempo y el espacio, la adaptación a los nuevos compañeros: y las formas del movimiento.

El impulso natural del niño a realizar movimientos similares a los de la danza, descarga de forma inconsciente las tensiones, fortalece la facultad espontánea de expresión, por lo tanto la labor primordial del educador es estimular ese impulso, preservar la espontaneidad e inculcar la práctica hasta la

¹⁴² GRAHAM, Martha. Danzar: una autografía de la sangre. New York; Gaceta, 1992. p.11-17, 30-32

¹⁴³ LABAN, Rudolf. Danza educativa moderna. Barcelona: Paidós 1985. p.62-71.

finalización del período escolar. En Fuentes¹⁴⁴ aparecen descritas en forma de conclusión diferentes connotaciones pedagógicas de la danza desde su perspectiva de actividad-experiencia educativa:

- La danza es una actividad tradicionalmente ligada a la educación física y artística en particular, queda manifiesta su presencia en el pensamiento pedagógico a través de la historia.
- La danza tiene importancia pedagógica porque su práctica incide en aspectos propios de la educación física integrada: adquisición y desarrollo de las habilidades, destrezas básicas de tareas motrices específicas de cualidades físicas básicas, de capacidades coordinativas, adquisición y desarrollo de habilidades perceptivo-motoras, conocimiento y control corporal en general, el pensamiento, la atención y la memoria, la creatividad, aumento de las posibilidades expresivas y comunicativas, favorecer la interacción entre los individuos.
- La danza pedagógica fomenta el sentido artístico a través de la propia creación (realización de danzas coreografías propias) y de la valoración de otras creaciones externas (apreciación y crítica de coreografías y danzas ajenas), además mediante la práctica se puede incidir en la socialización del individuo y por último tiene valor pedagógica porque es factor de conocimiento cultural, de educación intercultural que favorece el conocimiento, aceptación y tolerancia de la realidad pluricultural de la sociedad actual.

Con relación a lo planteado, Jaramillo y Murcia¹⁴⁵ afirman que la danza es considerada como otra alternativa educativa y se considera algunas reflexiones sobre la realidad contextualizada, la validación de mensajes, la educación desescolarizada y el papel que juega en los escenarios de enseñanza/aprendizaje. En esta investigación se determina que es un proceso de enseñanza/aprendizaje, el mismo que se refiere a los contenidos educativos y a las posibilidades pedagógicas de la danza, cuyas características de la actividad o práctica deben ser conocidas para saber si es o no educativo, porque los planteamientos académicos y las actividades están ligados al desarrollo de valores sociales y culturales con fines pedagógicos.

¹⁴⁴ FUENTES, Ángel Luis. El valor pedagógico de la danza. Valencia: Paidós, 2006. p. 21-29.

¹⁴⁵ JARAMILLO ECHEVERRI, Luis Guillermo; MURCIA PEÑA, Napoleón. Danza, comunicación y educación. Manizales: Kinesis, 2002. p. 54.

El movimiento corporal en el individuo es un acto habitual que forma parte de cualquier proceso de aprendizaje, sea de desarrollo psicomotriz, físico e intelectual, si a esto se le adiciona melodías y sonidos, este movimiento se enriquece con el ritmo musical transformándose en movimiento rítmico y musical, que expresan sensaciones y emociones a los demás¹⁴⁶. Para Jacques-Dalcroze¹⁴⁷ existe una conexión muy estrecha entre el hecho sonoro y el movimiento corporal, de manera que las impresiones musicales producen imágenes motrices, puesto que la música no se percibe sólo con el oído, sino con todo el cuerpo, el mismo que se transforma en un gran oído interior, de tal forma que cualquier hecho musical sea de carácter rítmico, melódico, armónico, dinámico o formal, que son representados con hechos corporales que se manifiestan en el movimiento, tienen características de vivencia real.

De esta manera, los planteamientos metodológicos presentes en el movimiento, ayudan a los alumnos a desinhibirse, a expresarse corporalmente con mayor desenvoltura y a estar en armonía con el hecho sonoro, por eso¹⁴⁸ es trascendente el uso de los sonidos en todos los planteamientos didácticos. Como se puede observar la danza y el movimiento rítmico mejoran la capacidad de socialización del niño así como su autoestima¹⁴⁹, puesto que la expresión corporal facilita al ser humano el proceso creativo, la libre expresión y comunicación a partir del conocimiento de su cuerpo, el manejo del espacio, de los materiales y del fortalecimiento de su auto-confianza.

Es importante tener presente que la danza y los movimientos guiados o libres, fomentan valores como: respeto, libertad, tolerancia y crítica constructiva, estos activan la comunicación de sentimientos, ideas, estados de ánimo y el respeto entre los participantes en forma individual y grupal. Con la realización de estas actividades corporales se benefician aspectos biológicos, cognitivos y psicomotores, el placer del movimiento y el sentido lúdico permiten liberar energías en busca de la expresividad, tomando en cuenta que estos aspectos son parte del acto social de la comunicación en los niños y niñas en edad escolar que utilizan el juego, el baile, la danza y mil maneras creativas de expresión para llegar a sus compañeros.

¹⁴⁶ AÑORGA MORALES, Julia. Pedagogía y estrategia didáctica y curricular de la educación avanzada. Caracas: Octaedro, 1977. p. 78-83.

¹⁴⁷ JAQUES-DALCROZZE, Emile. El ritmo, la música y la educación. Suiza: Foetisch, 1965. p. 64.

¹⁴⁸ MARTIN, María Jesús. Del movimiento a la danza en la educación musical. Murcia: Educativo siglo XXI, 2005. p. 125-136.

¹⁴⁹ ARGUEDAS, Consuelo. La expresión corporal y la transversalidad como un eje metodológico construido a partir de la expresión artística. San José de Costa Rica: Educación, 2004. p. 123-131.

Por otro lado, aparecen varios autores que han trabajado especialmente en el arte terapia, para incluir en el sistema educativo una herramienta que evite y prevenga situaciones conflictivas, problemas de agresividad e incluso de violencia en clase. Los motivos para la utilización como herramienta educativa son innumerables, principalmente porque los procesos de comunicación no verbal (artes plásticas, música, danza y expresión corporal), dejan abierta la puerta a procesos simbólicos más espontáneos que las palabras, favoreciendo la expresión de sentimientos personales, como primera expresión base de autoestima, tanto de lectura y reconocimiento en los procesos expresivos de los otros, lo que favorece intercambios sociales positivos.

4.4 Personalidad, identificación y expresión

La educación a través del arte, aspira a generar actitudes y aptitudes en los educandos desde las diferentes expresiones artísticas: música, teatro, danza, artes plásticas y visuales; creando y posicionando la personalidad individual del intérprete que se caracteriza por los movimientos creativos del cuerpo sobre la vida cotidiana¹⁵⁰, la naturaleza, etc. Busca que los alumnos participen, vivencien el arte y se promueva el desarrollo del pensamiento diverso, la creatividad, fortalecimiento de la sensibilidad, reconocimiento y construcción de la propia identidad, afirmando la personalidad mediante la identificación y expresión de los gustos personales, así como el descubrimiento de sus posibilidades y limitaciones, la confianza y seguridad en sí mismo para expresar sus propios puntos de vista con libertad, el desarrollo de su autonomía y capacidad de decisión, el desarrollo de actitudes solidarias con los demás, la actitud crítica y sobre todo, un proceso de construcción interno valedero no sólo para la parte intelectual, sino también para el fortalecimiento interior.

El rol del educador en la educación por el arte, es el de promover y facilitar una educación para el desarrollo auténtico, permitiendo al alumno sea el actor de su propio desarrollo, sacará fuerzas creativas que lo impulsarán en la vida, puesto que la expresión corporal, la danza y otras similares son actividades que permiten el desarrollo integral de los niños y jóvenes. Hoy en día, la sociedad se ha quitado de encima la función de educar el movimiento del cuerpo a través de la expresión corporal y de la danza, esto debe ser tomado en cuenta por los profesores de educación física, puesto que

¹⁵⁰ ROMARIS DURAN, Uxia Iria. Pedagogía y didáctica: la expresión corporal en educación física. Realidad y pensamiento de profesores y alumnos. La Coruña: Delors, 1998. p. 207-234.

La danza, actividad psicomotora por excelencia, desempeña un papel privilegiado, ya sea como medio de expresión artística o como instrumento de educación, para un mejor conocimiento del propio cuerpo y de sus potencialidades¹⁵¹ .

Además, la danza es una contribución organizada de las facultades mentales, emotivas y corporales, que se evidencia en acciones cuya experiencia es de importancia excepcional para la formación de la personalidad¹⁵², este tipo de actividades son apropiadas para la educación porque permiten el desarrollo integral del niño o joven. Hay que tener siempre en cuenta que el ser humano es una unidad interrelacionada entre cuerpo, mente y alma, cuyo movimiento refleja la persona realidad individual del intérprete. Por eso, a través del cuerpo y la expresión de la danza influye también en la mente y el alma. El cuerpo es la base física de la identidad, el templo del alma y la mente.

En la actualidad, algunas personas han perdido estas cualidades del acceso al cuerpo, no tienen una relación agradable consigo mismo y no viven realmente en su propio cuerpo, la práctica de la danza es importante porque ayuda al ser humano a re-establecer esta relación buena y profunda consigo mismo, puesto que juega un papel importante en el mantenimiento de la salud física, mental, emocional y espiritual. En este contexto los códigos del lenguaje artístico son una forma de conocimiento que permite el acceso a diferentes esferas del universo y del hombre, es un medio de comunicación con el que el artista expresa imágenes de la realidad física, humana y de las vertientes psíquicas (sentimientos, alegrías, angustias, esperanzas y sueños).

No se trata de un lujo de la civilización, sino de esa natural tendencia de la especie humana y de la necesidad de expresión, que en los momentos iniciales surge de manera instintiva, se puede verificar en las realizaciones plásticas de los niños y las manifestaciones artísticas primitivas de la historia de la humanidad (música rítmica, mediante choque de piedras y palos, pintura corporal, movimientos ancestrales de expresión y conocimiento del movimiento en el cuerpo, el hombre se pone de pie, se inclina, camina, corre y salta), no es una actividad trivial, ni un simple apéndice ornamental de las funciones esenciales del hombre (pensar, amar investigar), sino un impulso que se identifica con la fuerza vital, que hace del arte un instrumento clave del conocimiento de la realidad¹⁵³ .

¹⁵¹ CALVINO FERNÁNDEZ, Lourdes; PADOVAN, Mónica. La expresión corporal en educación física. Lisboa; La Peousa, 1995. p. 77-90.

¹⁵² LABAN, Rudolf. IDEM anterior, p. 56-61.

¹⁵³ FUENTES, Ángel Luis. IDEM anterior, p. 90-98.

Se puede observar que en todo el proceso educomunicativo artístico relacionada con la danza, el ser humano es creador de formas, de allí que el artista no se limita a la representación que conduce a la concepción del arte como un espejo, sino que transforma los datos de la naturaleza, los hace resplandecer en una ordenación diferente¹⁵⁴. Igual que el microscopio, la obra de arte descubre al ojo humano aspectos ocultos, que a diferencia del trabajo físico, no existían antes de su conocimiento sino que comienzan a existir precisamente por el trabajo del artista.

El autor de una obra de arte no es el descubridor sino el creador, así al referirnos a un descubrimiento científico podemos hablar de una creación artística y en este contexto el trabajo sobre el arte moderno se puede comparar a la creación de una obra de arte con el crecimiento de un árbol, que fija sus raíces en la tierra y despliega su copa en el aire, a través de las raíces pasa la savia por el tronco (el alma del artista) y nutre con plenitud las ramas y las hojas de la copa, el artista toma los elementos nutritivos de la naturaleza y los despliega bellamente ante los ojos de los humanos. Una humanidad sin obras de arte presentaría un aspecto muerto como una naturaleza sin árboles.

Esta capacidad de expresión sublime es la prueba fehaciente de la grandeza de una obra de arte, la misma que al momento en que se produce la contemplación de su manifestación, hace que el espectador se eleve por encima de las dimensiones de su propio yo, está viviendo una experiencia similar en muchos aspectos a la del místico. Por eso alguien “dijo que la única prueba del genio es el acto de hacer bien lo que es digno de hacerse y que nunca se ha hecho hasta entonces”.

Ante una creación artística, el ser humano supera sus dimensiones temporales y se coloca en una especie de atalaya atemporal. Las pirámides egipcias ya no tienen una función actual, no son un cementerio, pero nos impresionan como si en ellas el genio humano valora sobre siglos, en una pintura de hoy, de Picasso, podemos sentir y apreciar el latido del hombre del siglo XX, pero tampoco deja de emocionar de igual manera el recinto de una catedral gótica, una pintura de un primitivo flamenco o una escultura de Miguel Ángel. Más allá de las fronteras del espacio y del tiempo el arte aparece como un lenguaje universal en el que se expresan las dimensiones eternas del espíritu del hombre. En consecuencia la naturaleza de las obras artísticas inciden y se reúnen en una serie de componentes individuales (personalidad del artista), intelectuales (ideas de la época), sociales (clientela) y técnicos.

¹⁵⁴ AYUSTE, Ana; FLECHA, Ramón; LÓPEZ, Fernanda. Planteamientos de una pedagogía crítica: comunicar y transformar. Barcelona: Grao, 1999. p. 24-38.

Para tener una noción clara de la personalidad del artista, en la obra de arte se refleja esa personalidad creadora manifiesta, puesto que existe una íntima reciprocidad entre los perfiles del creador y las de su obra. En el marco de la danza se puede ver con claridad la personalidad del artista que se encuentra inmerso en el escenario de una manera a veces innegable, aunque se debe tomar en cuenta el carácter interpretativo de un personaje, en ese momento esa personalidad esta oculta en pequeños detalles de expresión, manifestación y ejecución del personaje que baila, es decir la forma de ejecutar al personaje y de interpretarlo¹⁵⁵.

El creador funciona sin más referencia que su propio yo y el mundo exterior de la realidad visible que incide sus sentidos, expone e informa sus creaciones de manera inevitable. Si el arte es un lenguaje, los signos codificados deben ser entendidos por el espectador, puesto que el bailarín los toma de la vida, de los sentimientos, de la naturaleza de los sueños. La creación dancística está condicionada al cliente y al gusto del público y de las nuevas corrientes escénicas¹⁵⁶.

Finalmente, el bailarín es consciente que su cuerpo es la obra y el soporte de su obra es el escenario, el tablado, la calle, etc. y además sabe que la técnica que va a poner en práctica se basa en el estudio del movimiento y expresión corporal, por ello utilizara técnicas de baile conocidas o propias (Ballet Clásico, Folklore, contemporáneo, etc.). El artista es libre para crear y manifestarse, pero sus deseos tienen influencia de una serie de elementos ajenos a él: encargos, gustos de la clientela, obras de otros artistas contemporáneos, circunstancias excepcionales que surgen en su biografía, pero tiene interés especialmente por el elemento mental, las ideas y valores que nutren la creación, no se presenta por generación espontánea dentro del alma del artista, sino que se desarrolla con la educación y las vivencias sociales.

En cualquier caso, aun considerando que el arte es la expresión máxima de un lenguaje y que transmite no sólo contenidos individuales, no se puede pensar en cualquier paralelismo cerrado, del tipo de sociedad culta-arte rico o sistema político arcaico-arte pobre. La actividad y manifestación de los artistas aparece en las circunstancias más adversas, pero, en términos generales el estudio del arte no debe basarse y sustentarse en el estudio y comprensión de las sociedades, porque de lo contrario sería difícil

¹⁵⁵ FERREIRO PÉREZ, Alejandra. *Cuerpo, disciplina y técnica: problemas de la formación dancística profesional*. México: Baz, 2002. p. 28-50.

¹⁵⁶ FERREIRO PÉREZ, Alejandra. *Cuerpo, disciplina y técnica: problemas de la formación dancística profesional*. México: Baz, 2002. p. 28-50.

entender por ejemplo el "Ay Gitano" de Mario Maya, sin entender la represión del franquismo y la historia del pueblo gitano en el siglo XV; ni tampoco "Carmen", de Antonio Gades en su adaptación y muestra del mundo del flamenco; o tampoco "Torero" de Canales, sin entender la reflexión actual de la sociedad frente a la fiesta nacional¹⁵⁷.

En este contexto la palabra estilo se deriva del latín *stilus*, punzón que los romanos utilizaban para escribir. Pero en griego estilo significa columna y ésta era el elemento más singular y personalizado de la arquitectura, cabe decir que la palabra estilo, en su origen, significaría el modo especial de hacer literatura o arquitectura. En arte se trata de un concepto fundamental, sin él careceríamos de los elementos que distinguen a todas las creaciones de una misma época y del sentido de la evolución de las formas; y en la danza nos sirve para clasificar las obras y las formas de baile que se emplean en cada una de ellas: goyesco, clásico, abstracto, contemporáneo, oscuro, barroco, entre otros.

Se puede concluir manifestando que en todo ámbito educativo se hace precisa la creación de un criterio objetivo que permita la adecuada identificación y abordaje de problemas de aprendizaje. En muchas ocasiones la calificación y conceptualización de los alumnos depende de la evaluación realizada por los profesores/as. La relativa subjetividad a la que se ven sometidas las ciencias relacionadas artísticamente y ciencias del deporte hace que esta problemática se acreciente. Actualmente existen escasos trabajos que desarrollen instrumentos de evaluación para aplicar al campo específico de la danza.

4.5 Estudio de caso

En esta investigación, se desarrollan actividades que involucran educación, comunicación, cultura, arte y danza, materia extracurricular en el pensum de estudios regulares. A través de la observación científica y la etnografía, se obtuvo el material informativo relacionado con la educomunicación de la danza, que se imparte en centros de educación de Quito, en instituciones públicas y privados, a nivel provincial y nacional. Estos métodos cualitativos, dan claridad a los fenómenos que presentan los centros de estudio en el proceso de enseñanza/aprendizaje, estas prácticas analizan las relaciones escuela/maestro/alumno/sociedad, para conocer los problemas en la interacción desarrollada entre ellos.

La enseñanza/aprendizaje del arte/danza, no es simplemente un método, es una aspiración e inspiración que forma al individuo en valores que le permiten conocer, reconocer e identificarse con principios, logrando el progreso armónico e integral como ser humano: físico o corporal, psíquico, espiritual, social

¹⁵⁷ ARGUEDAS, Consuelo. IDEM anterior, p. 135-144

y comunitario. Es necesario que la comunidad educativa del país, cuente con centros de estudios académicos que desarrollen y consoliden las actividades en el área de la danza, para asegurar su profesionalización.

4.5.1 Metodología

Se aplicó la etnografía y observación descriptiva en los diferentes escenarios del arte/danza, en el estudio de caso en Quito/Ecuador. La observación de actitudes, aptitudes, conversaciones, rutinas de producción y vida cotidiana, son tareas para recoger información que se planificó y verificó (observación científica). Además, se exploró comportamientos, capacidades, etc. y se obtuvo datos esenciales para saber las rutinas practicadas en los centros que imparten cultura dancística y en el proceso de la educomunicación de la danza como alternativa profesional, se identificó que la enseñanza/aprendizaje de comunicación e información desde los movimientos del cuerpo de un bailarín, es un referente lúdico de conocimiento para la comunidad en general.

Para este trabajo se recogió los datos de febrero a julio de 2010, en centros de enseñanza, públicos y privados, en escenarios cerrados (teatros, salas de arte, etc.), abiertos (plazas, parques, calles, etc.) de Pichincha/Quito y en algunos casos en otras ciudades (Ambato, Riobamba y Otavalo). Se hizo un listado de áreas, lugares y centros de enseñanza/aprendizaje observables, con temas de conocimiento. Teoría y práctica se arte concentró en la observación y los datos se sustentan en las notas del diario de campo. Se aplicó la entrevista a maestros, alumnos y profesionales de /danza y se revisó los documentos del estudio de caso para tener una visión clara de los objetivos.

Además, se aplicó la investigación etnográfica o cualitativa, para identificar, analizar y solucionar los problemas educativos relacionados con la cultura artística, estudiando aspectos cualitativos de la conducta de maestros y alumnos, las relaciones sociales e interacciones en el medio en que se desenvuelven. Se indagó el modo de vida de los estudiantes, cómo se comportan e interactúan entre sí, describiendo creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo varían de acuerdo al momento y circunstancia que les toca representar.

La interpretación de elementos en el contexto, espacio, tiempo y medio, requiere voluntad e inteligencia para lograr el objetivo programado, esta técnica cualitativa es necesaria para mejorar la observación, cuyo interés es el contenido de la vida cotidiana de los actores, quienes aportan información de calidad con datos específicos, evitando que sea un discurso simple de texto. Además, se obtuvo reseñas del

pasado y presente de la danza, para entender las actitudes y motivaciones de maestros y alumnos. De acuerdo a la función crítica adoptada, se observó desde diferentes perspectivas, cada espacio que se exponía una clase teórica o práctica, de enseñanza/aprendizaje de cultura artística dancística y en donde la práctica coreográfica era puesta en escena.

4.5.2 Ejes

Los ejes del proceso educomunicativo de la danza como alternativa profesional, caso en la población infante/juvenil de Quito, son: Conceptual, Pedagógico y Comunicativo.

4.5.2.1 Conceptual

Define las características pedagógicas y didácticas de la educación artística en los centros de enseñanza, es parte del aprendizaje extracurricular de la cultura de la danza, construye una nueva forma de comunicar desde el lenguaje no verbal y de la kinésica. Define y genera experiencia de enseñanza/aprendizaje diferente de la educación tradicional, con prácticas artísticas pedagógicas dirigidas por maestros y desarrolladas por alumnos, que experimentan didácticas holísticas con los movimientos del cuerpo.

Se planeó un seguimiento de ámbitos y personas para promover el diálogo, obtener información y conocer de fuentes reales, lo que la gente piensa y siente en relación a la propuesta del arte/danza como alternativa profesional. Conocer cuáles son las motivaciones u obstáculos presentes, la edad de iniciación y si hombres y mujeres están en igualdad de condiciones al elegir esta profesión, tomando en cuenta factores sociales, ideológicos y políticos de este proceso. En escuelas y colegios ya se imparte la materia de danza, los estudiantes se sienten atraídos por esta propuesta, hombres y mujeres realizan el trabajo en conjunto, cada uno ha decidido añadir en su carga horario esta disciplina y lo cumplen con responsabilidad y compromiso.

En este contexto, cabe señalar que en Quito, el Instituto Superior Nacional de Danza, imparte enseñanza cultural artística danzaría, es el único centro que otorga títulos de estudios intermedios de arte/danza en distintas disciplinas y los estudiantes pueden continuar sus estudios académicos superiores en esta especialidad. El tiempo es de un año escolar de nueve meses, con una carga horaria similar a los estudios regulares tradicionales. Esta propuesta tiene el soporte didáctico pedagógico necesario para introducir un aprendizaje expositivo y comunicativo de relevancia, para la comunidad en general.

4.5.2.2 Pedagógico

Necesario para entender la importancia de este aprendizaje, el gobierno a través de las instancias educativas correspondientes, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, deben incorporar la danza como materia de especialidad en la malla curricular básica¹⁵⁸ vigente, para que los educandos tengan el respaldo académico pedagógico de seguimiento profesional. Actualmente, los profesionales formados en esta carrera, imparten conocimientos y experiencias en escuelas, colegios, institutos y academias privadas, establecen un vínculo comunicativo para conocer pensamientos, expectativas, logros, aspiraciones, dificultades, entre otros, el compromiso es investigar cual es la mejor solución a esta propuesta.

La meta, conseguir una visibilidad pedagógica y didáctica de enseñanza/aprendizaje de la cultura artística danzaria, con especial sensibilidad a las necesidades de educadores y educandos, adoptando una política estratégica pedagógica, para mejorar las relaciones con la sociedad. El inicio de una reforma en el sistema educativo, será la tarea para lograr una educación de calidad, transformando la escuela, el colegio y la universidad, analizando la relación magisterio/realidad escolar, los problemas curriculares y pedagógicos en el aula e inicio de nuevos proyectos de educación artísticas, como inteligencias especiales que exponen diversos lenguajes comunicacionales, para lograr un acercamiento directo.

Hablar y dialogar con maestros, alumnos, bailarines, coreógrafos y familiares, fue la aptitud y actitud más viable para conseguir una comunicación e información clara, verídica y real de la práctica vivencial diaria de cada integrante de una coreografía de danza ensayada y montada, para exponer al público.

4.5.2.3 Comunicativo

Las entrevista directa cara a cara fue la mejor opción, el entrevistado se sentía en confianza y familiaridad, expresaba sus aspiraciones, ideales, molestias, incomodidades, falencias e inquietudes, al ser abordados para obtener información, ya sea como profesor, alumno o profesional de la danza, de este modo, mantener la comprensión de sus vidas o situaciones y profundizar cada vez más en sus experiencias y sentimientos. De igual manera, la entrevista a través de un formato escrito se puso en marcha, con cinco preguntas básicas, sobre temas generales como la edad, estudios, aprendizaje, gusto por la danza, tiempo de duración y profesionalización. Esta forma de abordaje a los actores en especial

¹⁵⁸ Acuerdo Ministerial Nro. 306-11, aprobación de la malla curricular.

a alumnos, les da recelo y temor al ser requeridos, es como si el papel y la grabadora fuera un limitante al deseo de comentar, expresar e informar sobre esta práctica de enseñanza/aprendizaje de la danza.

Además, la figura esbelta del bailarín en el escenario, el movimiento de su cuerpo con lenguajes y códigos propios de expresión, emiten mensajes que son interpretados por el público receptor, identifica y traduce lo interpretado por el coreógrafo produciendo un diálogo comprensible muy subjetivo. Generalmente las personas que asisten a un evento de esta naturaleza, de alguna manera están involucradas en el medio artístico danzario y tienen conocimiento de símbolos, códigos y signos de lo expuesto. Los asistentes y conocedores de la cultura/arte/danza, son padres, madres y familiares de docentes, alumnos y profesionales de esta disciplina artística, gente que tiene una formación cultural en este contexto, también hay grupos sociales sin ninguna formación en este ámbito, pero manejan un conocimiento natural de comprensión y gusto por el arte.

4.5.3 Objeto de estudio

La educomunicación de la danza como alternativa profesional, es el objeto de estudio de este trabajo, no existe un avance significativo en relación a este tema, posiblemente porque es una actividad circunscrita en el área de Educación Física, a pesar de que sus orígenes históricos están presentes en todas las culturas. Se han realizado trabajos de investigación sobre danza, coreografía, escenografías, pensum, malla curricular, entre otros, pero no se ha investigado la inclusión definitiva del arte/danza, como un componente de especialidad profesional, que tenga continuidad como otras especialidades, llámese contabilidad, sociales, etc. Es imperativo, para los estudiantes de esta elección académica, la inclusión del aprendizaje artístico danzario con perspectiva de una carrera que le dé sustento profesional, como cualquier otra y no solamente sea un referente en papel, como una materia extracurricular, sino que además sea una constante en el pensum de estudios establecido en el país¹⁵⁹.

De acuerdo a lo investigado, maestros y alumnos, que han nacido por y para esta disciplina, tienen una concepción clara del conocimiento artístico danzario, ese mundo interno y externo que les motiva e impulsa a expresar y exponer a través de los movimientos del cuerpo, interpretaciones que emiten mensajes a los públicos, cuyas características son especiales y atractivas, son referentes de información para la sociedad. La danza esta en continua evolución, por eso se considera instrumento de comunicación e información de generaciones pasadas, presentes y futuras, de naciones, pueblos y comunidades.

¹⁵⁹ Nuevo Bachillerato Ecuatoriano Ministerio de Educación (Versión Preliminar para Validación Técnica). Bachillerato en Artes. Octubre 2010. Pág. 15-16.

En este contexto, cabe mencionar a figuras destacadas de la danza contemporánea a inicios del siglo XIX, Isadora Duncan (1877-1927), interpretaciones basadas en la escultura griega, alterna la resistencia y el abandono a la ley de gravedad, Ruth Saint Denis (1879-1968), se basa en danzas indias, egipcias y asiáticas. Mary Wigman (1886-1973), el mundo asiático y oriental es su referente y el principio de tensión-relajación, Martha Graham (1894 – 1991), busca la esencia espiritual y emocional del ser humano, Doris Humphrey (1895-1958), el arte/danza es caída y recuperación de la dinámica natural de la pisada humana, José Limón (1908-1972), mexicano, crea un estilo viril y feroz, con profunda espiritualidad, Merce Cunningham (1919), centra el movimiento en la columna vertebral (posición vertical en piernas y brazos elegantes). María del Carmen Hechavarría, cubana, maestra de Ballet y coreógrafa.

La danza tiene influencia en la cultura artística de todo el mundo y es así como la historia de enseñanza/aprendizaje de la danza ha trascendido al Ecuador y a Quito, aparece en los años 50: Marcelo Ordoñez, Klever Viera (1954-2012) danza a la cotidianidad, lo urbano, lo tecno, en el performance, el happening y el minimalismo, Paco Salvador, máster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, es maestro y coreógrafo del Ballet Metropolitano, Rubén Guarderas (1950-2012), bailarín y coreógrafo, Director del Ballet Nacional Ecuatoriano, Patricia Aulestia (1946-2012), coreógrafa y maestra, María Luisa González (1949-2012), Directora Ejecutiva de la Compañía Nacional de Danza, entre otros.

Son los primeros coreógrafos bailarines y maestros de la vida cultural artística del país y la ciudad, en esa época presentaron sus creaciones en los escenarios más representativos de la ciudad, como: El teatro Nacional Sucre, El Teatro Bolívar y en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, pero los repertorios estaban destinados a la clase alta y pudiente, puesto que el aporte económico para asistir a estos eventos era alto y ni la clase media y peor la clase baja podían acceder a un acto cultural de esta magnitud. Actualmente el arte se ha extendido a todos los grupos sociales sin distinción de clase, las funciones se difunden sin costo y además se ofrecen al aire libre en plazas y calles.

Para el desarrollo de la investigación, se identificó categorías de análisis del tema de estudio y se estructuró los espacios a ser observados: Instituto Superior Nacional de Danza, Ballet Nacional Ecuatoriano, Compañía Nacional de Danza, Metrodanza, Ballet Metropolitano, Academia de Ballet “Giselle”y Colegio Manuela Cañizares. En cada institución se resaltó el recurso humano, aulas, salones, mobiliario, equipos, laboratorios, espacios, materiales, documentos, tecnología y ámbito de trabajo de

profesores y alumnos. Además, los escenarios de exposición, como: Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Ágora de la Casa de la Cultura, Teatro Nacional Sucre y Teatro Bolívar, entre otros.

Se elaboró el diario de campo, instrumento básico de registro de notas de lo observado con detalle investigativo, de lo visto y escuchado, es el material recogido de la realidad práctica para la reflexión y análisis. En esta descripción se realizó el proceso de comparación, inferencia, creación, interpretación y traducción, para escribir, describir, interpretar y tener una constancia del trabajo de campo. Además, se utilizó un registro fotográfico y video, de eventos y actividades para revisar algunas actitudes, comportamientos y espacios para una mejor comprensión del fenómeno estudiado y analizar la situación vivida.

4.5.4 Resultados

Este trabajo tiene por objeto, observar los problemas para mejorar la calidad de la educación del arte/danza en el pensum de estudios, como alternativa profesional para niños y jóvenes, estudiar y resolver las diferentes dificultades que les afecten. Las entrevistas se realizaron a una población de 100 alumnos y 20 maestros, hombres y mujeres de diferentes edades, estudiantes de danza. Las respuestas a las preguntas planteadas son claras y precisas en los contenidos, 88% de alumnos y el 92% de maestros, coinciden en que la cultura dancística debe tener el mismo tratamiento e importancia que las demás materias del pensum de estudios y su interés se basa en el conocimiento teórico y práctico hasta lograr una carrera académica especializada.

4.5.5 Sistematizar

La recogida de información fue dinámica y distraída, las observaciones se realizaron en el Instituto Nacional Superior de Danza, las instalaciones son adecuadas para la enseñanza/aprendizaje de arte/danza, asisten alrededor de doscientos alumnos de 8 a 25 años, registra profesores con preparación académica multidisciplinaria: danza clásica, contemporánea, latinoamericana, nacional y moderna, pintura, música, decoración coreográfica, historia, anatomía, vestuario artístico, iluminación, entre otros.

Compañía Nacional de Danza, recibe un promedio de ciento cincuenta alumnos y las instalaciones cumplen parámetros para la enseñanza/aprendizaje de danza, reciben alumnos desde los seis años. Los maestros están capacitados y tienen experiencia. En el Ballet Nacional Ecuatoriano, están los profesionales de la danza, tiene una larga trayectoria de aprendizaje, se dedican a presentaciones escenográficas y coreográficas e imparten enseñanza dancística en diferentes instituciones educativas.

En el 2004 se crea la Escuela Metropolitana de Danza, organismo académico que desarrolla, democratiza, consolida la capacitación, creación, experimentación, difusión, investigación y preservación de la danza, entrega a la sociedad profesionales con preparación académica en este campo. El 90% de sus estudiantes ingresan con miras a una profesionalización y el 10% aún tienen otro concepto del aprendizaje de la danza. *Giselle*, es una academia de danza privada, asisten alumnos desde los tres años, el ingreso es costoso. A los padres les atrae la estética y el glamur que esta actividad les proporciona.

Colegio Manuela Cañizares, es un plantel fiscal de reconocida trayectoria educativa, se imparten clases de danza a estudiantes de diferentes cursos, esta materia corresponde al área de Educación Física, no se toma en cuenta que son disciplinas diferentes en su concepto y en la práctica expresiva de sus elementos. Al igual que en otros colegios de Quito y del país, la danza es una materia extracurricular que los alumnos (1%) eligen para cumplir un requisito, pero de las entrevistas se desprende que el 60% lo toman con proyección a una profesionalización, el 30% por distracción y el 10% por estética.

En conclusión, los fundamentos pedagógicos y artísticos tienen un sustento teórico y práctico, interactúan principios científicos y estéticos en un proceso en constante innovación, hay que asumir el reto desde una perspectiva histórica que reconozca la necesidad de instaurar una educación danzaria sustentable, cuya vigencia analice el presente y promueva a futuro modalidades académicas para la profesionalización en esta disciplina artística. El objetivo es, que la educomunicación cultural artística danzaria, sea una alternativa profesional a corto, mediano y largo plazo, con maestros altamente calificados, que participen y expongan su trabajo, utilizando nuevas técnicas y propuestas artísticas, en el desarrollo humano, económico y artístico-cultural del país. Es decir que el educando tenga una formación académica, técnica y artística integral de excelencia, acorde con las demandas nacionales e internacionales. Tener presente que la danza es parte del patrimonio intangible de la sociedad.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Educación y comunicación

Después de realizar el análisis investigativo correspondiente, se determina la importancia que tiene la comunicación en la educación y la incorporación de las artes dancísticas en el pensum y programas educativos, así como establecer cuáles son las implicancias en el proceso de la enseñanza/aprendizaje, relacionada con la formación de la personalidad de los estudiantes, mediante la cual se puede obtener algunas conclusiones, puesto que la comunicación es un proceso que involucra tanto al emisor como al receptor, establece relación entre una o más personas, siempre presente en la sociedad, puesto que a través de ella se utiliza el lenguaje como un medio cotidiano de establecer contacto con la humanidad, es decir una relación bidireccional entre humanos, por lo tanto el mensaje pasa de un lado a otro y al mismo tiempo pueden ser emisor y receptor e intercambiar opiniones.

La educomunicación se da en tres dimensiones: formal la que se imparte en las escuelas, es reconocida en papeles, tienen validez y están justificados para la sociedad, informal, se da fuera de la escuela ya sea con amistades, amigos y familia, no tiene validez alguna para la sociedad y por último la educación no-formal que se lleva a cabo en las instituciones abiertas, tiene validez pero no es muy reconocida por la sociedad. Entonces, la comunicación educativa debe permitir una interrelación entre los docentes, los estudiantes y la comunidad, establecer un ambiente favorable de acuerdo a sus costumbres, que permitan el desarrollo de la personalidad de los individuos que participan en estos procesos.

En las últimas décadas, la escuela ha sostenido una relación complicada con los medios de comunicación, con un trato cercano a la desconfianza, la acusación y la condena, antes que de la aceptación y el reconocimiento. Sin embargo se puede observar que el aporte de los medios de comunicación desempeña un papel central en la vida de los estudiantes niños y jóvenes. En este ámbito los medios de comunicación y las nuevas tecnologías transforman la construcción del saber, modo de aprender y forma de conocer, la relación de los chicos con los medios de comunicación no ha sido explorada en todo el mundo y no se ha hecho nada por conocer el vínculo y apropiación acerca de los medios.

En este proceso, niños y jóvenes no sólo aprenden contenidos y acceden a información, ellos a partir de un programa televisivo incorporan prácticas sociales y asumen comportamientos cotidianos en su vida

diaria dentro y fuera de la escuela, colegio y universidad. La televisión les enseña saberes y prácticas habituales esenciales, por lo tanto la relación que debe existir entre los centros de enseñanza/aprendizaje y los medios de comunicación, es el interés de promover e incorporar la relación con los medios para integrar, revalorizar y resignificar la cultura ordinaria de los educandos, en donde la radio, el diario, el texto, la revista, el cine y la televisión ocupen un lugar estratégico en la praxis habitual de los estudiantes.

Por lo expuesto, se determina que la educación se orienta hacia el futuro, no se educa para ayer ni para hoy, sino para el mañana, por eso es importante preparar a los individuos a vivir en otra sociedad distinta de la actual, que estará determinada por el predominio y proyección al mediano y largo plazo de la situación, el cambio será mediante el desarrollo de estrategias creativas e innovadoras que promuevan transformaciones concretas. La educación tiene un papel de causa y resultado, cumplen la función de reproducción y legitimación del sistema social, produce cambios para lograr un nuevo tipo de sociedad, esto implica reformas esenciales en los fines y formas de operación del sistema educativo en conjunto, de manera que responda a las necesidades de un futuro deseable.

5.2 Enseñanza y cultura comunicacional hacia el cambio

El reto es, asumir con responsabilidad las diferentes y numerosas críticas al sistema educativo y a sus productos: masificación, falta de calidad, eficiencia, alejamiento de la realidad, falta de congruencia con las necesidades sociales, obsolescencia frente al avance científico y tecnológico, desfase entre formación escolar y mundo de trabajo, entre otros, de esta manera plantear soluciones viables, aunque las propuestas no tengan cambios importantes, porque responden a una estrategia de adaptación tratando de mejorar, evitando rupturas en cualquiera de los órdenes involucrados: académico político, social, cultural, etcétera.

Frente a esta propuesta, la comunicación y la educación en los últimos tiempos han redefinido culturalmente su papel en el proceso de enseñanza/aprendizaje, ya no hay duda acerca de la importancia como inductoras de desarrollo y cohesión social, del papel que desempeñan en relación a la diversidad cultural, la integración de comunidades minoritarias, los procesos de igualdad de género y la problemática de las comunidades urbanas y rurales marginadas.

Los sectores políticos perciben y reconocen en la educomunicación un papel importante, al evidenciar que las decisiones políticas, las iniciativas económicas, financieras y las reformas sociales culturales,

tienen más posibilidades de avanzar con éxito cuando se tiene en cuenta la perspectiva educativa, para atender las aspiraciones e inquietudes de las comunidades.

La sociedad debe asumir que la educomunicación es un derecho humano fundamental, que exige ampliar los espacios prácticos de enseñanza/aprendizaje, comunicación y medios, que son bienes de servicio público, cuya función no solo es tecnológico y comercial impuestos por organismos de interés económico mundial, para quienes los medios son simples mercancías, sin tomar en cuenta que tanto la educación, comunicación y cultura, interrelación de los seres humanos, el intercambio de conocimientos, entre otros, son patrimonio de la humanidad.

Por lo tanto, la comunicación y la educación deben fortalecer la cultura de los medios populares, comunitarios, alternativos e indígenas, que se han construido y que demandan varias tareas: formación de los comunicadores y comunicadoras, ofertar productos de calidad (vocación no es ser marginales), proponer una comunicación que promueva el desarrollo integral, el diálogo, la interculturalidad, ampliar y modificar las legislaciones en los países, para que los medios trabajen en red y afrontar las exigencias de los movimientos sociales.

Es necesario que la sociedad civil tome conciencia del derecho que tiene a la comunicación y a la cultura, no es patrimonio solamente de comunicadores, periodistas o élites sociales y menos de los propietarios de los medios de comunicación, así como salen a las calles a reclamar el derecho a servicios básicos como: el agua, la luz o aumentos de sueldos, los movimientos sociales deben manifestarse exigiendo medios de comunicación plurales o propios. Los usuarios deben multiplicar los observatorios y las veedurías sociales, para vigilar y exigir a todos los medios (incluidos los alternativos) que sean mejores y más democráticos.

Es importante promover y construir un gran movimiento social por los derechos a la comunicación y a la cultura, organizando seminarios, foros, festivales, movilizaciones, discusiones en las universidades y en todos los espacios posibles, además impulsar campañas para combatir la discriminación, racismo, la corrupción y la explotación comercial en los medios de comunicación. Los conceptos elitistas sobre la cultura no deben ser tomados en cuenta, puesto que en la actividad humana ya existe una connotación cultural, que incluye la producción de bienes que satisfacen las necesidades materiales y espirituales de la gente. La difusión de la cultura en los medios de comunicación: emisoras de radio, televisión, Internet, prensa alternativa, cine, medios comunitarios, prensa escrita, eventos culturales y deportivos, etc., son muy significativos para la sociedad.

En las últimas décadas el avance de los medios de comunicación es global y alcanza a todos los ámbitos y esferas de la sociedad, desde la base económica a la superestructura, en donde la cultura es parte importante de la vida de la gente, cuyos valores y conceptos culturales que se tramite en los diferentes medios de comunicación, deben ser un aporte al desarrollo del individuo, promoviendo el enriquecimiento de la conciencia social de la humanidad.

Esta conciencia debe contrarrestar el egoísmo y el individualismo, dar paso al amor a la naturaleza para cuidarla, vivir en armonía espiritual con ella y concebir y entender que los recursos naturales son parte de toda la humanidad, a partir de esta concepción defenderla de quienes guiados por el egoísmo y ansias de dinero terminan con todo. Los medios de comunicación tienen la obligación de ser mediadores y emitir mensajes que sean una canción a la naturaleza, a la vida, una apología a la paz y un no a la guerra.

5.3 Lenguaje, aprendizaje y expresión

En este estudio es necesario complementar y definir los procesos de comunicación no verbal que se constituyen en los elementos adicionales básicos de todo sistema comunicacional, educativo y cultural, es el aporte más importante para facilitar la identificación durante la observación de campo y mejorar la relación entre el investigador y el objeto de estudio obteniendo resultados efectivos. Por lo tanto, los lenguajes no verbales son la herramienta primordial que el educando (niño y joven) utiliza para comunicarse con los demás, puesto que al iniciar el desarrollo de las capacidades lingüísticas y luego en su juventud, estas prácticas le dan soporte a todas sus expresiones.

Estos procesos comunicacionales son elementos básicos en las manifestaciones artísticas dancarias, porque tienen relación directa con el sujeto, que en su interior está presente el arte y es el profesor quien saca a flote esas expresiones a través de técnicas específicas como son las de la danza, logrando la correcta interrelación del sujeto con su entorno cultural. Es complejo este proceso, porque ocurre en la relación de los estudiantes con su entorno natural cultural y la adecuada relación con los maestros, quienes desarrollan las capacidades en el medio social, priorizando la parte humana de las relaciones entre personas. Las habilidades que el pedagogo aplique para comunicarse con los educandos son determinantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje dancístico. Los hallazgos de la investigación, en relación a la percepción que el joven tiene de la danza como promotora de valores ético morales, se asume que esta alternativa de comunicación y educación, propicia espacios de interacción y promoción entre sujeto, comunidad y medio que le rodea.

A través de la historia, la danza está presente en todas las culturas del mundo, es una de las bellas artes más estudiadas por hombres y mujeres, quienes han mostrado interés por ese hechizo que embruja a todos los participantes y espectadores. Lo tradicional de la danza, es la fuerza extraordinaria y eficaz para estudiar el devenir de las culturas, la secuencias de movimientos corporales no verbales con patrones determinados por las culturas, tienen un propósito rítmico con un valor estético a los ojos de quienes la presencian.

Por lo tanto, el término danza obedece a una ley de organización temporal de movimientos, cuya evolución normal de motricidad espontánea es intencionada y controlada, es expresión natural del ser humano en una manifestación común del sujeto, como una forma de comunicar y expresar aquellos sentimientos que son difíciles de exponer con la palabra. Desde esta propuesta la danza como arte, va más allá de lo que simplemente se quiere decir, toca el espíritu del mismo hombre, es un elemento que dinamiza la vida del hombre y la mujer de múltiples formas, así: validar y reflejar la organización social, medio de expresión secular, religiosa, diversión social, actividad de recreación, declaración de valores estéticos y éticos, para lograr propósitos educacionales y conocer una cultura en particular.

Estas características de la danza, hacen que sea una de las artes más ricas en expresión y proliferación cultural educativa, así el conocimiento se dinamiza en las diferentes culturas y regiones, con la práctica se redimensiona la expresividad cultural de todo un pueblo. Por tanto, la danza como expresión espontánea individual desde sus orígenes y antes de ser una forma de arte, fue una expresión espontánea de la vida colectiva.

5.4 Danza, movimiento y acción

De lo estudiado y observado la danza es impulsora de mensajes, porque cada movimiento dancístico es expresión individual de un sujeto que tiene coordinación con la generalidad de otras individualidades, por lo tanto se deduce que la danza no solo es creatividad, expresividad, fluidez y armonía, es además exigencia y disciplina, su expresividad está determinada por la precisión de movimientos, que no es fruto solo del adiestramiento mecánico del movimiento, sino que el conocimiento y la investigación, hacen posible la creación subjetiva de pensamientos e ideas de cada individuo.

El movimiento dancístico es expresión de vivencias, es comunicación viva y natural del bailarín que no está condicionado por movimientos rígidos o impuestos por un agente externo, para que el observador perciba esa descarga de energía en afectos, emociones y sentimientos, expresados a través de actitudes

mímicas, miradas y gestos expresivos, ocasionando diferentes reacciones en los interlocutores. Si la mecanización domina en la formación del cuerpo del artista y está condicionado con rigor por el profesor al producir un fragmento completo, la expresión se empobrece con un estilo académico preciso, alejado del valor emocional y viviente de la obra. Actualmente la dimensión de la danza ha recuperado su lugar expresivo esencial que caracteriza al coreógrafo en el escenario.

Por consiguiente, la danza es un espacio que permea en sí misma la posibilidad del sentimiento, es un encuentro con la emoción, pasión, reconquista de lo espiritual corpóreo y trascendencia espiritual del cuerpo, además muestra el escenario de sufrimientos, alegrías, angustias, calmas de voces y silencio, en consecuencia es comunicación y expresión por excelencia, es un mundo de nuevos lenguajes que amplían la flexibilidad y alcance en todas las culturas, puesto que en cada uno de los movimientos dancísticos hay muchísimos lenguajes posibles, los mismos que no son suficientes para expresar el universo infinito del deseo y la pasión humana.

La danza se relaciona con la acción física humana, es exposición cultural que utiliza el movimiento humano como campo de acción en el desenvolvimiento corporal y mental del individuo, complementado con el espacio temporal, la ubicación en un escenario determinado, la calidad del movimiento y la estructura. Todos los movimientos son posibles, desde los percusivos hasta los sostenidos, tienen similar escenario de aparición y ejecución, así como muchas esferas del desarrollo humano están influidas desde la misma dinámica de acción. La danza y la acción física humana son un lugar de similares vocabularios e idiomas.

En lo referente a la formación en el ámbito cultural/-artístico-danzario, todavía es incipiente la información que existe sobre la oferta de formación y capacitación, la misma que por lo general se sustenta sólo en apreciaciones empíricas propias de la experiencia institucional, que además es poco difundida. Es necesario profundizar la investigación de los procesos de creación de cultura popular, reconociendo a los auténticos creadores de estas expresiones, para evitar la manipulación y el aprovechamiento mercantil de las memorias, el patrimonio y las distorsiones que se verifican en los intentos de apropiación de la tradición, interpretación y recreación que a veces se permite desde el Estado.

Igualmente, existen experiencias de formación cultural-artística-danzaria, a nivel formal e informal, desde el sector público y privado, unas han sido exitosas, otras han tenido tropiezos, pero en todo caso marcan una experiencia que debe tomarse en cuenta a fin de estructurar propuestas de mayor envergadura

y sostenibilidad. Los planes de estudio de formación artística del Ministerio de Educación deben estar orientados a implementar la especialización en música, danza, artes plásticas y teatro, aunque la carrera docente no es acorde con los planes actuales de la educación secundaria, porque se han considerado solo materias que tienen relación con cada especialidad tradicional, esto no satisface las exigencias del nuevo diseño curricular de secundaria y los contenidos de la danza se consideran con visión integral en el área de educación artística. El 50% de los docentes desconocen los componentes del área de educación artística de la nueva propuesta curricular para secundaria y lo mismo ocurre con los estudiantes, el 60% manifiestan que los contenidos de aprendizaje de la programación no están estructurados para las competencias procedimentales, conceptuales y actitudinales.

Para que haya coherencia entre los planes de estudio de formación artística docente y el diseño curricular básico de secundaria, el Ministerio de Educación debe revisar los planes de estudio de formación artística, para actualizarlos y haya correlación en la formación integral de los estudiantes, otorgándoles una visión global que les permita reafirmarse en su vocación. Este proceso debe ir de lo general a lo específico, de tal manera que lleguen a la especialización sin desconocer el aspecto integral del arte.

5.4.1 Educación danzaría nueva y activa

La propuesta es desarrollar la educación artística desde el nivel inicial, con docentes de la especialidad que favorezcan el desarrollo de la sensibilidad y creatividad de los niños, para fortalecer su autoestima y lograr un mejor desarrollo integral, y en el nivel secundario puedan desarrollar con facilidad estas destrezas sin tener el criterio errado de asignar docentes de otras especialidades para completar horas. Las artes son esenciales para el conocimiento cuyas prácticas son innatas en todas las sociedades, convirtiéndose en elementos determinantes de la cultura y desarrollo psicosocial del individuo, por esta razón deben integrar todos los currículos educativos no como un elemento marginal o externo al sistema educativo, sino como la educación artística (plástica, música, teatro, danza, etc.) que debe instaurarse en el área curricular esencial de la educación, cuya estrategia es reaccionar ante el creciente tecnocentrismo de los currículos educativos para retomar el valor de las emociones, puesto que ellas orientan y confieren humanidad hacia los demás.

Se constata el predominio de una escuela mecanicista modelada y enfocada por un discurso y una acción economicistas, así como la presencia de un modelo de enseñanza/aprendizaje pasivo sustentado en prácticas pedagógicas transmisoras y de recepción acrítica de la información, es urgente retomar la exigencia de una escuela para los valores, la educación cultural y artística de calidad, por tanto hay que

proponer una escuela fundamentada en modelos de educación y enseñanza-aprendizaje en el cuestionamiento crítico y en la reconstrucción del conocimiento. El modelo de escuela reproductiva y acrítica no responde a las exigencias de los nuevos aprendizajes, solo reconoce el papel de los media en la educación, específicamente en la enseñanza a distancia. De ahí la importancia de las prácticas pedagógicas conducentes a una recepción crítica y transformadora.

Para replantear la educación artística, hay que elaborar nuevas definiciones de cultura con nuevas miradas, sobre los actos artísticos realizados en espacios públicos en la ciudad. Para legitimar y contar con la participación de los ciudadanos, es necesario participar no sólo como simples espectadores o críticos de la práctica política, sino como colaboradores en los procesos de creación del arte público. En este sentido, implantar nuevas prácticas de mediación cultural entre las instituciones patrimoniales, los museos y los nuevos públicos, necesarias para la construcción de valores sociales y de convivencia que generen el respeto por el otro y por la diversidad cultural, procurando problematizar las imágenes y las situaciones cotidianas para iniciar procesos de aprendizaje complejos, como los relativos a la sexualidad y de esta manera reconstruir los discursos de poder, de clases, intereses económicos, elitismo, etc., presentes en los discursos sobre las artes.

La educación artística toma en cuenta algunos principios constructivistas que colocan a los alumnos como protagonistas activos del aprendizaje y del proceso de reconstrucción-meta cognición, necesario para el desarrollo del saber artístico en todas las dimensiones. Se debe valorar como elementos fundamentales las voces de los niños y los jóvenes en el discurso educativo. El desarrollo de metodologías e instrumentos específicos para observar y evaluar el aprendizaje artístico-danzario acorde a su especificidad, es importante para la auto evaluación y heteroevaluación de los alumnos.

Además, el alumno sea mediador y motivador del profesor en esos procesos de regulación, que contemplen los actos de aprendizaje y las prácticas del profesorado, que son aspectos inseparables del acto educativo. Maestros y educandos deben asumir una práctica pedagógica determinada por la reflexión/evaluación, relacionada con procedimientos investigativos en diferentes niveles de desarrollo, para construir teorías prácticas sostenidas, contextos y sujetos reales, permitiendo que las experiencias surjan desde su historicidad específica y se produzca una adecuada transferencia a otros ambientes educativos, sujetos, culturas, países, etc.

Respecto a la formación de los profesores y educadores artísticos, es necesario un diálogo permanente entre las instituciones responsables de la formación profesional de los profesores y educadores artísticos

en el país y a nivel internacional, puesto que el diálogo y la comparación facilitarían la evaluación periódica de los modelos de formación en curso y luego la implementación de metodologías de acompañamiento, formación y actualización sistemática de los docentes. La formación inicial y continua de los maestros debe considerar los procesos creativos artísticos y sus productos (obras) no sólo como contextos y objetos valiosos para la implementación de investigaciones, sino como instrumentos de auto-formación, actualización, investigación-acción, estudios de caso, entre otros.

La investigación en el campo de la educación artística, tiene necesidades, objetivos y asuntos que se debe priorizar en el futuro, como la de compartir conocimientos e investigaciones que propicie la crítica entre iguales, por lo tanto es urgente elaborar una terminología (glosario consensual) compartida, exponer los procedimientos investigativos y plantear una postura común en relación a la centralidad y especificidad del proceso de creación artística, que configure las metodologías de investigación a adoptar en cuanto al tipo de instrumentos de recogida de datos y metodología de análisis.

Por lo tanto, es necesario generar bibliografía especializada sobre temas relevantes de educación artística/danzaria, establecer definiciones epistemológicas coherentes con una sociedad de la información, el espectáculo y el conocimiento, para la difusión de conocimientos de sentido crítico y reconocer la concepción artística como uno de los procesos de investigación (metodología de investigación), reflexión, comunicación de las prácticas educativas pedagógicas que motiven el trabajo experiencia-realización artísticos. Evaluar los modelos existentes de prácticas de enseñanza-aprendizaje y de referencias ajustadas a la realidad actual, tanto para el trabajo en las escuelas como para la formación inicial continuada de los educadores/profesores de educación artística, para situar el presente y pensar el futuro de la educación artística, afrontando la propia historia.

En consecuencia, se determinará la necesidad de repensar los tiempos y los espacios en donde se puede intervenir y como se puede realizar, para establecer estrategias de actuación, resistencia y visibilidad, asumiendo la responsabilidad personal y social de actores principales de la educación artística en nuestros países. Para la formación artística de educadores/profesores, es necesario crear cuadros profesionales competentes en educación artística en todas las vertientes y lenguajes y periódicamente realizar una evaluación de los modelos existentes para mejorar y desarrollar un sistema de acompañamiento, formación y actualización de los educadores y profesores en este terreno. Los poderes públicos y los gobernantes deben reconocer el papel de la educación artística, como componente esencial de la educomunicación y ofrecer instrucción de calidad, tomando en cuenta la necesidad de educadores

y profesores con formación adecuada que integren el cuadro de docentes con formación artística-danzaría.

Por último, reconocer que en el país existe un grupo humano de profesionales coreógrafos, bailarines, intérpretes y artistas excelentes, con preparación académica y experiencia, que han trabajado y continúan en esta actividad a pesar de los contratiempos, cuyo objetivo se ha concretado con la puesta en marcha del proceso de inclusión de la enseñanza-aprendizaje de las artes en sus diferentes manifestaciones, en las instituciones de educación, su compromiso es continuar impartiendo conocimientos a los estudiantes que optan por estas disciplinas y contar con individuos pensantes, críticos, creativos e innovadores, para compartir una vivencia tolerante y real.

BIBLIOGRAFÍA

1. ACOSTA NAVARRO, María Elena. Tendencias pedagógicas contemporáneas: la pedagogía tradicional y el enfoque histórico/cultural, análisis comparativo. La Habana: Pueblo y Educación, 2003. 168 p.
2. AGUADED GÓMEZ, José Ignacio. Comunicación audiovisual en una enseñanza renovada: propuestas desde los medios. Huelva: Grupo Comunicar, 1996. 181 p.
3. ALFARO Rosa María. La Comunicación para otro desarrollo. Asociación de comunicadores sociales.Lima: Calandria, 1998. 174 p.
4. AÑORGA MORALES, Julia. Pedagogía y estrategia didáctica y curricular de la educación avanzada. Caracas: Octaedro, 1977. 267 p.
5. APARICIO Roberto. Comunicación educativa:breviario urgente para recuperar el lenguaje robado. Barcelona: Trotta, 2003. 135p.
6. ARGUEDAS, Consuelo. La expresión corporal y la transversalidad como un eje metodológico construido a partir de la expresión artística. San José de Costa Rica: Educación, 2004. 137 p.
7. ASCIONE Alberto. Apuntes de cultura y comunicación. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 2002. 155 p.
8. AYUSTE, Ana; FLECHA, Ramón; LÓPEZ, Fernanda. Planteamientos de una pedagogía crítica: comunicar y transformar. Barcelona: Grao. 1999. 254 p.
9. BARRANTES ECHAVARRÍA, Rodrigo. Un camino al conocimiento:Enfoque cualitativo y cuantitativo. San José de Costa Rica: Euned, 2002. 143 p.
10. BARTHES, Roland. La aventura semiótica. Barcelona: Paidós, 1991, 125 p.
11. BARYSHNIKOV, Mikhail. Secuencias del movimiento al referirse a la función de lo simbólico. Bogotá:Tercer Mundo, 1991. 300 p.
12. BELTRÁN, Luis Ramiro. Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica. Lima: Calandria, 1993. 67 p.
13. BERNABEU MORÓN, Natalia. Creatividad y aprendizaje: el juego como herramienta pedagógica. Buenos Aires: Narcea, 2009. 189 p.
14. BLOM LYNNE, Anne; TARIN CHAPLIN, Liz. Danza: Investigación y documentación de las artes. 2 ed. Belo Horizonte: PUC Minas, 1996. 160 p.

15. BOURDIEU, Pierre. Campo de poder y campo intelectual. Buenos Aires: Folios, 1983. 127 p.
16. BOURDIEU, Pierre. El sentido Práctico. Madrid: Taurus, 1991. 454p.
17. BUSTAMANTE Enrique. La comunicación y la cultura en la cooperación para el desarrollo. Madrid: Alianza, 2007. 130 p.
18. CALABRESE, Omar. El lenguaje del arte. Barcelona: Paidós, 1987. 279 p.
19. CALVINO FERNÁNDEZ, Lourdes; PADOVAN, Mónica. La expresión corporal en educación física. Lisboa: La Peousa, 1995. 320 p.
20. COLECTIVO DE AUTORES. Tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual. Tarija: UAB, 2000. p. 60-71.
21. COMENIO, Juan Amós. Didáctica Magna. 8 ed. México: Porrúa 1998. 133 p.
22. CUCHE, Denys. La noción de la cultura en las ciencias sociales: la historia de la palabra cultura. Buenos Aires: Nueva visión, 2002. 160 p.
23. CUNNINGHAM, Merce-Lesschaeve. El bailarín y la danza. París: Solin L, 1980. 250 p.
24. DELORS, Jacques. La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana, 1996. 295 p.
25. ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador. Ministerio de Educación. Dirección Nacional de Currículo. Acuerdo Ministerial Nro. 306-11. Art. 27. Quito: 2011. 5 p.
26. EDUCACIÓN. Revista pedagógica para docentes y padres. Quito-Ecuador (213). 2009.
27. EDUCACIÓN. Revista pedagógica para docentes y padres. Quito-Ecuador (235). 2009.
28. EDUCACIÓN. Revista pedagógica para docentes y padres. Quito-Ecuador (206). 2010.
29. ESTEINOU MADRID, Javier. La formación de imaginarios de la comunicación en América Latina. Xochimilco: UAM, 2008. 125 p.
30. FAST, Julius. El lenguaje del cuerpo. 10 ed. Barcelona: Kairos, 1990. 339 p.
31. FERREIRO PÉREZ, Alejandra. Cuerpo, disciplina y técnica: problemas de la formación dancística profesional. México: Baz, 2002. 118 p.

32. FERRIÉRE, Adolph. La pedagogía de la nueva escuela activa. Bélgica: Signature, 1928. 261 p.
33. FERRO Fabiola. Culturas y estéticas contemporáneas. Buenos Aires: Polimodal, 2001. 251 p.
34. FISKE, Jhon. Introducción a la comunicación. Bogotá: Norma SA, 1982. 162 p.
35. FREINET, Celestin. La Técnica Freinet en la escuela moderna y la escuela del pueblo. París: Du Seuil, 1964-1969. 145 p.
36. FREIRE, PAULO. Cartas a quien pretende enseñar. Sao Paulo: Autores Asociados, 1993. 141 p.
37. FUENTES, Ángel Luis. El valor pedagógico de la danza. Valencia: Paidós, 2006. 467 p.
38. GADAMER, Hans-Gerg. El lenguaje como horizonte de una ontología hermenéutica: verdad y método. Salamanca: Sígueme, 1977. 705 p.
39. GALEANO, Eduardo. La Enseñanza del periodismo en América Latina, Buenos Aires: Galeana, 1974. 40 p.
40. GARCÍA CANCLINI Néstor. Políticas Culturales en América Latina. México: Grijalbo, 1987. 217 p.
41. GARCÍA CANCLINI, Néstor. La puesta en escena de lo popular en culturas híbridas. México: Grijalbo, 1990. 238 p.
42. GARCÍA, Jesús Luis. Los comunicólogos de intermediarios a mediadores en la comunicación desde las prácticas sociales. México: Limusa, 1990. 311 p.
43. GARDNER, Howard. Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Paidós, 1994. 296 p.
44. GARDNER, Howard. La danza. Bogotá: Kinesis, 1991. 96 p.
45. GONZÁLEZ RIVERA, Guillermo Sociología de la educación: corrientes contemporáneas. México: Centro de Estudios Educativos, 1981. 268 p.
46. GÓMEZ, Ricardo; DELGADILLO, Karin; STOLL, Klaus. Lecciones sobre telecentros comunitarios en América Latina y el Caribe. Ottawa: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 2003. 103 p.
47. GRAHAM, Martha. Danzar: Una autografía de la sangre. Nueva York: Gaceta, 1992. 326 p.

48. GRAS BALAGUER, Menene. El poder del arte: arte en movimiento. Barcelona: Gedisa, 2001. 68 p.
49. GUTIÉRREZ, Francisco. Hacia una pedagogía basada en los medios de comunicación social: experiencias concretas en América Latina. Bogotá: Paulinas, 1974. 95 p.
50. GUTIÉRREZ, Francisco. Teoría de la pedagogía de la comunicación. Bogotá: Norma, 2008. 159 p.
51. GRUPO PEDAGÓGICO ANDALUZ. Prensa y educación: orientación y acción tutorial con los medios en comunicar. Huelva: Grupo Comunicar, 1983. 248 p.
52. JAKOBSON, Román. Modelo de la comunicación. Massachusets: MIT Press, 1960, 170 p.
53. JAQUES-DALCROZZE, Emile. El ritmo, la música y la educación. Suiza: Foetisch, 1965. 115 p.
54. JARAMILLO ECHEVERRI, Luis Guillermo; MURCIA PEÑA, Napoleón. Danza, comunicación y educación. Manizales: Kinesis, 2002. 234 p.
55. KAPLÚN, Mario. La educomunicación. Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui (58) 18-27. 1997.
56. LABAN, Rudolf. Danza educativa moderna. Barcelona: Paidós, 1985. 136 p.
57. LE BOULCH, Jean. Ciencia del movimiento humano, educación en el cuerpo y en la escuela en el siglo XXI. Barcelona: Paidós 2001. 280 p.
58. LE BOULCH, Jean. La educación psicomotriz en la escuela primaria. Barcelona: Paidós, 1987. 221 p.
59. LIFAR, Serge. La danza. París: Tubor, 1968. 168 p.
60. LONDOÑO, Alberto. Danzas colombianas. 3 ed. Medellín: Universidad de Antioquia, 1989. 360 p.
61. LOTMAN, Yuri. El problema de la tipología de la cultura. La Habana: Casa de las Américas, 1972. 175 p.
62. MARAFIOTI, Roberto. Sentidos de la comunicación: teorías y perspectivas sobre la comunicación. 2 ed. Buenos Aires: Biblos, 2008. 276 p.
63. MARCELLE, Michel; GINOT, Isabelle. La danza del siglo XX. París: Larousse, 1995. 173 p.

64. MARTÍN-Barbero Jesús. Comunicación masiva: discurso y poder. Quito: Época, 1978. 181 p.
65. MARTÍN-BARBERO Jesús. Culturas, tecnicidades y comunicación. Cali: u. facs, 1992. 180 p.
66. MARTÍN-BARBERO Jesús. Deconstrucción de la crítica: nuevos itinerarios de la investigación en comunicación, campo y objeto de estudio. Guadalajara: ITESO, 2001. 175 p.
67. MARTÍN-BARBERO Jesús. Jóvenes: comunicación e identidad. Bogotá: Planeta, 1994. 177 p.
68. MARTÍN-BARBERO Jesús. Medios y cultura en el espacio latinoamericano. Bogotá: Taurus, 1995. 176 p.
69. MARTIN, María Jesús. Del movimiento a la danza en la educación musical. Murcia: Educativo Siglo XXI, 2005, 187 p.
70. MATTELART, Armand. Pensar sobre los medios, crítica social: teoría de la información. Madrid: Fundesco, 1987. 160 p.
71. MATURAMA, Humberto. Emociones, lenguajes en educación y política. Bogotá: Domen, 1998. 230 p.
72. MEDITSCH, Eduardo. Progreso y problema del comunicólogo. Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui (67) 70-73. Septiembre 1999.
73. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Propuesta para la implementación del buen vivir en las comunidades educativas ecuatorianas, programa nacional de educación para la democracia: bachillerato en artes. Quito: Ministerio de educación, 2010. 133 p.
74. MORÍN, Edgar. Los siete saberes para la educación del futuro. Medellín: Kinesis, 1999. 325 p.
75. MOYA, Colombia. Perfiles educativo: hacia una danza educativa. México: Instituto de Investigaciones sobre la universidad y la educación, 1995. 68 p.
76. MURCIA PEÑA, Napoleón; JARAMILLO ECHEVERRI, Luis. danza comunicación y educación: acción motriz y mundos simbólicos. Manizales: Kinesis, 2002. 97 p.
77. NAJENSON, José Luis. América Latina: ideología y cultura. San José de Costa Rica: Flasco, 1982. 120 p.
78. NIXÓN, Raymond B. La enseñanza del periodismo en América Latina. Buenos Aires: Galerna, 1974. 215 p.

79. PALADINES, Carlos. La Carta Magna de la educación laica. Quito: AbyaYala, 1997. 65 p.
80. PAOLILLO, Carlos. Danza latinoamericana, movimientos con identidad: Artes. Antioquia: u. fa, 2005. 158 p.
81. PARRA ALBARRACÍN, Germán. Bases epistemológicas de la educomunicación: definiciones y perspectivas del desarrollo. Quito: Abya Yala, 2000. 110 p.
82. PATIÑO ALCALDE, Juan. Los mentefactos conceptuales para maestros. Santa Fe de Bogotá: El universo, 1998. 270 p.
83. PEIRCE, Charles Sanders. La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión, 1974. 116 p.
84. PESTALOZZI, Johann. Cartas sobre educación infantil, educación igualitaria: atención al desenvolvimiento de todas las facultades. Zurich: Brugg, 1988. 117 p.
85. PIAGET, Jean. De la pedagogía constructivista e interaccionista, desde el punto de vista epistemológico. Barcelona: Fontanella, 1977. 120 p.
86. PIAGET, Jean. La formación de la inteligencia. 2 ed. México: Trillas, 2001. 122 p.
87. PLACHTA, Gabriel. Fragmento del libro mapas para el cambio. Buenos Aires: Albatros, 1998. 192 p.
88. POPPER, Karl. Conocimiento objetivo. Madrid: Tecnos, 1982. 238 p.
89. POPPER, Karl. Los tres mundos de Popper. México: Paidós, 1999. 92 p
90. PRIETO CASTILLO, Daniel; GUTIÉRREZ PÉREZ, Francisco. La mediación pedagógica. 6 ed. Buenos Aires: La Crujía, 1999. 158 p.
91. PRIETO CASTILLO, Daniel. Elementos para una teoría de la comunicación. México: Trillas, 1977. 143 p.
92. PRIETO CASTILLO, Daniel. La comunicación en la educación. 2 ed. Buenos Aires: Stella, 2004. 185 p.
93. PULIDO COBO, Pedro. Introducción a la historia de la comunicación. México: Trillas, 1982. 94 p.
94. REY MORATÓ, Javier del. La comunicación social en la era de la globalización: pensar Iberoamérica. Madrid: Pablo del Río D L, 2004. 150 p.

95. ROMARIS DURAN, Uxia Iria. Pedagogía y didáctica: la expresión corporal en educación física, realidad y pensamiento de profesores y alumnos. La Coruña: Delors, 1998. 415 p.
96. ROUSSEAU. Jean-Jacques. Acerca de educación. Ermenonville: Emile, 1962. 368 p.
97. RUIZ Andrés. Modelo de comunicación alternativa en la globalización. La Jornada (27) 15-50. octubre1983.
98. RUIZ Flores Ruth. Símbolo, mito y hermenéutica. Quito: Abya Yala. 2004. 410 p.
99. SALOMAÓ AMORIO, David J. El papel de la enseñanza y de la investigación en comunicación en América Latina. Caracas: CIESPAL, 1977. 285 p.
100. SÁNCHEZ PARGA, José. Cultura, sociedad y estado en Ecuador. Quito: Abya Yala, 1999. 265 p.
101. SAUSSURE, Ferdinand de. Curso general de lingüística. 3 ed. Londres: Fontana-Collins, 1974. 241 p.
102. SIMMEL Georg. Sobre la individualidad y las formas sociales. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2002. 445 p.
103. SOLARI, María Luisa. Notación de la danza. Santiago: u. fac, 1958. 118 p.
104. SOLÍS LÓPEZ, Abigail. La pedagogía conceptual de la teoría a la práctica. Bogotá: El universo. 1997. 62 p.
105. STOKOE, Patricia Lulú. Expresión corporal danza y sensopercepción. Buenos Aires: Paidós, 1977. 68 p.
106. TENTORI, Tulio. Antropología cultural. Barcelona: Herder, 1981. 182 p.
107. TODOROV, Tzvetan. La conquista de américa. México: Siglo XXI, 1988 325 p.
108. TORRES, Saturnino de la. Investigar la creatividad. Barcelona: DOE, 1996. 137 p.
109. UNESCO. Revista de educación. Quito-Ecuador (14). 2008
110. UNESCO. Revista comunicar. Ambato-Ecuador (38).1979.
111. VALDÉS, Zoe. El binomio danza cine en la educación física escolar. Madrid: Revista de Pedagogía. 2001. 180 p.
112. VALLE ROJAS, Carlos del. Pedagogía de la comunicación: los medios en las escuelas. Chasqui (89) 32-39, 2005.

113. VICINA, Virginia; ARTEAGA, Milagros. Desarrollo de la expresión corporal. Barcelona: Inden, 1997. 347 p.
114. VYGOTSKY, Lev Semiónovich. Pensamiento y lenguaje: perspectivas. París: Unesco, 1994. 800 p.
115. VYGOSTKI, Lev Semiónovich. Reflexiones en torno a las implicaciones educativas. Madrid: Zero, 1985. 178 p.
116. VILLAGRÁN, Carlos. Los problemas de la ideología y la ciencia de la comunicación. México: UNAM, 1976. 193 p.
117. WORTMAN, Ana. Repensando las políticas culturales de la transición en sociedad. Buenos Aires: Planeta, 1996. 102 p.
118. ZAMORA, Änge. Danzas del mundo. Madrid: CCs, 1995. 297 p.
119. ZUBIRÍA SAMPER, Miguel de. Estructura de la pedagogía conceptual: en pedagogía conceptual, desarrollos filosóficos, pedagógicos y psicológicos. Santa Fe de Bogotá: Fundación Alberto Merani, 1999. 215 p.