

CONSTRUCTIVISMO; UNA METODOLOGÍA PARA DIRIGIR Y FOMENTAR LA CREATIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES EN LOS GRUPOS AFICIONADOS DE DANZA DEL TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, SEDE SAN CARLOS.

M.Sc. Oscar Chanis R.

Profesor de Danza y Educación Ambiental, Tecnológico de Costa Rica, Sede San Carlos
ochanis@itecr.ac.cr

Resumen:

Este artículo pretende describir el método que utiliza el grupo cultural Danzartec para organizarse y mantenerse vigente dentro de espacio cultural sancarleño, el grupo esta conformado por estudiantes de diferentes carreras del Tecnológico Costa Rica con Sede en San Carlos. El grupo se ha fortalecido con la implementación del trabajo colaborativo y una participación más activa de los estudiantes dentro de los procesos creativos del grupo de aficionados a lo largo de diez años. El cambio del protagonismo del coreógrafo a los estudiantes mejoró el desempeño del grupo aficionado DanzarTec, y así poder cumplir con todos sus compromisos con la comunidad universitaria y circundante, dotándolo de una visión mas amplia y menos personalizada en la dirección del director. Además se mejoró

la calidad y diversidad de la propuesta de danza. También se están haciendo intentos para demostrar que la danza moderna y las artes en general, puede funcionar como herramienta eficaz para enseñar a las personas de un grupo de aficionados sobre determinado tema, siempre y cuando los integrantes, se puedan sentir parte fundamental del colectivo. La evaluación de los resultados de los productos artísticos son otra forma de motivación para que los estudiantes se interesen en todos los proceso de crecimiento y mejoramiento de la propuestas artísticas de grupo. La evaluación es importante realizarla de manera conjunta entre los estudiantes y su profesor guía, con el objetivo de mejorar las propuesta y las diversidades artísticas y la técnica de sus intérpretes.

Palabras claves: aprendizaje, danza moderna, constructivismo, talleres de artes, improvisación, creatividad, mente corpórea, arte ecológico, trabajo colaborativo, Trabajo grupal, comportamiento social. Grupos aficionados.

La danza en el TEC, San Carlos.

Este artículo pretende documentar la metodología de trabajo que ha funcionado para la consolidación y mantenimiento de los grupos culturales, específicamente el de danza moderna, integrados por estudiantes del Tecnológico de Costa Rica, provenientes de áreas rurales de la Zona Huetar Norte y lugares alejados. Estos estudiantes son de diferentes carreras que se imparten en el TEC-Sede Regional San Carlos como Agronomía, Electrónica, Administración de Empresa, Producción Industrial y Computación. Los estudiantes deben llevar como requisito dos cursos culturales y dos deportivos. Existen grupos de aficionados de diferentes disciplinas artísticas. Específicamente los de danza cumplen 10 años de existencia. Estos son: los de Danza Moderna, "Danzartec"; el de Folclore, "Flor de Caña" y el de Baile Popular, "Acuarela".

En este caso hablaremos del grupo de danza. Todos los grupos trabajan en forma separada bajo la dirección de una misma persona. También cabe mencionar al grupo de floreo

Grupo aficionado Danzartec.

“Los Sabaneros”, que se dedican al manejo del lazo, con diseños coreográficos y musicales para brindar un mejor atractivo visual. Estos grupos han sido fundados y dirigidos por mi persona. Los integrantes han participado en los grupos por interés propio y el resto por invitación; estudiantes que han sido observados en los cursos de danza y expresión corporal, en donde se utiliza la metodología constructivista-artística-ambiental (Chanis, 2012), que consiste en una participación más protagónica de los estudiantes en todos los procesos de construcción del conocimiento sobre problemas ambientales a través del arte, y deben presentar un trabajo grupal artístico a la comunidad, al finalizar cada semestre. Estos cursos son de apoyo a la academia del TEC y pertenecen al Departamento De Vida Estudiantil y Servicios Académicos (DEVESA).

Cuando inicié mi labor como profesor de danza en la Sede Regional San Carlos, en el año de 2005, muy pocas personas sabían o conocían de la Danza Moderna, además existía muy poco interés por parte de los estudiantes, especialmente de los varones, quienes no se acercaban a los grupos, ni a los cursos de danza y expresión corporal y tal vez unos cuantos a las presentaciones finales de cursos y grupos

de aficionados. El primer año solo se contó con unas 25 personas de audiencia, mayormente femenina, en las presentaciones finales de los cursos. Pero al año siguiente se contó con ochenta personas y se ha mantenido en cien personas por presentaciones, hasta la fecha. Estas presentaciones se realizan en el teatro de la Sede, que cuenta con butacas para albergar unas cien personas y está equipado con equipos de música y de luces. Además la Sede cuenta con un auditorio (CTEC) para albergar unas trecientos cincuenta personas que se alquila para convenciones, reuniones y todo tipo de eventos, donde se hacen unas ocho presentaciones por año de los grupos en diferentes eventos y se realizan canjes económicos con el CTEC que ayudan a sostener la producción anual de los grupos de aficionados.

Grupo aficionado Danzartec.

En este artículo nos referimos al trabajo de organización y mantenimiento realizado por Danzartec, grupo de danza moderna que se inició en el 2005 con dos estudiantes mujeres y hoy cuenta con nueve varones y nueve damas.

El entrenamiento del grupo consiste en clases de danza moderna y ballet clásico, así como de talleres de

movimiento, teatro e improvisación y los montajes coreográficos. Al inicio de los primeros cuatro años los estudiantes no tenían injerencias en la toma de decisiones artísticas, su papel se limitaba a cumplir con los montajes y exigencia del coreógrafo. Una metodología conductista (Santamaría, 2013). Actualmente el entrenamiento sigue siendo responsabilidad del profesor guía, pero se han realizado cambios como permitir a los estudiantes hacer aportes con ejercicios al trabajo de entrenamiento. Esto los involucra más y se aprende sobre la importancia y necesidad del entrenamiento de los ejecutantes.

La metodología de trabajo para realizar las actividades de entrenamiento y montajes de repertorio estuvieron bajo mi dirección como profesor-guía desde el 2005, encargándome también del planeamiento de ensayos y montajes, y actualmente siendo el responsable, de los entrenamientos corporales-metales de todos los estudiantes, y encargándome, al 100%, de los montajes coreográficos. La alta responsabilidad motivó a revisar la organización del grupo y la poca diversidad artística motiva a buscar un cambio de estrategia de montajes coreográficos del grupo, involucrando más a los estudiantes. El mejorar el nivel artístico y el nivel de

compromiso de los estudiantes con el grupo, diversificar las propuestas artísticas y el ofrecer más espacios a los estudiantes para crear sus propios trabajos, fueron las motivaciones en la búsqueda de nuevas alternativas de organización y producción artística.

Cambio de Metodología conductismo al constructivismo.

Después de dos años de trabajo con los cuatro grupos, se hace necesario un cambio de la metodología conductista, paradigma más utilizado en programas y métodos de la educación actual en todos los niveles escolares, secundarios y universitarios, según dice Franco Sabeli (2002:2) de la Universidad de Kent, además agrega “en mi contexto educativo, el conductismo ha sido por mucho, el paradigma más utilizado en programas y métodos”. Actualmente nos encontramos en un proceso que tiende al cognitivismo como manera de llegar al constructivismo, que permita a estudiantes y maestros a desarrollar sus potenciales individuales. Se hizo el cambio a una metodología más constructivista, el cual consistió en implementar una participación más activa y artística de parte de los estudiantes en las actividades de creatividad de sus grupos culturales, brindando la oportunidad para realizar montajes en codirección artística con el director, como primera etapa para luego poder realizar trabajos bajo la dirección de los mismos estudiantes, con la guía del profesor. Este cambio generó en los estudiantes más interés y sentido de responsabilidad por las actividades del grupo, creciendo su inquietud de poder expresarse a nivel artístico. El protagonismo de los estudiantes en la toma de decisiones artísticas como la escogencia de vestuario, utilería, piezas musicales y temas de las propuestas artísticas y estéticas, se incrementó notablemente. Inclusive existe actualmente un grupo dirigido por un estudiante bajo la guía del profesor. Este grupo se llama Los Sabaneros.

La utilización de la metodología constructivista en todas las activida-

des de creación de trabajos coreográficos permitió a los estudiantes apropiarse o sentir un sentido de empoderamiento de los grupos culturales, sentirse parte fundamental de los grupos y preocuparse por realizar sus propias propuestas artísticas. Como dice Cecilia Quaa profesora de la Universidad de Chile, “el constructivismo esta basado en la premisa de la formación del significado; ser humano, supone realizar esfuerzos activos para interpretar la experiencia, buscando propósitos y significados a los acontecimientos que nos rodean, inclusive al proceso educativo y creativo” (2000, p. 3). Esto permitió desarrollar las potenciales individuales de los estudiantes y del maestro, mejorando la disciplina en general y la calidad de las presentaciones. Es fundamental darle libertad a los nuevos aprendices del movimiento, brindándoles la oportunidad de tener su propias opiniones y propuestas artística pero bajo la guía del profesor, en especial en las actividades de evaluaciones de los trabajos. Las sesiones de retroalimentación fueron importantes en este tipo de procesos de aprendizaje que involucró dominios cognoscitivo, afectivo o social y el psicomotor, escucharse y escuchar las opiniones y vivencias de los demás motivó a recomponer las experiencias propias. Recambiar las ideas o proponer nuevas ideas (Santamaría, 2013).

Para iniciar el trabajo artístico, los estudiantes en grupos debieron preparar una charla declarativa sobre el tema asignado y presentarla al grupo. Luego se continuó con actividades procedimentales como talleres de movimiento e improvisación y presentación de tareas asignadas en parejas y en grupos, para finalizar fomentando una sesión de críticas constructivas sobre las tareas y los aportes de todos. (Chanis, 2012)

Para realizar los trabajos artísticos colectivos, se les asignó a los estudiantes tareas con algún tema específico, se trabajaron las asignaciones de expresión corporal en parejas o en grupos de más de dos personas y luego fueron presentadas al resto del grupo. Luego se procedió a

realizar una sesión de comentarios y críticas. Para concluir se acomodaron los trabajos de todos los estudiantes dentro del esqueleto general de la coreografía (Chanis, 2012). Esta forma de trabajo fue utilizada por los mismos estudiantes cuando les tocó dirigir sus propios montajes con los estudiantes del grupo y bajo la mi supervisión como profesor guía.

También es importante agregar que el constructivismo permitió que los estudiantes construyeran sus propios conocimientos en un ambiente social, en donde la convivencia personal con otros estudiantes fue fundamental para mejorar la adquisición de conocimientos sobre el arte o el tema escogido. El trabajo en grupo o colaborativo debe realizarse de forma social ya que permite el desarrollo de aptitudes y actitudes personales que mejoran la calidad de vida dentro de un grupo de trabajo, motivando a los estudiantes a ser creativos, y empoderarse del grupo artístico. Cuando se trabaja en grupos, es importante las relaciones sociales así como las actividades de aprendizaje declarativas (adquisición de conocimientos específicos) y las procedimentales como clases de danza, montajes, talleres y presentaciones (Chanis, 2012). Muchos autores contemporáneos plantean que el conocimiento surge desde el cuerpo, desde el movimiento y las emociones (Pozo, 2006).

El repertorio del grupo de Danzartec es de doce coreografías, cinco de las cuales pertenecen a mi persona, cinco son el resultados de trabajos colectivos y dos son de estudiantes. Actualmente el grupo cuenta con dieciséis bailarines entre varones y damas, y dos estudiantes están trabajando en dos nuevos montajes, en donde la participación colectiva es fundamental para el logro del objetivo, siempre bajo mi guía. Además se está construyendo dos coreografías de corte ambiental que parte del apoyo al proyecto de CONARE, cuyo nombre es “Museo Viajante de Ciencias y Matemáticas” de la Sede Regional San Carlos y que se llevará a diferentes comunidades de la región. El proyecto esta

apoyando con presupuestos para la producción de los trabajos artísticos de Danzartec. Este proyecto ya tiene un año de ejecución. Danzartec se encarga de montar trabajos artísticos que motiven a los asistentes a interactuar en las actividades que propone el Museo Viajante. En el mes de agosto se iniciara el recorrido por San Carlos. Cabe destacar que por parte de Danzartec se realizarán pruebas de Pre-test y Post-test para la audiencia asistente. Para controlar y evaluar en qué forma los trabajos artísticos motivaron o influyeron en los asistentes a interactuar con las actividades del Museo Viajante.

Es importante agregar la labor de la danza moderna realizada en el Colegio Científico de San Carlos, donde por cuatro años se ha implementado este método constructivista y

ha dado como resultado un tercer lugar y dos primeros lugares en el Festival de Artes (FEA) del Ministerio de Educación Pública y se cuenta con cuatro trabajos colectivos y dos personales de estudiantes del Colegio Científico. Los estudiantes del colegio han mejorado su trabajo colaborativo y grupal. Este logro dio pie para que las autoridades del FEA del Ministerio de Educación, crearan una nueva modalidad de competencia llamada Ritmo Coreográfico Conceptual. Además que los estudiantes hacen presentaciones en los festivales de danza Danzartec son invitados a sus propios compromisos, actividades culturales y académicas. El colegio científico cuenta con ocho trabajos de creaciones colectivas y personales de sus estudiantes.

Festivales de danza y folclore acercan a los grupos a las comunidades San Carleñas.

Por los grupos de aficionados del Tecnológico de Costa Rica con sede en San Carlos, han pasado un total de 130 estudiantes durante estos 10 diez años y del Colegio Científico un total de 80 estudiantes. Se han organizado cuatro festivales de Danza Moderna, Danzartec y cuatro Festivales de folclore Flor de Caña, incluyendo un Festival ambiental folclórico, contando con la participación de un total de mas de mil bailarines invitados de diferentes grupos aficionados de todo el país, en los escenarios del TEC con sus diferentes disciplinas de danza moderna, folclore y baile popular. Todo esto preparado para la comunidad universitaria y Sancarleña. Contando con una asistencia de aproximada-

Miércoles 15 de Octubre del 2014

4° Festival Danzar TEC

7:00 p.m.
Teatro I.T.C.R.
Sede Regional San Carlos

TEC | Tecnológico
de Costa Rica

mente dos mil quinientas personas de la comunidad y pueblos circundantes en las diferentes versiones de Festivales. Además se contó con la participación de artesanos, pintores, músicos, cocineros y estudiantes de toda la Región Norte.

Conclusiones.

Para la Danza Moderna fue muy difícil en sus inicios en San Carlos convertirse en una necesidad de interés por parte de los estudiantes, pero con el trabajo constante se ha mantenido el espacio abierto como una nueva forma de expresión de las artes. Las expresiones corporales, y en especial los grupos de danza no habían existido antes del 2005 en el Tecnológico de Costa Rica con Sede en San Carlos. El compromiso de los estudiantes ha sido importante para fortalecer este crecimiento de la Danza Moderna en San Carlos. El constructivismo ha apoyado a fomentar y mantenerla vigente a los grupos de danza aficionadas. El constructivismo ha brindado a los estudiantes ese protagonismo y la idea de pertenencia en el grupo, haciéndolos sentirse más responsables por los eventos a cumplir en pro de las mejoras del grupo. El sentir que sus trabajos serán observados y criticados, los hace personas más responsables y comprometidas con su grupo, mejorando la construcción de sus propios conocimientos y convirtiéndose en conocimientos significativos para los mismos estudiantes. El sentirse observados los hizo preocuparse por su presentación artística para la sociedad y de que sus ideas artísticas fueran bien transmitidas al público en general. Tal y como lo vive un artista, los nuevos constructores de movimiento se sintieron motivados y enamorados de sus trabajos. (esta es una observación personal de Profesor-guía). La entrega demostrada por los estudiantes, luego de implementar la metodología constructivista es notoria y se puede observar con la mejora de la calidad técnica de los interpretes y un mayor involucramiento, responsabilidad y dinamismo en los procesos de construcción de los trabajos

artísticos del grupo.

La reflexión y evaluación del aprendizaje sobre la danza moderna ha empezado a generar la necesidad de búsqueda de una evaluación más cualitativa que cuantitativa, de los resultados de los productos artísticos. Esto ha generado una búsqueda de mecanismos adecuados para su ejecución. La evaluación debería realizarse conjuntamente entre los estudiantes y el profesor guía, sobre todos los procesos de montaje del trabajo, incluyendo el cognoscitivo, el corporal y el social (Santamaría, 2013).

Las autoridades del TEC, en especial del DEVESA, han contribuido en este fortalecimiento de la danza brindando el espacio físico como el teatro de la Sede y de aulas para clases y ensayos, y dotando de presupuesto para producción de trabajos artísticos para festivales de danza y folclore, y lo más importante, brindando un espacio para que los grupos aficionados conformados por estudiantes puedan existir y permanecer vigentes en el quehacer de la cultura sancarleña

El entusiasmo demostrado por los jóvenes se ha reflejado en un aumento y crecimiento en los números de los estudiantes dentro de las filas de los grupos de aficionados, en especial destacando el crecimiento de la cantidad de varones que participan dentro de los grupos de Danza, de folclore y de baile popular, y la matrícula de los cursos de danza moderna, expresión corporal y el nuevo curso de baile popular, e involucrando a más estudiantes a interesarse por los grupos aficionados e incrementando la cantidad de personas asistentes a los espectáculos. El crecimiento de este entusiasmo se debe a la implementación de la metodología constructivista que permitió una participación más activa de los estudiantes en las actividades de aprendizajes y construcción sobre Danza Moderna y en un empoderamiento de los estudiantes sobre sus grupos aficionados de Danza del TEC, Sede Regional San Carlos.

Bibliografía Consultada

1. Chanis, Oscar. Implementación de Curso de Promoción Ecológica Usando Herramientas de la Expresión Corporal y la Psicología Cognoscitiva. Tesis para optar al grado de Maestría en Desarrollo Sostenible, Universidad de Costa Rica. San Ramón. 2012.
2. Quaas, Cecilia. "nuevos enfoques en la evaluación de los aprendizajes". Revista en Focos Educativos, Vol. 2 n° 2, Santiago, Universidad de Chile, 2000.
3. Pozo, J. Adquisición de conocimiento. Madrid. España. Marota. 2006.
4. Santamaría, Vizcaíno. ¿Cómo evaluar aprendizaje en el aula? Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 2005.
5. Sabeli, Franco. Paradigmas psicopedagógicos. Universidad de Kent. 2002.