

UN CANTO ALFABETIZADOR. NARRATIVA PEDAGÓGICA DESDE LA VOZ DE UNA PROFESORA EN LA RURALIDAD

"Cuando pienso en el trabajo sobre la voz, pienso en el trabajo sobre el cuerpo, del cual la voz emerge." Grotowski

Autora: Gissell Dayanna Forero Rojas

Un canto alfabetizador. Narrativa pedagógica desde
la voz de una profesora en la ruralidad

Presentada por: Gissell Dayanna Forero Rojas
Código: 2015177014

Tutor:
Mg. César Andrés Falla Sánchez

Facultad de Bellas Artes
Licenciatura en Artes Escénicas
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia
Bogotá D.C, Colombia 2020-2

TABLA DE CONTENIDOS

1	A modo de presentación
4	ALGUNAS CONSIDERACIONES
4	LA VOZ
5	EL CONTEXTO
8	LA NARRATIVA
10	EL CANTO ALFABETIZADOR
11	FASE DE ESTABLECIMIENTO
11	SEMILLITA
13	LA SEMILLA EMPIEZA A GERMINAR
21	LA PLANTITA SE DESARROLLA
23	FASE DE ENDURECIMIENTO
32	CRECIMIENTO RÁPIDO
37	FLORECIMIENTO
43	Respiración
44	Eutonía
44	1- Control postural
46	2- Zonas de tensión
46	Conocimiento de nuestra Voz
47	Expresión
47	La voz se transforma en la proyección externa en nuestra personalidad

TABLA DE CONTENIDOS

48	Nuestro cuerpo – somos unidad ¿Qué se puede leer en el cuerpo de una persona?
49	Sobre la voz de la práctica
51	Los constructores de conocimiento
53	Las clases
53	La Comunidad
55	ESPARCIENDO SEMILLAS
55	Buscando formas de enseñar
57	Reconocimiento corpo-vocal
57	Canción-mi cuerpo fonador
57	Respiración – Calidades del movimiento
58	Canción – La respiración
58	Los niños de Cuítiva dicen: Exploración vocal / Resonadores
59	Voz para crear
61	Canción – Así es Cuítiva, de Boyacá ¡Sumercé!
63	Para que germinen y den frutos
64	Algunas anécdotas
66	La planta seguirá floreciendo
69	Bibliografía

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Entrada hacia el saber - Escuela de Cordoncillos - Cuítiva Boyacá 2021	8
Ilustración 2 El llanto de Dayanna, Tolima 1997	12
Ilustración 3 Dayanna el día de su graduación de Transición. Bogotá 2002	14
Ilustración 4 Dayanna en su primera obra el Tartufo de Moliere - 2009	16
Ilustración 5 Interpretación Shakesperiana - Biblioteca Virgilio Barco - 2012	17
Ilustración 6 Diploma Bachillerato Básico del tallo afianzado - Bogotá - 2011	17
Ilustración 7 Diploma madre de familia, informática - Bogotá - 2012	18
Ilustración 8 Mensaje redactado para entregar junto con los diplomas - Bogotá - 2012	18
Ilustración 9 Eslogan de la planta colorida - Bogotá - 2013	19
Ilustración 10 Presentación de propuestas de la planta colorida - Bogotá - 2013	19
Ilustración 11 Dayanna en día de grado - Bogotá - 2013	20
Ilustración 12 Diploma bachiller académica - Bogotá - 2013	20
Ilustración 13 Sede Parque Nacional UPN - LAE	21
Ilustración 14 Eduard García - Ojo color miel - Se refleja conocimiento - Brasil - 2018	23
Ilustración 15 Cuadro- La Gaviota de Chejov bajo la técnica de Stanislavsky - Parque Nacional - 2016	24
Ilustración 16 El ritual de lo sagrado - Grotowski - LAE sede Parque Nacional - 2016	25
Ilustración 17 Muerte de un... Bajo lo principios de Boal - Teatro Torreón - Bogotá - 2017	27
Ilustración 18 Nueve: El varieté - Las chicas de Beat - Bogotá - 2017	29
Ilustración 19 Nueve: El varieté - La planta junto con sus compañeros, luego de función - Valle del Cauca La victoria - 2017	30
Ilustración 20 Oficina de Estampado - Crianças - Brasil - 2018	35
Ilustración 21 La profe Dayanna y la profe Dayanna - Fundación Niños de los Andes - Bogotá - 2019	36
Ilustración 22 Selfie - "Satisfaciendo el hambre creativa" Casa de Fabian - Bogotá 2019	39
Ilustración 23 de Eduard García - "Dayanna florecida" - Brasil - 2018	41
Ilustración 24 Nariz de la profe Dayanna - Bogotá - 2021	43
Ilustración 25 Tomado de internet - Respiración diafragmática	44
Ilustración 26 Recopilación de fotos escuela de Cordoncillos - Boyacá - 2019	50
Ilustración 27 Escuela de cordoncillos - Reacción a los juegos del PC de la profe Dayanna - Boyacá - 2019	52
Ilustración 28 Lugar que acogió a la profe Dayanna - Boyacá - 2019	54

A MODO DE PRESENTACIÓN

Estimado lector / lectora esta monografía está pensada y escrita como una experiencia donde espero logre percibir, sentir e impregnarse un poco de lo que fue esta vivencia en mi proceso de formación docente en la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, experiencia que generó en mí un viaje significativo, lleno de aprendizajes enriquecedores y de críticas constructivas para mi formación personal y profesional.

Lo invito, amable lector / lectora a abrirse a otros estándares de lectura y permitirse disfrutar cada una de las líneas de este trabajo. Para ello, deben tener un dispositivo móvil con lector de códigos QR para sentir más detalladamente la experiencia de estos paisajes sonoros y vocales que complementan la lectura. En este recorrido sensorial y auditivo se darán las instrucciones pertinentes para el disfrute. De antemano agradezco su atención y disposición para esta aventura.

Me gustaría aludir a la forma escritural de la presente monografía, puesto que, un texto académico se compone de ciertas normas y estructuras, no obstante, al recorrer esta aventura se comprenderá la importancia de un punto de partida desde la emocionalidad, para planificar luego las reflexiones que tengo en constante dinamismo en mi cuerpo vivo, sentipensante y que propedéuticamente, con esta escritura se organizará en un proceso detallado de consciente reflexión.

Como pudo notar en los párrafos anteriores, esta monografía es en primera persona, parto de la necesidad de que sea mi voz la que se refleje en el texto, a partir de experiencias vitales y sentires personales en torno a un proceso de práctica de inmersión, donde pude construir, aplicar y desarrollar mis diversos roles como humana, profesora, artista, persona y mujer, llevando al territorio el saber de mi voz.

Mi voz como cuerpo, mi cuerpo como voz, reconociéndolos en mí. Con esta premisa doy paso a una investigación que empezó de forma inconsciente como un repaso por la academia y la formación de profesores, que poco a poco tomó un rumbo consciente y de enseñanza para mí y para otros cuerpos y voces. Según la fonoaudióloga y pedagoga Argentina Inés Bustos Sánchez “El cuerpo es como el registro de los acontecimientos que han impactado a una persona a lo largo de su vida” (Sánchez, 2012, pág. 24). Lo que quiere decir es que al tratar de conocernos observarnos e identificarnos en nuestra subjetividad, podemos saber de nuestra

historia, llegar al encuentro con nuestras raíces y cuestiones inconscientes que nos revelan como seres humanos al hacerlas conscientes.

Este escrito alude al concepto de voz escénica, que es comprendido como una especie de complemento dentro de la formación disciplinar de la actriz y el actor. Se puede afirmar la voz es una presencia, un cuerpo que también se entrena. En este sentido, se puede imaginar un cuerpo sin voz, pero no la voz sin un cuerpo, por curiosidad y alentándome en establecer más paradojas en torno a la voz y el cuerpo, pude decirse que a lo largo de la historia en la investigación de la voz escénica y cantada se han distinguido varios autores y autoras que referencian en la historia técnicas y estudios de lo vocal en el teatro para el mejoramiento de la técnica y el desempeño vocal en escena.

Desde mi punto de vista, estos contenidos disciplinares en voz dramática de la formación de actores y actrices profesionales está volcado hacia el campo escénico. Desde esta línea de pensamiento, surgió la siguiente pregunta que pudo orientar este escrito ¿Qué contenidos de aprendizaje de la voz escénica y cantada se deben tener en cuenta para la formación de licenciados y licenciadas en Artes escénicas?, Voz y cuerpo son uno, pero parten de las subjetividades de los seres humanos, se habitan, de una manera deliberada, en ese sentido, traté de responderme como profesora e identificar desde la enseñanza de las artes escénicas como podemos activar la sensibilidad hacia el cuerpo y la voz, por medio de un proceso de enseñanza y aprendizaje donde se dé cuerpo a nuestra voz y a las voces de otros.

Todo lo que se escribe, se escucha y se siente en esta narrativa pedagógica, parte de hacer consciente una experiencia y unos aprendizajes que precisan llegar a un lugar seguro para habitar, aclararse y permanecer. Ciertamente, todo está en constante diálogo y hace parte de preguntas que movilizan, motivan la acción y la necesidad dereflexionar.

Continuando con las preguntas que cruzan mi formación docente he relacionado algunas que rondan en esta narrativa pedagógica que me impulsaron a iniciar la escritura como: ¿Por qué hablar de voz? ¿Por qué hablar de mi voz? ¿Por qué hablarde mí? ¿Cómo legitimar mi voz? ¿Cómo me escucho? ¿Cómo me escuchan los demás? Preguntas que seguiré abordando a lo largo de mi vida profesional, alimentando desde los diferentes roles que me construyen como Dayana Forero, pero que en esta investigación intentaré hacer en un breve contexto.

Qué mayor referente que mis vivencias, mi cotidianidad en mi formación profesional, como profesora, artista e investigadora en la LAE. Lo que puedo percibir y aprender después del ensayo y el error, de la caída y el golpe, que mayor maestra que la vida misma, como lo menciona la pedagoga María Montessori “Por ello, el movimiento es un factor esencial para la construcción de la inteligencia, que se alimenta y vive de experiencias obtenidas del ambiente exterior” (Montessori, 2013, pág. 84). Después de estos años de carrera y los años de mi existencia vital, es importante dar relevancia a lo que pienso y he vivido, ya que me permitirán generar experiencias a diversos estudiantes y espectadores desde mi ejercicio educativo.

Estimado lector / lectora, tal vez a estas alturas se pueden preguntar ¿Qué ha vivido Dayanna? les diría que incontables experiencias que me han permitido aprender, pese a lo fuertes o sublimes que pudieron ser estas, las logro ver desde un *distanciamiento brechtiano*, hacerlas conscientes y verlas con los ojos del corazón. Sin embargo, por la extensión del presente escrito, quiero escribirles sobre algunas experiencias en específico que han dejado un aprendizaje significativo y me permitieron realizar esta narrativa pedagógica para darlas a conocer a usted que ahora lee estas líneas. La hoja de ruta de este escrito estará compuesta de las siguientes reflexiones que se expondrán en 5 fases:

- ◆ Fase de establecimiento: Durante esta fase, usted lector / lectora se sumergirá por un recorrido sobre mi vida y mis hallazgos relacionados con la voz, desde el momento en que existe la semilla, hasta que la plantita se desarrolla.
- ◆ Fase de endurecimiento: Encontrará los elementos importantes en cuanto al concepto disciplinar de la voz, que estarán relacionados con la experiencia personal.
- ◆ Fase de crecimiento rápido: Evidenciará la relación de la experiencia personal con mi rol como profesora dentro de sucesos que emergieron del paso por la Licenciatura en Artes Escénicas.
- ◆ Fase de florecimiento: Se expondrán los conceptos básicos desde mi mirada de profesora de Artes Escénicas para profundizar en un contexto desconocido con la práctica de inmersión que me llevó a encontrar mi identidad.
- Fase de esparcimiento de semillas: Por último, la práctica educativa de inmersión en el municipio de Cuítiva, en el departamento de Boyacá, donde sus habitantes y *constructores de conocimiento* (es así como denominaré a los 15 estudiantes de la escuela de Cordocillos de la institución educativa) me permitieron aprender, conocer y dejar entrar en las dinámicas rurales, unos primeros acercamientos en la construcción de identidad y labor en el territorio por medio de la voz escénica y cantada.

Antes de empezar este recorrido, le pido benevolencia, amable lector / lectora, si encuentran algunas contradicciones en lo escrito; mi narrativa es de una mujer interesada en la enseñanza y el aprendizaje, mi metáfora es la de una semilla en proceso de germinación. Desde este marco narrativo ustedes se pueden cruzar con aspectos personales y de formación profesional que implican una labor reflexiva de constante aprendizaje, desconstrucción y reconstrucción.

Los acontecimientos que se desarrollaron durante la práctica de inmersión permitieron las reflexiones que aquí se desarrollarán. Las miles de experiencias que emergen siendo profesora me inquietan, producen incógnitas que impulsan la escritura, línea a línea me replantean, coma a coma, párrafo a párrafo. ¿En qué terminaré? Esta narrativa tendrá una metáfora relacionada con la ruralidad e identificación personal con las flores, que al parecer me han rodeado todo el tiempo y que hoy me permiten realizar una analogía para nombrar los capítulos y denominarme dentro de esta narración pedagógica.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

LA VOZ

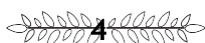
“La voz es el soporte fisiológico del proceso de comunicación.” (Scivetti, 2012, pág. 50) “La voz es mucho más que una laringe anatómicamente correcta.” (Casasnova, 2012, pág. 77)

“La voz es el medio normalmente utilizado por los seres humanos para comunicarse y expresarse” (Bustamante, 2012, pág. 89)

“La voz es el espejo del alma y que es, por tanto, la expresión de nuestra esencia.” (Galindo, 2012, pág. 136)

“La voz es aire espirado, sonoro, articulado y expresivo.” (Reguant, 2012, pág. 182) “La voz es el instrumento sanador más accesible a todos los seres humanos: es gratis, no caduca y no tiene efectos secundarios.” (Worsley, 2012, pág. 307)

Desde niños desarrollamos una identificación con la voz, empezamos a hablar por necesidad y bajo la guía de nuestros progenitores, se podría decir que es un aprendizaje por imitación. Por esa razón, la voz empieza a educarse de una forma inconsciente e instintiva, es decir, se inicia un camino de huellas y rastros que poco a poco el cuerpo va adquiriendo, desde tensiones y cicatrices se va direccionando el manejo del cuerpo y la voz. Con respecto a esto la profesora sonido-terapeuta británica Worsley (2012) menciona que:

La voz natural parte de la idea de que la vocalización y el canto son algo innato y vital para el ser humano. Es una voz con raíces en los sonidos del bebé que juega y experimenta con una increíble gama de notas y timbres. Es una voz melódica que se mueve entre el habla y el canto. Buscamos una expresión vocal «primitiva», y la combinamos con el ritmo y la melodía, convirtiéndose en una voz que puede expresarse con fluidez sin romperse por no ser correcta según las normas musicales o estéticas. Para muchas personas reencontrarse y reclamar su voz es un proceso profundamente terapéutico que tiene repercusiones en muchas facetas de la vida. (Worsley, 2012, pág. 303)

A lo largo de nuestras vidas asimilamos procesos que se relacionan con los discursos e identidades propias, en el paso de la niñez a la adolescencia se manifiesta claramente en la voz de los niños y las niñas que se refleja en el tono, timbre e intensidad. Todos estos procesos de desarrollo los realiza el cuerpo por sí solo y se revelan ante nosotros cuando escuchamos o simplemente en algunos casos no es percibido.

Así mismo, la salud vocal no está muy presente para todos y todas, al parecer es un aspecto no muy consciente y cotidiano para algunos, de hecho, en la vida de varias personas es desapercibido. Algunas profesiones trabajan más de la mano con la voz, por eso tienen la necesidad de explorarla, conocerla e identificarla para darle un buen uso y una larga duración útil, sin la necesidad del deterioro con el pasar del tiempo, algunos claros ejemplos de estas profesiones son los profesores, entrenadores deportivos, sacerdotes, agentes comerciales, oradores, conferencistas y cualquier otra profesión que use la voz como herramienta fundamental en su trabajo.

En esta narrativa pedagógica se reflejará la voz desde un lugar personal, profesional escénico y docente, que involucra la enunciación de un ser desde todos sus lugares con relación a otra persona, a su contexto, lugar y proceso de enseñanza –aprendizaje. Es por ello que es necesario un conocimiento profundo de mi voz, su exploración y la proyección de la presencia vocal hablada y cantada en relación con otros y los diversos lugares.

EL CONTEXTO

En cuanto a los lugares, expondré uno, la escuela de Cordoncillos que hace parte de la Institución Educativa Santo Domingo Savio, ubicada en el municipio de Cuítiva, Provincia Sugamuxi, en el Departamento de Boyacá. Lugar al que llegué con muchas expectativas y ansias de lo que podría enseñar y aprender pero que jamás esperaba vivir e influenciar de esta manera. Al transcurrir el tiempo, viviendo en Cuítiva, entendí y aprendí muchísimo de la identidad tan fuerte que tiene ese lugar.

La Institución Educativa Santo Domingo Savio cuenta con cinco sedes en total. La sede central se encuentra en la cabecera municipal de Cuítiva, al igual que la escuela la Esmeralda, las tres restantes se encuentran en las veredas, Macias, Cordoncillos y Llano de Alarcón, las cuales cuentan con dos profesoras, a excepción de Cordoncillos, ya que por la mínima cantidad de constructores de conocimiento que hay, solo se puede contar con una profesora a cargo de impartir todas las materias. Este modelo de educación está enmarcado en la Escuela nueva, que según Beltrán (2013) se entiende como:

Una propuesta de naturaleza pedagógica extendida en América Latina, que tuvo una influencia variada en la educación en los diferentes países, principalmente desde la primera mitad del siglo XX. La Escuela Nueva transformó las concepciones sobre el desarrollo y la formación del hombre, la infancia, el maestro, la escuela, la política educativa, los métodos de enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la didáctica. (pág. 80)

La metodología pedagógica de la escuela nueva está enfocada en la construcción social del pensamiento, a través del diálogo y la interacción. Por ello, el aula de clase se modifica para la calidad y equidad en la educación, generando un saber integral y un pensamiento crítico que forma para la vida. Una de las incidencias que tuvo este modelo en la básica primaria rural fue el direccionamiento en la enseñanza multigrado, donde la docente a cargo debe enseñar a todos los cursos al tiempo en un mismo espacio, la misma disciplina. Para esto las docentes cuentan con guías de orientación, donde encuentran estrategias simultaneas y diferenciadas para la enseñanza. Del mismo modo, los constructores de conocimiento cuentan con cuadernos de autoaprendizaje. Las docentes, a la vez deben reunirse y compartir sus experiencias de enseñanza-aprendizaje para mejorar su desempeño en el aula. Es importante decir que toda esta propuesta es dirigida por el Ministerio de Educación Nacional que se refiere a este modelo como:

El modelo de Escuela Nueva, denominado Programa Escuela Nueva, produjo significativos cambios en la educación rural; especialmente, una nueva metodología participativa de trabajo entre alumnos y docentes, la utilización de guías de aprendizaje, cambios en las estrategias de capacitación de los docentes y directivos docentes y asistencia técnica (Nacional M. d., 2010).

La escuela nueva está pensada esencialmente para el contexto rural, en esa vía, desarrolla características diferenciadas porque crea otras formas de aprendizaje en el aula. Pese a esto, las características del espacio rural también tienen otras denotaciones diferentes a las urbanas, sin embargo, los contenidos siguen siendo los estandarizados por áreas, cursos y edades. Me pregunto ¿El contexto rural tiene las

mismas necesidades que el urbano? Es algo que debe analizarse en relación con los aprendizajes que ya transitan en el espacio, menciona el arquitecto e historiador noruego Norberg en su texto “Genius Loci – El espíritu del lugar” que:

La identidad humana presupone la identidad del lugar. Identificación y orientación son aspectos primarios del hombre estando en el mundo. [...] Es característico del hombre moderno que por un largo período presente el rol de un buscador ansioso de lugares. Se quiso ser «libre» y conquistar el mundo. Hoy comenzamos a darnos cuenta que la verdadera libertad presupone pertenencia, y que el «morar» significa pertenencia a un lugar concreto. (Schulz, 1980).

Se puede decir que los lugares tienen cosas por enseñar, en ese sentido, hay que estar dispuestos a aprender de ellos. Pese a que el tiempo pase, al igual que las personas, los lugares quedan y son los encargados de recolectar anécdotas, historias que prevalecen y dicen mucho de lo que somos, hemos sido y ha sucedido allí. Al llegar a Cuítiva, todo me asombraba puesto que era una extranjera, y ese papel me hace pensar en que “Situarse en la posición ventajosa del extranjero es poder mirar con perplejidad e interrogativamente el mundo en el que se vive [...] percibe en su ambiente detalles y formas que nunca había visto antes.” (Greene, 1995, pág. 82). Me sorprendía a diario y me sentía tan feliz, tranquila, recorriendo cada una de las calles, veredas, fincas, siembras, laguna, pasillos y vidas de las personas que me permitieron hacerlo, incluyendo mi persona, mi ser. Tuve un encuentro conmigo, una introspección, que me dejó ver desde lo más interno hasta lo externo, qué era Cuítiva en general. Cada mañana me levantaba con energía y entusiasmo, me acicalaba y disponía para ir a Cordoncillos, directo al encuentro con el saber y la sorpresa. Quince constructores de conocimiento me esperaban, dispuesto y atentos a lo que les propusiera. En ocasiones, discutían por saber cuál era el grupo que iría de primeras a las clases de la profe Dayanna.

Todos los días los dos grupos irían a las clases a encontrarse con planeaciones, que de seguro ellos transformarían y aportarían para mejorar el juego didáctico en las clases, con sus mejillas rosadas del frío que hacía se disponían a estar, siempre estuvieron en clase. Aquí describo ampliamente lo que fue la experiencia, más adelante profundizaré en el tema, mi propósito es ir creando una atmosfera y descripción en cuanto al contexto, ya que es el motor de la siguiente narrativa pedagógica.

Ilustración 1 Entrada hacia el saber - Escuela de Cordocillos - Cúitiva Boyacá 2021

LA NARRATIVA

Un canto alfabetizador. Narrativa pedagógica desde la voz de una profesora en la ruralidad. Es como se le denomina a la siguiente estructura que usted querido lector/ lectora podrá apreciar y seguir, ya que es una metodología que recibe el nombre de narrativa pedagógica, narrativa escolar o documentación narrativa. Un tipo de investigación cualitativa, que recoge una experiencia significativa y la logra plasmar mediante reflexiones que parten de los acontecimientos de los diarios de campo dentro del espacio de enseñanza-aprendizaje. También de pequeñas o grandes acciones que reflejan diversos aspectos de la vida en la escuela, en palabras del profesor argentino del departamento de ciencias de la educación Daniel Suárez comprende las narrativas desde el aula como:

Todos los días, en las escuelas, suceden cosas múltiples y variadas. Los escenarios escolares conforman una trama policromática y peculiar, diferente a la de otras instituciones sociales y cargadas de significados muy específicos. Las escuelas están atravesadas, constituidas, por acontecimientos de diversa índole; pero casi todas las cosas que suceden en ella se relacionan de una forma u otra con la vida pasada, presente y futura de las personas que la habitan y la hacen, básicamente los docentes y alumnos. (Suárez, 2017, pág. 46)

Por esta razón, la importancia de reflexionar sobre lo que sucedía en el día a día con cada uno de los constructores de conocimiento y sus voces dentro y fuera de la escuela, a partir de lo que ellos compartían en clase, descanso, entrada o salida de las clases. De hecho, en algunas conversaciones con otros profesores en formación o con la profesora de terreno se encontraban puntos en común y cuestiones en común que nos ayudaría para la construcción de nuestro rol

docente, como también los comentarios o anotaciones que los constructores de conocimiento realizaban. Estas narraciones de la cotidianidad que no están tan presentes o no trascienden, en espacios como este de la investigación, son las que permiten construir para estos mismos espacios de enseñanza u otros, también vinculadas a lo que hoy mi rol docente encuentra, anota y aprende.

Por eso, si conversamos con un docente o con un grupo de docentes, podremos escuchar historias de enseñanza, historias pedagógicas que los tienen como protagonistas y expertos del currículum en acción. Charlar con algunos de ellos puede significar una invitación a sumergirnos en relatos que narran experiencias escolares y las sutiles percepciones y saberes de quienes las vivieron. Casi sin preguntarles, nuestros interlocutores nos relatarán acerca de las características distintivas de las escuelas y comunidades donde trabajaron, acerca de los problemas pedagógicos específicos que en ellas debieron enfrentar y resolver, acerca de aquellas cosas y acontecimientos que las hacen únicas, irrepetibles, inolvidables, y que por eso mismo tienen para ellos un significado particular y comunicable. (Daniel Suárez, 2005)

La anterior cita, deja al descubierto la importancia de que sea mi voz de profesora la que narre lo que sucedió en Cuítiva y que en la actualidad me permita hacer un recuento autobiográfico de lo que es mi voz, de cómo la reconozco a través de la narración construida de rastros. Lo anterior me permiten entrever la semilla desde su establecimiento hasta su esparcimiento sin pretensión alguna. Semillas esparcidas a quien se permite pasar por esta narrativa pedagógica, por una clase, por un canto alfabetizador.

Pese a que no se nombra de manera tradicional, la presente *narrativa pedagógica* cuenta con la estructura básica requerida para poder designarse dentro del protocolo de trabajo de grado hecho por la Licenciatura en Artes Escénicas, teniendo en cuenta lo que se menciona “Se trata de un trabajo original, en el sentido de un texto académico de autoría del estudiante o estudiantes, que ofrece miradas y comprensiones propias, sobre temas pertinentes al campo de formación.” (LAE, 2019). El contenido logra crear análisis pertinentes para la construcción de mi rol docente y de seguro provocará a quienes crucen por esta narrativa, que intenta plasmar algo que realmente significo para mí. “Dependiendo del tipo de monografía, el autor decide la

estructura interna para presentar su informe.” (LAE, 2019). No seleccioné un tipo de monografía porque creo que reúne algo de todas las posibilidades, en ocasiones, los formatos encierran la experiencia direccionándola hacia un mismo lugar, pese a ello es importante explorarlo e indagarlo para poder tomar decisiones e incluso dar un paso más.

EL CANTO ALFABETIZADOR

Esta narrativa pedagógica a su vez es una alfabetización para esta quien esto escribe. Mediante diversas reflexiones conscientes me pregunto por lo, qué soy y lo qué el canto ha hecho en mi vida. Antes de seguir, es importante comprender el concepto de alfabetización teorizado por Freire y tomado por la Licenciada en Filosofía brasilera Liana da Silva Borges que menciona:

Es comprendida como acto creador, no puede ser vista como un simple proceso de memorización mecánica de las palabras y de las “cosas muertas o semi muertas” sino como un proceso que se inunda de actos de creación y de recreación. (Borges, 2015, pág. 43)

En la anterior cita, alfabetizar no solo se comprende como el acto de enseñar a leer y escribir como lo arroja Google, sino que desde la postura freiriana da un paso más allá, se refiere al proceso de crear y recrear un lenguaje, un espacio y una identidad. De este modo, la presente narrativa crea una identidad vocal de una profesora dentro de un lugar, que a sí mismo se recrea por medio del canto, el principal motivante para que hoy estas líneas sean posibles. Esto me hace pensar en que la experiencia me enseñó, a mi profesora Dayanna, a leer mi voz, leer un espacio y leerme dentro de un espacio. Por otra parte, aprendí a escribir aquel lugar por medio del canto, para ser apropiado y entonado por quince de sus habitantes, quienes contaban ya con una identidad fuerte y única del lugar, es decir, aquel espacio se manifestaba en sus ruanas, en su hablado, en sus mejillas, en sus coplas, en su ser.

Es por lo anterior que asigné el nombre de canto alfabetizador a esta narrativa pedagógica. Así usted lector / lectora podrá identificar el porqué del nombre, comenzando por el transitar de la voz de Dayanna, variable que más adelante genera lugares de enunciación para ser llevados a un lugar específico, que al mismo tiempo esta mediado por un saber disciplinar de las artes escénicas: la voz. De esta manera, se irán recolectando fertilizantes impresionantes para que finalmente la semilla llegue a crecer para ser planta en raíces fuertes.

La voz es el concepto motivante porque “una palabra generadora puede envolver una situación de un individuo o de una colectividad.” (Borges, 2015). Para que este canto alfabetizador se dejará entrever y se permitiera enseñar leyendo y reescribiendo en la

identidad del lugar desde la mirada de quince constructores de conocimiento, ellas y ellos unieron sus voces en una canción que se tituló: Así es Cuítiva de Boyacá ¡Sumercé! Es a través de esta composición donde se refleja lo mucho que aprendí y alfabetice mi voz, las de los otros y la voz que se relaciona con la identidad de dicho lugar.

Esta narrativa pedagógica: Canto Alfabetizador se construyó a partir de diversas voces que retumbaron en mi vida, me hicieron moverme, preguntarme, construirme, escucharme, aprender a leerme y escribirme desde muchos lugares significativos “la alfabetización necesita ser comprendida como un conocimiento que amplía, pues alfabetizarse es participar junto con otras personas.” (Borges, 2015). Participando junto con muchos constructores de conocimiento, en esta ocasión no refiriéndome solo a mis estudiantes de Cuítiva, sino a todas las voces que me han trastocado y me han permitido alfabetizar mi voz y mi canto.

SEMILLITA

Cuerpo, voz, llanto y sangre, el primer indicio de vida de Dayanna.

La placenta de mi madre me ayudo a respirar mientras me mantenía en el útero. Al nacer cambié el proceso de respiración de placenta a respirar oxígeno. Para hacer este proceso, gritamos y lloramos, es así como los doctores distinguen nuestra primera señal de vida, no en todas las ocasiones ocurre, pero en mi caso, logré dar mi primer gran grito, según lo que recuerda mi madre uno fuerte, que no dejó lugar a dudas respecto a mi capacidad pulmonar, esta fue mi primera comunicación con el mundo.

Meses después de mi nacimiento, comencé a hablar por instinto, imitación y por manifestar mis incomodidades, requería que mamá supiera cuando tenía sueño, hambre, cambio de pañal, según afirman quienes me cuidaban y comparten recuerdos de mi infancia. Siempre me caractericé por querer manifestarme por medio de los gritos y el llanto.

Meses después de mi nacimiento, comencé a hablar por instinto, imitación y por manifestar mis incomodidades, requería que mamá supiera cuando tenía sueño, hambre, cambio de pañal, según afirman quienes me cuidaban y comparten recuerdos de mi infancia, siempre me caractericé por querer manifestarme por medio de los gritos y el llanto. Por medio de mis oídos inicie una especie de imitación de sonidos que me permitieron la atención de las personas, una comunicación con mis cuidadores, como lo menciona el psicólogo norteamericano Robert Feldman (2007):

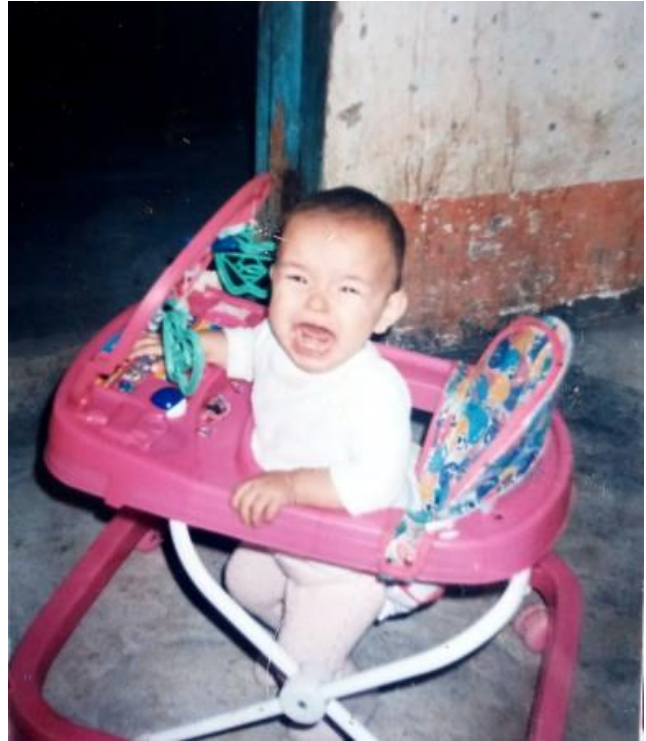

Ilustración 2 El llanto de Dayanna, Tolima 1997

Se incrementa notablemente la vocalización de los bebés a medida que notan que, si hacen ruido, la gente que los rodea responderá a su vez con ruidos. De modo parecido, los niños comienzan a imitar los sonidos que hacen los demás. La vocalización se convierte en una reacción circular secundaria que en la instancia ayuda a conducir el desarrollo del lenguaje y la formación de las relaciones sociales. (pág. 162)

Bajo este postulado se puede afirmar que los seres humanos usamos signos lingüísticos para comunicarnos, estos se denominan letras que conforman las palabras. Las hay en diversos idiomas, pero significan lo mismo, aunque en ese preciso instante no sabía cómo se les denominaba, si podía experimentar con su sonido.

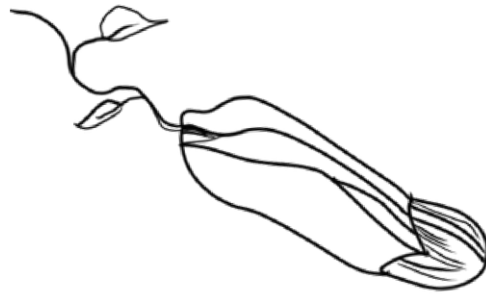

QR primeras sílabas

Empezaba a germinar como una pequeña semillita. Las palabras podían ser más amplias, ya que mis dientes empezaban a crecer, la lengua se soltaba, aprendía más sonidos, combinaciones y posibilidades para poder expresar lo que necesitaba. Según el biólogo Suizo Jean Piaget (Piaget, 1991) comprendemos 6 etapas de desarrollo, desde que nacemos hasta nuestra adolescencia, en donde imitamos, actuamos por reflejo, experimentamos y tenemos nuestras primeras percepciones, emociones, sensaciones.

Somos intuitivos, se complejizan nuestras relaciones sociales, menciona, además que en principio solo logramos concebirnos nosotros, somos egocéntricos, no logramos una percepción del otro hasta tener la obligación de estar con otro. Es en ese instante cuando percibimos al otro y nos comunicamos, empezamos a solucionar problemas para satisfacer nuestras necesidades, experimentar el mundo y habitarlo.

Así sobreviví en el mundo. Transcurrieron los meses y los primeros años, no solo lloraba o reía para manifestar mis deseos, ya decía sí o no, acompañada por algunos movimientos que mi cuerpo realizaba por reflejo, a partir de lo que podía observar y capturar de los elementos que se presentaban ante mis ojos, mi voz se hacía más melódica, emitía sonidos y recibía atención. Mi cuerpo descubría y experimentaba quería estar acostada o daba botes, gateaba, me ponía en pie y caía. Cuando agarre fuerzas en las piernas caminaba pegada a las paredes, corría en el caminador, me escondía, reía, lloraba. Dentro de poco el pañal dejó de ser obligatorio y me distraía con juguetes, mientras exploraba el nuevo mundo que habitaba. Salí de la sangre, los gritos y el llanto para la exploración de sentidos.

LA SEMILLA EMPIEZA A GERMINAR

Llegué a la etapa escolar, ¡Qué emoción! Mis juegos a la profesora y el salón se empezaban a materializar en un nuevo ambiente de aprendizaje. Empecé mi vida académica con transición y el grado primero, los que cursé en un colegio privado. Aún recuerdo que quedaba muy cerca de donde vivíamos, el colegio era un edificio de 5 pisos, con una cancha, baños, cooperativa y oficina de rectoría. Mi primer salón de clases quedaba en el primer nivel; paredes decoradas con vocales, números, colores e infinidad de imágenes y símbolos que mi curioso cerebro quería asimilar.

Mis primeros cuadernos se llenaban página a página con garabatos que después con la experiencia y mi capacidad preoperacional, que quiere decir “la capacidad de pensar en objetos, hechos o personas ausentes marca el comienzo de la etapa preoperacional” (Linares, 2007, pág. 9) dominada por planas que tenían un significado al juntar las letras y las frases. Aprendí como se escribir mi nombre y decirlo, también el de mis compañeros. Mi madre se materializaba por medio de un desprevenido dibujo en el cuaderno, al igual que papá y el tío. Las palabras empezaban a tomar forma sobre el papel, hasta que apunta de práctica, error y gusto aprendí a leer y a escribir, mi mamá y la profesora se alegraron.

Escribiendo, dibujando y nombrando el mundo me gradué de transición. Añoraba nuevos años escolares con entusiasmo para aprender, pero vinieron más habitantes a

este mundo, mis hermanos, que además llegaron y mi educación en colegio privado no pudo ser más. Por las bocas que había que alimentar, así termine segundo de primaria hasta once en un colegio público, que también recuerdo con mucho cariño. La semilla empezaba a echar raíces y se iba fortaleciendo su tallo, al aprender año tras año contenidos y actividades en primaria y bachillerato, recibía por las tareas cumplidas números o letras reflejados en diplomas.

Ilustración 3 Dayanna el día de su graduación de Transición. Bogotá 2002

Solía ser destacada por saber leer, escribir, sumar, restar, dividir, multiplicar, factorizar, conocer el funcionamiento del sistema óseo, el respiratorio, el digestivo, el cardiovascular, el reproductor, además de calcular las fórmulas atómicas en química orgánica e inorgánica, el movimiento uniformemente acelerado en física, además de los comportamientos humanos en ética y valores, contenidos que aprendí por medio de clases, tareas y evaluaciones. Me decían en el colegio - debes saber esto, escuchaba, estudiaba, cumplía. Recuerdo que mi voz juguetona y traviesa tenía más potencia en los recreos, con mis compañeritos, contando con una voz enfática y altisonante del uno al diez con la frente en la pared al jugar a las escondidas dentro del salón. En contraste, cuando acababa el recreo, mi voz se manifestaba dócil y dulce frente a mis profesores, era una estudiante juiciosa y me comportaba como se debía, escuchaba a mis profesores y seguía sus indicaciones.

Distanciándome un poco, en ese proceso puede reflexionar que aprendía más con las acciones que los contenidos en la etapa de germinación. En este sentido, ahora como profesional recuerdo a la profesora e investigadora española María Acaso que menciona sobre los “contenidos desconectados entre sí y desconectados de la realidad, lo que genera una vivencia de desexperiencia” (Acaso, 2019). Dichos contenidos estaban separados de mi realidad, pero debía aprenderlos, según lo estipulado en un currículo centrado en la educación tradicional que transitó en el colegio.

Volviendo a mi niñez, no todo era repetición y cumplimiento de tareas, en este currículo tan tradicional había una posibilidad de expresar mejor mi voz, una materia que llamaba mi atención: el teatro. La profesora que daba la materia pasó la voz en el colegio con la noticia que iba a crear un grupo de teatro entre varios alumnos del plantel, escuché esa voz tentadora y como buena curiosa decidí participar.

Tengo imágenes teatrales en mi memoria, entre ellas, una obra donde teníamos asignados como personajes a unas Geishas; la escenografía eran telas y vestuarios que me encantaban, ese era mi goce estético. La exigencia de aquel drama, del que no recuerdo mis textos, fue proyectando en mi voz por el espacio y pude ser escuchada de otra forma que no fuera respondiendo preguntas y cuestionarios.

Fui de nuevo motivo de orgullo para mi mamá cuando me gradué de básica primaria, pero surgieron algunas incertidumbres, en mi colegio había dos jornadas, mañana y tarde. Hasta el momento toda mi primaria la había estudiado en la mañana; de nuestro grupo éramos los más grandes, las dinámicas de la mañana eran rutinas bien asimiladas de mi parte. Comprendía la rutina en el colegio, ya conocía a mis compañeros y profesores. Al graduarme de quinto pasaba a la tarde a iniciar mis estudios en bachillerato. Una pequeña decisión que debía tomar: escogeren que curso del grado sexto debía quedar, la oferta era muy numerosa, cinco grupos, y cada uno se enfocaba en una línea artística, la decisión debía tomarse en el acto y escribir tres opciones en una hoja, esto por sí en la primera no lográbamos quedar. La voz cómplice de mi profesora de teatro nos dijo que pusiéramos en las tres líneas la palabra Teatro, esto con el fin de afirmar nuestra línea artística y tomar una acertada decisión, así, con la única certeza el teatro empezó mi aventura por el bachillerato.

El grupo elegido fue 602. El de teatro que me recibió con mi voz un poco tímida; rápidamente mis compañeros hicieron grupos de amigos, no encajaba en ninguno, iba de un lado a otro, eso sí, mi voz era tímida, pero destacaba por mi extravagante risa.

QR Recuerdo de mi risa

En séptimo, llegó un nuevo profesor de teatro, era egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, sus entrenamientos empezaron a ser más rigurosos, las propuestas escénicas más divertidas y nuevas palabras que se convertían en frases, rondaban en mi cabeza y algunas de ellas eran:

Posición neutra: “es aquella en la que el cuerpo se encuentra relajado pero activo, se puede realizar un trabajo de cualquier tipo, ya sea físico, vocal, o actoral. Tomando en cuenta que aporta con la concentración del actor en sí mismo.” (Agustín Siré, 2020). Con esta palabra mi cuerpo se sentía diferente, me sentía preparada para el reto que viniera en el escenario, mi espalda erguida, mirada a un punto fijo, rodillas desbloqueadas, lista para la acción.

Respiración diafragmática: Es una respiración consiente que se impulsa desde un musculo ubicado en medio de los pulmones y abdomen, llamado diafragma, que le permite a los pulmones ampliar su capacidad de inhalar mayor aire, por más tiempo. “El músculo principal de la inspiración y de la voz es el diafragma, un músculo poderoso que se sitúa debajo de nuestros pulmones.” (Reguant, 2012)

Por esto era importante empezar a conocer el diafragma e iniciar a hacer consciente la respiración, ampliar la capacidad y relacionarme con este músculo fue un paso importante para mi voz.

Empecé a identificar los conceptos teatrales, pude dar vida y voz a diversos personajes que los autores imaginaban en sus obras teatrales. Pude leer y actuar por primera vez en una obra completa, El tartufo de Moliere. En la foto soy la semillita que está atrás en el extremo izquierdo sacando la lengua y torciendo los ojos.

Comencé a afirmar mi tallo y hacer mis primeros papeles teatrales más fuerza. Participamos en diferentes festivales de teatro escolar, conocimos muchos escenarios, gracias al trabajo con mis compañeros y la entrega en mis primeras obras pude ganar una beca para estudiar actuación en una academia reconocida, pero solo un semestre. Mi mamá al verme crecer empezó a rociarme con agua, apoyando la idea de convertirme en artista algún día. En el colegio era un referente artístico y los profesores me solicitaban para planear y ejecutar diversas actividades culturales; mi voz se empezaba a tornar más interesante y era escuchada, llegaban más presentaciones, un sinnúmero de experiencias relacionadas con la voz, el cuerpo, la actuación y año tras año seguía mi crecimiento. Avanzando en mi formación, actué una obra de Shakespeare, donde mi voz en ese momento era aterradora, gélida y distante, ¿Cuándo nos volveremos a ver de nuevo las tres, con rayos y truenos y lluvia a la vez? soy la tercera de izquierda a derecha.

Ilustración 4 Dayanna en su primera obra el Tartufo de Moliere - 2009

Ilustración 5 Interpretación Shakesperiana - Biblioteca Virgilio Barco - 2012

Nuestro exigente y cariñoso profesor de teatro, en un arrebato creativo, nos propuso hacer un musical, me dijo que tenía pensado para mí un personaje que cantará. Un emocionante reto para mí, desde siempre me ha gustado cantar, pensé en una oportunidad para extender mi voz en melodías, así se revelaba ante mis ojos. Semanas después, una noticia aplazó mi revelación, mi profesor se iba del colegio, había recibido una favorable propuesta de trabajo en un colegio privado. Resignada no quedo más que esperar un nuevo profe. La espera no duró mucho con el nuevo profe creamos varias obras y adaptaciones, seguía dando voz a los personajes y cantábamos; no recuerdo cómo iba la letra, pero sí que cantaba con una voz recia. Así concluí mi formación en básica secundaria.

Ilustración 6 Diploma Bachillerato Básico del tallo afianzado - Bogotá - 2011

La educación media llegó con el grado décimo. En ese momento debía prestar el servicio social, junto con mis compañeras, realizamos unos talleres en relación con el manejo del computador para los padres de familia, tuvimos que hacer planeaciones de los talleres y enseñarles. Alejada un poco de los escenarios y mis personajes teatrales, jugué el rol de profesora por algunos meses. Mi voz melodiosa se hizo experta en dar instrucciones de comandos y programas informáticos, “Ctrl + Alt + Supr, Ctrl + C, Ctrl +V, Ctrl + Alt + V, Ctrl + Mayús + Esc”. Una de las primeras experiencias formales como profesora, en ese momento me veía como una plantita con raíces afirmadas y en constante crecimiento, iba creando una identidad de rol docente, mi voz de profe empezaba a salir. Al final de este proceso de enseñanza, entregamos certificados a los padres y madres participantes, gracias a nuestro constante trabajo, ya sabían cómo funcionaba un computador, hicimos una ceremonia muy esporádica, acompañada de mucha gratitud, uno que otro graduando no pudo ir a la ceremonia por eso aún conservo algunos certificados

Ilustración 7 Diploma madre de familia, informática - Bogotá - 2012

Querido Papito:

Agradecemos este proceso que hoy culmina porque estuvo acompañado de gratas experiencias y nuevos saberes que quedaron en nosotras y esperamos que en ustedes también.

Porque a pesar de ese arduo rol de ser padres y madres de familia ustedes tuvieron constancia y dedicación. Hoy la invitación es para que continúen, porque nunca es tarde para seguir aprendiendo.

Ilustración 8 Mensaje redactado para entregar junto con los diplomas - Bogotá - 2012

Se acercaba el final de mi paso por el colegio. Como alumna destacada de grado once. Me postulé para personera del colegio, jugué mi rol de candidata con un personaje que llamé “Tin-Tin”. Realizamos junto a mis compañeras candidatas a vice personera y vocera, varias propuestas y charlas informativas, comentando que éramos la plancha número uno. Con mi voz clownesca visitamos diversos salones de primaria en jornadas maratónicas, los niños y las niñas estaban felices, no era común ver en las aulas una nariz roja, ni mucho menos que su jornada de clases se interrumpiera de esta manera para ver a “Tin-Tin” la clown con intenciones políticas. No olvido ver la sorpresa en el rostro de los niños ante una propuesta particular, llena de arte y sonidos vocales poco comunes y algo disparatada. El día de las votaciones arrasamos en primaria, pero tal vez por lo infantil del personaje en bachillerato no obtuvimos muchos votos, mi ejercicio de teatro político hizo que por poco ganáramos. Hubo grandes aprendizajes y sobre todo fue gratificante interrumpir clases y entender que el clown no siempre fracasa

En la siguiente imagen, me pueden ver como “Tin-Tin” en ejercicio político, yo como una plantita con un eslogan “No es cantidad, es calidad por y para ustedes”. Consolidando la democracia participativa, soy la única vestida de clown y con el micrófono en la mano.

Ilustración 9 Eslogan de la planta colorida - Bogotá - 2013

Ilustración 10 Presentación de propuestas de la planta colorida - Bogotá - 2013

Llegó al final de mi etapa escolar. Debía tomar decisiones importantes sobre qué quería estudiar, todo el mundo preguntaba, pero la verdad no lo sabía, aún al ser evidente mi vocación hacia las tablas. La voz de un profesor se me acercó al oído, me susurró que podía comprar el formulario para ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, me cautivó al decirme que en esa respetable institución “Formadora de formadores” existía una Licenciatura en Artes Escénicas. Esa voz cambió mi vida para siempre, seguí las instrucciones de ese murmullo. Con ilusión realicé este proceso, al principio por la alta competitividad y experiencia de los aspirantes, no obtuve un buen resultado y no pase. Lo que era un anhelo se convirtió en una obsesión, no me rendí y tuve que presentarme tres veces, hasta que como dicen “La tercera es la vencida” y por fin admitida ¡Alegría inmensa!

El primer paso para ser una licenciada o una profesora de teatro. El inicio de una nueva etapa, la transición de un gusto amateur por el teatro a una opción de vida. Era la primera vez que salía de esa pequeña materia donde empecé como una semilla que a ser plántula; pude fortalecerme echar raíces, brotar mis primeras hojas y en paralelo desarrollando mi voz por momentos tímida, por ratos enfática y traviesa, otras melodiosa, tenebrosa y obediente, pero siempre entregada a la comunicación, a la enseñanza, al teatro.

En esta pequeña materia colegial había construido varios roles, el de una profesora, clown, bruja y muchos más adjetivos eran parte de mi vitalidad. La expectativa de un nuevo camino me topo con la incertidumbre cruzada por la curiosidad, de conocer mis nuevos compañeros, profesores, salones y percibía en ese momento que mi voz estaba un poco apagada, escondida, en reposo y esperando el momento indicado para integrarse y movilizarse en esta nueva etapa.

Ilustración 11 Dayanna en día de grado, Bogotá - 2013

Ilustración 12 Diploma bachiller académica - Bogotá - 2013

LA PLANTITA SE DESARROLLA

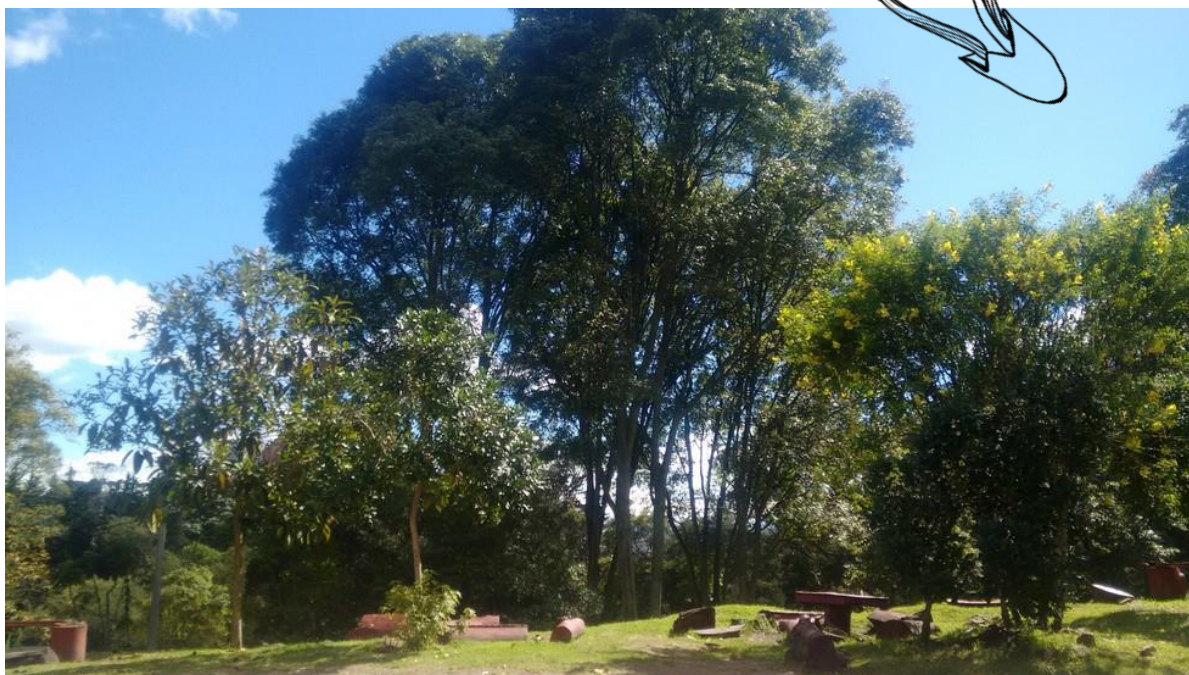
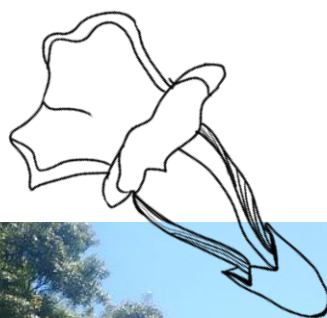

Ilustración 13 Sede Parque Nacional UPN - LAE

La sede de la Licenciatura en Artes Escénicas está ubicada en medio del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en medio de 283 hectáreas de naturaleza, un pulmón para la ciudad. La plantita se sintió cómoda para prolongar sus raíces y fortalecerse rodeada de tanta naturaleza. Con la capacidad de lograr grandes aprendizajes, empecé la carrera profesional, en aquella ocasión con treinta y cinco nuevos compañeros en el periodo académico 2015-I, todos expectantes a lo que pudiera suceder y formando un vivero en medio del Parque Nacional.

Al inició de mis clases del núcleo disciplinar, donde veíamos las asignaturas de actuación, cuerpo y voz, estuvieron muy dinámicas, se parecían a las del profesor de teatro de mi colegio que era egresado de la pedagógica, pero con nuevos conceptos y contenidos de aprendizaje que se relevaban ante mis ojos. Esto me despertaba las ganas de devorarme el mundo, ampliando mi visión de la educación y las artes escénicas. Mi voz se experimentaba con los textos y las emociones, a su vez asumía nuevas responsabilidades, ampliando mi conocimiento leía referentes teatrales y pedagógicos que me daban una imagen de lo que debía afrontar, construir, indagar y reflexionar frente a mi formación profesoral y artística.

Crecía con cada teoría aprendido permanentemente la construcción de mi voz como Profesora, artista e investigadora. Distanciándome de nuevo, a la construcción de esta narrativa pedagógica, trato de recopilar aquellas experiencias, las más significativas, aspectos que, desde mi infancia,

intuitivamente, construyen mi identidad y que se refleja en mi cuerpo, desde mi A.D.N, mis rasgos físicos, mis cicatrices, mis ademanes, un poco lo que quiero referirme, lo menciona muy bien el Psicólogo Alemán Erik Erikson, conocido por sus aportes a la teoría del desarrollo: “La identidad se refiere al vínculo del individuo con los valores exclusivos, alimentados por la historia exclusiva de su pueblo. Sin embargo, se refiere también a la piedra fundamental de este desarrollo individual único.” (1963, pág. 274). Partiendo de este postulado, mi identidad, sigue y seguirá construyéndose, solo que por ahora hago un distanciamiento para analizar estos sucesos de formación y comprender como me compongo, un abono intelectual para la plantita.

Continuando con el relato, mi primer semestre estuvo mediado por el asombro y la introspección con nuevas e interesantes preguntas algunas de ellas eran ¿Cómo camino, hablo, respiro, corro, miro, observo, interactué y expreso? En medio de este ejercicio mayéutico pude entenderme como ser humano, concebir que soy cuerpo, sobre esto quiero mencionar al pensador francés Jean Luc Nancy, en sus “58 indicios sobre el cuerpo” (2007) indicio número 57: “Cuerpo tocado, tocante, frágil, vulnerable, siempre cambiante, huidizo, inasible, evanescente ante la caricia o el golpe, cuerpo sin corteza, pobre piel tendida en una caverna donde flota nuestra sombra...” (pág. 30). Indefinitiva y orientada por este postulado pude inferir que todos somos cuerpo, pero no somos el mismo cuerpo, cada uno hace su cuerpo, lo alimenta, compone, nombra, identifica, reconoce, cuestiona y de allí cada ser se concibe e interactúa.

Pude definirme como cuerpo en el mundo, fui consciente que no era solo un ser humano existiendo de manera individual, sino que también otros cuerpos existían e interactuaban conmigo, la otredad. Comprendiendo el postulado del profesor filósofo Mexicano Javier Ruiz De la Presa en su libro “Alteridad un recorrido filosófico” (2007). Escribe: “La alteridad (la existencia del otro) siempre complica la existencia del yo, por eso la forma más adecuada de hablar de ella es el nosotros” (pág. 09). Mi cuerpo individual se transformó y empezó a ser parte de un cuerpo colectivo, las clases me permitieron conocer que hacemos parte de otras vidas, estamos de acuerdo, endesacuerdo, ¡pero estamos y nos construimos! A partir de la presencia de esos otros expectantes, mediada por el teatro, la obra se complementa cuando la miran.

Mi discurso se ampliaba. Mi voz confundida y un poco temerosa, se exponía ante otras personas. La opinión que proyectaba era importante para la construcción de algunos ejercicios de clase, tenía miedo de no decir lo correcto, ya Erikson (1963) lo mencionaba: “Debe aprender a ser más él mismo en la medida que significa más para los otros —esos otros, que, con seguridad, han llegado a significar más para él.” (pág.58). En efecto, debía aprender a construir mi voz y lo sigo haciendo, asumo roles que implican una responsabilidad en la sociedad en la que habito.

Una vez consciente de mi existencia y la de otros seres que crecían física e intelectualmente al unísono conmigo, en los dos primeros semestres de carrera, pude escuchar y comprender sus voces. Compañeros que me han ayudado en mi formación que recuerdo en este breve distanciamiento pero que no las únicas voces. Debo decir, el tránsito por mi formación profesional implicaba un enfrenamiento con grandes exponentes y discursos de las técnicas teatrales.

FASE DE ENDURECIMIENTO

.....
La fase de endurecimiento se enfoca en el crecimiento de la raíz de la planta en detrimento de sus ramas. El diámetro de las raíces alcanza las especificaciones deseadas, al tiempo que no se busca crecimiento de sus hojas, de hecho, las plantas se “endurecen”, lo que significa que se acondicionan para resistir el estrés de ser levantadas, transportadas y plantadas en el campo. Se robustecen de forma que tengan reservas de energía para sobrevivir y crecer después de ser plantadas. El endurecimiento es entonces una fase fundamental en el desarrollo de la planta, este proceso es entendido en la etapa que se narrará a continuación.
.....

Uno de mis ojos deslumbrado ante tanto conocimiento, mi cuerpo y voz a punto de transformarse en una raíz muy fuerte y dispuesta a florecer Stanislavsky, Grotowsky, Meyerhold, Boal, Brecht y Barba.

Ilustración 14 Eduard García - Ojo color miel - Se refleja conocimiento - Brasil - 2018

Retomando mi paso por los autores y técnicas diversas de actuación, quiero decir que investigué, creé, actué, asumí roles, formé mi discurso y pensamiento con autores afines a mis ideas, también di voz a personajes en diferentes espacios. Pese a que todos los procesos fueron diversos, lograron impactar y dejar una experiencia significativa en mí, a partir de lo que alcancé a percibir de cada uno de los autores, eso sí, algunos más relevantes que otros según mis posturas.

Aquellos poquísimos a los que nosotros llamamos rebeldes, heréticos, o reformadores del teatro (Stanislavski y Meyerhold, Craig, Copeau, Artaud, Brecht y Grotowski) son los creadores de un teatro de la transición. Sus espectáculos sacudieron los modos de ver y hacer teatro y han obligado a reflexionar sobre presente y pasado con una conciencia totalmente distinta. (Barba, 1994, pág. 18)

Iniciaré contándoles que me adentré en el mundo de Stanislavski y el camino hacia la verdad, a partir del libro “un actor se prepara de 1970”. Estaba asustada y sorprendida, ¿Cómo que un actor se prepara? ¿Cómo se prepara? ¿Desde cuándo debía prepararme? ¿Ya era muy tarde? El profesor encargado intercedió en el tema, mencionó que no había formas precisas de hacer el oficio del actor, pero sí que había técnicas que contribuían al desarrollo dentro de la escena. Dichas preguntas me perseguían por doquier, pese a esto, inicié a indagar en mi garganta con un montón de palabras atoradas, empecé a leer, a encontrarme con términos novedosos, interesantes y con el sentido de la verdad; también con términos como la memoria de las emociones y lo íntimo de la creación de un personaje, trajeron cambios en la emisión de mi voz en el escenario. Ya mi personaje no solo decía lo que las palabras proyectaban, sino que había subtextos e intenciones al construir el personaje y lo que este quería decir, pensando en mí a su vez ¿Cómo Dayanna diría? ¿Cómo dijo? ¿Cómo puede decir?

Ilustración 15 Cuadro- La Gaviota de Chejov bajo la técnica de Stanislavsky - Parque Nacional - 2016

Lo anterior me permitió crear reflexiones en el escenario que luego transpuse en mi vida. Empecé a ser más atenta a lo que decía y en el modo en que lo hacía. Observé a su vez a las personas, la energía con que emitían sus palabras, no simplemente con su voz, sino también con su cuerpo, es cuando mencionó que somos cuerpo, somos voz o un complemento. La forma en como hablamos refiere a lo que enunciamos, a lo que queremos desbordar en un “hola” o de lo que no queremos decir con un “adiós”, o quizá de los signos corporales que comunican como: bajar la mirada, sonreír, bostezar, dar la espalda, un abrazo, un beso, dar un paso y demás. De allí la importancia de ser tan precisos en el escenario, ya que estamos siendo observados. Un paso demás puede significar, tomar una mano, mirar una uña, respirar profundo, somos seres muy dicentes, no solo con las palabras, sino también con las acciones y la formas de enunciarlas.

Esta etapa finalizó y fue necesario dar paso a otro autor que partía del trabajo estricto del actor que mencionaba el sistema de Stanislavski: Grotowski. Él desplazó la formación del actor hacia el teatro pobre y la formación ritual. Para este autor el encuentro con uno mismo y sus límites era necesario, no solo bastaba con la memoria emotiva, sino que había que indagar en lugares que nos sacaran de nuestra comodidad, así encontramos cosas novedosas. Preparar el cuerpo iba más allá de los parámetros estéticos y el actor integral que el teatro de Moscú formaba. Los lugares de enunciación requerían de nuestra intimidad y el sobrepasar barreras que nos imponíamos al trabajar, ello provocó mis propias exploraciones.

Ilustración 16 El ritual de lo sagrado - Grotowski - LAE sede Parque Nacional - 2016

QR Vibración Grotowskiana

Como venía diciendo, trabajar sobre Grotowski implicó indagar sobre elementos propios de cada persona durante semestre. Exploramos e indagamos sobre lo sagrado y así concluyo el nombre de la muestra escénica “el ritual de lo sagrado”. Consistía en preguntarnos por aquello que era sagrado para nosotros, pero también para el otro y la sociedad. Nos implicó debates internos y con el grupo. Era necesario llevar un entrenamiento riguroso, respecto a los límites y vía negativa que habíamos encontrado.

Entiéndase vía negativa por: “La nuestra es una vía negativa, no una colección de técnicas, sino la destrucción de obstáculos.” (Grotowski, 1970). Entrenamos sobre aquellos obstáculos para al final poder sobrepasarlos. A la par trabajamos elementos como los resonadores y la respiración, creo que lo más impactante para mí fue lograr resonar extremidades en mi cuerpo no pensadas y poder resonar con otros.

Relacionarme con el espectador me trajo incógnitas, ya que debíamos encontrar un enlace antes de interactuar; era una conexión que generábamos con el cuerpo, que se percibía y daba paso al contacto con el mismo. Transmitía poder tocarnos con respeto, pues de ello trataba. Poder tener una relación directa con el espectador, generar un encuentro con sentires y que justo ahora no les puedo explicar. Lo describo: un encuentro ameno, respetuoso, íntimo, acompañado de cantos y vibraciones a la par, todos resonando hacíamos resonar el cuerpo y los objetos, una conexión con todo lo existente en el espacio. Era más una experiencia a partir del sentir, mi voz desde otro lugar lograba comunicar con la mirada, con mi resonar corporal y finalmente colectivo.

Del cuerpo ritual al cuerpo mecánico, Meyerhold expone su técnica de la biomecánica que consistía en el impulso creador del actor, concibiendo el cuerpo como fuente de movimiento y emoción. Por ello hacía que los actores conocieran las capacidades corporales y vocales que tenían para así mismo entrenarlas. Por ello, creí pertinente extraer un componente de la técnica para conocer la voz, explorarla, entenderla hasta donde son sus límites, su proyección, reverberación, ¿Cómo podía llenar el espacio a partir de mi voz? ¿Qué pasa con las ondas de sonido que salen al emitir una palabra? ¿Hasta dónde van? Estos y otros elementos me incitaron preguntas para continuar con la exploración vocal.

Regresamos al cuerpo ritual, pero en esa ocasión con Barba que de hecho rompe fronteras, se adentra en diversas culturas, explorando y almacenando, recoge muchas voces para trabajar sobre ellas. Es uno de sus referentes del teatro occidental, en relación con la expresión del gesto y de diversas partes puntuales del cuerpo que pueden trabajarse durante años con técnicas como el teatro Noh o el Kabuki. Otro elemento para destacar dentro de las construcciones de Barba, era la escena, pues esta habla, dice y muestra, la estética como un elemento importante, teniendo presente el significado de cada palabra y símbolo para llevarlo a la escena.

Desde el lugar de enunciación de Barba, relacioné el trabajo y entrenamiento corporal, el conocimiento profundo del cuerpo, de sus ventajas y desventajas; creando así una relación con el reconocimiento propio. Esto se dio por medio de técnicas que concentran la energía. Al igual que con Grotowsky, los cantos de ritual que se generaban desde Barba llamaban la atención, mis oídos se dejaban llevar, complementado con el encuentro íntimo que se genera con una mediante el entrenamiento y con el público en las muestras.

Brecht, espectáculo, verdad, diversión y enseñanza. Este autor nos ubica en un constante debate a todos con una ironía tan sutil que comienza a darle importancia a la voz como lugar político de enunciación. Pero no a cualquier voz, es una que pertenece a los oprimidos, que se expresan por medio del arte como forma de protesta.

No bastante con lo anterior, Brecht añade canciones que permiten narrar el contexto, proponiendo críticas a las circunstancias del momento y ¡vaya que circunstancias! Este autor vivió durante la primera y segunda guerra mundial, donde la desesperanza era el pan de cada día y la guerra el negocio de familias, pese a los años y contextos, este sigue siendo el sostén de muchas vidas.

Era importante lo que proponía este autor, ya que daba propuestas interesantes para despertarnos y poder avivar el mundo por medio del teatro. Sin necesidad de repetir la realidad, Brecht, la exponía ante nuestros ojos para generar preguntas e incomodarnos detrás de las risas, canciones y extravagantes espectáculos. Las canciones que de él surgían entorno a sus obras, eran interesantes y provocaban mi voz, creaciones que detrás de un ritmo pegajoso logra permear mensajes realmente potentes.

Por último, Augusto Boal logró causar en mi voz una reverberación de ideas, palabras que en ocasiones pasadas ya había dicho. Un sentido social que había estado implícito de manera natural, al leer parte del teatro del oprimido conecté, estuve de acuerdo y hasta incluso tuve el interés de replicar su mensaje en el día mundial del teatro:

Viendo el mundo, además de las apariencias, vemos a opresores y oprimidos en todas las sociedades, etnias, géneros, clases y castas, vemos el mundo injusto y cruel. Tenemos la obligación de inventar otro mundo porque sabemos que otro mundo es posible. Pero nos incumbe a nosotros el construirlo con nuestras manos entrando en escena, en el escenario y en la vida. (Boal, Mensaje del Día Mundial del Teatro, 2009)

Extendí mis investigaciones respecto al teatro del oprimido y lo usé en mi cotidiano, como referente de muchos de los ejercicios y reflexiones que debí hacer en otros espacios, claro teniendo en cuenta la pertinencia de esté en el lugar. Adicional, traté de generar un discurso en relación con la teoría que propone el autor, observando en el mundo los roles que desempeñamos ya sea oprimidos u opresores. Ahora pienso que, poseemos ambos roles en las relaciones sociales que entablamos día a día. Sin embargo, bajo aquella premisa, trato de generar lazos de relaciones horizontales, rompiendo un poco el esquema que se nos es asignado y declamado por el hombre blanco y con privilegios que asigna las reglas para vivir en comunidad.

Ilustración 17 Muerte de un... Bajo los principios de Boal - Teatro Torreón - Bogotá - 2017

Momento del distanciamiento Boaliano. Soy mujer, blanca, peli negra, ojos claros, cuerpo grueso, mido 1,60 y afortunadamente vivo en cuatro paredes que me permiten cierta comodidad, con todo esto trato de desacomodarme, continuar generando preguntas que me permitan tener y construir espacios para darme voz y relacionarla con otras personas. “Todos debemos hacer teatro para averiguar quiénes somos y descubrir quiénes podemos llegar a ser.” (Boal, 2006). Es necesario cuestionarnos y ver la condición humana como se nos presenta ante nuestros ojos; la realidad que hemos construido y seguimos edificando. En ese sentido, es necesario seguir problematizando nuestras formas de ser y hacer.

Continuando con la experiencia, después del encuentro con referentes, en quinto y sexto semestre pasé a una nueva etapa en mi formación: los procesos autónomos de creación, más conocidos entre mis compañeros estudiantes como “el montaje”. Una creación que implicó en mi cuerpo y voz un enfrentamiento con el escenario. Voy a explicarles un poco la dinámica: En quinto semestre, se materializa lo que se aprendió durante los primeros cuatro semestres, ya anteriormente hubo un encuentro con referentes llega el momento de moldearlo y representarlo en el escenario a partir de las reflexiones individuales y colectivas.

Para iniciar este proceso, el docente a cargo observa cuadros individuales que se construyen desde los lugares personales e íntimos de los estudiantes. Me atrevería a decir que cada uno realizó muestras relacionadas a lo que más le gusta hacer: bailar, actuar, fotografiar, dibujar, en mi caso cantar. Así que me expuse ante mis 25 compañeros y el profesor, canté “El pescador” de Toto la Momposina, aunque con muchos nervios por supuesto, logré llenar los huecos generados entre las cuatro paredes de aquel salón, en aquel momento pensé que lo que había hecho era algo mínimo, así que terminé la canción y me senté a observar lo que habían preparado mis compañeros. Una vez completada esta etapa, el profesor realiza agrupaciones a partir de lo que observa, recuerdo nos reunió en grupos pequeños, de cinco o cuatro personas, para empezar a explorar temas específicos. Dichas temáticas habían sido previamente charladas y seleccionadas por el grupo. Se preguntará usted señor lector / lectora ¿Qué temas podrían ser? Le respondo con gusto, los relacionados al pueblo, a los mitos y leyendas colombianas, lo que transitaba usualmente por la cultura popular.

En el subgrupo que estaba hicimos algunas exploraciones relacionadas al ritual, con cantos que yo encabezaba. Después de varios ensayos y presentaciones exploratorias, extrañamente terminé en un cuadro donde no se hablaba o cantaba, pero sí se expresaba y decía mucho con el cuerpo; recibía el nombre de “Las chicas del Beat” y tenía como temática principal la vanidad. Un cuadro impregnado de ritmo, belleza extrema con un toque grotesco, que se centraba en la desfiguración total del cuerpo para alcanzar los estándares de belleza establecidos por el capitalismo. Nuestros vestuarios, unos trajes de enfermera, que, por cierto, nos hacían lucir más sexys, no simplemente a nosotras, sino al imaginario de los cuerpos de todas las chicas en el Beat ¡Super genial! Adjunto fotografía.

Ilustración 18 Nueve: El varieté - Las chicas de Beat - Bogotá - 2017

En cuanto al resultado del proceso creativo en general, recibió el nombre de “Nueve: El Varieté” que consistía en una serie de cuadros teatrales alrededor de varios temas de interés creativo, que como mencionaba anteriormente, iban enfocados a la cultura popular. Éramos un grupo de 26 estudiantes junto con el apoyo del profesor y un músico, trabajamos con el objetivo de reconciliar al público con el teatro. Nueve cuadros que con una poesía teatral y un toque de tosquedad representaban temas del diario común. Personajes que escuchamos hablar todo el tiempo, todo esto mediante el disfrute, la risa y el espectáculo.

Una historia de magia entre hermanos, un brujo de las amazonas, un payaso enamorado, tres mujeres que no podrás ver a los ojos, un nostálgico viaje a los años sesenta, una cocina muy musical, un paseo al futuro, un quinteto del despecho y un bar de sorpresas, son las historias que componen NUEVE: EL VARIETÉ. (creación, pág. 04)

QR Nueve: El varieté

Tuvimos la oportunidad de visitar el departamento del Valle del Cauca, con este varieté se llevó alegría y aprendizajes a muchas personas que en su cotidiano no tenían la oportunidad de ver una obra artística. Complementando la propuesta artística, llevamos talleres y lecturas dramáticas que compartimos en diversos colegios situados en las proximidades de donde presentábamos la obra de teatro.

En los municipios de Guacarí, Versalles, Buga y la Victoria tuvimos la oportunidad de presentarnos desde todos nuestros lugares de enunciación como profesionales, no había necesidad de distinguir o separar nuestros roles. De esta forma, el escenario teatral o pedagógico era un lugar reflexivo para los niños, padres, espectadores, que también se asombraban, reían, y aprendían sobre lo que veían. El impacto que se tiene desde estos lugares es demasiado gratificante, el cuerpo y la voz pese a que terminan agotadas de extensas jornadas de exposición, pueden reflejar la construcción que estas experiencias significativas dejan, tanto para el profe, como para el actor.

Ilustración 19 Nueve: El varieté - La planta junto con sus compañeros, luego de función - Valle del Cauca La victoria - 2017

Es importante nombrar esta etapa, ya que representó algunos de los aprendizajes más importantes en mi formación disciplinar y pedagógica. Tuve la oportunidad de complementar los roles de profesora y actriz sin necesidad de desvincular reflexiones que estuvieran orientados a escoger alguno de los roles. Sentí un complemento perfecto, de día era una apasionada teatrera que ayudaba a montar escenografías, arreglaba vestuarios, hacia difusión y daba talleres en los colegios y caía la tarde mi cuerpo y voz por medio de los entrenamientos y calentamientos previos, mutaba al de una actriz que daba todo en el escenario, haciendo reír y reflexionar al maravillado público.

En la anterior fotografía me pueden ver en la fila de adelante, la tercera mujer de izquierda a derecha, nuestras sonrisas describen en una imagen la alegría de actuar y de enseñar, profes de teatro en formación ¡un vivero de plantas que dan sus primeros frutos!

Mi tránsito por la malla curricular de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, fue aprobado una vez el ciclo de fundamentación, que va desde primero a sexto semestre, cumplió con sus objetivos de formación. Uno de ellos era “su objetivo es proporcionar las bases fundamentales en la construcción de la dimensión disciplinar y artística de las artes escénicas, en particular, del teatro. Paralelamente, se construyen las bases conceptuales necesarias de Pedagogía e Investigación” (Nacional U. p.). Claramente el cuerpo y la voz reflejaban la construcción de mi identidad a través de esta experiencia como Dayanna Forero, tenía y había logrado una futura Licenciada en Artes Escénicas.

CRECIMIENTO RÁPIDO

.....
Durante esta fase las plantas, y en particular sus brotes, aumentan rápidamente su tamaño. El tallo alcanza el tamaño objetivo, las plantas necesitan por lo menos algo de protección durante esta fase, se busca un crecimiento rápido, aunque no excesivo de los brotes.
.....

Una vez cumplido este ciclo de fundamentación, en el currículo de la licenciatura, se abrieron las puertas del ciclo de profundización, que comprende de séptimo a décimo semestre y que corresponde a los “espacios académicos definidos para la práctica educativa [...] correspondientes al área de Pedagogía. Estos se enriquecen con los desarrollos de los énfasis, las discusiones sobre las experticias del profesor en los seminarios de apoyo” (Nacional U. p., s.f.). Todo lo anterior los relacionó con los diversos roles que cumple el estudiante de LAE en los diferentes espacios donde se desenvuelve, que se dan desde el área de pedagogía en formación en alternancia.

Ahora bien, entrar en la recta final de esta carrera, en la fase de profundización, la voz toma más protagonismo en un escenario distinto: el pedagógico. El rol docente se define desde el aula y la investigación, además de desarrollar elementos teatrales, se aprenden contenidos que más adelante detallaré.

Respecto a las prácticas de cuerpo y voz, las horas se disminuyeron en cuanto a clases, pero me atrevería a decir que la presencia escénica y los entrenamientos que hasta ahora se habían desarrollado se veían reflejados en los diversos roles que se asumían: profesora, investigadora o artista. Se construyen, proyectan y comunican con firmeza ideas o planeaciones enteras de clase. Ya no se aprendía un libreto para la escena, se debía aprender una planeación para una clase, ya no se entrenaba la voz para la actriz, sino para la profesora que tenía que estar expuesta ante un público más exigente, ya no tenía la compañía de mis colegas en escenario, me encontraba sola, expuesta ante un grupo de 40 o más especta – estudiantes. Por último, la cuarta pared se rompía completamente y la interacción con todos los asistentes debía ser directa, la respuesta por parte de ellos no era pasiva, bueno en algunos casos sí, pero en otros era totalmente activa, llena de preguntas y dudas que debías responder. Estaban a prueba más que nunca todos mis conocimientos disciplinares, estar presente, balancear el espacio, no dejar caer el ritmo, proyectar para que se comprendiera y demás aprendizajes que ayudaban a crear el juego didáctico de la profe Dayanna.

En cuanto a teoría pedagógica, como primera etapa de esta fase, aprendemos el rol del profesor y sus acciones al enseñar en el aula de clase. Para identificar estas acciones o gestos profesionales como lo denomina el profesor Colombiano René Christopher Rickenmann Del Castillo, Doctor en ciencias de la educación; se debe primero realizar una observación detallada, entrenar la mirada ajustar los detalles de un proceso de clase. Enténdame amable lector / lectora que cuando digo detallada es porque es minuciosa, desde la descripción del lugar, hasta las sensaciones que se perciben, evitando puntos de vista personales, más bien enfocados en la praxis del aula. Aunque debo confesar aquí de una manera distanciada que, pese a esta premisa, la observación se permea también por el que observa, es uno de esos tantos pensamientos que tengo y que suelo hacerme desde que era una semilla, usted comprenderá lector / lectora que en estas líneas por momentos se atraviesan mis cuestionamientos y contradicciones, a veces es inevitable que la voz se apague, porque escribo a partir de las experiencias personales y la interpretación de las señales y símbolos que pasan por mi vida.

Las frases nuevas a las que me refería en renglones anteriores se trataron alrededor de la teoría de la acción didáctica conjunta (TADC) que comprende elementos fundamentales que transversalizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, referenciado bajo las premisas del profesor emérito en ciencias de la educación el Doctor Gerard Sensevy (2007)

Esta teoría será ubicada en un nivel de conceptos descriptivos que, en cierta forma, es necesariamente abstracto; dichos conceptos podrán posteriormente ser declinados en modelos más concretos y más explicativos¹. La función esencial de esta teoría consiste en la producción de un vocabulario que permita descripciones sistémicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. (pág. 05)

Dentro de esta teoría se desarrollan contenidos que hacen parte de la estructuración de una clase, conceptos como: acción didáctica, situación didáctica, juego didáctico, la triada de las génesis mesogénesis, topogénesis, cronogénesis comprendidas según Sensevy (2007) como:

Con el propósito de esbozar este sistema de descripción, podríamos caracterizar las tres "génesis" de la manera siguiente: la mesogénesis corresponde a la pregunta ¿qué?, o más precisamente ¿cómo qué? Nos lleva a identificar el contenido epistémico preciso de las transacciones didácticas. La cronogénesis plantea la pregunta ¿cuándo? o más precisamente ¿cómo cuándo? nos propone identificar la naturaleza y las razones del cambio, en un determinado momento, de un contenido epistémico a otro. La topogénesis corresponde con la pregunta ¿quién? y más precisamente

¿cómo quién? Nos lleva a identificar la manera en que el contenido epistémico de la transacción se distribuye efectivamente entre los agentes de la transacción. (pág. 22)

En cuanto a las fases de la clase como la definición, devolución, regulación e institucionalización, conceptos aparentemente complejos, Sensevy (2007) nos menciona:

Las cuatro categorías que acabo de precisar (definir, hacer devolución, regular, institucionalizar) permiten entonces considerar las "escenas didácticas" como juegos de aprendizaje y comprender mejor los modos de construcción del saber en la clase. Nuestro propósito es mejorar (con el uso de la noción de juego) la sensibilidad de nuestra observación a los cambios de focal sobre un objeto determinado (saber cómo objeto, saber cómo manera de hacer) y a nivel de los hábitos de acción (con diversos grados de especificidad) y diferentes tipos de medio implicados por esos cambios de focal. (págs. 19 - 20)

Todos estos conceptos que median las clases son más sencillos de lo que aparentan, además permiten que el docente organice su proceso de enseñanza, ajustando estas fases a la clase, de forma que, se puedan verificar aspectos puntuales del aprendizaje para mejorar la calidad de su práctica profesional, aprender a enseñar. Adicionalmente permiten estructurar la clase de manera puntual y detallada, siguiendo así un camino que contribuye a la planeación de cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje, una base sólida para movilizar el saber. Con esto no quiero encasillar una única forma de desarrollar la clase, pero sí es un lugar importante, pues corresponde al punto de partida de mi práctica pedagógica, que a la vez se nutría de la experiencia de mi rol como profesora, pues me iba indicando mejores formas de estructurar la clase, desde metodologías y didácticas.

QR Samba Verão

Una vez *institucionalizados* los contenidos mencionados, llegó a octavo semestre, para movilizar mi proyecto pedagógico en acción y llevar a la práctica estas teorías, pero algo maravilloso sucedió. Por medio de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UPN (ORI) pude vivir una experiencia de movilidad estudiantil en Brasil. Mi voz empezó a hablar en otro idioma, se transformaba. Mis oídos y mi lengua poco a poco se fueron acostumbrando a esos sonidos nuevos: fonemas y acentos que me causaban curiosidad. De nuevo nacía mi voz. Volver a ser semilla me gustaba. Progresivamente fui acoplando la voz a este espacio, porque la necesidad de expresarme era amplia. Tuve la oportunidad de aplicar lo aprendido y compartir ideas que eran tenidas en cuenta.

En el siguiente código QR, pueden oír mi voz en otro acento e idioma. Un espacio que permeó mi cuerpo con experiencias impactantes e inolvidables. Tuve la oportunidad de trabajar con diversos grupos focales, al igual que temas. Uno de estos estuvo enfocado en una investigación que se desarrollaba entorno al brasilero Boal y su teoría del teatro del oprimido, con relación a su libro “200Juegos para actores y no actores” (2001), su etapa de tornar el cuerpo expresivo con mujeres de la cárcel de Lajeado. Mi intención realmente no era que sus cuerpos fueran expresivos, porque de hecho ya lo eran, lo son siempre, el objetivo era propiciar un espacio diferente al acostumbrado. Sacarlas del ambiente monótono que las persigue día a día. Pese a que realizan varias actividades para ocupar su tiempo, no logran salir de ese espacio que pasa hacer parte de ellas, con todas sus complicaciones y confrontaciones.

QR - Oficina do corpo -
Presídio Mulheres Lajeado

Además, acompañe el proyecto de extensión que recibía el nombre de “Nómada”. Un grupo de profesores y estudiantes tipo semillero, que mes a mes creaban talleres diversos para llevar a cuatro escuelas específicas que ya tenían seleccionadas. Acompañe dos talleres, uno de estampado y otro de fotografía. A continuación, verán a la profe Dayanna explorando con su voz en otro idioma, expuesta ante un grupo de niños que estaban más sorprendidos por mi nacionalidad que por lo que decía.

Ilustración 20 Oficina de Estampado - Crianças - Brasil - 2018

Realmente fue una experiencia significativa en mi vida. Cuerpo, voz y Dayanna. Estar lejos de casa provoca reflexiones impensables cuando habitas el mismo lugar. Cuando llegas a un lugar nuevo, todo te sorprende, el amanecer, el sol, la luna, pese a que es la misma que puedo observar desde mi ventana en Colombia, verla desde otros lugares, le permite a una maravillarse. Por lo que decidí tomar eso para mi vida entera, permitirme sorprender día a día pese a que me despierte en la misma realidad.

Admito que extrañe muchas cosas de Colombia, desde su gente hasta su comida, por ello a continuación la interpretación de esta canción:

QR – Quando Bate Aquela
Saudade - Rubel

Al finalizar el semestre de movilidad y regresar a Colombia, retomé la práctica educativa en la Fundación Niños de los Andes. Su enfoque es atender casos de vulnerabilidad de niños entre los 6 y 17 años. En ese momento realicé planeaciones de clases, utilizando de nuevo como referente a Augusto Boal (2001). Generé un espacio y ritmo diferente al que los niños y adolescentes estaban acostumbrados, aparte de ir generando contenidos axiológicos, como la empatía, la paciencia y el autocontrol.

Ilustración 21 La profe Dayanna y la profe Dayanna - Fundación Niños de los Andes - Bogotá - 2019

FLORECIMIENTO

.....
Es el proceso y el resultado del florecer de las plantas. El tiempo en que las flores perduran abiertas. El tiempo de floración. La época varía según la especie, algunas florecen varias veces al año, otras anualmente y otras muy pocas veces durante su vida.
.....

Dentro de la malla curricular de LAE, parte de la formación es la selección de un énfasis en específico. Al entrar a séptimo semestre se puede elegir un énfasis dependiendo de los intereses de cada quien. Sigue el proceso hasta llegar a decimo semestre. Existen los siguientes énfasis: escenarios educativos, gestión cultural y creación. Yo elegí el énfasis de creación. En esos cuatro semestres pude estar acompañada por el mismo profesor, así logré trabajar mancomunadamente un sinnúmero de hallazgos. Con el permiso de usted, lector / lectora, narraré algunos de ellos a continuación.

QR – Énfasis de Creación – Yo soy

QR – Énfasis de creación -manifiesto 2018

Cursado el primer énfasis comencé llena de dudas e incertidumbres. Como habrá notado lector / lectora con estas emociones empiezo todos mis procesos. Mi voz quería arriesgarse más. Me arriesgué a cantar y mi voz trémula salió de mi cuerpo, expresando mis sentimientos. Este primer riesgo no habría sido posible sin la ayuda de mis compañeros de semestre, tuve unos aliados y aliadas que me ayudaron a avanzar, notar detalles que no estaban ante mis ojos, escuchar y aprender. Agradezco a mis compañeros de creación y profesor por darme aliento siempre. Por medio de esta pesquisa, pude comprender que no podía transformar la vida de nadie, más que la mía y con mi transformación influir en otros y otras, que pueden crear una sensación o percepción de lo que logran compartir e intuir.

Este espacio impulso la indagación sobre mi voz como un elemento necesario, pero que a veces poco se detalla desde lo subjetivo, a veces suponía que era algo tan presente y normal que me olvidaba cuidarla. También volqué mi sensibilidad a observar las acciones de mi cuerpo, boca y sonidos al comunicarme con otros. En algunos casos mecanizaba y tenía acciones inconscientes, me incomodé e investigué infinidad de elementos relacionados con la voz y su cuidado para deconstruir suposiciones que había creado sobre mí. Me asombré al escuchar mi voz registrada en un dispositivo electrónico por primera vez, nos preguntamos ¿Esa es mi voz? ¿Así me escucho? ¿Así me escuchan? Preguntas que nos permiten explorar y conocernos.

QR – Énfasis de Creación
– me presento

Hasta el momento de esta escritura y tomando distancia, llevaba 22 años de existencia usando mi voz y conociéndola. Aprendiendo sobre los alcances en la voz cantada y entreteniéndome con los altos y bajos de la voz hablada. Retomando mi formación profesional en el énfasis de creación, tuve la fortaleza de presentarme tal cual soy ante mis compañeros creadores, y por medio de este escrito presentándome a usted también respetado lector / lectora.

Mi voz cantada en ese entonces y ante mis compañeros estaba muy nerviosa, era muy distinto cuando le prestaba mi voz a un personaje teatral en el momento de la representación, en el momento performativo, pues me reconocía ante otros con mi voz, intimidad y presencia sin máscaras y ficciones. El maestro Jerzy Grotowski menciona que “El Performer es un estado del ser [...] Un vratia, que es alguien que esta sobre el camino para conquistar el conocimiento” (pág. 76). ¡Eso era! Estaba en un estado de presentación y no de representación en busca del auto reconocimiento. Cantando desde mis entrañas, entonando notas de esa canción que sale del corazón, no sabía que pensaban los que me veían, sé que ese día me presente sin representaciones.

El énfasis de creación fue avanzando y aportando para mi proceso de investigación. A partir de diversas voces y ejercicios que me problematizaban sobre qué quería hacer y a dónde quería llegar con los descubrimientos y alcances que había obtenido. Tuvimos una temporada de muestras, donde cada ocho días implementábamos lo que habíamos logrado hasta el momento. Una tras otra, se sumaban y enriquecían cada una de las propuestas presentadas.

Recuerdo con agrado las charlas luego de cada sesión de presentaciones. Surgían reflexiones interesantes de cada una de las propuestas de los compañeros y compañeras, en cuanto a mi acción creativa. Se ampliaba. Di un paso más, ya que mi voz podía cantar con mi presencia ante otros y afectarlos. Mi voz se pudo conectar con otras voces, cantamos en grupo por medio del encuentro.

Se dice que cantando se desahoga el alma, “cuya expresividad no se halla estrictamente en la voz, sino en el alma”. (Galindo, 2012, pág. 125). Es por lo que, en este ritual, se conseguía un espacio de intimidad, donde los compañeros se expresaban. En la siguiente imagen pueden verme entre mis compañeros, compañeras y profesor satisfaciendo nuestra hambre creativa.

Ilustración 22 Selfie - "Satisfaciendo el hambre creativa" Casa de Fabian - Bogotá - 2019

El énfasis me permitía explorar, probar, entregar y encontrar. Dar pasos cortos, correr, equivocarme, retroceder, amar, cantar. Me permití realizar una propuesta creativa llamada “El ritual de las flores”, que consistía en facilitar un espacio de espontaneidad a quienes se permitían estar y acompañarme. Ese momento de encuentro con sigo mismo por medio del canto estaba acompañado de alegría, flores, amor, mística y comida, donde podíamos vernos, expresarnos, aprender y escuchar nuestras voces. Un oasis en medio de esta sociedad caótica que a veces no permite un momento para la introspección.

Usted como lector / lectora de esta narrativa se preguntará ¿Bajo qué referentes teóricos trabajaba Dayanna en esos momentos? Me permito responderle a modo de confesión. Yo no lo sabía. Solo puedo decir que la teoría hacía parte de una experiencia de aprendizaje, un proceso permeado por varios autores y personas cercanas, que me ayudaron a ver profundidades de la vida y comprender varios modos de hacer. ¿Qué era? ¿Para dónde iba? Preguntas que ampliaban mis dudas más que darme respuestas. Sin embargo, la planta encontraba un camino que se iba construyendo, que se formaba entre rituales de la cotidianidad como el cantar, habitar, pertenecer, existir y permitirme dudar de todo.

Vivía en un permanente confrontamiento y autorreconocimiento, relacionado con aspectos íntimos, intuitivos y personales que se desarrollaron alrededor de experiencias en mi carrera universitaria y mi vida personal. Este ejercicio me permitió desarrollar preguntas a mi subjetividad, menciona Eugenio Barba autor, director e investigador

teatral (1994) que poseemos varias experiencias pero que “Constituye la premisa para saltar desde una situación en la que estamos sumergidos y que nos domina, a una verdadera experiencia, es decir, a algo que somos capaces de analizar, desarrollar conscientemente y transmitir.” (Barba, 1994, págs. 103 - 104). Al escribir sobre esta experiencia que ha sido mi vida, mi labor de profe, artista e investigadora logró hacer conscientes varios elementos que vivencie y que finalmente puedo plasmar en palabras, párrafos cortos y extensos.

En este proceso creativo comencé mi floración. Mi permanente inquietud por la voz. Estaba enfocada a afectar la otredad, a impactar, luego el momento de florecer sin prejuicios, sin estándares, sin resultados establecidos. Surgió entonces de lo más profundo de mi cuerpo mi elemento de investigación. Por medio de una canción floreció mi voz, que maravillo a los compañeros, profesor y especialmente a mí.

Del fondo de mis entrañas nace “Un canto alfabetizador” propuesta pedagógica y artística basado en el interés de la expresión corporal y vocal, para reafirmar la subjetividad y la identidad de las personas por medio del encuentro relacional. En ese momento florecí. Era una planta desarrollada y estaba lista para esparcir mis primeras semillas. De nuevo esa voz tentadora de una profesora de prácticas me llevó a vivir la denominada: practica de inmersión. Una especie de practica rural en el municipio de Cúitiva en el departamento de Boyacá. Esta fue la oportunidad para movilizar mis aprendizajes significativos.

Pretendía formalizar la metodología que estaba construyendo en el énfasis y que procuraría determinar mi proceso creativo-investigativo por medio de mi rol docente y artista. La profesora Dayanna, me enfrentaría a una aventura pedagógica, entraría a un terreno desconocido.

Último semestre del énfasis de creación, justo se cruzaba con la práctica de inmersión y de nuevo me encontraba ante mí, ansiosa y con miedo. Faltaba poco tiempo para irme a sembrar a la ruralidad y desempeñar mi rol profesora y artista con hambre creativa en un contexto que aún no conocía, incertidumbre de nuevo.

Me sentía preparada. Identificaba el elemento con el que llegaría al terreno a desarrollar contenidos y aprendizajes: La voz, el canto alfabetizador. También había transitado por referentes y experiencias que semestre a semestre, seguramente, me iban a ayudar en el momento de la clase. De nuevo con la alegría de enseñar.

Tome todos mis elementos contruidos y conocidos de la profesora Dayanna. Los empaqué en una gran mochila, casi no logro llevarlos todos. Tuve que seleccionar referentes académicos y artísticos, pues como le mencione anteriormente lector / lectora, Boal fue un autor que me influencio y que quise llevar y aplicar. Así que fue el primero que guardé con sus “100 Juegos para actores y no actores” (2001), junto

con otros referentes. Mi voz iba a ser conocida en un nuevo contexto, nuevas impresiones y aportes me ayudarían a sumar a la esencia de mi formación profesoral.

En mi mochila llevo

En la siguiente imagen me pueden ver florecida. A punto de enfrentarme a una experiencia, de la que realmente no tenía ni la menor idea lo mucho que influenciaría mi vida.

Ilustración 23 de Eduard García - "Dayanna florecida" - Brasil - 2018

Era importante para mí tener claridad sobre el contenido que pensaba llevar al aula de clases. Ya había transitado toda una etapa de experimentación y aprendizajes a partir de una investigación creación, pese a esto quería tener más claridad respecto a lo que iba enseñar. Retome contenidos y referentes que desde primer semestre había recopilado de las clases de voz. Repase temas, como la respiración diafragmática, la hiper articulación, la dicción, los resonadores, el timbre, el tono, el volumen, la entonación, la escucha, la proyección y la dosificación. No obstante, sentía que debía informarme más, investigar y pensar por qué iba a llevar esos contenidos. Cómo podían influenciar en el espacio y sí causarían un impacto positivo en mis constructores de conocimiento.

Después de haber indagado, realizar lecturas, proyecto de aula, cronograma e incluso una planeación, llegue a la conclusión de que los siguientes serían contenidos importantes y necesarios para desarrollar en el aula, a partir de la experiencia y hallazgos que había tenido.

UN ALTO EN EL CAMINO, TIEMPO
PARA RESPIRAR . . .

INHALAR . . .

EXHALAR . . .

AHORA A RECORDAR CONCEPTOS . . .

ALGUNOS ASUNTOS SOBRE LA VOZ ANTES DEL MOMENTO DE ENSEÑAR

RESPIRACIÓN

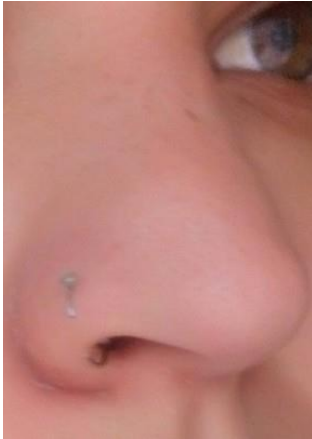

Ilustración 24 Nariz de la profe Dayanna-Bogotá 2021

La base fundamental de la voz. Puede que sea un poco lógico, respiramos para no morir, pero debemos empezar a hacerlo para vivir de forma consciente. Menciona Scivetti “La respiración, que primordialmente es una función de nutrición que asegura a todas las células del organismo el oxígeno necesario, es clave para lograr un buen resultado tanto en la voz hablada como en la voz cantada.” (2012, pág. 48). Al realizar nuestra respiración un hecho consciente, podemos tener control de nuestro cuerpo, de nosotros e incluso de nuestras emociones, no con el fin de reprimir, sino por el contrario, de forma que ayude a emitir aquello que queremos.

Importante resaltar que, para emitir la voz, la respiración transita, entra y sale por nuestras fosas nasales, directo hacia nuestros pulmones, cruzando un filtro que humedece y calienta el aire que ocupa y desocupa constantemente nuestro cuerpo. En palabras de Scivetti “La fuerza o presión ejercida por el aire al ser espirado desde los pulmones y la puesta en movimiento de las cuerdas vocales producen el sonido fundamental o sonido glótico”. (2012, pág. 45). Un ciclo constante, poco perceptible ante nosotros, pero tan dispensable, como para aún seguir leyendo este texto. También para emitir palabras según la cantidad de aire y el manejo de este, puede usted decir más o menos palabras.

Las palabras no se manifiestan simplemente con el proceso de respiración, este es acompañado de apoyos y resonancias en diversas cavidades con las que contamos en el cuerpo. Entiéndase como cavidades a los huecos amplios que el sistema óseo posee en su estructura. Según Scivetti “Las cavidades de resonancia son: el pabellón faringobucal, la región nasofacial, la región toracoabdominal y la región perineopelviana.” (2012, pág. 45). Estas zonas corporales hacen que la voz se pueda proyectar con un sonido diferente y más amplio.

Retomando la idea de la respiración y de lo básica que es, quiero contarle que poseemos un músculo que amplía nuestra capacidad pulmonar. Recibe el nombre de Diafragma. Seguramente ya le había hablado del término anteriormente. Sin embargo, hago memoria en que es un músculo que nos acompaña, justo en medio de los pulmones y el estómago. Que nos permite ampliar la cavidad torácica y el almacenamiento de aire.

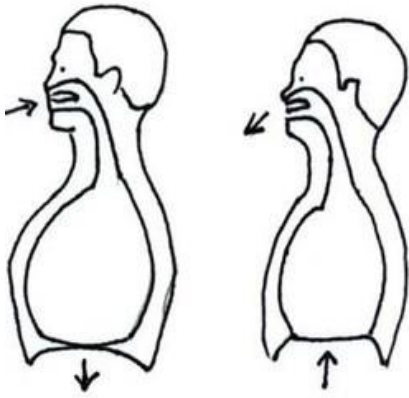

Ilustración 25 tomado de internet,
respiración diafragmática

Visualizar nuestra anatomía desde otros lugares es necesario. Además de conocer y comprender los procesos del cuerpo, se puede generar cuidados a favor de este, se le puede escuchar, percibir y sentir. Vemos como cada una de nuestras partes corpóreas pertenece a un todo, como propedéuticamente se debe realizar una consciencia de cada una. Los fragmentos del cuerpo son importantes y cumplen una función específica. Es por lo que debemos tener un estado corporal idóneo a partir de las capacidades y necesidades de cada uno, reconociendo los límites que nos rodean o quizás debemos poner.

Comprendemos como a partir de hacer consciente la respiración, se conoce y comprenden multitud de temas que son realmente importantes para la emisión y expresión de nuestras ideas, sentires y opiniones. Adicional, abrimos una escucha permanente del cuerpo, que permite una comunicación efectiva con el mismo. Reconocer dolores en el cuerpo, implica que algo está sucediendo y que precisa una revisión detallada. En específico, un dolor de garganta, una tensión muscular, pueden causar que la proyección de nuestras palabras se vea limitada, puesto que el manejo adecuado de la voz recibe el nombre de eutonía, es decir, hay una forma pertinente de usar nuestra voz.

EUTONÍA

Nos acercamos al concepto de Eutonía bajo la definición básica de Sánchez “El término «eutonía» significa «tono correcto», es decir, adecuado, para realizar una acción muscular con la energía suficiente.” (Sánchez, 2012). Lo que quiere decir que debemos liberar el cuerpo de tensiones para lograr una armonía en la emisión, en el cuerpo, junto con la voz, como se menciona anteriormente. Se supone entonces, la eutonía sería ese estado ideal para el uso adecuado del cuerpo en la voz, o la voz en el cuerpo. Algunos aspectos en los cuales habría que enfocarse son:

1- Control postural y respiratorio: A medida que transcurre el tiempo el ser humano adquiere unas posturas corporales y formas de respirar no conscientes, que poco a poco van dejando unos rastros en el cuerpo que a futuro afectan la emisión. Cada persona se puede identificar por como camina, se sienta, come y demás acciones que desempeña en el diario. A medida que pasa el tiempo nuestro cuerpo va tomando formas y posturas inconscientes a partir de las vivencias personales.

Pocas veces fuera del contexto del estudio corporal se piensa en el cuerpo. Cuando el cuerpo quiere comunicarse, nos avisa, por medio de dolores y malestares que no nos

deja continuar igual y que nos obliga a preguntarnos ¿Qué pasa con nuestro cuerpo, con este dolor? Es allí donde entra un tercero a revisar las incomodidades, el doctor, fonoaudiólogo, profesor o demás especialistas que consideremos pueden ayudarnos a solucionar, ya que tienen una visión más acertada y consciente. Pues se han tomado el tiempo de conocerlo, estudiarlo a detalle y pueden comprender con mayor facilidad lo que pasa.

Con lo anterior quiero hacer mención, en que crecemos sin darle una apropiada educación a nuestro cuerpo. Al paso de los años el cuerpo nos pasa cuenta de cobro, entre más años, más achaques y tensiones corporales. Recuerdo, que cuando hago mención del cuerpo, también hablo de la voz, esa voz que crece con nosotros, que nos pone en aprietos en momentos específicos. Nuestro cuerpo cambia, nuestra voz cambia, nosotros nos construimos y creamos una identidad a partir de ello que mostramos ante otro. Cuando me ven de lejos me reconocen por mis rasgos corporales, cuando nos escuchan de lejos, nos reconocen por nuestro color de voz.

Es por lo que la adolescencia en oportunidades nos causa tanta incertidumbre, esa voz que nos identificó en la niñez, se va transformando, aunque sea más notorio para el sexo masculino, todo ser humano pasa por estos cambios y duelos relacionados con la identidad. Por esto es importante lo que desarrollé durante mi recorrido vocal autobiográfico, porque a través de mis identificaciones y hallazgos se pueden relacionar las experiencias para influir en la exploración vocal de mis constructores de conocimiento. Así se construye la necesidad de realizar la identificación de estos elementos y la asociación con lo que describí, para luego transponer los contenidos en el aula de clases, desde mi rol profesora.

2- Zonas de tensión: Es importante enunciar que el sistema fonador está compuesto por varios órganos, como las cuerdas vocales, el diafragmático, los músculos de la laringe, y demás, que hacen parte de este cuerpo. Diversas son las razones por las que se almacenan tensiones en estos músculos que hacen parte de los problemas y obstrucciones que complejizan los procesos de la voz para lograr una completa eutonía. Hacer conciencia de nuestros músculos es importante, bien menciona Sánchez. A continuación, la razón:

Tomar conciencia de esta descompensación en la actividad muscular del tronco es el primer paso para modificar la respuesta muscular del propio cuerpo ante determinados estímulos. Si una persona es consciente de que responde bloqueando la musculatura superior del tórax ante una situación de estrés, podrá modificar esta «reacción» muscular que se ha consolidado con los años como un comportamiento automático del cuerpo ante determinado estímulo. Este comportamiento automático de bloqueo del tórax estará también presente en el momento de utilizar la voz bajo la presión de una circunstancia estresante. (2012, pág. 348)

Según lo anterior, es necesario trabajar sobre los lugares de tensión que almacenamos y alimentamos de forma constante, en medio de nuestro desconocimiento corpo-vocal. No es trabajo fácil, ya que crecemos sin darle foco a este elemento, pues no es uno de los básicos o necesarios para la vida, al menos eso nos hacen creer, por el enfoque que se les da a las ciencias duras. Sin embargo, es importante reconocer las habilidades que puede desarrollar un conocimiento artístico en la vida de las personas, un elemento para reflexionar sobre la condición humana en su cotidianidad.

El conocimiento, reconocimiento y autoconocimiento es un proceso que cada uno de nosotros debe adquirir por medio de las experiencias personales. A su debido tiempo, pero que necesario sería una exploración desde una corta edad. Con esto no digo que no se dé, puesto que, desde bebés, empezamos a reconocer y relacionarnos con el mundo, pero no de forma consciente sino por necesidad.

CONOCIMIENTO DE NUESTRA VOZ

Para poder comprender lo que es la voz, es necesario conocer como caracterizar la voz propia. Saber en qué tonalidades transita y cuáles son los límites de esta, saber y comprender por qué lugares se ha movilizadado y cuales podría llegar a ocupar. Preguntarse por el estado de la voz actual ¿Qué ha sido mi voz?, ¿Qué y cuál es mi voz?

¿Conozco mi voz, sus límites? ¿Por qué este subtítulo sería importante para una licenciada en artes escénicas? Creo que usted lector / lectora puede tener la respuesta a partir de los hallazgos y experiencias personales que he compartido párrafos arriba.

No obstante, podemos revisar si estamos de acuerdo. Considero son preguntas amplias para responder, puesto que la respuesta puede variar en cuanto la escribo y usted la lee, pese a esto, he recogido cosas a partir de lo que he narrado. Mi voz ha sido una constante transformación y construcción de discursos desde lo que me rodea y permea, lugares, personas, cosas, aun así, considero hay cosas que se mantienen en el tiempo. No he dejado de ser risueña, ni llorona, ni cansona, pero si he dejado de pensar y creerlo mismo que ayer, un mes, un año, una década.

Ahora mi nombre está lleno de responsabilidades. Unas las asumí por gusto como el ser profesora, artista, investigadora y creadora. Otras venían de nacimiento como ser mujer, hija, hermana, ciudadana y humana. En la actualidad asumo y proyecto mi voz desde esos lugares, a partir de lo que he aprendido debo responder. En algunos espacios mi presencia implica más que en otros. Ser consciente de mi contexto inmediato y del contexto inmediato de las personas con las que me cruzo, habito e interactué, puede que mi voz influya en sus vidas o días, entonces asumo y resuelvo.

EXPRESIÓN

Al conectarse con mi voz, se puede evidenciar un discurso que hace parte del ethos de cada persona, según Moingueneau citando a Barthes, “El ethos es en sentido propio una connotación: el orador enuncia cierta información y al mismo tiempo dice yo soyesto, yo no soy aquello” (1996, pág. 80). Este genera una identificación de la gente, al decir: “creo que hay viene Dayanna” por el simple hecho de escuchar mi voz a algunos metros. De seguro, puede que no nos conozcamos, pero a través de las notas de voz depositadas en esta narrativa, usted podrá distinguirme al escucharme y podrá crear una imagen perceptiva de mi ser.

Se menciona que la voz de cada persona es similar a las huellas dactilares, únicas y diferentes en cada sujeto. Es por lo que, hago mérito al título de encontrar la propia forma de expresión, crear registro, muletillas, manías en nuestra voz. Creamos una identidad por medio de nuestra voz y sus derivadas ¿Qué derivadas? La risa, el llanto, ya que cada persona tiene su propia carcajada y sollozo, son elementos sinceros que nos salen del alma, emociones que se reflejan por medio de registros vocales, biometrías pertenecientes a cada ser humano.

Empezamos a expresarnos a partir de aquello que construimos. Que hace parte de una identidad. En palabras de Díaz “el encuentro y la identificación con la propia voz realizados de manera profunda obligan a una revisión de los hábitos y a crear una conexión con la interioridad que indefectiblemente se convertirá en una reflexión sobre uno mismo.” (2012, pág. 248). Necesariamente al tener un encuentro con la voz, se desarrolla una reflexión sobre el ser, sobre la esencia personal, sobre lo que nos compone y somos, ante la mirada de la sociedad y mi mirada.

LA VOZ SE TRANSFORMA EN LA PROYECCIÓN EXTERNA EN NUESTRA PERSONALIDAD

La forma en como emitimos la voz, el tiempo, la frecuencia, la dinámica y el timbre, las cualidades de la voz hablan de nosotros, de nuestros rastros y de nuestra personalidad. Menciona Emma Rodero en una conferencia que “La voz es un factor decisivo para persuadir y convencer.” (Antón, 2018). Es por lo que finalmente, sería la voz una extensión de nosotros, la cual puede realizar sin número de cosas, tanto para nosotros, como para otros. Lo que quiero mencionar con este párrafo, es lo potente que es la voz en nosotros, somos potentes.

Tenemos la capacidad de seguir subsistiendo en el mundo, en los relatos, recuerdos y narraciones de las personas que comparten con nosotros y extendiendo nuestra existencia con su voz. Así mismo, nosotros nos manifestamos por medio de nuestra

voz, enunciamos lo que somos “Verbalizar aquello que queremos expresar a partir de la identificación profunda con la propia voz es un camino de autoafirmación.” (Díaz, 2012, pág. 250). Como escribe Díaz, no hay más de nosotros que lo que verbalizamos y como lo realizamos, las palabras y acciones son las que hablan por nosotros. Aludiendo a que todo nuestro cuerpo habla, se manifiesta y significa, los ojos, las manos, la voz. Es por lo que el cuerpo y voz se van encaminando a la identificación que el sujeto construye con el tiempo. Hay que tener presente: “de aquí la importancia de la identificación con el cuerpo para que la voz y el gesto se conviertan en una unidad que se expresa desde un lugar de auténtica profundidad.” (Díaz, 2012, pág. 267). Es mediante símbolos y signos personales que logramos crear una autenticidad del ser, pese a que se ha permeado, le pertenecerá a usted no más, hace parte de su personalidad y se emitirá solamente mediante su presencia.

NUESTRO CUERPO SOMOS UNIDAD

¿Qué se puede leer en el cuerpo de una persona?

Al hablar de la voz también se está hablando de cuerpo, ya que todo el sistema fonador y la exploración de emisión se encuentra a través de la exploración corporal. Pensar la voz es pensar el Cuerpo. Una construcción que nos define como sujetos, de la cual identificamos características y habilidades propias de nuestro ser que se manifiestan por medio de esto que somos y finalmente proyectamos, nuestra presencia, nuestro cuerpo, nuestra voz.

QR - Mi voz en otras voces

Es el cuerpo el medio por donde movilizamos, emitimos y nos proyectamos ante otros. Pues no hay más existencia de nosotros que se vea objetivamente, que el cuerpo que somos, es lo que tenemos para presentarnos ante otros. Por ello, la importancia de que me identificaré, a través de mi propia descripción. Porque es mi presencia con la que me voy a presentar ante las personas, con la que me comunicaré y afrontaré el mundo. Así tal cual es y cómo el presenta. ¿Qué logran percibir lo demás mediante mi voz?

Analizando y comprendiendo la importancia de este tema. Haciéndolo consciente en mi experiencia de vida y justificando por qué sería necesario desarrollarlo en los niños desde sus cortas edades. Me encuentro dispuesta a dar paso a la experiencia de inmersión. Retomo la descripción de la experiencia pasada, trayendo a colación, recuerdos, capturas de instantes en una foto, en un audio.

RESPIRACIÓN, INHALACIÓN, EXHALACIÓN, CONCENTRACIÓN

¡CUÍTIVA, ALLÁ VOY!

QR - Paisaje Sonoro Cuítiva

¡Por fin llegué a Cuítiva! No se imagina querido lector / lectora la emoción tan grande que sentí. La brisa que atravesaba las montañas llegaba a rosar mi rostro. Unade las profesoras de la escuela “La Esmeralda” nos recibió y llevó hasta donde sería nuestro hogar durante dos meses. Tenía muchos nervios, como de costumbre ante situaciones así, estaba expectante a lo que pudiera suceder.

La profesora nos dio algunas indicaciones sobre que debíamos hacer, cuando debíamos presentarnos ante el rector y en que horario. Adicional, nos presentó con una madre de una estudiante de bachillerato del colegio, que por esa semana nos brindaría comida en su casa. Por cierto, he de mencionar que la comida siempre estuvo sabrosa y que el plato siempre estuvo acompañado de papa.

Para empezar esta parte de la narrativa, me gustaría compartir con usted lector / lectora una breve descripción del espacio de inmersión. Espero logré hacerse una buena idea lo que es Cuítiva y de la importancia de la identidad y esencia de los lugares. Espero también dar cuenta del porque fui yo quien se alfabetizó, por medio de micanto, de todo lo que Cuítiva y sus habitantes me enseñaron a leer y escribir de sí. En palabras de Freire a crear y recrear por medio del lenguaje escénico, creador y curioso.

SOBRE EL LUGAR DE LA PRÁCTICA

Cuítiva — Boyacá. Provincia de Sugamuxi. Es una de las tres poblaciones que se encuentra bordeando la Laguna de Tota, cuenta con 2,011 habitantes. Lugar donde se llevó a cabo la práctica de inmersión del 2019-II. Fuimos la segunda corte que ejecutó esta modalidad de práctica. Básicamente se realiza un proceso riguroso y diario, se convive con la comunidad y se lleva de cerca una observación detallada del contexto. El municipio de Cuítiva cuenta con una institución educativa dentro del casco urbano la cual distribuye cuatro (4) sedes en las veredas que hacen parte del municipio. Como característica principal de la ruralidad las veredas son las que ocupan en su mayoría el espacio geográfico del municipio de Cuítiva.

Por lo anterior, se distribuyen 4 escuelas de primaria estratégicamente por las veredas: Cordoncillos, Llano de Alarcón y Macías. La Institución educativa Santo Domingo savio realizó un convenio con la Universidad Pedagógica Nacional — Facultad de Bellas Artes — Lic. Artes Escénicas, con el fin de desarrollar habilidades creativas e innovadores desde

el arte en las sedes de primaria. Teniendo en cuenta estos aspectos, no pensé dos veces en tener esta experiencia, por eso decidí aventurarme e ir con todos mis hallazgos, mi canto, a influir o propiciar un espacio interesante para la comunidad.

Teníamos que distribuir las escuelas con mis compañeros de inmersión. La verdad la intuición me llevó a escoger la vereda y escuela de Cordoncillos, la cual queda ubicada en la zona más rural de Cuítiva. Por esta razón la cantidad de constructores de conocimiento inscritos es mínima. La proyección para la misma es escasa, se supone que, de aquí a unos 5 años, aproximadamente, la escuela podrá cerrar por no lograr completar el cupo mínimo para mantenerla abierta. Es la única sede que cuenta consolo una docente de terreno y una señora encargada de la cocina.

La docente de terreno de Cordoncillos es la encargada de la escuela, es quien tiene la llave. Debe velar por todos los objetos que se encuentran dentro. Al parecer ya lleva algunos años a cargo, siendo ya muy conocida por aquella zona, por los padres y habitantes de las veredas cercanas.

La escuela Cordoncillos cuenta con una pequeña cocina, comedor, dos baños, una biblioteca, un cuarto de objetos deportivos y recreativos. Un cuarto de aseo, un salón amplio poco usado, el salón principal. Un cuarto de cómputo sin computadores, una iglesia abandonada, un lavadero, un jardín, una zona verde, un espacio de siembra. Una cancha de futbol en no muy buen estado, un parque de juegos infantil, huerta y jardín.

Ilustración 26 Recopilación de fotos escuela de Cordoncillos - Boyacá - 2019

QR - Fragmentos
de un recorrido

Para llegar a la escuela de Cordoncillos, desde el casco urbano, es necesario cruzar por dos veredas más, Lagunitas y Tapias, las cuales no suelen ser muy habitadas. Hay lotes, fincas, animales, mascotas, siembras, lodo y ganado, las casas pueden ser contadas, pero el espacio de zona verde (campo) es indescriptible. Un trayecto muy tranquilo y para entrar en contacto con la naturaleza.

En cualquier momento se podía recibir una invitación a un tinto o aguapanela. El saludo siempre presente, de pronto cruzado con una que otra anécdota sobre los animales o la siembra, pero la interacción con el ambiente siempre estuvo latente. Recuerdo la primera vez que llegue, sentía tanto frío en mi cuerpo, pero mi alma se incendiaba, mis ojos estaban perplejos ante tanta maravilla, tranquilidad, armonía, recibimiento de las personas, profesora y de mis quince constructores de conocimiento.

LOS CONSTRUCTORES DE CONOCIMIENTO

Ni siquiera me conocían y ya me esperaban con ansias. Los menos tímidos me preguntaban qué si era yo la nueva profesora, sí conocía a los profesores que habían ido la inmersión pasada, si íbamos a jugar, si empezábamos clase ese mismo día.

¡Estaba simplemente agradecida con ello y con el espacio! Llena de felicidad por tan grato recibimiento, tenía ganas de iniciar en ese preciso instante. Pero primero se debía una semana de diagnóstico y observación para determinar si lo que habíamos construido podía aplicarse de esa manera o necesitaría correcciones a partir de lo que pudiéramos leer del contexto.

Casi todos los constructores de conocimiento que se encuentran en la escuela Cordoncillos tenían un lazo familiar, eran primos, hermanos o en ocasiones vecinos. Todos se conocían desde tiempo atrás y hacían parte de la cotidianidad de sus compañeros. Si algo ocurría todos se enteraban reaccionaban a ello, ya fuera para solucionar, burlarse, estar tristes o simplemente interactuar.

QR - Constructores de
Conocimiento

¡Estos niños caminan bastante! Su principal medio de movilización eran sus pies y botas de caucho que los acompañan en días de lluvia. Muchos vivían en veredas aledañas y tomaban bastantes atajos para acortar un poco el camino. Ellos mismos realizaban sus rutas. De a pocos iban dejando de a uno en uno su casita, hasta que iban quedando menos y todos logran llegar a sus destinos.

La disposición de los constructores de conocimiento era sumamente apremiante para iniciar las clases. Ellos siempre se encontraban listos y a mi espera, me decían: “esperando a mi profesora en formación en artes escénicas”. Proponían constantemente. Siempre querían hacer parte de lo que se construye. Muy pendientes de lo que sucedía a su alrededor para saber cómo entrar a apoyar o corregir. Preguntaban siempre que tenían dudas respecto a lo que se iba a hacer; sino entendían sus miradas lo hacían saber, recostaban su cabeza hacia un lado y se quedaban esperando a que les volvería a explicar.

Escuchaban atentamente lo que les quisiera proponer. Recordaban a cada profesor en formación que paso por sus aulas, narrando todos los juegos que les enseñaron. Relacionaban lo que aprendían con cosas o contenidos que los profesores habían dejado con significativos cercanos a la vida de ellos. También preguntan si era posible su retorno o si por casualidad podían enviar un saludo. Sus horas de recreo, al parecer, son las favoritas, siempre estaban a la espera del timbre para salir a tomar su merienda, comer lo más rápido posible y salir corriendo a divertirse o aventurarse en diversos juegos con sus compañeros.

Ilustración 27 Escuela de cordoncillos - Reacción a los juegos del PC de la profe Dayanna - Boyacá - 2019

LAS CLASES

Las clases se desarrollaban usualmente en dos sesiones, una con la mitad del grupo y la otra con el restante de 7:30 am a 9:00 am y la siguiente de 10:00 am a 11:30 am. Un grupo lo conformaban los más pequeños de la escuela: transición, primero, segundo y tercero. El otro lo conformaba cuarto y quinto. Usualmente se daba clase lunes, martes, jueves y viernes, el miércoles se utilizaba para realizar tutorías, adelantar las planeaciones y los diarios de campo.

La escuela nueva multigrado es la guía esencial de educación en este municipio rural. Las docentes usaban unas cartillas pensadas precisamente para este contexto y desarrollaban contenidos en el aula según la materia. En el caso de Cordoncillos, los constructores de conocimiento de transición a quinto se encontraban en un mismo salón, los cursos se diferenciaban porque cada uno conformaba una circunferencia con los pupitres. La docente se enfocaba en una sola materia para todos en diversos temas, me parecía un poco complejo, ya que ella solo tenía 15 constructores de conocimiento, dos (2) de transición, una (1) de primero, uno (1) de segundo, dos (2) de tercero, cuatro (4) de cuarto y cinco (5) de quinto. La metodología de la profesora de terreno era dejar trabajo por curso según la materia. Las ocasiones que había que explicar contenidos o tareas en clase, utilizaba un tablero pequeño en su mesa, rodeada con los pupitres de los constructores de conocimiento.

A decir verdad, desde afuera se veía un poco difícil la dinámica, aunque en ocasiones desarrollaban actividades juntos, donde se veía claramente las relaciones familiares entre los constructores de conocimiento. Las clases unificadas se daban para la materia de educación física y para algunos proyectos disciplinares que eran dados por una docente diferente a la de terreno, que en pocas ocasiones iba a la escuela.

Sin embargo, este modelo de formación permitía visibilizar en los constructores de conocimiento, el desarrollo de otras capacidades que normalmente no se ven en la escuela tradicional. Los constructores de conocimiento más grandes generaban una responsabilidad con los niños más pequeños. En ocasiones, cuando la profesora de terreno se encontraba ocupada, eran ellos mismos los que despejaban dudas a sus compañeros pertenecientes de otros cursos. Se observaba en ellos un mayor desempeño en el trabajo en equipo y la interacción, no había una segmentación por el saber o las edades.

LA COMUNIDAD

La comunidad cultivense, en su mayoría, se componía por población mayor adulta, que normalmente vivía en los alrededores del casco urbano como muchos de los estudiantes. La mayoría de los profesores que trabajan en la institución, se ubican en

Sogamoso e Iza, pocos vivían en Cuítiva, se podría decir que una sola docente se encontraba viviendo en el municipio.

En el comercio se veía bastantes alimentos como: cebolla, papa, huevos, leche, queso, cerveza y lana, comida que constantemente se encuentra en la vida diaria de cada uno de los constructores de conocimiento del municipio. Los padres en gran parte desarrollaban actividades relacionadas con la agricultura y ganadería, así que los niños conocían sobre el tema y ayudaban a sus padres en estas labores. De hecho, en la escuela de Cordoncillos, los padres hacían una jornada de siembra una vez por año. Cuando estuve, la siembra fue papa criolla, la cual dio fruto e hizo parte de nuestros platos en la mesa.

La mirada de los padres y la comunidad que tenían de nosotros practicantes de inmersión era positiva y constructiva, ya que dejamos de ocupar el lugar de los practicantes y nos convertimos en profes. La comunidad en general veía constantemente a los profesores, esto hacía que asumiéramos ese rol, voz y responsabilidad.

La población fue muy receptiva a lo que teníamos por compartir. Día a día construía mi rol docente paso a paso que recorría en aquel municipio. Saludo a saludo, persona a persona que conocí en Cuítiva, lugar que nos recibió con el mayor agrado, me dispuso siempre a la escucha y el apoyo de las iniciativas que proponíamos.

Ilustración 28 Lugar que acogió a la profe Dayanna - Boyacá - 2019

ESPARCIENDO SEMILLAS

.....
Las semillas son los órganos de diseminación de las plantas. Cada simiente contiene el embrión de la futura, especie con sustancias de reserva para su nacimiento. Con una o más cubiertas protectoras las semillas se forman después de que se produce la fecundación en las flores y estas se transforman para dar origen a los frutos.
.....

BUSCANDO FORMAS DE ENSEÑAR.

Después de tener una fase de exploración y hallazgos personales relacionados con mi cuerpo voz y haber compartido aquella experiencia con mis pares, se llegó el momento de llevarla al aula. Mi “yo” profesora pudo hacer parte mi “yo” artista para las necesidades del espacio de Cúitiva Boyacá. Mi rol de profesora se encontraba en cada rincón de aquel lugar, en cada cuadra, tienda, calle, vereda, escuela, aula y en especial en mis constructores de conocimientos, quienes me recibieron de la mejor manera, dispuestos a escuchar mi canto.

A partir de ello, me sentí motivada, no solo a compartir mi proceso, a usar mi voz como instrumento mediador de contenido en relación con la exploración Corpo-Vocal. Lo hice por medio de unos saberes específicos de la voz. Ahora bien, en la construcción de las planeaciones se reflexionaba a partir de las sugerencias que surgían en el espacio in situ.

Mediante el desarrollo de las sesiones se generó una consciencia por la voz, por los órganos que me permitían emitir sonido y las formas en que puedo emitir un sonido. Los constructores de conocimiento comprendieron que hay diversas formas de manifestación de sus ideas, que pueden darse a través de los elementos vistos en clase como: la mirada, que justo para ellos era muy importante. En consecuencia, aprendieron que su voz es legítima. Construyeron y aportaron a los procesos propios y de sus compañeros, esas situaciones me recordaban un poco lo que me sucedía a mí en el colegio; pese a que no contamos con el mismo contexto, también me encontraba en un proceso de exploración, donde me hubiese gustado un encuentro anatómico con los órganos que me permitían pronunciar sonidos, palabras.

Simultáneamente, las actividades dependían en gran parte de lo que sucedía en el espacio y de lo que desarrollaban los constructores de conocimiento. El referente central era Augusto Boal. de allí partían algunos ejercicios que se adecuaban para el contexto.

QR – Ejercicio de clase

En medio de las reflexiones diarias se pudo evidenciar que las actividades eran más llamativas para los Constructores de Conocimiento, cuando se transponían a juegos relacionados con su cotidianidad o que fueran innovadores, era todo un reto para ellos. Los nombres creativos de los juegos también inferían mucho al comenzar y definir la actividad. Es así como el juego llega al aula de clases como un aprendizaje significativo.

Es importante visualizar estos elementos disciplinares del teatro en otros espacios de conocimiento o en otros escenarios que permitan reflexionar sobre las formas en que se puede construir sujetos sociales. Eso quiere decir, que se va dando otro sentido a lo que usualmente está, pero no se toca, ni se habla o se menciona, sino que simplemente transcurre y está en el momento o la cotidianidad, porque en ese diario vivir se logró perder el sentido individualista para convertirse en el sentido del otro, es decir fortalecer el tejido social.

Las actividades resultaron siendo un juego en el que se movilizaban varios contenidos repercutiendo en un lugar llamativo del aprendizaje para los constructores de conocimiento sin la necesidad de irse hacia el juego por el juego. Reflexión que termina siendo bastante valiosa para mí en la construcción de mi rol docente, ya que los intereses de los constructores de conocimiento hacían parte mis planeaciones de actividades. Constantemente el aula de clases me permitió entrar en un estado de alerta que provocó reflexionar en cuanto a la creación e innovación porque así lo requería el espacio de enseñanza – aprendizaje.

Estas descripciones de clases me hacen pensar en las formas en que yo veía mis clases en el colegio, lo que sentía en el recreo y lo que transitaba cuando estaba sentada en el salón frente al tablero, lo que quería enunciar, pero que finalmente callaba porque creía que mi voz no tenía relevancia en relación con lo que el profe había enunciado. Por esa razón, me parecía pertinente generar un dialogo y escuchar.

QR – GIF ejercicio de clase

Estuve atenta y presta a escuchar lo que tenían por decir los niños para ayudar en la construcción de las clases, así como ellos recibían, yo igual. En ocasiones ellos proponían ejercicios en relación con lo que estábamos haciendo, se tomaban la voz y el liderazgo, se observaban entre ellos como cuerpos presentes, listos para entrar en acción. Era un espacio diferente al usual de aprendizaje, sus cuerpos no estaban en una silla por horas y sus voces ya no estaban en silencio.

RECONOCIMIENTO CORPO-VOCAL

En medio de la planeación de las clases, me dije - ¿Por qué no arriesgar la artista en el aula, si había transitado un proceso de creación? ¿Por qué no crear para este espacio, sí la voz tuvo hallazgos y procesos interesantes? ¿Por qué no trasponerlo? Pues así fue, un día en la elaboración de la planeación de la clase, decidí escribir y crear una canción que diera a conocer el contenido que tenía pensado para ese día, desde lo empírico y desde el saber, ¡innové! Empezaba a ver la alfabetización del canto. Al atreverme a crear una canción con el contenido disciplinar del aparato fonador, aprendí a enseñar por medio de otro idioma un tema disciplinar. Ese término de Freire creaba en un lenguaje un saber para transponer en el aula de clases del contexto y ahora que lo pienso seguramente se puede aplicar en otros espacios de formación.

Primera canción que creé para enseñar los órganos esenciales del aparato fonador a los constructores de conocimiento, con el fin de que aprendieran sobre la efectividad de la emisión. A continuación, se presenta la canción:

Canción - Mi cuerpo
Fonador

Cuerpo fonador

Mi cuerpo fonador, se
compone, se compone de
Laringe, pulmones, diafragma,
boca, lengua, nariz, cavidades
Nasal, torácica, bucal, cabeza
y estas son algunas partes
que componen
Mi cuerpo fonador.

Mi cuerpo fonador cantada
por los constructores de
conocimiento

RESPIRACIÓN, CALIDADES DEL MOVIMIENTO.

La respiración como anteriormente la he definido, es un contenido base de la voz. Así que, una vez probado y con un resultado positivo, la inspiración volvió, pero en esta ocasión, para un elemento básico e importante para la emisión de la voz: la respiración.

Canción – La respiración

La respiración cantada por
los constructores de
conocimiento

Canción: la respiración.

La respiración, importante es ¿Por qué es importante?
Básica, básica, básica
Tenemos un diafragma, un músculo es. Debemos entrenarlo, importante es
¿Cómo lo entrenamos? Respiramos, respiro, respira
La respiración, importante es.
Básica, básica, básica
Abro mis fositas, lleno mis pulmones, saludo mi
diafragma y exhalo y exhalo
Respiramos, respiro, respira. Básico, básico, básico.

Repasamos varias veces las canciones, de hecho empezaron a ser parte de los descansos, de los traslados de la escuela a la casa, al parecer fueron canciones que llamaron la atención de los constructores de conocimiento. En principio estaban atentos por el ritmo, pero luego se hacía visible la consciencia sobre los contenidos que estaban diciendo, las coreografías que acompañaban y señalaban los órganos. En efecto se generaba en ellos una forma de expresar al cantar, pues les había gustado la canción, les quedó la melodía y no porque fuera un ejercicio de clase.

Así pues, se evidencia como por medio del canto se alfabetiza, se enseña a escribir un contenido, a través de un lenguaje novedoso y no con relación a escribir una letra de una canción sin sentido en los cuadernos de los constructores de conocimiento. Esa vez se trató de una canción que no se había escuchado antes y que además enseñaba unos contenidos disciplinares básicos del teatro para el proceso de la voz, como fue el aparato fonador y la respiración. Un saber nuevo para ellos, porque el teatro no está dentro de sus currículos o cartillas, enseñado de forma diferente.

Fue un encuentro en doble vía que alfabetizó a los estudiantes como a quienes aceptaron escuchar, aprender y creer en la propuesta y a claro, a mí. Lo anterior demuestra por qué soy licenciada en artes escénicas y en como lo puede utilizar dentro del aula para enseñar.

LOS NIÑOS DE CUÍTIVA DICEN: EXPLORACIÓN VOCAL & RESONADORES

Continuando con los contenidos, aprendimos resonadores en relación con asociaciones de animales, sonidos que claramente ellos tenían mucho más claros yo. Los niños convivían con ellos desde que nacieron, yo poco solía escucharlos; pero igual, bajo esas premisas, logramos sentir que nuestro cuerpo vibraba. Resonábamos con la granja a través de las vocales, aquí un ejemplo: I: cabeza, avispa, lobo. E: nasal, oveja, gato. O: barriga, gorila, mico. U: lumbar, vaca, mico. A: torácica, asno, perro. Convertimos el salón en una granja o más bien se realizó un traslado mesogénico de su cotidianidad al aula.

En esa semana, unos compañeros de sexto semestre de LAE fueron a una salida pedagógica, en la que recibieron una gran lección por parte de los niños, ya que fueron los constructores de conocimiento los que hicieron una clase para ellos. Hubo un cambio de roles (topogénesis) en ese ejercicio, pudimos realizar una evaluación de nuestras metodologías utilizadas en el aula. ¿Estaban realmente aprendiendo mis constructores de conocimiento? Al parecer sí, pues al realizar la planeación del taller para los compañeros de la universidad, los niños mostraron interés, lanzaron ideas, dividieron los ejercicios aprendidos para definirlos y aplicarlos.

QR – Los niños de Cuitiva dicen: Voz

Esta experiencia me permitió entrever y hacer la institucionalización de los aprendizajes que habían transitado en el aula. La razón de generar un círculo entre todos sin distinción de edades ayudó asumir el rol de profesores a los constructores de conocimiento, ante varias personas que no eran cercanas a su núcleo, eso fue gratificante. La profesora de terreno mencionó que le impactaba observar cómo algunos niños habían dejado la timidez para que su voz fuese escuchada, así no fuese con muchas palabras, también observe ese día que estas semillas empezaban a encontrar sus lugares de enunciación.

VOZ PARA CREAR

Teniendo en cuenta el proceso que habíamos logrado a través de la exploración corpovocal y las experiencias que se habían tenido en el aula en relación con el territorio, empezamos a crear una canción basada en elementos que hacían parte de la vida de cada uno de los constructores de conocimiento.

Entre las charlas cotidianas en los diversos espacios de la escuela, los constructores de conocimiento manifestaban la importancia de las ovejas o vacas en sus vidas, para algunos eran como las mascotas, tenían nombres y conocían mucho de ellas. Convivían el día a día con los hermosos animalitos y ni que decir de la explicación que daban cuando se les preguntaba por la siembra y cosecha de la cebolla o papa. Algunas experiencias no fueron muy favorables, en ocasiones, los niños eran castigados por haber rebanado las papas antes de tiempo en las cosechas, sin embargo, todos ellos eran unos expertos en cada uno de estos saberes campesinos.

Como profesora era inevitable omitir sus experiencias de su diario vivir, por esa razón, hice una conexión con la exploración que estábamos realizando corpovocal. Con esta identificación, que simplemente les pertenece, los hace, los recorre, los describe. Así que dedique una sesión completa a preguntarles sobre sus conocimientos: ¿Qué sabían? ¿Qué querían? ¿Qué les parecía, se sentía identificados? ¿Por qué? Sugirieron

cosas inimaginables a través de estas preguntas, coplas del municipio salieron a relucir. Todos los constructores de conocimiento felices, lanzando ideas, posturas, descripciones de aquello que ellos son. Yo me preguntaba varias cosas que salían de las respuestas de los niños, pues me sentía tan ignorante en aquella sesión. Fui quien se alfabetizó al son del canto unisonó de las voces de los 15 constructores de conocimiento que se encontraban tan alegres y diestros en el tema.

Pero un momento, no puedo dejar que usted lector / lectora se vaya sin escuchar estas hermosas coplas, algunas creadas por ellos en las madrugadas cuando van a dejar las vaquitas en el terreno u otras aprendidas en reuniones familiares o para eventos del colegio. Así que abro paso a la sesión de coplas:

Como pudieron leer y escuchar, en aquella sesión fui yo la estudiante. Aprendí tanto de ellos, de sus vidas, de sus diarios, de las tareas que desempeñan en sus casas, de cómo vacunan a los animales o de cómo saben cuándo esta lista la papa antes de ser picada por el gusano. Conocimientos increíbles que hacen parte de su identidad. Les propuse que creáramos una canción juntos para alfabetizar por medio del canto a quien se permitiese escucharnos, que pensáramos ritmos, en letras posibles, en rimas. Procesos que hicieron consciencia de aquello que hace parte de ellos, los identificó, los describió, compartieron sus saberes, raíces e importancia.

Los elementos escogidos por los constructores de conocimiento para la canción fueron: la papa, la cebolla, la vaca y la oveja. Alimentos y animales que usualmente sus padres y madres sembraban o criaban para recibir el sustento, pero que ellos en ocasiones los toman como mascotas o anécdotas diarias para reír o compartir con sus compañeros de camino a la escuela o regreso a la casa.

De ahí en adelante iniciamos a construir juntos, hasta llegar a esto:

Canción – Así es Cuítiva, de Boyacá ¡Sumercé!

La oveja y la vaca son algo especial, que todo queremos y vamos a disfrutar.
Hay blancas, hay negras, hay rojas también. Un muuu en las mañanas. un meee al pasar.
La lana esquilamos, la leche ordeñamos. Ruanas y quesos se hacen sin cesar.
Faltan unas cosas que son importantes, la papa, cebolla que vamos a sembrar.
Seis meses creciendo o un tiempo sin parar, su agradable aroma nos invita a probar.
El caldo de papa con guiso de cebolla, que la gente suele desayunar.

Canción – Así es Cuítiva, de Boyacá ¡Sumercé!

Canción – Así es Cuítiva, de Boyacá ¡Sumercé! -
Constructores de conocimiento

Es importante mencionar que con esta canción se puede divisar que la práctica de inmersión permite en nosotros profesores en formación apropiarse un rol docente diario que nos hace repensarnos la educación desde lugares diversos a los que transitamos usualmente en la ciudad. Es precisamente por esto que se genera un aprendizaje en doble vía, porque convergen dos realidades distintas en un diálogo increíble en el aula, donde se entrega sin necesidad de esperar. Los niños son los huéspedes y nosotros somos los invitados a aprender de un lugar maravilloso e identidad impresionante.

A partir de estos frecuentes diálogos se produce un encuentro que permite la riqueza de ambos lugares de enunciación, es decir, están dados por parte de la comunidad Cultívense con sus saberes campesinos y la mediación que yo hago a partir de la voz para movilizar su identidad. Sus voces se lograron transmitir mediante este texto, se extienden estos saberes y se materializan para que más personas puedan interactuar con ellos, por medio de esta narrativa.

Clarificar que no deseo colonizar, por el contrario ansió una decolonización que nos lleve a acreditar esa siembra, lana y leche emprendida y creada por los campesinos a diario, enriqueciendo nuestras raíces de nuevo. Menciona Aníbal Quijano sociólogo peruano que:

La destrucción de la colonialidad del poder mundial. En primer término, la descolonización epistemológica para dar paso a una nueva comunicación intercultural, a un intercambio de experiencias y de significaciones, como la base de una otra racionalidad que pueda pretender, con legitimidad, alguna universalidad (Quijano, 1992)

Por lo anterior, me pensé la importancia de los niños al interior de este material, que fueran ellos los incitadores para la creación de estas canciones, de estos elementos tan esenciales para su cotidianidad. Me permearon y se adentraron en mis clases. Lo construimos y movilizamos con nuestras voces. Hoy lo replico con el mayor gusto, crecí como semilla y reflexioné sobre mis procesos vocales, luego esparcí mis semillas sobre ellos que se permitieron regar y dejar crecer. Por mi lado acepte las que ellos me regalaron creciendo mucho más de lo que pensaba que podía hacer. Nos juntamos para crear una gran siembra de saber, orgullosos de mostrarla, compartirla y vociferarla.

Un canto Alfabetizador que nos permitió recrear, por medio de una melodía muy boyacense, la identidad del lugar desde sus miradas, para luego ser llevados y escuchados más allá de la inmensidad de la laguna de Tota.

PARA QUE GERMINEN Y DEN FRUTOS

Estuve ansiosa de conocer a mi grupo, no eran muchos, sin embargo, estaba asustada, pensando en su recibimiento y astucia. Me invadía el miedo, pero nada más allá del momento que no tuviera solución, no tenía ni la menor idea de lo que íbamos a lograr y de cómo lo íbamos hacer, pero todo se puso marcha. Reflexiones, creaciones y análisis que concluyeron en mi proceso personal: Dayanna. De seguro en cada persona que se permitió vivir esta experiencia.

Quiero hacer mención a los objetos seleccionados para la canción: la oveja, la vaca, la papa y la cebolla, elementos cotidianos de los constructores de conocimiento y de hecho de todos los habitantes de Cúitva en general. Como lo he mencionado anteriormente, esta fue una experiencia a partir del dialogo entre todas las presencias que hacen a Cúitva posible, lo único que hice fue propiciar el espacio para escuchar la voz de los niños y sus elementos latentes.

Esos saberes campesinos tan importantes que me deslumbraron, me dejaron sorprendida, tan necesarios para nuestra existencia y aun así deseamos y buscamos el desarrollo, el progreso en las grandes y robustas ciudades, la tierrita se está quedando sola, a futuro me pregunto ¿Quién va a cultivar si seguimos con esta idea?; ejemplo claro de esta situación es lo mencionaba, sí la escuela de Cordoncillos continua así con bajo cupo cerrará como la escuela que había en la vereda de la Vega. El campo se está quedando sin niños.

Hay que empezar a cambiar las formas en que denominamos las cosas, las segmentamos, lo que creemos, preguntarnos ¿Dónde habita la riqueza y la pobreza? Define Adela Cortina (2017), filósofa española que la:

aporofobia, del desprecio al pobre, del rechazo a quien no puede devolver nada a cambio, o al menos parece no poder hacerlo. Y por eso se le excluye de un mundo construido sobre el contrato político, económico o social, de ese mundo del dar y el recibir, en el que sólo pueden entrar los que parecen tener algo interesante que devolver como retorno. (pág. 06)

Esta filósofa menciona algo respecto a ese rechazo al imaginario que tenemos de pobreza. Esos parámetros que necesitamos para pertenecer, lo peor es que es un hecho latente y como ella menciona, es importante darle nombre para iniciar a tratarlo ¿Qué comprendemos por pobreza?, ¿Qué nos hace ricos? Estamos en el juego capitalista en el que nos define el dinero, más no por ser humanos o personas. Hay que empezar a repensarnos o cuestionar estas variables para abrir la mirada a otros lugares donde hay grandes riquezas no traducidas en oro o dinero.

Pensaba un poco en los placeres que nos regala la vida como: el saber sembrar nuestro propio alimento, el poder vivir alrededor de una de las lagunas más grandes y maravillosas que hay en Colombia, el calor único e impresionante que nos ofrece una ruana o el vaso de leche que nos arrulla en la niñez o vejez. Realmente son preguntas que no se están reflexionando en la cotidianidad. Ahora bien ¿Conocemos el proceso por el que la papa, la cebolla o la leche pasan para llegar a la comodidad de nuestros hogares? Por esto, surge la necesidad de validar estos saberes campesinos básicos en nuestra sociedad, la necesidad de trasladar esas voces y elementos de espacio. Que mejor que realizarlo desde la mirada de quienes se encuentran en ese lugar, viviendo el paso a paso, el día a día, la siembra y la cosecha, de ahí la relevancia de crear una canción que permita escuchar y pensar estos lugares y procesos, a los que en ocasiones en la urbanidad se ignora.

En consecuencia, hago mención a la pertinencia de este canto alfabetizador, no tan elaborado, pero si con una esencia de la identidad del lugar y sus saberes, que nos permite un dialogo con un contexto ajeno, pero que nos pertenece por igual a todos.

ALGUNAS ANÉCDOTAS.

Quiero traer dos anécdotas realmente importantes que impactaron mi sensibilidad y que aún recuerdo como si hubiesen sido ayer. Están dirigidas a los elementos y significados que les damos, como un chivito o un pedazo de galleta:

QR – Dedicado al constructor de conocimiento

1. Dedicado a aquel constructor de conocimiento que compartió la mitad de su galleta en la despedida, acompañado de un ojo lloroso y una lágrima en su rostro. Siempre curiosos, siempre expectantes, siempre juguetones, siempre dispuestos a escuchar a la profe Dayanna.

Constantemente me preguntaba por la rutina de cada uno de los 15 alumnos que conformaban la escuela de Cordoncillos, las referencias al parecer no eran las más favorables. La escuela más escondida entre campo, el lodo y los animales. Tranquilo sí y con una maravillosa vista.

QR – Doña Rosita

Doña Rosita, nuestra amada cocinera que aún recuerdo por sus deliciosos desayunos, almuerzos y por el día en que la comida estuvo triste, compartió conmigo entre lágrimas y dolores el robo de su chivito. Chivito que al parecer ya tenía vendido y que fue robado en la madrugada mientras llovía. Ella si salió a revisar que pasaba, puesto que los demás animalitos se percataron del mal y deseaban comunicárselo a doña Rosita. “Lloraban y no dejaban de hacer ruido” mencionó doña Rosita, renegando de no haber puesto un poco más de atención a sus animalitos. Al amanecer, el chivito no estaba, pero sin más, no tuvo más remedio que resignarse, puesto que enlazó todos los acontecimientos, recordó que a esa hora escucho bajar una moto. ¿Quiénes serían los responsables de tan mal acto? Aun me pregunto yo. Ella comento que no era ningún conocido, entre ellos se apoyan y cuidan, sin embargo, los malandros se aproximan por el terreno.

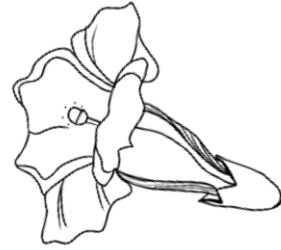
Se preguntará usted amable lectora / lector ¿Por qué la importancia de estas historias?, porque los elementos que son propios del municipio y economía, desde la vista de los alumnos logra un significado totalmente diferente y desde la voz de cada uno de ellos. Para doña Rosita era una entrada económica, para los alumnos un movilizador de contenidos. Al igual que las actividades que desarrollaban la creación desde su mirada niño.

QR – Inquietudes de un constructor de conocimiento

Las reflexiones de los niños permiten ampliar nuestra mirada. Muchas de las acciones o preguntas que realizaban, más que generar una respuesta dejaban inquietudes, que permitieron ver la experiencia de otro modo, claro, todo partiendo del lugar en el que habitamos. Estar en un espacio rural implica tener montón de mascotas que acompañan, cosa que la urbanidad limita y no deja vivenciar de la misma manera, nos permite sorprendernos de lo que siempre nos rodea, observando desde otros lugares, de lado, de cabeza y al revés.

LA PLANTA SEGUIRÁ FLORECIENDO

REFLEXIONES FINALES

Una vez florecida la planta, terminado el proceso de polinización, endurecimiento, fecundación, germinación y esparcimiento de semillas, se toma un tiempo de asimilación de la información procesada en cada una de las etapas, para cuando deba tomar la experiencia lo pueda realizar ya con raíces más amplias y claras.

Mi canto: mi presencia, validación de mi ser.

Mi alfabetización: aprender a leer contextos y a escribirme como profe.

Es momento de finalizar esta narrativa pedagógica. Tengo el corazón desbordado en sentimiento, no se imagina querido lector / lectora todo lo que finalmente provoca este texto en mí. Honestamente este sentimiento lo intento transmitir mediante lo que escribí, describí, reflexione y expuse desde los códigos QR. Intento validar mi voz y la importancia que tiene el conocimiento a partir de las emociones, de lo sensitivo e intuitivo. No se alcanza a imaginar lector / lectora como aprecio lo que significan las cosas mínimas. Aún recuerdo el sabor a tierra de la papa criolla que los niños mismos recolectaron, todos al instante, lo impactada que me sentía al escuchar las coplas. Agradezco enormemente haber tenido esta experiencia y a la comunidad cultivarse que me enseñó y construyó enormemente. Puedo decir que soy una planta florecida, con ganas de seguir esparciendo semillas y floreciendo mil veces más en otros territorios aún no trasplantados por esta planta.

Condensar la esencia de un lugar en una sola canción es complejo y más cuando nadie ha requerido un producto. Pese a esto, permitirme esta creación fue una de las mejores decisiones a las que la intuición me ha llevado. Escuchar las voces, historias, anécdotas de mis constructores de conocimiento, me sorprendían infinitamente, tocaban las fibras de mi corazón, quedaban guardadas en mi memoria, las podía ver y en ocasiones vivenciar de la forma más ingenua, espontánea y alegre posible en que pudiera ocurrir, era imposible no escucharlo y no cantarlo, finalmente me alfabetizaron como profe. Escribieron sobre mí.

Deseo enfrentar aquellos territorios con lo que ya me arriesgué a crear y reflexionar, claramente con ansias de innovar, puesto que aún desconozco muchas cosas. Creo tuve alcances significativos en lo registrado mediante esta narrativa, en la creación de las canciones que me ayudaron, de manera dinámica y novedosa, a llevar el contenido de la voz al aula y como lo dije anteriormente a conocer y reconocer la voz es vital y necesario, insisto en ello porque desde lo que enuncian muchos de los referentes con los que entre en diálogo, alimentaron mi proceso, pero también lo reafirmó con mis vivencias.

Creo fielmente en la necesidad de reconocernos como sujetos sociales, de esa forma poder compartir con otras relaciones propias de conocer, existir, o reconocerse en medio de este mundo tan difuso o en caos. No es malo el caos, pero sí nos ubica en aprietos. El recorrido autobiográfico de la voz lo pude realizar mediado por el arte escénico y el encuentro con sus conceptos, se preguntará usted querido lector / querida lectora cómo se relaciona con la experiencia de inmersión. Resumiré que, sin la experiencia de inmersión no hubiese generado este proceso consciente de reflexión hacia mi propia voz y sin el encuentro con otros en un espacio específico que fue Cuítiva, Cordoncillos. No hubiese tenido la necesidad de reconocermé para que otros lo hicieran. Ya conocemos que existimos, pero ¿nos reconocemos en ese existir?

Evidenciar como la voz se convierte en una presencia que apreciamos a lo largo de la experiencia, crea en cada uno de nosotros una identificación, una apropiación de lo que somos, de lo que construimos de nosotros en el día a día, con las experiencias que se vuelven significativas para nuestras vidas. Esa voz que logré consolidar como la profesora Dayanna por medio de su emisión, genera una experiencia que vincula un territorio y quince maravillosos constructores de conocimientos.

Posiblemente usted piense o pensó maneras diferentes de enunciar lo aquí escrito, tal vez hasta quiso modificar, o tal vez ni siquiera llegue a estas líneas y está bien, no deseo que piense o se sienta a fin a todo lo que narré, aunque realmente en mis entrañas lo anhele. También es cierto que desde la diferencia podemos construirnos y es allí, donde nacen las mejores reflexiones y dualidades del ser humano.

Al mismo tiempo, si se quiere dar a conocer una experiencia concreta no conocida por todos, hace falta evitar las definiciones prefabricadas, las redes verbales que son sólo una imitación parasitaria del lenguaje preciso, de otras ciencias y de otros saberes. (Barba, 1994)

Por esto la importancia de que se escuchará mi voz y fue esta la que llevo el hilo conductor de esta narrativa pedagógica y pese a que se relacionan varios referentes, siempre procuraba que entre las voces de los autores y la mía hubiese un eco de lo que quería transmitir y reflexionar. Sin embargo, si me cuestionó la idea de que estos textos estén acompañados de esas voces, como si mi voz no fuese suficiente, comprendo que es bueno hacer enlaces de ideas y pensamientos, porque ello nos permite entrever cosas que estaban en el inconsciente o que se ignoraban.

Mediante este escrito, *un canto alfabetizador. Narrativa pedagógica desde la voz de una profe en la ruralidad*, siento que hay una extensión, de mi cuerpo, presencia y voz, es como si lograra permanecer en el tiempo mediante lo que escribo y lo que aquí quedó registrado desde mis reflexiones y hallazgos. Debido a la necesidad que tuve de mi voz, de una forma más detallada en la cotidianidad, creé una consciencia y conocimiento de la voz profunda, pese a ello, el estudio y educación vocal dentro de esas líneas

artísticas, me atrevería a decir que aún es mínimo. En consecuencia, analizar la voz como un elemento propio, que no simplemente acompaña, sino también una forma que crea y que puede desprender múltiples investigaciones.

Sin duda alguna, puedo asegurar que este fue un canto alfabetizador para mí, porque me permitió leer y escribir mediante mi voz, adicional les permitió a mis constructores de conocimiento leer y escribir desde sus voces aquellos elementos tan significativos en sus vidas. Por último, la ruralidad, que también tiene contenidos enteros para enseñarnos y/o alfabetizarnos sobre estos dichos saberes campesinos, son tan propios de nuestras raíces, nuestras manos y nuestra tierrita, es lo que nos pertenece y renace como seres humanos.

Hay varias acciones que pasan inconscientes ante nuestros ojos. Realmente al escribir cada uno de estos párrafos, un poco invadida de nostalgia, alegría y recuerdos, reflexioné sobre acciones mínimas que me hacen parte de mi ser: Dayanna. Agradecer a muchas personas y situaciones que impulsaron e influenciaron de una u otra manera mi existencia sobre este planeta, determinando cada uno de los roles que hoy asumo: humana, profesora, artista e investigadora.

Finalmente preguntarse día a día por la voz, la voz propia, por la influencia de la voz propia en otros, por la legitimación de nuestra voz, por nuestros discursos. Una tarea extensa y difícil, pero que tenemos constante.

Me gustaría invitarle a que se pregunte sí usted ya conoce su voz y los límites de esta, sí ya hizo exploraciones por medio de ella. En la actualidad existen muchas herramientas tecnológicas que nos permiten escucharnos de manera más breve y sencilla que hace diez años atrás.

Me despido con el siguiente audio y agradezco su lectura y escucha en esta experiencia que espero haya generado preguntas, reflexiones e impresiones a partir de sus formas de enunciación y reflexiones.

QR – Al escucharse cantar

BIBLIOGRAFÍA

Acaso, M. (06 de Enero de 2019). María Acaso Arte + Educación. Obtenido de The teacher is present: <https://mariaacaso.es/art-thinking/the-teacher-is-present/>

Agustín Siré, A. P. (10 de 2020). Glosario del Actor. Obtenido de <https://glosariodelactor.wordpress.com/conceptos/lo-relativo-al-actor/postura-base/>

Antón, E. R. (2018). Persuade con tu voz. Estrategias para sonar creíble. Obtenido de YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=YII-e4QJWG0&t=4s>

Barba, E. (1994). La canoa de papel. Tratado de Antropología Teatral. Argentina: Catálogos Editora S.R.L.

Beltran, R. R. (2013). Escuela Nueva y saber pedagógico en Colombia: apropiación, modernidad y métodos de enseñanza. Primera mitad del siglo XIX. Historia y sociedad-Portal de revistas Universidad Nacional, 79-107.

Boal, A. (2001). 200 Juegos para actores y no actores. España: ALBA Editorial.

Boal, A. (2006). La Estética del Oprimido. Barcelona: ALBA.

Boal, A. (03 de Marzo de 2009). Mensaje del Día Mundial del Teatro. Obtenido de ARTEZBLAI el Periódico de las Artes Escénicas : <http://www.artezblai.com/artezblai/mensaje-del-dia-mundial-del-teatro-2009-por-augustoboal.html#:~:text=El%20Teatro%20es%20la%20Verdad,que%20otro%20mundo%20es%20posible.>

Borges, L. d. (2015). Diccionario de Paulo Freire. En D. R. Zitkoski, Diccionario de Paulo Freire (págs. 42 - 44). Lima: Ceaal.

Bustamante, C. (2012). El cantante lírico. En I. B. (Coordinadora), La voz. La técnica y la expresión (págs. 89-144). Badalona España: Editorial Paidotribo.

Casasnova, C. (2012). Elementos del tratamiento foniátrico de la voz. En I. B. (Coordinadora), La voz. La técnica y la expresión (págs. 65 - 88). Badalona - España: Editorial Paidotribo.

Cortina, A. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre. España: Paídos Estado y Sociedad. creación, E. c.-1. (s.f.). Nueve: El Varieté. Dossier Nueve: El Varieté. Universidad Pedagógica Nacional - Lic. Artes Escénicas, Bogotá.

Daniel Suárez, L. O. (2005). La documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Una estrategia para la formación de docentes. Buenos Aires: Ministerio de Educación. Ciencia y Tecnología / Organización de los Estados Americanos (AICD).

Díaz, Y. (2012). Voz y método Cos-Art: el arte de trabajar el cuerpo. En I. B. Sánchez, La voz. La técnica y la Expresión (págs. 246-268). Badalona - España: Editorial Paidotribo.

Erikson, E. H. (1963). El problema de la identidad del yo. Revista uruguaya de psicoanálisis, 267-338.

Feldman, R. (2007). Modelo del desarrollo cognoscitivo de Piaget. En Desarrollo Psicológico, 158-167.

Galindo, R. (2012). La voz en los distintos géneros musicales. En I. B. Sánchez, La voz. La técnica y la expresión (págs. 115-167). Badalona - España: Editorial Paidotribo.

Greene, M. (1995). El profesor como extranjero. En R. A. Jorge Larrosa, Déjame que te cuente ensayos sobre narrativa y educación (págs. 82 - 130). Barcelona: Editorial Laertes.

Grotowsky, J. (1987). El performer. Mascara, 76 - 79.

LAE, C. t. (2019). Guía para la presentación del proyecto de grado. Protocolo modalidad monografía. Bogotá, Colombia: Facultad de Bellas Artes - Licenciatura en Artes Escénicas - Universidad Pedagógica Nacional.

Linares, A. R. (2007). Desarrollo cognitivo: Las teorías de Piaget y Vygotsky. Bienio 07 08. Moingueneau, D. (1996). El ethos y la voz de lo escrito. Cultura y Discurso UAM-X, 79-92.

Montessori, M. (20 de Diciembre de 2013). El niño. El Secreto de la Infancia. México: Diana S.A. Obtenido de María Montessori: <https://elprofemetienemania.tumblr.com/post/181268546605/citas-c%C3%A9lebres-mar%C3%ADa-montessori>

Nacional, M. d. (2010). Manual de Implementación Escuela Nueva. Generalidades y Orientaciones Pedagógicas para Transición y Primer Grado. Tomo I. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.

Nacional, U. p. (s.f.). Propuesta de formación LAE. Obtenido de Licenciatura en Artes Escénicas: <http://artes.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=347&idh=349&idn=819>

Nancy, J.-L. (2007). 58 indicios sobre el cuerpo, Extensión del alma. Buenos Aires: La Cebra.

Piaget, J. (1991). Seis estudios de Psicología. Barcelona: Editorial Labor S.A.

Presa, J. R. (2007). Alteridad un recorrido filosófico. México: Oficina de Difusión de la Producción Académica del ITESO.

Quijano, A. (1992). Colonialidad y Modernidad/Racionalidad. Perú Indígena, 11-20.

Reguant, G. (2012). La voz y el actor. En I. B. Sánchez, La voz. La técnica y la expresión (págs. 181 - 203). Badalona - España: Paidotribo.

Rickenmann, R. C. (2007). Investigación y formación docente: dispositivos de formación y elementos para la construcción de una identidad profesional. Revista Científica ECCOS, 435 - 463.

Sanchez, I. B. (2012). La actividad respiratoria en el tronco. En C. B. Armand Balsebre, La voz. La técnica y la expresión. (págs. 348-368). Badalona: Editorial Paidotribo.

Sánchez, I. B. (2012). Voz, cuerpo y comunicación. En C. B. Armand Balsebre, LA VOZ. La técnica y la expresión (págs. 23 - 38). España: Editorial Paidotribo.

SCHULZ, C. N. (1980). GENIUS LOCI El espíritu del lugar. Aproximación a una Fenomenología de la Arquitectura. Revistar morar #1.

Scivetti, A. R. (2012). El sustrato anatómico y funcional de la voz profesional. En C. B. Armand Balsebre, La voz. La técnica y la expresión (págs. 43 - 62). Badalona: Editorial Paidotribo.

Sensevy, G. (2007). Categorías para escribir y comprender la Acción Didáctica. En G. Sensevy, Actuar juntos: la acción didáctica conjunta del profesor y los alumnos. (págs. 5-34). 2007: "Recursos escuela - museo.

Suárez, D. H. (2017). Docentes, Relatos de Experiencia y Saberes Pedagógicos. La Documentación Narrativa de Experiencias en la Escuela. Revista Investigación Cualitativa, 42-54.

worsley, S. (2012). Voz. vibración y armonía. Descubriendo y explorando la voz terapéutica. En I. B. Sanchez, La voz. La técnica y la expresión (págs. 270-308). Badalona - España: Paidotribo.

QR - Todo tiene su final