

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET

**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA SUPERIOR**

DOCENTE EN DANZA CLÁSICA

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

**LA DANZATERAPIA COMO COMPLEMENTO EN LA DOCENCIA EN
DANZA EN ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA TEMPRANA EN LA
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET**

PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL

Presentado por

MARÍA GISELLE MUELLE WHILAR

Asesora

DORIS JULIA RAMÍREZ LÓPEZ

Lima, Perú

2021

AGRADECIMIENTO

¿Cuándo decidiste bailar? Esta pregunta me la hicieron hace muchos años y en ese momento me di cuenta de que algo que había asumido siempre como parte de mi vida era un regalo, era una suerte. Yo no decidí bailar; bailé siempre. Nací bailando, viví bailando y seguiré bailando la vida.

Suerte porque Dios me regaló el don, suerte porque los mejores papas me enseñaron a bailar la vida, suerte porque la mejor mamá me acompañó en todo el camino, suerte porque, así como bailé desde que nací, me enamoré del que no baila, pero baila conmigo, suerte porque mis obras maestras me acompañan en cada paso que doy y me hacen bailar cuando me canso.

Suerte porque en mi camino he tenido a la mejor familia apoyando mis locuras; suerte porque cuando mi cabeza vuela y mis pies no pisan la tierra hay alguien allí para organizarme; suerte porque mis amigos siempre han bailado conmigo y porque he conocido, bailando, nuevos amigos; suerte porque aprendo bailando y bailando comparto; suerte porque con la danza accedemos a momentos reales aunque vivamos en una fantasía; suerte porque la vida me regaló lo mejor, me regaló la danza, me regaló la vida.

Gracias Dios por el regalo que me diste.

INDICE

1	<i>CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES</i>	7
1.1	Perfil que la organización solicitó al bachiller	7
1.1.1	Experiencia profesional	8
1.1.2	Experiencia Laboral	8
1.2	Datos de la organización: Nombre o razón social	9
1.3	Descripción de cómo es y qué tipo de servicio otorga la organización, empresa o institución en la que se desarrolla la experiencia profesional	10
1.4	Descripción general de la experiencia adquirida	12
1.5	Explicación del cargo, funciones ejecutadas	13
2	<i>CAPITULO II. FUNDAMENTACIÓN</i>	19
2.1	Explicación de teorías o fundamentos aplicados	19
2.2	¿Cómo se integra la teoría y la práctica para cumplir los objetivos?	21
2.3	Descripción de las acciones, metodologías y/o procedimientos	24
2.3.1	Observar (Inicio de la sesión)	24
2.3.2	Motivar (Desarrollo central de la sesión)	26
2.3.3	Memoria y combinaciones	29
2.3.4	Cierre de la sesión	30
3	<i>CAPÍTULO III. APORTES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES</i>	33
3.1	Aportes realizados por la bachillera	33
3.1.1	Clausuras y festivales	33
3.1.2	Concursos	39
3.1.3	Coreógrafa	47
3.1.4	Gestora y directora de proyectos inclusivos y solidarios	49
3.1.5	Expositora	52
3.1	Desarrollo de capacidades	53
4	<i>CONCLUSIONES</i>	55
5	<i>RECOMENDACIONES</i>	56
6	<i>REFERENCIAS</i>	57

RESUMEN

Se presenta el informe de suficiencia profesional de la bachiller María Giselle Muelle Whilar en el cual describe su carrera y sus logros a lo largo del camino. En este texto se ponen de manifiesto sus conocimientos teóricos y técnicos de la danza clásica aplicadas a otras técnicas de danza, centrándose en la danza/movimiento terapia como un instrumento que promueve el bienestar general del cuerpo y la mente. En la danza/movimiento terapia se utiliza el movimiento y la danza, creando metáforas en movimiento para promover el bienestar psicológico de las personas y acceder con mayor eficacia al objetivo final. Esto se refleja en la recopilación de los distintos autores, así como en las descripciones detalladas de los métodos de enseñanza aplicados en su práctica profesional diaria.

INTRODUCCIÓN

Este informe trata sobre la experiencia profesional de la autora, adquirida a través del desarrollo de lecciones de ballet en la Escuela Nacional Superior de Ballet (ESNB). En esta institución, la bachiller enseña tap y acrobacia a estudiantes de los programas de Formación Artística Temprana (FAT), integrando a la enseñanza de las respectivas disciplinas, las bases conceptuales del ballet clásico. También brinda cursos y seminarios en diversas instituciones educativas, así como seminarios y lecciones privadas. Como tal, este trabajo representa objetivamente la formación profesional y la experiencia laboral de la docente, así como su conocimiento de los fundamentos de la danza clásica.

En el Capítulo I se desarrollan los aspectos generales que muestran la formación profesional de la docente. También se enumeran las múltiples experiencias profesionales de la profesora a lo largo de su carrera en danza, así como las funciones que desempeña. Finalmente, este capítulo muestra los resultados obtenidos por la autora ilustrados en coreografías, participación en festivales y concursos, dictado de clases magistrales, reconocimiento a su profesionalidad y participación en certámenes nacionales e internacionales.

En el Capítulo II, se desarrollan ejemplos de cómo aplicar los fundamentos del ballet clásico y contemporáneo en la docencia de otras técnicas de danza, utilizando como principal herramienta los aportes de la danzaterapia aplicados como recursos didácticos y explicando la mejor manera de justificar su implementación como instrumentos pedagógicos para la inclusión en el aula, creando un espacio de socialización, interiorización y aprendizaje. El trabajar desde el ser interior, investigando lo que se percibe del mundo, (entendiendo esto como aquello que cada persona guarda y desea expresar, pero muchas veces con palabras no lo logra), se potencia en los espacios de danzaterapia. En relación con la danza, la terapeuta Sonia López hace referencia a la virtud que tiene la danzaterapia de tomar a las personas como son y conectarlas con la alegría del movimiento, la creatividad, la libertad y lograr conectar ese cuerpo físico, emocional y psíquico; describe que dentro de la danzaterapia se debe partir de lo que la persona pueda ofrecer.

En el Capítulo III, se colocan evidencias sobre los aportes dados por la docente a lo largo de su trayectoria profesional. En él se observarán documentos oficiales que sustentan su trabajo profesional en diversos aspectos de su carrera, tanto como docente, maestra preparadora, conferencista, entre otras actividades. Asimismo, en la parte final se colocan las capacidades logradas y desarrolladas en dichos aspectos.

1 CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Perfil que la organización solicitó al bachiller

Docente con 40 años de experiencia en el dictado de danza clásica, danza contemporánea, tap y acrobacia, utilizando como base para la formación de los alumnos los estudios realizados en danzaterapia.

Inició sus estudios en la Academia de Ballet Peruano-británica, bajo la dirección de la maestra inglesa Rosina Müller. Tuvo como maestros en danza a Rosina Müller, Denisse Müller, Gaby Sayán, Rosario Beingolea, Lucy Telge, Verónica Uranga, Rory Foster, Vera Stastny, Marta Herencia, Bruno Silva, Gina Natteri, Eileen Cropley, Patricia Awuapara, Rogelio López, Luis Piedra y Randy Duncan, desarrollando su formación en varias disciplinas corporales. Bailó bajo la dirección coreográfica de Gina Natteri, Rogelio López, Eileen Cropley, Gerald Otte, Rory Foster, Patricia Awapara, Morella Petrozzi, Maureen Llewellyn-Jones, Mark de Garmo, Mark Foheringer, y Ducelia Woll, entre otros. Ha participado en encuentros, festivales, concursos y eventos, tanto artísticos como corporativos, en Perú, Estados Unidos, España, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, Costa Rica, Panamá, Uruguay y El Salvador.

Su creatividad y pasión por la enseñanza y creación la han llevado a recibir el título de Mejor Coreógrafa por dos años consecutivos (2020 y 2021) en el Miami International Ballet Competition, realizar La Marcha Por la Vida 2015 y 2017 para más de 300,000 espectadores y ser directora artística y coreógrafa de Yo puedo. Un sueño hecho musical.

La bachiller se considera privilegiada al trabajar en algo que le apasiona tanto como la danza puesta al servicio del ser, transmitir sus conocimientos y compartir sus experiencias, tener la oportunidad de enseñar a niños talentosos como los de la ENSB, enseñar en escuelas donde los padres llevan a sus hijos como parte de su formación integral para que la danza complemente su educación, experimentar el movimiento con alumnos con discapacidad intelectual, desarrollar proyectos para los estudiantes con oportunidades económicas limitadas, trabajar con niños con habilidades motoras limitadas, dictar clases a adultos que quieren bailar y liberarse, movernos con personas con problemas de conducta o personalidad, participar de diferente tipo de producciones. Ello requiere estrategias diferentes, pero todas tienen un solo fin, cumplir el objetivo teniendo como prioridad el bienestar emocional de las personas involucradas.

Actualmente se desempeña como docente en la ENSB (Régimen Laboral del Decreto Legislativo 1057-CAS), donde enseña tap y acrobacia a los alumnos de 1er. año FAT en Rosie Schottland Ballet Clásico, como directora del departamento de danza contemporánea. Y como coreógrafa y/o maestra preparadora para la ENSB, Rosie Schottland Ballet Clásico,

Collage, Danzaré y Estudanza.

1.1.1 Experiencia profesional

- Docente de tap y acrobacia 1er año. Escuela Nacional Superior de Ballet 2008-2021.
- Directora del Área de Danza Contemporánea. Rosie Schottland Ballet Clásico 2007-2021.
- Docente y fundadora. Programa Sociocultural para niños con alto potencial para la danza, con familias de recursos económicos limitados. Bailarte-San Miguel, abril 2019- marzo 2020.
- Docente y fundadora. Programa Sociocultural para niños con alto potencial para la danza, con familias de recursos económicos limitados. Bailarte-Surco, agosto 2008-2018.
- Maestra preparadora en certámenes de ballet a nivel nacional e internacional. Diferentes escuelas 2015-2021.
- Directora artística y coreógrafa del Proyecto “Yo puedo, Un sueño hecho musical”. Colegio La Alegría en el Señor, 2013-2019.

1.1.2 Experiencia Laboral

- Bailarina y Coreógrafa. Ballet Contémpora 1989-2008.
- Bailarina y estudiante. Barat College Dance Repertoire 1986-1987.
- Directora Adjunta. Contémpora Eventos 2003-2014.
- Maestra de Danzaterapia para niños con habilidades cognitivas diferentes. Crea (Colegio especializado) 1989-1993.

Formación profesional

- Labor artística y docente enriquecida a través de seminarios y clases maestras con renombrados maestros y coreógrafos nacionales e internacionales, como:
- Bachiller en Danza Clásica otorgado por la dirección de la ENSB a nombre de la Nación (2013), otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores A1744383.
- Entrenamiento en Ballet Clásico, 1989-2010. Marta Herencia.
- Entrenamiento en Ballet Clásico y Contemporáneo 1989-2010. Gina Natteri.
- Entrenamiento en ballet contemporáneo, 1999-2004. Patricia Awapara
- Estudios en Danza y Psicología con énfasis en danza/movimiento terapia, en Barat College (U.S.A.). Enero 1986 - diciembre 1987. Rory Foster (ABT),

Eileen Cropley (Paul Taylor), (Gina Demos ADTA).

- Disciplinas: Ballet clásico, ballet moderno, improvisación, elementos de la composición coreográfica, danzaterapia, actuación, jazz, tap, producción, danza de carácter, música, cursos de educación, cursos de psicología.
- Entrenamiento en danza contemporánea, 1985. Maureen Llewellyn-Jones.
- Entrenamiento en ballet clásico, 1982-1985. Lucy Telge.
- Entrenamiento en ballet clásico, 1981-1983. Gaby Sayán.
- Secretaria ejecutiva bilingüe, 1983. Canadienses.
- Entrenamiento en gimnasia deportiva, 1978-1980. Club Colonia-Gaby de Zacarías.
- Entrenamiento en ballet clásico, tap y acrobacia, 1969-1978. Rosina Müller-Ballet Peruano-Británico

Talleres

- Zoltan Fodor - Taller de danza para maestros. ENSB, 2018
- África Hernández-Taller de metodología en danza, setiembre 2014.
- Mark Foheringer EE.UU., junio 2008.
- Peter Kanivas- Metodología de la enseñanza, julio 2007.
- Rogelio López- Universidad de Costa Rica, febrero 2005 y julio 2004.

Exposiciones

- Centro de Educación Especializada-ARIE. Primer Congreso Ibero latinoamericano de estimulación temprana y alteraciones del desarrollo infantil. Expositora: "La danza como medio terapéutico," 1996.
- Universidad Peruana Cayetano Heredia. Instituto de Genética "Primeras Jornadas Síndrome de Down". Expositora: Danza Terapia. 1994.

1.2 Datos de la organización: Nombre o razón social

Escuela Nacional Superior de Ballet

Dirección: Calle Spencer MZ O LT 2 Urbanización Calera de la Merced-Surquillo

Directora General: Gina Rossina Natteri Mármol

RUC: 20600641035

Teléfonos: 2713797

Página web: www.ensb.edu.pe

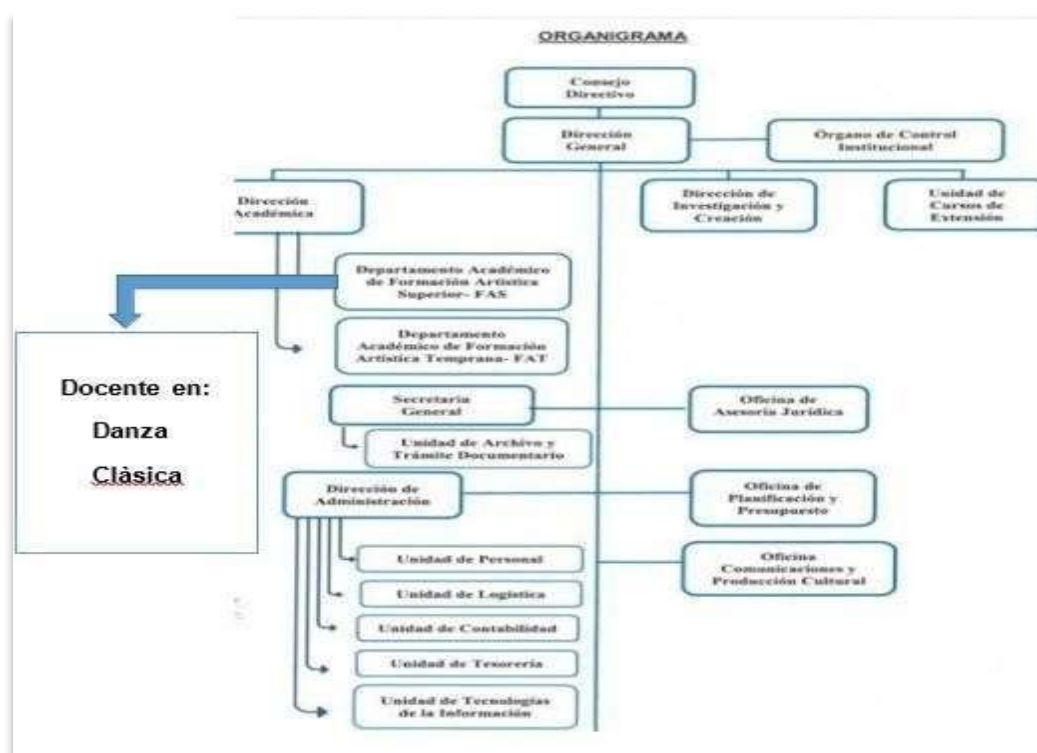
Descripción de las áreas

Formación Artística Temprana (FAT):

El nivel de FAT está conformado por alumnos entre los 9 y 16 años, quienes en su formación integral temprana recibirán diferentes clases como danza clásica, contemporánea, acrobacia, tap, música y francés.

Formación Artística Superior (FAS)

El nivel de FAS está encargado de formar profesionales integrales, intérpretes y docentes en danza clásica y contemporánea para la promoción del desarrollo cultural, social y educativo de nuestro país.

Organigrama de la Escuela Nacional Superior de Ballet

1.3 Descripción de cómo es y qué tipo de servicio otorga la organización, empresa o institución en la que se desarrolla la experiencia profesional

Recursos con los que cuenta:

La institución cuenta con créditos presupuestales asignados por el Ministerio de Educación a fin de garantizar el funcionamiento y desarrollo de los objetivos y metas institucionales; un local institucional propio ubicado en un terreno de 2480 m². En cuanto a la infraestructura construida existen siete aulas de clases de ballet (aforo de 20 alumnos por aula, aproximadamente), un aula multimedia, un aula de cómputo; servicios higiénicos; servicio de fisioterapia; ocho oficinas administrativas, así como docentes y trabajadores pertenecientes a los diversos regímenes laborales.

Mediante Resolución Directoral General N°016-2018-ENSB, se aprobó la Visión, Misión y Valores de la Escuela Nacional Superior de Ballet, siendo las siguientes:

VISIÓN:

Ser una institución educativa líder con reconocimiento nacional e internacional en la formación profesional de docentes e intérpretes en danza clásica y contemporánea en el Perú.

MISIÓN:

Formar docentes e intérpretes en danza clásica, otorgándoles título profesional con rango universitario; y promover la formación temprana en danza clásica y contemporánea, contribuyendo con el desarrollo artístico cultural de nuestro país.

VALORES:

1. Disciplina
2. Respeto
3. Solidaridad
4. Honradez

La Escuela Nacional Superior de Ballet es una institución de educación superior con rango universitario, dedicada a la formación profesional, capacitación, especialización y difusión permanente del arte a través de la danza clásica y contemporánea, contribuyendo así a su desarrollo y consolidación en nuestra cultura peruana.

VISIÓN:

Nuestra institución tiene como finalidad:

1. Promover la difusión y consolidación del arte a través de la danza clásica y contemporánea en nuestro país.
2. Desarrollar competencias profesionales y técnicas en danza clásica y contemporánea

basadas en la eficiencia, la ética y el profesionalismo.

3. Contribuir, al desarrollo sostenible de los ámbitos nacional, regional y provincial, a la diversidad nacional y la globalización.
4. Realizar creación artística, educativa e investigación científica, tecnológica para el desarrollo humano y de la sociedad.
5. Contribuir permanentemente a la formación integral de la persona en los aspectos socioeducativos, cognitivos y físicos.

Funciones de la ENSB:

1. Formar profesionales integrales, intérpretes y docentes en danza clásica y contemporánea para la promoción del desarrollo cultural, social y educativo de nuestro país.
2. Organizar programas de profesionalización y especialización en danza clásica a aquellas personas que cumplan los requisitos señalados en la Ley del Artista, Ley N^o28131, en su Estatuto y el Reglamento General.
3. Impartir formación temprana en danza clásica.
4. Organizar y gestionar un Cuerpo de Ballet permanente.
5. Organizar y ejecutar actividades de difusión de la danza clásica y contemporánea a nivel local y nacional internacional.

Todo esto a partir de la organización de programas de profesionalización y especialización en danza clásica y danza contemporánea a aquellas personas que cumplan con los requisitos señalados en la Ley del Artista, Ley N^o28131, en su Estatuto y el Reglamento General.

1.4 Descripción general de la experiencia adquirida

La siguiente sustentación está basada en la observación de las emociones y las relaciones personales y cómo estas influyen en el comportamiento y aprendizaje de los estudiantes de danza del 1er. año de Formación Artística Temprana, en el rango de edad de 9 a 12 años, de la Escuela Nacional Superior de Ballet (Cargo: Profesional para la conducción del curso de acrobacia y tap en el Departamento Académico de Formación Artística Temprana), y de otras experiencias de enseñanza. Integrando lo aprendido, se aplica dicha observación en el dictado del curso de tap y acrobacia, el cual se imparte por dos horas pedagógicas semanales.

Los estudios realizados y la experiencia adquirida de la autora, a través de los 40 años

de aprendizaje en el dictado de danza clásica, danza contemporánea, tap, acrobacia y danza terapia, sustentan dicha memoria.

1.5 Explicación del cargo, funciones ejecutadas

Basándonos en que el Grado de Bachiller en Docencia en Danza Clásica es relativamente nuevo en nuestro país, la experiencia se ha ganado a través de la práctica, validando la técnica mediante prueba y error, para seguir mejorando la calidad de la enseñanza.

Como docente de tap y acrobacia como disciplinas que forman parte de la educación integral de los alumnos de 1er. año de FAT de la ENSB, enseñamos las respectivas disciplinas utilizando como punto de partida el estado anímico de los alumnos, adaptándonos a sus necesidades para lograr el objetivo final que es el aprendizaje de tap y la acrobacia complementadas con conceptos básicos de la técnica clásica y contemporánea.

Los conocimientos adquiridos y las capacitaciones realizadas nos han ayudado a aplicar de forma empírica lo aprendido, fortaleciéndonos con estudios, capacitaciones y talleres, concluyendo que existe una serie de hechos y elementos que nos permiten formar una interacción con el alumno de forma integral, creándose así una relación sana y eficaz para su desarrollo futuro.

La preparación de la clase la desarrollamos de acuerdo con los lineamientos requeridos por la ENSB; se crea un sílabo para impartirlo durante el año, utilizando el DCNB para elaborarlo y aplicarlo a la teoría del aprendizaje y la técnica que será dictada. Utilizamos nuestra formación y la experiencia adquirida en la enseñanza, tanto artística como pedagógica y psicológica para dicho fin.

Consideramos el aprendizaje de nuestros alumnos como un proceso. Se desarrollan los ejercicios de menor a mayor complejidad para cumplir con los objetivos trazados en el sílabo de manera apropiada. Las clases son dictadas de manera integral, comunicándonos de manera kinestésica, verbal, descriptiva, demostrativa y creativa. Así se consigue que los alumnos observen, imiten, comprendan y realicen los movimientos requeridos cubriendo sus necesidades personales. La comunicación se realiza de manera clara.

Concluye el año con una muestra coreográfica. Crear y enseñar las coreografías por medio de la metodología apropiada para presentarlas en el momento requerido es parte importante del proceso.

Entendiendo que la danza es un arte donde se utiliza el movimiento corporal como unaforma para expresarnos, al elaborar una coreografía debemos considerar el uso de diferentes elementos como la técnica a presentar, el espacio, los niveles, planos, ritmos y

coordinación, entre otros. Crear piezas interesantes, que despierten la curiosidad de los alumnos, con un grado de dificultad acorde a los objetivos trazados en clase, es indispensable. Visualizar lo que se quiere interpretar de manera integral, para optimizar el resultado es parte del proceso coreográfico incorporando a él vestuario, escenografía, maquillaje, luces, sonido y utilería.

Empezamos a ensayar unos meses antes de la presentación. Los montajes coreográficos se realizan de forma escalonada, aumentando secuencias nuevas a lo ya aprendido. Las secuencias y las cuentas se enseñan de forma clara para que el proceso sea más llevadero. Aumentamos una parte de la coreografía en cada clase y una vez que el producto está terminado comenzamos a afinar detalles, escoger roles principales, si fuera necesario, y resolver dudas. Compartimos la música con nuestros estudiantes, en caso quieran ensayar por su cuenta. La experiencia nos ha enseñado que a mayor ensayo mejor resulta la interpretación y la armonía del grupo.

Los vestuarios se mandan a hacer casi en simultáneo con el montaje coreográfico, y el maquillaje, sonido, luces y espacio final se definen en los ensayos generales.

Es fundamental mantenerse actualizado, utilizando las diferentes herramientas que se necesitan para continuar con una buena enseñanza. Las capacitaciones, talleres y uso de la tecnología son imprescindibles.

Parte de nuestro trabajo y del vínculo que se crea con el alumno es ser maestros preparadores y/o coreógrafos para estudiantes que son elegidos para participar en eventos extracurriculares, afianzando la técnica y creándoles coreografías exclusivas para su participación.

Propósito del puesto

Nuestro objetivo como docentes es crear un buen vínculo con el alumno por medio de una clara comunicación en donde se definan los roles que cada uno desempeña (el deber del docente: enseñar, el deber del alumno: aprender) para lograr un óptimo resultado del material impartido de acuerdo con la disciplina (tap y acrobacia), creando una relación efectiva y de mutuo respeto.

Resultados concretos que ha alcanzado en este periodo de tiempo.

Finaliza el año en una muestra coreográfica de lo aprendido, presentando coreografías de tap y acrobacia. A continuación, algunas de las coreografías presentadas:

ENSB - Función de clausura

- Lollipop (2021)

- Oro sagrado (2019)
- Cuento de Navidad (2018)
- Sapitos felices (Acrobacia 2017) Ríe en Río (Tap 2017)
- Al compás de la Navidad (Tap 2014)
- Fisi-K! (Tap 2012)
- Caleidoscopio (Acrobacia 2011) Rapapam (Tap) 2011

X International Young Dancers Festival

- Ser-ENSB Perú.

Xiv International Young Dancers Festival

- Qori-Willca- ENSB Perú

Ensb- Función 42 aniversario

- Ilusión

Nuestro objetivo como maestras preparadoras y/o coreógrafas es desarrollar una pieza que destaque las fortalezas del estudiante y eleve su seguridad en el proceso de aprendizaje.

YAGP Brasil 2021

- 3er. Puesto
Avril Wieland – RS Ballet
Clásico Coreografía: Sapiens
Extricato Top 12 Clásico

Danzamérica 2021 virtual

- Medalla de Oro
Emilia Moya – RS ballet clásico
Coreografía: El sueño de Emilia
- Medalla de Oro
Salma Simon-RS Ballet clásico.
Coreografía: Desvelado
- Medalla de Oro
Grupal RS Ballet clásico
Coreografía: Desdedentro

All Dance Perú 2021 Streaming

- 1er. Puesto
Grupal RS Ballet clásico
Coreografía: Desdedentro

- 1er. Puesto
Ariana Mendoza– RS Ballet
Clásico coreografía: Fénix

Miami International Ballet Competition 2020

- Premio a la Mejor Coreógrafa del Certamen
Medalla de Bronce
2do. Puesto Chiara Dañino-RS Ballet
Coreografía: Fun!

All Dance Peru 2019

- Medalla de Oro
Andrea Straat-RS
Ballet coreografía: Una Mattina
- Medalla de Oro
Grupal contemporáneo
2do. Puesto Chiara Dañino-RS Ballet
Coreografía: Fun!
- Medalla de Oro
Grupal contemporáneo RS
Ballet coreografía: Ojos color sol
- Medalla de Oro
Grupal niñas
Contemporáneo
Coreografía: 1st. Dance

Miami International Ballet Competition 2019

- Premio a Mejor coreógrafa del certamen 2019
Oro RS
Ballet
Coreografía: ¿Algún día?

VII Certamen para Escuelas de Ballet 2018

- Medalla de Plata
Avril Wielands-RS Ballet
Clásico
Coreografía: Alma mía
- Medalla de Oro
Grupal RS Ballet clásico

Coreografía: ¿Algún día?

V Certamen de Escuelas de Ballet 2014

- Medalla de Oro
Sandra Chamochumbi - ENSB
Coreografía: Savages

Nuestro objetivo como coreógrafas es dejar una huella. Cuando se logra eso, se logra la magia del arte.

Miami International Ballet Competition 2020

- Premio a Mejor coreógrafa del certamen 2020

VII Certamen para Escuelas de Ballet 2018

- Medalla de Oro
Grupal – RS Ballet clásico
Coreografía: ¿Algún día?

All Dance World 2017

- Trofeo de Oro
Grupal DANZARE
Coreografía: Perú

Había una vez, un mundo en miniatura, 1995

Desarrollar proyectos socioculturales, como gestora y directora, es parte importante de mi vida y mi formación:

Nuestro objetivo como docentes es comunicar que la inclusión es parte importante de la sociedad. Una educación inclusiva potencia las inteligencias.

Proyecto Bailarte

1er. Seminario internacional de inclusión educativa

Presentación de alumnos de Rosie Schottland Ballet y Colegio La Alegría en el Señor, 2019.

Colegio La alegría en el Señor

- “Yo puedo. Un sueño hecho musical”
Directora artística

Nuestro objetivo como docentes, promotores y productores de eventos es mostrar que atrás de cada gran espectáculo hay personas que tienen una formación integral y profesional.

Marcha por la vida 2017

- Contigo Perú
- Viva el Perú

Comunicar nuestras vivencias concientizan a la sociedad a respetar el arte.

CNDP-Semana de la danza

Expositora: ¿De que vive un bailarín?, 2004

Centro de Educación Especializada-ARIE

- Primer Congreso Ibero latinoamericano de estimulación temprana y alteraciones del desarrollo infantil”
- Expositora: “La danza como medio terapéutico”, 1996.

Universidad Peruana Cayetano Heredia

- 1994 título de Genética “Primeras jornadas síndrome de Down”. Expositora: “Danza terapia”

2 CAPITULO II. FUNDAMENTACIÓN

Much of the insecurity that is felt in our culture might be alleviated if we gave more free expression to our feelings and accompanied our words with appropriate expression in our bodies.

Mucha de la inseguridad que se siente en nuestra cultura podría ser aliviada si liberáramos la expresión de nuestros sentimientos y acompañáramos nuestras palabras con movimientos corporales adecuados.

Marian Chace

2.1 Explicación de teorías o fundamentos aplicados

Adaptar las necesidades de nuestros alumnos, tanto emocionales como kinestésicas, es primordial para una enseñanza integral.

La investigación del desarrollo humano, de acuerdo con las capacidades mentales y físicas de cada persona, relacionadas a la danza (entendiendo por esta, un conjunto de movimientos creados o improvisados para comunicar y expresar, de forma rítmica o arrítmica, sensaciones, sentimientos, impresiones, energías, mensajes, figuras o creencias), son el principal motor de nuestra pasión por la enseñanza.

La Danza/Movimiento Terapia (DMT), es definida por la Asociación Americana de Danzaterapia (ADTA), como el uso del movimiento de manera psicoterapéutica para promover la integración emocional, social, cognitiva y física de los individuos con el propósito de mejorar la salud y el bienestar. La enseñanza de danza tiene como objetivo lograr que el alumno cree consciencia sobre su corporalidad y desarrolle su potencial como persona e intérprete. Siendo conocedores de este principio, aplicar los conocimientos adquiridos en DMT, como *complemento* a la enseñanza tradicional en danza, es muy beneficioso ya que nos permite potenciar la capacidad de aprendizaje de nuestros alumnos. Aceptar al estudiante tal como es, creando una herramienta de confianza y respeto por su ser, le permite colaborar con el proceso de aprendizaje.

El cuerpo tiene memoria. Trabajando sobre el mismo puedo acceder a lo inconsciente grabado en él, llegando a destrabar corazas y rigideces que influyen y condicionan el accionar y la personalidad del sujeto. Operando sobre el cuerpo, puedo movilizar asociaciones y estas, a su vez, pueden destrabar en un movimiento dialéctico. (Wolk, L. 1986)

Si logramos entender las necesidades emocionales de los alumnos y aprendemos a leer su cuerpo, lograremos potenciar sus habilidades físicas en conjunto con sus habilidades psicológicas en el momento de enseñarles; esto ayuda a crear un vínculo positivo con ellos y de esta manera, al adaptarnos a sus necesidades personales, alcanzaremos nuestros objetivos con resultados óptimos, convirtiendo la sesión de clase en una experiencia de *danza terapéutica*.¹

La enseñanza del ballet y de las demás disciplinas relacionadas con él, son sumamente estrictas y rígidas. El ente involucrado tiene como característica común la autoexigencia, desarrollando muchas de las inteligencias conocidas, por lo que la capacidad de pensar en varios planos es interiorizada de manera empírica. El alumno debe observar y luego retener para ejecutar, de manera sincronizada, diferentes ejercicios bajo la repetición y reiteradas correcciones a lo largo de las diferentes sesiones de clase para lograr la coordinación y armonía con su cuerpo y con el entorno. La interacción del docente con el alumno debe ser muy clara y respetuosa. El continuo corregir debe ser acompañado de refuerzo positivo² para mantener la autoestima en niveles coherentes, evitando daños físicos y emocionales.

Esto nos lleva a la autoevaluación constante, la cual los hace desarrollar mecanismos de autodefensa y autoanálisis derivando en comportamientos tanto positivos como negativos. Nuestro deber como docentes es guiar a los alumnos para que su aprendizaje sea lo más armonioso y realista posible, potenciando los comportamientos positivos y minimizando los

¹ Existe una diferencia fundamental entre la danza terapéutica y la danza movimiento terapia. Aunque el movimiento es terapéutico (como en el caso de una clase de cualquier género de danza, que por definición es danza terapéutica), eso no implica que cualquier persona es un terapeuta calificado para el cuidado de la *salud mental* y que ha refinado sus habilidades verbales y no verbales, lo que le permite llevar a cabo una sesión de danza movimiento terapia. Es importante tomar en cuenta que, a pesar de que esta profesión ha florecido desde la década de los 40 y comenzó a organizarse formalmente en 1966, el término *danzaterapia* sigue siendo utilizado indistintamente. En países donde no hay un organismo formal que regule la profesión y donde existe poco acceso a libros y publicaciones de danza movimiento terapia, podría ser fácil para el público en general confundirse debido a conceptos equivocados que conciernen a la profesión. La diferencia consiste en la *profesionalización*. (https://es.wikipedia.org/wiki/Danzaterapia#Historia_de_la_danzaterapia)

² La psicología positiva es "el estudio científico del funcionamiento humano positivo y el florecimiento en múltiples niveles que incluye las dimensiones biológica, personal, relacional, institucional, cultural y global de la vida." Seligman, Martin E. P.; Csikszentmihalyi, Mihaly (2000). "Positive psychology: An introduction" *American Psychologist* (en inglés). (1): 5-14. ISSN 1935-990X. doi:10.1037/0003-066X.55.1.5. Consultado el 6 de marzo de 2019.

negativos. Es de suma importancia entender que las emociones positivas, como el deseo, el interés, la satisfacción, la decepción, la alegría y el amor, entre otras, son potenciadas y las emociones negativas, como la frustración, la apatía y la ansiedad, entre otras, son canalizadas.

La danza ayuda a interpretar, expresar y por lo tanto a entender nuestros sentimientos; al comprenderlos, nuestras virtudes revierten a acciones positivas y nuestras debilidades son controladas.

Los comportamientos obsesivos deberán ser derivados a tratamiento con profesionales, de ser necesario; de esta manera evitaremos, en lo posible, problemas de conducta futuros. El cuerpo la mente y el espíritu son inseparables e interconectados; los cambios en el cuerpo reflejan cambios en la mente y viceversa.

La danza nos libera y nos permite entender nuestros sentimientos; utilizar nuestra corporalidad nos permite investigar y conocer nuestras capacidades físicas también; lograr un equilibrio entre ambos recursos nos hace sentir más centrados y por lo tanto, nos lleva a un bienestar emocional.

Empezar conociendo las necesidades de nuestros alumnos, adaptarnos a ellos, ser flexibles en la forma, más no en el fondo, de lo que se quiere transmitir y guiarlos para lograr el objetivo final, es nuestra meta.

Es vital dedicar tiempo personalizado a los alumnos para resolver sus necesidades psicopedagógicas. En conclusión, la complementación entre la psicología y la pedagogía es fundamental para lograr educar con excelencia.

2.2 ¿Cómo se integra la teoría y la práctica para cumplir los objetivos?

Asumiendo que la danza es un medio de expresión, que nosotros como docentes observaremos a nuestros alumnos para entender sus sentimientos y que la DMT promueve la integración del individuo, entonces adaptarnos a sus necesidades físicas y psicológicas nos permite formar un vínculo con el alumno; partir de lo que ellos conocen, sienten y necesitan para desarrollar un nuevo lenguaje (el de la danza), dinamiza el aprendizaje. Por ejemplo María, una niña con mucha habilidad para la danza, en general, alegre por naturaleza, con postura erguida, mirada viva y gran sonrisa, llega con una actitud emocional y corporal que me dice: "estoy bien y lista para trabajar". Sabemos, como docentes, que María va a trabajar con mucha energía y disposición y por lo tanto tenemos la posibilidad de dictarle una clase muy dinámica y, por supuesto, reforzar su seguridad por medio de comentarios positivos y ejercicios que desafíen su habilidad.

También tenemos el caso de Juan, que es un niño con mucha habilidad para la danza,

en general, de carácter tímido, postura relajada, mirada desconfiada y no sonríe; llega con una lectura corporal que me dice “estoy cansado y no estoy listo para trabajar”. Sabemos, como docentes, que Juan también nos dice, con su simple presencia, “aquí estoy y listo para trabajar”. Lo hará a su paso, con tranquilidad y seguridad y nosotros como docentes, también le vamos a exigir con los mismos requerimientos que a María, pero con otro tipo de acercamiento, respetando su timidez, acercándonos a él cuando le digamos algo, usando en ocasiones, energía destinada solo para él. La forma será diferente a la de María, pero respetaremos su individualidad y nos adaptaremos a sus necesidades también.

El sentirse aceptados, valorados y respetados estimula el interés por aprender y mejorar; lograr expresarse por medio de la danza, reconocer sus emociones, vincularse con sus pares, fortalecer sus habilidades motoras, interiorizar el movimiento, conocer sus posibilidades desarrollar seguridad y confianza les permite adaptarse a nuevos retos y elevar su autoestima. Juan y María van a aprender adecuadamente, porque cada uno desarrollará sus habilidades y fortalecerá sus debilidades por medio de una enseñanza positiva y personalizada y serán, no solo mejores bailarines sino mejores humanos porque la danza es para todos.

Transmitir la necesidad de ser rigurosos con la exigencia de la disciplina a enseñar, fortaleciendo los logros y motivándolos a conseguir sus objetivos, concientizándolos para adaptarse a nuestras necesidades como docentes, convierte a la enseñanza de danza en un camino de doble vía, asumiendo la posición en la que el deber del docente es enseñar y el deber del alumno es aprender, pues no se puede lograr uno sin el aporte del otro.

Figura 1. *La danzaterapia resulta un método terapéutico que plantea que todos pueden bailar, y bajo este principio, no importa si la persona tiene algún tipo de discapacidad, dado que siempre se buscará lo que tiene esa persona para ofrecer en la construcción de la clase. Este aspecto no solamente es una enseñanza a nivel pedagógico, sino que lo es para la vida, aprendiendo a extraer lo mejor de las personas, desligándose de los prejuicios, para materializarlo en una creación, en este caso, artística. Fuente: <https://www.saludterapia.com/glosario/d/18-danzoterapia.html>*

2.3 Descripción de las acciones, metodologías y/o procedimientos

Mientras más sencillo y honesto es el acercamiento a los alumnos, más provechoso será el resultado.

2.3.1 Observar (Inicio de la sesión)

Iniciamos las sesiones de clase observando las diferentes actitudes y corporalidad del grupo en proceso. Factores como el comportamiento general de los estudiantes, considerando cómo se relacionan, la actitud con la que entran a clase, su gestualidad, su mirada, su postura, la energía que irradian y su concentración, son indicadores que nos facilitan su lectura. Luego de observar las actitudes, evaluamos las necesidades emocionales y físicas de los alumnos y procedemos a aplicar la dinámica que usaremos para dictar la sesión, basándonos, como ha sido explicado, en sus necesidades emocionales y físicas.

Figura 2. Alumnos de 1er año, ingresando a clase. (Ingreso y calentamiento)

“Trabaja con las emociones que aparecen aquí y ahora, dándoles un espacio, poniéndolas en movimiento y buscando una integración psico corporal. Las escribimos, las pintamos, las bailamos, a veces las entendemos y a veces no. Son una brújula, una orientación. Utilizamos el arte para expresarlas, para ver lo que sucede en nuestro interior, para entender, para alumbrar, para ampliar nuestra conciencia”. Lucía Reula

Figuras 3, 4 y 5. *Observar actitud y posturas corporales.*

2.3.2 Motivar (*Desarrollo central de la sesión*)

Figura 6. *Motivar utilizando diferentes herramientas.*

Respetar la individualidad de cada alumno es indispensable; esto se logra destacando sus habilidades y reforzando ejercicios para superar sus dificultades.

Durante el transcurso de la clase, donde se imparte la técnica de la disciplina en curso, utilizamos muchas herramientas tanto corporales como lingüísticas para comunicarnos con los alumnos.

Entre las herramientas a utilizar se encuentran las frases motivadoras, las cuales son tanto habladas como demostradas. Por ejemplo: Mientras le comunicamos al alumno verbalmente “ese cepillado estuvo excelente, ahora escuchemos bien la música y tratemos de hacerlo en armonía con ella”, nuestro cuerpo realiza la acción deseada, la cual acompaña y fortalece lo que se está comunicando. A estas frases les llamo las *frases encantadas*, ya que siempre traen una sonrisa del alumno al finalizar la corrección. Estamos resaltando un ejercicio bien realizado y haciéndolos darse cuenta de que también hay otros factores que tiene que desarrollar, como el ritmo, en este caso.

Figura 7. *Reír es liberar.*

Al ser las disciplinas enseñadas muy rigurosas, mantener la atención de los alumnos es indispensable, a veces decir alguna frase que no esperan escuchar es apropiado y eficiente. Esta frase rompe con la estructura rígida y nos libera. A estas frases las llamo las *frases sorpresa*. Decir algo como “¡Tan lindo cuello y ahorita parece el cuello de un delfín” y mostrar corporalmente como seríamos (encoger el cuello y hacer una pose graciosa), hace que visualicen y que se rían de la imagen que vendrá a sus mentes. En este caso particular en el que estamos corrigiendo la postura, los alumnos corrigen su colocación y se interesan en escuchar el resto de la corrección que se les dará. La risa libera endorfinas y dopamina, que nos ayudan a recuperar energía, relajar nuestros cuerpos y agilizar nuestra mente.

De esta forma, no solo jugaremos con la comunicación verbal y corporal sino que estaremos activando recursos que sabemos el cerebro de nuestros alumnos captará para mejorar su estado anímico.

Figura 8. *Aprender a recibir críticas es parte importante del aprendizaje.*

Las frases duras como “¡No!, me muero”, “¡Tantas veces te dije lo mismo y sigues haciéndolo!”, sirven para que reaccionen después de muchas correcciones positivas. Todo esto siempre con actitud seria pero cariñosa. Acompañando las palabras con corporalidad que proyecta frustración o desacuerdo, con una postura con el torso erguido y cuello endurecido y mirada interrogante. Se prosigue a acercarse y corregir al alumno (en caso presencial) y colocarlo o mostrarle el movimiento de acuerdo con lo requerido. Al terminar la explicación se les pide repetir lo corregido y se les incentiva, destacando su perseverancia y esfuerzo. Se finaliza con un aplauso del grupo, una frase alentadora o simplemente tocarle el hombro o sonreírle es suficiente para que el alumno se sienta mejor.

Consideramos que corregir, ser exigentes y buscar la excelencia es parte de nuestro trabajo como docentes. Hacerlo de manera práctica y lúdica también. Buscar la excelencia no significa que debemos ser fríos, duros e insensibles; llegar a nuestros alumnos de una manera agradable y respetuosa con disciplina y exigencia es una combinación recomendada.

2.3.3 Memoria y combinaciones

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Proceso mental y kinestésico para retener la secuencia

Es muy valioso retener combinaciones de secuencias aprendidas. Lograr realizarlas permite a los alumnos alcanzar una meta. El proceso de retención desarrolla y agiliza el cerebro, estimula el aprendizaje y realza la autoestima. Primero, se enseña los pasos que

formarán parte de una secuencia; luego, se combinan entre sí para finalmente unirlos y realizarlos al unísono (en caso de bailar en grupo) y en armonía con el ritmo. Los movimientos corporales y gestos nos reflejan las emociones de los alumnos. Por ejemplo, se les pide iniciar las secuencias con el cuerpo en posición. En la figura 10, la alumna muestra seguridad, su cuerpo está relajado y su mirada tranquila. En la figura 11, la mano derecha está tensa y vemos en su mirada cómo piensa, podemos leerlos cuando se equivocan o se olvidan. En la figura 12 vemos su cuerpo nuevamente relajado y la sonrisa nos comunica que se acordó. En la 13, vemos cómo la alumna está pensando, el cuerpo se le quedó estático y la mirada volvió a transmitirnos que está pensando, y en la figura 14, su cuerpo nos comunica triunfo, ella lo logró. Todas estas lecturas requieren años de observación y deducciones.

2.3.4 Cierre de la sesión

Figura 15. Trabajo en equipo.

Para finalizar la sesión, los alumnos son motivados comunicándoles los objetivos logrados y los que aún están en proceso.

Los felicitamos por haber asistido a clase, haber trabajado con ganas, y les damos las recomendaciones a seguir. Les pedimos se acerquen a la cámara (de ser virtual) o hagan un círculo (de ser presencial), y luego viene el abrazo personal acompañado de la siguiente indicación: “¡Nos abrazamos porque nos queremos”. Ellos responden: “¡Mucho!”. Lo volvemos lúdico, diciéndoles que no los hemos escuchado bien, que somos especiales y que es muy importante querernos. Luego lo repetimos y en esta repetición liberan energía. El cierre final va acompañado de *la palabra feliz*, en donde cada uno dice una virtud, fortaleza o algún comentario que los haga felices. Una vez que cada uno ha dicho su palabra se les pide decirlas todos juntos, en voz muy alta. Es el momento en donde los estudiantes sienten haber cumplido con su tarea: aprender. Se despiden de nosotros uno por uno, normalmente con una gran sonrisa.

“...el humanismo ve a la persona desde una visión holística y positiva, donde el centro de atención es la experiencia subjetiva del sujeto. Las personas son seres con un rol activo que tienen la capacidad de desarrollarse y dar forma a sus mundos internos y externos. Su instinto básico y su dignidad residen en la confianza que se tienen en sí mismos, porque el ser humano es visto como un individuo dueño de su propia realización.” (Carl Maslow)

Figura 16. *Nos vamos sonrientes.*

Es al finalizar la clase que nos acercamos a algún alumno que nos ha llamado la

atención, ya sea por su desgano o por su trabajo sobresaliente. Conversamos un momento y evaluamos sus necesidades.

Cabe resaltar que si bien la danzaterapia es un recurso pedagógico, no está ligado a unos parámetros de tiempo establecidos para generar logros; es decir, sus aportes se pueden evidenciar de forma evolutiva, teniendo en cuenta el proceso personal y los contextos sociales donde este se implemente. Al establecerse como recurso pedagógico dentro de un aula, siendo esta un espacio de aprendizaje, sus características pueden ser diversas. Dentro de esto aplica lo que la danza terapeuta Sonia López expresaba, en el sentido de que las clases, para ella, no se pueden preparar en su totalidad o condicionar ya que es el grupo de estudiantes quienes bajo sus aportes, dan las herramientas para direccionar un encuentro con la danzaterapia.

3 CAPÍTULO III. APORTES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

3.1 Aportes realizados por la bachillera

A partir de este capítulo veremos registrados una serie de documentos oficiales y fotos que evidencian la formación profesional y la experiencia laboral de los años de trayectoria de la autora.

3.1.1 Clausuras y festivales

Preparación de piezas para las clausuras, festivales, aniversarios y galas de la ENSB

ENSB - Función de clausura

Alumnos del 1er. año de Formación Artística Temprana. Función realizada de manera virtual como clausura del año 2020.

Lollipop (2021)

ENSB-Función de Clausura

Alumnos de 1er. año de Formación Artística Temprana. Oro Sagrado (2019)

FUNCION DE CLAUSURA 2019

ORO SAGRADO
Maestro: María José
Categoría: Formación Temprana
Participantes: [List of names]

CASA O BRILLO
Maestro: [Name]
Categoría: [Name]
Participantes: [List of names]

TURBINA DANCING
Maestro: [Name]
Categoría: [Name]
Participantes: [List of names]

IMPACCIÓN
Maestro: [Name]
Categoría: [Name]
Participantes: [List of names]

FUSIÓN DANCING
Maestro: [Name]
Categoría: [Name]
Participantes: [List of names]

ENSB
20 de Diciembre
Aula del C.C. de la UNCF

ENSB- Función de Clausura. Un cuento de Navidad

Copos (Acrobacia 2018)

UN CUENTO DE NAVIDAD

TECNIKA

16 DE DICIEMBRE DE 2018
7:30 PM. C.C. UNCF

Categoría	Maestro	Participantes
Acrobacia	[Name]	[List of names]
[Category]	[Name]	[List of names]
[Category]	[Name]	[List of names]
[Category]	[Name]	[List of names]
[Category]	[Name]	[List of names]

ENSB- Función de Clausura

Alumnos de 1er. año de Formación Artística Temprana. Sapitos Felices (Acrobacia 2017)

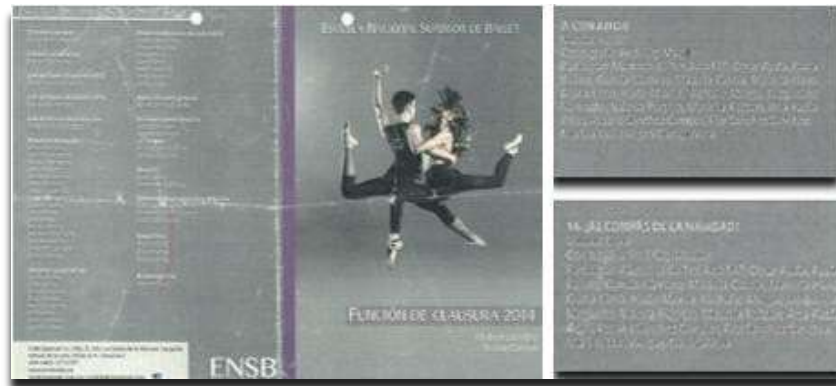
Ríe en Río (Tap 2017)

ENSB- Función de Clausura 2014, Artes Escénicas ICPNA

Alumnos del 1er año. de Formación Artística Temprana. Al Compás de la Navidad – Tap.

Con Amor- Acrobacia

ENS B- Función de Clausura 2011 Artes Escénicas ICPNA

Alumnos de 1er. año de Formación Artística Temprana Rapapam (Tap). Caleidoscopio (Acrobacia)

X International Young Dancers Festival 2013 ENSB- Alumnos de 1er. año de FAT

Coreografía: Ser

Participación de los alumnos del 1er. año de FAT en el Festival Internacional de Jóvenes Bailarines con la participación de EE.UU., Polonia y Venezuela, entre otros.

XIV INTERNATIONAL YOUNG DANCERS FESTIVAL 2017

Qori-Willca- ENSB Perú, alumnos de 1er. año FAT

3.1.2 Concursos

Como maestra preparadora y coreógrafa para concursos a nivel nacional e internacional

YAGP BRASIL 2021

3er. Puesto

Avril Wieland -RSBC Coreografía: Sapiens ExtricatoTop 12 de Clásico

Danzamérica 2021 virtual

- Medalla de Oro Emilia Moya – RSBC
- Coreografía: El sueño de Emilia

- Medalla de Oro Salma Simon-RSBC
- Coreografía: Desvelado

- Medalla de Oro Grupal RSBC
- Coreografía: Desdedentro

All Dance Perú 2021 Streaming

- 1er. Puesto
- Ariana Mendoza – RSBC Coreografía: Fénix

- 1er. puesto grupal RSBC
- Coreografía: Desdedentro

Miami International Ballet Competition 2020

- Medalla de Bronce 2do. puesto Chiara Dañino –RSBC
- Coreografía: Fun!

All Dance Peru 2019

- Medalla de Oro, Andrea Straat-RSBC
- Coreografía: Una Mattina

- Medalla de Oro
- Grupal Contemporáneo - RSBC
- Coreografía: Ojos color sol

- Medalla de Oro
- Grupal Niñas Contemporáneo-RSBC
- Coreografía: 1st Dance

Miami International Ballet Competition 2019

- Medalla de OroRSBC
- Coreografía: ¿Algún día?

VII Certamen para Escuelas de Ballet 2018

- Medalla de Plata, Avril Wieland-RSBC
- Coreografía: Alma Nueva

- Medalla de Oro Grupal- RSBC
- Coreografía: ¿Algún día?

VI Certamen de Escuelas de Ballet 2016

- Medalla de Oro
- Sandra Chamochumbi -Estudanza
- Coreografía: José Antonio

V Certamen de Escuelas de Ballet 2014

- Medalla de Oro
- Sandra Chamochumbi- ENSB
- Coreografía: Savages

3.1.3 Coreógrafa

- **Miami International Ballet Competition 2020 y 2019** Reconocido Certamen Internacional de Ballet, con un jurado de renombre.
- Premio a Mejor coreógrafa del certamen 2020
- Premio a Mejor coreógrafa del certamen 2019

2019

2020 Recibiendo el premio de manos de Yanis Pikerisy Vladimir Isaeev

All Dance World 2017

Final A Nivel Mundial del Certamen ALL DANCE, donde compiten estudiantes de los cinco continentes.

- Trofeo de Oro Grupal- DANZARE
- Coreografía: PERÚ

Había una vez un mundo en miniatura-1995

Creación y producción del espectáculo realizado para el Ballet Contémpora. Dirigido a grupos familiares para promover la danza. Se destacó su mensaje moral y ecológico.

3.1.4 Gestora y directora de proyectos inclusivos y solidarios

- **Proyecto Bailarte**

Proyecto sociocultural que brindaba enseñanza gratuita a niños con talento para la danza. Presentación en el Parque de la Amistad (2009-2018).

Seminario Internacional de Inclusión Educativa-2019

- Productora y directora artística
- Presentación de un extracto del musical inclusivo “Yo puedo” con la participación de alumnos de Rosie Schottland Ballet y Colegio La Alegría en el Señor, en el 1er. Seminario Internacional de Inclusión, realizado en la Universidad de Lima, dirigido a pedagogos, psicólogos y estudiantes.

Yo puedo, un sueño hecho musical

Directora Artística- Instituto Peruano Japonés

Alumnos del colegio La Alegría en el Señor y voluntarios cantando y bailando en el musical inclusivo que tiene como objetivo transmitir un gran mensaje de fortaleza y esperanza.

Marcha por la vida 2017 y 2015

- Productora y directora artística
- Espectáculo realizado para la Marcha por la vida, con la participación de bailarines y cantantes.

Viva el Perú

- Productora artística
- Espectáculo realizado en el Parque de Lima pro-fondos del Banco de Tejidos del Instituto del Niño y el Hogar de Niños de las Carmelitas Descalzas-Juliaca.

Contigo Perú

- Productora Artística, 1997.

3.1.5 Expositora

Centro de Educación Especializada-ARIE.

Primer Congreso ibero latinoamericano de estimulación temprana y alteraciones del desarrollo infantil. Expositora: La danza como medio terapéutico, 1996.

Universidad Peruana Cayetano Heredia

- Instituto de Genética “Primeras jornadas síndrome de Down”.
- Expositora: “Danza Terapia” 1994.

3.1 Desarrollo de capacidades

Gracias a las experiencias adquiridas en danza, la docente ha afianzado las siguientes capacidades:

- Comprende el rol de la danza en la sensibilización de la sociedad.
- Utiliza las TIC para dictar clases y comunicarse con sus alumnos de manera virtual.
- Prepara las sesiones de clase con la metodología adecuada, integrando los dominios corporales, lingüísticos y emocionales para una clara comunicación.
- Utiliza la danza para comunicar mensajes con mayor efectividad.
- Se comunica y redacta en inglés con fluidez.
- Investiga, analiza y procesa información utilizándola para la creación de proyectos artísticos.
- Propone el uso de la investigación para aprender sobre la historia de la danza.
- Valora el cumplimiento puntual y responsable de sus obligaciones personales y

profesionales.

- Participa activamente de los eventos programados por la institución, realizándolos de acuerdo con los objetivos trazados.
- Respeta y cumple con las normas de la institución.
- Fomenta la inclusión e integración de la sociedad por medio de la danza, creando proyectos socioculturales.
- Entiende la danza como un factor importante en el desarrollo psicopedagógico de las personas.
- Visualiza la danza como un medio terapéutico para la integración emocional, física y/o educativa en la sociedad y para la sociedad.
- Reconoce la danza como un medio de comunicación masiva, creando gran impacto en la sociedad.
- Opera y usa equipos, instrumentos y *software* requeridos para la práctica de la danza.
- Prioriza las medidas de seguridad en la práctica de la danza.
- Reconoce que la danza es una herramienta útil para el desarrollo de las inteligencias múltiples.
- Realiza sesiones de danza didácticas utilizando recursos lúdicos como los juegos, las competencias y la creatividad para reforzar la interiorización de la técnica y desarrollar la creatividad y espontaneidad.
- Utiliza la danza como un catalizador de energía.
- Asume la importancia de informar sobre los problemas metabólicos existentes de manera clara y objetiva.
- Reconoce la importancia del cuidado mental y físico comunicándolo a sus alumnos.
- Reconoce que uno debe ser responsable de su cuerpo y no lo debe descuidar, asumiendo la responsabilidad al estar lesionado.

4 CONCLUSIONES

Concluimos que la observación, comprensión y aceptación de nuestros alumnos como seres holísticos que necesitan sentirse acogidos, respetados y acompañados en su proceso de aprendizaje, es fundamental. Entender la danza como un medio terapéutico y utilizar este conocimiento para potenciar las habilidades blandas y duras de los estudiantes es beneficioso para el bienestar integral de los alumnos.

La formación del docente en danza debe ser integral, complementar los estudios en danza con estudios en pedagogía, psicología y gestión es esencial para poder ser un docente preparado. Es relevante tener experiencia como intérpretes, para luego poder compartirla.

Creemos que la formación en ballet clásico para la enseñanza de danza es sumamente importante ya que consideramos a esta disciplina como la base para facilitar el desarrollo de otras técnicas, ya sean el ballet contemporáneo, el tap, la acrobacia, jazz u otras modalidades dancísticas. Los estudios en pedagogía aportan herramientas didácticas, estructura y metodología; los estudios en psicología nos permiten ser observadores y hábiles para entender a nuestros alumnos, en tanto los estudios en gestión nos facilitan poder estructurar las actividades a realizar de manera adecuada. Es indispensable capacitarnos y estar alertas a las diferentes corrientes metodológicas y de bien común para seguir desarrollando nuestros conocimientos y sumarlos a la enseñanza.

Transmitir nuestros objetivos mediante una clara comunicación, utilizando diferentes tipos de lenguaje derivando en sesiones estructuradas con coherencia, muestra respeto hacia los involucrados y hacia nuestro trabajo, afianzando los valores aprendidos.

Flexibilizar nuestros métodos de enseñanza, adaptándonos al individuo/grupo sin sacrificar la meta, es nuestro objetivo.

Concluimos en que enseñar danza basándonos en el ser como un todo, es esencial y productivo.

5 RECOMENDACIONES

Puesto que el bienestar emocional de nuestros alumnos es la prioridad para su desarrollo, se recomienda observar sus actitudes; leerles el cuerpo y escucharlos con interés genuino son herramientas que nos permitirán ganar su confianza.

Al hacerlo, la comunicación se vuelve más fluida, por lo que se recomienda mantenernos al día en las actividades de interés para ellos.

Partiendo de la premisa de que la formación integral del docente es relevante, se recomienda llevar cursos en las materias relacionadas con el tema, mantenerse comunicados con otros especialistas de la profesión, acceder a las capacitaciones necesarias, así como utilizar la tecnología, investigar y explorar. También se recomienda llevar cursos en materias que no necesariamente se relacionen al tema, en la medida en que fortalezcan nuestro desarrollo integral ya que, a la larga, todo suma.

Recomendamos ser maleables a la hora de enseñar; esto amplía la capacidad de aprendizaje de los alumnos, pues al utilizar diferentes áreas para el aprendizaje, logramos que entiendan mejor lo que se les pide.

La danza es vida, la vida es danza, la danza es libertad; vivamos bailando alertas a nuestros latidos, vivamos bailando alertas al universo. Bailemos la vida, bailemos los sueños, bailemos desde nuestros corazones; lo que hemos bailado nos acompañará eternamente y nadie nos quitará lo bailado.

6 REFERENCIAS

- Araneda, C., Fernández, C., & Herrera, C. (2016). Aportes de Danzaterapia a la visión holística de Terapia Ocupacional en el área de rehabilitación física (Seminario de título). Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile. Recuperado de: http://repositorio.unab.cl/xmlui/bitstream/handle/ria/4304/a119157_Araneda_S_C_Aportes_de_danzaterapia_a_la_vision_2016_Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Callejón, M. y Granados, M. (2003). Creatividad, expresión y arte: terapia para una educación del siglo XXI. Un recurso para la integración. *Escuela Abierta*, 6, 129 – 147. Recuperado de: <https://bit.ly/3bJHwhB>
- Cigaran, S. (2016). ¿Quién fue Marian Chace? Shé-danza proyecto de Danzaterapia Danza movimiento terapia y danza integral. Recuperado de: <https://shedanza.wordpress.com/2016/01/26/quien-fue-marian-chace/>.
- Cordero, A. (2012). Beneficios de la danzaterapia para la rehabilitación cognitiva. *Docsalud*. Edición electrónica. Argentina. Recuperado de <http://www.docsalud.com/articulo/3168/beneficios-de-la-danzaterapia-para-larehabilitacion-cognitiva>.
- Dueso, E. y Rodríguez, R. M. (2015). Consideraciones alrededor de la Danza Movimiento Terapia y sus aplicaciones en el ámbito social. *Arteterapia –Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 10, 127 – 137. Recuperado de: <https://bit.ly/2ZpG92P>.
- Fernández, A. y Taccone, V. (2012). La Danza Movimiento Terapia como estrategia de inclusión, de integración, de desarrollo social, personal y creativo en el sistema escolar. VII Jornadas de Sociología de la UNLP. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado de: <https://bit.ly/2RdhytK>
- Fux, M. (2007). *Ser danza terapeuta hoy*. Lumen.
- Gutiérrez, M. (2015). Beneficios de la danzaterapia en niñas con baja autoestima (Tesis de licenciatura inédita). Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. Recuperada de [http://www.repositorio.usac.edu.gt/4247/1/T13%20\(2924\).pdf](http://www.repositorio.usac.edu.gt/4247/1/T13%20(2924).pdf).

Sánchez, P. García, M. Gómez, M. Gómez, R y Delgado, M. (2016). Bienestar emocional.
Dykinson, S.L

Sheykholya, A. (2013). *El corazón danzado, psicoterapia de la danza*. Palibrio.

Wengrower, H. y Chaiklin, S. (2008). *La vida es danza*. Gedisa, S.A.

Wilhelm, D. (2020). Vivenciando los mundos internos: la imaginación activa y su relación con el proceso de individuación y el desarrollo de la personalidad. Buenos Aires, Argentina. Centro Jung de Buenos Aires. Recuperado de: http://www.centrojung.com.ar/texto_imagcreadora.htm

Wolk, L. (1986) "Cuerpo-mente, una concepción integradora", Revista Argentina de Psicodrama y Técnicas Grupales, SAP, N° 1.

7 ANEXOS

Páginas web de interés en torno al desarrollo de la Danza MovimientoTerapia

- American Dance Therapy Association (ADTA): <https://www.adta.org> –.
- Asociación Española de Danza Movimiento Terapia (ADMTE): <https://danzamovimientoterapia.com> –.
- European Association Dance Movement Therapy (EADMT): <https://www.eadmt.com> –.
- National Coalition of Creative Arts Therapies Associations, Inc. (NCCATA): <https://www.nccata.org/aboutnccata> – .
- The British Association of Art Therapists (BAAT): <https://www.baat.org> –.
- The European Association for Laban/Bartenieff Movement Studies (LBMS): <https://www.laban-eurolab.org/intro/>.
- https://es.wikipedia.org/wiki/Danzaterapia#Historia_de_la_danzaterapia
- (<https://adta.memberclicks.net/what-is-dancemovement-therapy>)
- <https://www.saludterapia.com/glosario/d/18-danzoterapia.html>
- <https://www.upo.es/diario/cursos-verano/2017/07/danzaterapia-para-reducir-el-estres-conocer-los-propios-limites-y-favorecer-la-comunicacion-con-los-demas/>
- <https://holossanchezbodas.com/wp-content/uploads/2021/03/TEORIA-DE-LA-PERSONALIDAD-DE-ROGERS-Y-MASLOW-1.pdf>
- <https://www.upo.es/diario/cursos-verano/2017/07/danzaterapia-para-reducir-el-estres-conocer-los-propios-limites-y-favorecer-la-comunicacion-con-los-demas/>

Presentaciones realizadas por la autora:

- <https://www.youtube.com/watch?v=qDIpaZipojY>
- <https://www.facebook.com/watch/?v=755652764876224>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ZarNk86ER9g>

Lecturas recomendadas:

- Leer el Rostro, Autor, Rose Rosetree
- Danza, Experiencia de Vida, Autor, María Fux
- La Autentica Felicidad, Autor, Martin E.P.Seligman
- Tu Habla Que Yo Te Leo, Autor, Jose Luis Martín Ovejero
- Pedagogía Para Pensar Una Propuesta Desde La Danza y EL Teatro,Autores, Claudia Patricia Gallo Castro, Egnan Yesid Álvarez Cruz, Henry Wilson León Calderón, Javier Alfonso Delgadillo Molano.