

Universidad
del Atlántico

CÓDIGO: FOR-DO-109

VERSIÓN: 0

FECHA: 03/06/2020

**AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL
TEXTO COMPLETO**

Puerto Colombia, 12 de septiembre de 2022

Señores

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS

Universidad del Atlántico

Cuidad

Asunto: Autorización Trabajo de Grado

Cordial saludo,

Yo, **KATTY JULIETH ESCORCIA DUARTE**, identificado(a) con **C.C. No. 1.234.090.823** de **BARRANQUILLA**, autor(a) del trabajo de grado titulado **ESTE ES MI SENTIR** presentado y aprobado en el año **2022** como requisito para optar al título Profesional en **DANZA**; autorizo al Departamento de Bibliotecas de la Universidad del Atlántico para que, con fines académicos, la producción académica, literaria, intelectual de la Universidad del Atlántico sea divulgada a nivel nacional e internacional a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

- Los usuarios del Departamento de Bibliotecas de la Universidad del Atlántico pueden consultar el contenido de este trabajo de grado en la página Web institucional, en el Repositorio Digital y en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad del Atlántico.
- Permitir consulta, reproducción y citación a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD-ROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.

Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.

Atentamente,

Firma *Katty J. Escorcía Duarte*

KATTY JULIETH ESCORCIA DUARTE

C.C. No. 1.234.090.823 de BARRANQUILLA

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE PLAGIO EN TRABAJO ACADÉMICO PARA GRADO

Este documento debe ser diligenciado de manera clara y completa, sin tachaduras o enmendaduras y las firmas consignadas deben corresponder al (los) autor (es) identificado en el mismo.

Puerto Colombia, **12 de septiembre de 2022**

Una vez obtenido el visto bueno del director del trabajo y los evaluadores, presento al **Departamento de Bibliotecas** el resultado académico de mi formación profesional o posgradual. Asimismo, declaro y entiendo lo siguiente:

- El trabajo académico es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, en consecuencia, la obra es de mi exclusiva autoría y detento la titularidad sobre la misma.
- Asumo total responsabilidad por el contenido del trabajo académico.
- Eximo a la Universidad del Atlántico, quien actúa como un tercero de buena fe, contra cualquier daño o perjuicio originado en la reclamación de los derechos de este documento, por parte de terceros.
- Las fuentes citadas han sido debidamente referenciadas en el mismo.
- El (los) autor (es) declara (n) que conoce (n) lo consignado en el trabajo académico debido a que contribuyeron en su elaboración y aprobaron esta versión adjunta.

Título del trabajo académico:	ESTE ES MI SENTIR
Programa académico:	DANZA

Firma de Autor 1:						
Nombres y Apellidos:	KATTY JULIETH ESCORCIA DUARTE					
Documento de Identificación:	CC	X	CE	PA	Número:	1.234.090.823
Nacionalidad:				Lugar de residencia:		
Dirección de residencia:						
Teléfono:				Celular:		

FORMULARIO DESCRIPTIVO DEL TRABAJO DE GRADO

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO	ESTE ES MI SENTIR
AUTOR(A) (ES)	KATTY JULIETH ESCORCIA DUARTE
DIRECTOR (A)	ANGELA GÁMEZ GONZÁLEZ MAESTRA EN INVESTIGACIÓN DE LA DANZA
CO-DIRECTOR (A)	
JURADOS	MONICA LINDO TANIA IGLESIAS
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE	PROFESIONAL EN DANZA
PROGRAMA	DANZA
PREGRADO / POSTGRADO	PREGRADO
FACULTAD	BELLAS ARTES
SEDE INSTITUCIONAL	BELLAS ARTES
AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO	2022
NÚMERO DE PÁGINAS	80
TIPO DE ILUSTRACIONES	TABLAS Y FOTOGRAFÍAS
MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica)	VIDEO DANZA 17 MINUTOS
PREMIO O RECONOMIENTO	APROBADA

ESTE ES MI SENTIR

Katty Julieth Escorcia Duarte.

Este es mi Sentir

Este es mi sentir

Investigación-creación en Danza

Katty Julieth Escorcía Duarte

Trabajo de grado para optar al título de Profesional en Danza

Universidad del Atlántico

Facultad Bellas Artes

Profesional Danza

Barranquilla/Atlántico

2022

Este es mi Sentir

Este es mi sentir

Investigación-creación en Danza

Katty Julieth Escorcía Duarte

Trabajo de grado para optar al título de Profesional en Danza

Mg. Angela Gámez González

Maestra en Investigación de la Danza

Universidad del Atlántico

Facultad Bellas Artes

Profesional Danza

Barranquilla/Atlántico

2022

Este es mi Sentir

NOTA DE ACEPTACION

DIRECTOR(A)

JURADO(A)S

Este es mi Sentir

Fotógrafo: Nabid Rodriguez Meriño

Gracias al universo y a la vida misma, a mis guías espirituales y terrenales, a esas compañías que siempre tienen un susurro para mí en medio del silencio.

Gracias a mis padres porque de todo lo que me han brindado he aprendido algo, gracias mi Toño por elevar mi espíritu y movilizar este territorio llamado cuerpo a espacios de indagación y sanación.

Gracias a mis asesores, maestra Ángela quien a través de sus diálogos en la distancia logró reconfortar mi alma en los momentos más difíciles e impulsarme a buscar nuevas posibilidades de movimientos, aun cuando mi cuerpo estaba totalmente contraído.

Gracias Jairin por siempre escucharme, por los libros obsequiados durante este proceso, por los cafecitos y las charlas, por los infinitos interrogantes que sembraste en mí para que descubriera de que estaba hecha.

Agradecimientos infinitos a la Universidad del Atlántico, a la facultad de Bellas Artes, a cada uno de los docentes y compañeros del Programa Danza y escuelas que han aportado a mi formación.

Gracias a Duban, Nabid y Jossi por su compañía y ayuda en la aventura de producir esta pieza.

Por último agradezco a mi tesoro más preciado, mi cuerpo.

Quien a través del dolor me condujo a encontrar mi destino, a evolucionar, a volar.

Las Raíces de mi Danza

La propuesta de investigación creación en danza *Este es mi sentir*, se materializa al acercarme desde mi experiencia como creadora, directora e intérprete al género audiovisual, videodanza. Es el resultado de un viaje de carácter autobiográfico, que surge ante la necesidad de lograr un reconocimiento de lo que hasta ese entonces había construido como mi identidad; es decir, encontrar, reconocer, transformar y trascender lo que soy para colocar al servicio de la creación, desde esta experiencia humana. En esta búsqueda identifico diferentes territorios que se van esclareciendo a medida que logro ir rompiendo corazas para ir cada vez un poco más adentro de mi ser. Sin embargo, en el transitar este camino me encuentro con dos retos en el desarrollo de esta investigación creación.

El primero es en torno a un aspecto fisiológico, una lesión lumbar ocasionada en la práctica y ejecución de las danzas tradicionales del Caribe, debido a las exigencias inconscientes para con mi cuerpo, convirtiéndose en un detonante de ciertos bloqueos corporales, emocionales y mentales a la hora de crear. En el segundo aspecto se refleja un choque conceptual y práctico derivado de la limitación de movimiento ocasionada por la lesión, lo cual me conduce a reflexionar en el transcurrir de los laboratorios en cómo concibo el folclor y cómo puedo darle una reinterpretación desde la creación.

En consideración a lo mencionado anteriormente, se desprenden una serie de interrogantes que abarcan tres categorías. A nivel personal me pregunto ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿para qué estoy aquí?, ¿qué es ser un artista?, ¿qué tipo de artista quiero ser?, ¿por qué buscar afuera, si aún no logro ser consciente de que hay dentro de mí?; a nivel corpóreo ¿qué pasa con mi cuerpo cuando ejecuto danzas tradicionales? ¿Por qué siento tanto

dolor constantemente?, ¿es sólo por la práctica o existe algo más allá de eso que me está lastimando?; y a nivel conceptual ¿cómo comprendo el folclor?, ¿cómo puedo utilizar el conocimiento adquirido durante mi proceso de formación dancística desde el folclor para lograr una propuesta escénica en investigación creación desde un cuerpo contemporáneo?

Finalmente es esa necesidad subjetiva de reinterpretar desde mi cuerpo y mi sentir las danzas tradicionales, la que me induce a la búsqueda y reflexión de nuevas formas de representación de la realidad desde mi propia danza para llevar a la escena. Al tomar la investigación creación como vehículo para transitar este camino, encuentro como forma de asimilar el proceso creativo y espiritual que experimento, el recurso de la metáfora.

En una primera instancia establezco una relación metafórica entre el nacimiento de un embrión y el de un árbol, seguidamente encuentro una relación entre la condición y estado de mi cuerpo, las posibilidades de movimientos que éste me provee y el proceso de desarrollo de un árbol, una reflexión que parte o hace alusión a una imagen mental de lo que creía ser. Para luego internarme en esos espacios donde se debate mi ego con mi ser, espacios llenos de miedos, dolor, frustraciones e inseguridades, pero que finalmente logro abrazar, aceptar y superar permitiendo identificar el proceso de metamorfosis que he experimentado durante este proceso creativo. Para finalmente soltar y permitirle al cuerpo expresar desde sus posibilidades y condiciones.

Es por ello, que este viaje devela todo un proceso metodológico que se desarrolla a través de espacios de escucha, escritura, exploración, investigación y creación encontrando como medio de realización el cuerpo, la danza, la música y el video. Su contenido se divide en dos etapas tituladas *¿Que soy?* la primera y *Metamorfe* la segunda, cada una constituida

por dos fases en las cuales pretendo relacionar, comprender, definir y recrear una idea de mí misma dentro del territorio que habito.

Para ir concluyendo con esta introducción, dejaré esta frase que surge a modo de reflexión de esta experiencia pero que sin duda alguna proyecta y abre paso a nuevos caminos a transitar. Es probable que en estos momentos no logres comprenderla del todo, pero si me lees, seguro la entenderás... *Quizás no era el árbol, quizás era la oruga posada en la rama a punto de experimentar su metamorfosis.*

A modo de anécdota y para situarte en el contexto de este viaje, te comparto un poco de mi experiencia de vida, gracias a la cual logro darle sentido y carácter a esta propuesta de investigación creación en danza.

Troncos Quebrados

Mi cuerpo intentaba hablarme, decirme que parara, que le diera amor y cuidado... ¡Un respiro! Pero yo no lo escuchaba, solo quería que se recuperara para saciar mi ego.

Vengo de padres bailarines y amantes del arte, mi madre comenta que bailó conmigo en su vientre hasta los 6 meses de embarazo, al finalizar cada ensayo mi papá tocaba el tambor mientras yo revoloteaba en el vientre de mi madre, entre risas y miradas tiernas, ella me contaba que sentía como si fuera mariposas revoloteando, queriendo salir y volar.

¡Ese fue mi primer encuentro con la danza!

Comencé a bailar a los 3 años y como bailarina amateur solo soñaba recibir entre mis manos un ramo de flores mientras escuchaba los aplausos del público después de cada

presentación, mi lema era... **debo dejar todo mi ser en el escenario, hasta el último momento, pase lo que pase.**

Fue así como al pasar el tiempo en el año 2015, en la gala de clausura de fin de semestre, siendo bailarina profesional en formación, mientras estaba sobre las tablas, sentí una pequeña punzada en la espalda, específicamente en la zona lumbar.

¡Seguí y seguí bailando!... Como pude mantuve un rostro armonioso para el público que en esa ocasión estaba deleitando, recordé mi lema, esperé sus aplausos y cuando llegué al camerino, mi espalda estaba totalmente contraída ¡quedé inmóvil! acostada en el piso.

... ¡Sentí que jamás volvería a bailar!...

El miedo no me dejaba pensar en otra cosa que no fuera eso, decidí no ir a la clínica de inmediato, pero el dolor aumentaba y mi cuerpo se contraía cada vez más limitando su movimiento. Al parecer era sólo una contractura muscular, solo sería cuestión de tomar relajantes musculares, realizarme unas terapias térmicas y de electroestimulación para que mi espalda volviera a estar bien, ¡o por lo menos, eso era lo que creía!...

Mi cuerpo estaba intentando hablarme, decirme que parara, que le diera amor, cuidado... ¡Un respiro! pero yo no lo escuchaba, solo quería que se recuperara para saciar mi ego, necesitaba que lo hiciera... Solo buscaba culpables, ¡Es porque estás gorda!, ¡Es porque no entrenas lo suficiente!, ¡Es porque no descansas!, ¡Es porque no eres lo suficientemente buena!, ¡Es porque no te exiges cómo se debe!

Sin embargo, jamás pensé en mi cuerpo como todo un universo que solo esperaba ser explorado, a través del movimiento, a través del tiempo y el espacio, con todo ese conocimiento, recuerdos, sensaciones y emociones que lleva por dentro y que podría gritar con él por medio de mi propia danza. Al igual que yo, mi cuerpo estaba resentido y lastimado,

él de ser visto sólo como un instrumento, de que no lo escuchara y yo de todos mis juicios internos, de sentir que este no respondía como lo necesitaba, de dejarme sola...

Con todo lo agotador no fue suficiente esa experiencia para que atendiera su mensaje.

Pasaron dos años para volverme a lastimar, pero esta vez privándome de bailar por casi un año y medio... Experimentando la desesperación, depresiones, ataques de ansiedad, de ira y frustración. Esta vez fue el médico quien me recomendó dejar de bailar, ya no eran suficientes las inyecciones, los medicamentos y las terapias...

¡Algo estaba mal y yo no entendía que era!

Los miedos e inseguridades aumentaban cada vez con mayor fuerza, no podía moverme como siempre, era como si mi cuerpo se hubiese convertido en el tronco de un campano, rígido, grueso pero fracturado, me alimentaba mal, no tenía buenas rutinas de entrenamiento, solo quería desbaratarme e impregnar toda mi energía y fuerza en cada paso. Eso es lo que siempre me habían exigido a la hora de subirme a las tablas a bailar.

¡Quise ser invisible, alejarme de todo!, ¡hasta pensé en muchos momentos dejar la carrera de danza y estudiar alguna licenciatura! Pero mi vocación nunca me lo permitió, siempre hubo una parte de mí que me alentaba y me conducía a seguir moviéndome, a seguir intentándolo, llegaba a quedarme sentada o acostada por horas sintiendo como mi cuerpo se movía mientras yo solo lloraba y trataba de calmar mi respiración, eso me hacía sentir liberaba por instantes.

Decidí utilizar la etapa de culminación de mi pregrado en Danza profesional para investigar y crear desde un inicio a partir de lo que yo era, de lo que soy y de lo que quiero ser, siempre intentando comprenderme aún más en todas mis dimensiones para poder saber como artista qué camino quería transitar.

Este es mi Sentir

Es en los primeros laboratorios individuales, donde comienzo a hacer una reflexión en torno a la práctica, enseñanza y ejecución del folclor a través de las danzas tradicionales, ¿realmente estamos preparando nuestro cuerpo de una forma adecuada para la práctica de estas coreografías?, ¿qué es lo más importante a la hora de bailar danzas tradicionales, la interpretación de quienes ejecutan la danza? o por el contrario ¿será más importante la invención de pasos de “proyección” que pueden lastimar y deteriorar nuestro cuerpo?, ¿de qué otra forma puedo interpretar el folclor siendo más consciente de los movimientos que ejecuto?, ¿es el folclor una manifestación estática que no debe sufrir alteración alguna?

El 15 marzo del año 2020 llegó a nuestra realidad un virus letal llamado Covid-19, obligando al mundo entero a un periodo de confinamiento, para el cual no estábamos preparados y no se sabía con certeza alguna en qué momento terminaría. Cerraron las escuelas, universidades, restaurantes, centros comerciales, teatros, plazas y demás.

Entramos a una era virtual, al no poder seguir desarrollando nuestras vidas de forma presencial, lo digital ganó un gran espacio en la vida de cada uno de nosotros. Del mismo modo este proyecto tuvo un giro fundamental en este periodo, decidí trabajar la propuesta escénica a modo de solista, a través del registro audiovisual.

El 26 de agosto del 2020 cambió mi vida, mi mente, mi cuerpo y mi ser, cómo por cuestión de alarma, pasados dos años, me volví a lastimar. Lo que pensaba era una simple contractura muscular se había convertido en una lesión crónica, una hernia discal.

¡No alcanzan a imaginarse lo frustrada que me sentía!...

Todo esto de ser creadora, investigar, liderar, exponer mi visión y mi sentir, era algo a lo que le temía ¡Sentía que era demasiado para mí! me conformaba con ser una intérprete... mientras que más allá de ese pensamiento conformista y sumiso quería ser como Pina Bausch, como Isadora Duncan, como Anna Halprin, colocar en diálogo todo aquello con lo que mi

ser ha resonado, mostrarles a las personas que eran mis experiencias, mi alimento diario en el arte.

Sentía demasiadas lagunas en mi mente cuando pensaba en investigar para la danza, el estar siempre sumergida en ésta desde un ámbito comercial y festivo que pocas veces se acerca o construye desde el campo académico e investigativo, me hacía sentir que esta propuesta de investigación creación no tendría algún impacto en la sociedad.

Sin embargo, la modalidad de investigación creación en artes apoya el deseo de encarnar la representación y resignificación de mis propias miradas de la realidad, vivir el conocimiento, ir a la acción, volver a la reflexión, moverme a través del tiempo, el espacio y la memoria, buscando siempre lo relacional. Siendo consciente de los procesos internos y externos que proporcionan conocimientos de sí mismos, que favorecen la transformación tanto del yo, como de otros (Gómez, C. 2020)

Por todo lo mencionado anteriormente decido danzar desde mi realidad, siendo consciente de mi cuerpo, de las condiciones y limitaciones que me provee. Partir de la respiración, como base fundamental para integrar mi cuerpo, mente y espíritu, para sentir y dosificar esa energía que circula e impulsa cada parte de mi cuerpo hasta producir movimiento. Para ser cada vez más consciente de cómo me muevo, permitirme soltar, liberar tensiones y bloqueos yacentes en mi ser, hacer de mi lesión una motivación para reconciliarme con mi cuerpo, con el folclor y permitirme sanar las heridas y confusiones que éste ha dejado en mí.

Entre luces y sombras, caricias y golpes, ruidos y silencios, caos y tranquilidad...

Este es mi Sentir

Fotógrafo: Nabid Rodriguez Meriño

Voces Que Me Trae El Viento

Rechazo rotundamente la opción de abandonar mi cuerpo ocasionando un distanciamiento entre éste y la danza... ¡Sería algo como morir en vida!

Sin embargo, reconozco que es frustrante para mí aceptar los cambios que ha sufrido mi cuerpo. Es por ello que surgen en mí los siguientes interrogantes: ¿por qué bailo?, ¿de qué forma puedo bailar siendo consciente de mi lesión lumbar?, ¿cómo puedo lograr sanar un cuerpo, una mente y un ser lesionado desde la danza?

Han llegado con el viento voces que me permiten cuestionar y descubrir por mí misma ese poder de la danza que se adquiere a través de la consciencia del cuerpo y su forma de producción de movimiento y conocimiento. Han sido muchos los espacios que he habitado para lograr ir encontrándome; en mi filosofía de vida siempre he buscado arrancar cualquier propósito con bases sólidas. Recuerdo que en la asignatura de composición coreográfica leímos algunos capítulos del libro de Doris Humphrey acerca de la creación y composición en danza. Motivo por el cual recurro a él como primer referente para dar rienda suelta a este viaje.

En Cuanto a la Creación y Concepciones de la Danza

Desde la literatura, **Doris Humphrey** manifiesta en su libro *El arte de crear danza* (1965), que durante el siglo XX y tras diferentes acontecimientos socio políticos la danza comienza a necesitar y pedir a gritos nuevas miradas para su ejecución y composición. Después de la Revolución Rusa (1917-1923), muchos bailarines se vieron obligados a movilizarse no sólo de lugar, sino de ideología, de pensamiento, de la forma de razonar, de

la forma de visionar y habitar la danza. Situación que llevó a dichos bailarines a interrogarse acerca de ¿qué están bailando?, ¿tiene esto relación con lo que soy y con el mundo en el que vivo?, si no, ¿qué otro tipo de danza puede haber y cómo puedo o habría que estructurarlo? (p.17).

Es precisamente en este momento en el cual encuentro cierto grado de similitud con las sensaciones y cuestionamientos que he tenido durante este confinamiento, lo que me lleva a pensar que los contextos sociales y políticos, en los cuales se ve implicado el creador, investigador o intérprete, influyen trascendentalmente en las temáticas y formas en las cuales se desarrollan los procesos creativos desde las artes expresivas. En consecuencia, crecen aún más mis inquietudes acerca de si ¿realmente lo que conozco como folclor, es lo que es el folclor?, o ¿desde qué perspectiva estamos viendo el folclor?, ¿realmente estamos los nuevos creadores condenados y limitados a crear desde la invención canónica del folclor coreográfico, como única posibilidad?

A Humphrey, alumna de Isadora, le debemos los primeros registros de indicios de una teoría práctica de composición, incentivando en sus discípulos la individualidad y el pensamiento independiente. La teoría que propone se basa en enseñar movimientos básicos permitiendo a los bailarines desarrollarlos e interpretarlos a su modo, construyendo entre todos una teoría de composición que a su vez desarrollará una teoría de la coreografía.

En el capítulo II denominado *Los coreógrafos son seres especiales*, manifiesta que para ella los bailarines y futuros coreógrafos debían no solo poseer talento, sino además ser conocedores de todos los elementos que están a su disposición para realizar una composición coreográfica. El coreógrafo debe ser extrovertido, observador sagaz de la conducta física y emocional, pero además debe analizar los modos de expresión de sus bailarines y sus cuerpos.

La primera condición que debe tener un coreógrafo es el conocimiento acerca de su propio cuerpo, de la heterogénea variedad de cuerpos, la singularidad de cada personalidad. Humphrey recalca que los bailarines deben darse cuenta que son profundamente distintos a sus maestros y que la mera imitación sólo conduce al desastre, afirma que lo esencial en la creación es la honestidad.

En consecuencia, ¿en qué creo?, ¿qué quiero decir? Éstos son interrogantes que ayudarán a auscultar su corazón y escuchar esos misterios que se van asomando y son la guía de la originalidad. El ojo hábil, el oído educado, la habilidad, ingenio y criterio, la capacidad para valerse del lenguaje son características que todo buen coreógrafo debe desarrollar. (Humphrey, 1965, p. 19-23).

Dado a los argumentos anteriores, decido emprender una búsqueda de mi propio sentir en la danza, puesto que, en mi vida inconscientemente, esta se convertía en ese espacio, instante o momento donde lograba conectarme conmigo, brindándome la oportunidad de conocer y reconocer mi propio cuerpo.

Desde mi experiencia en cuanto a los procesos de aprendizaje de la danza específicamente, las danzas y bailes folclóricos nunca habían llegado al punto o momento donde me permitieran mis maestros y coreógrafos, explorar y desarrollar esos movimientos canónicos que había ejecutado durante toda mi vida. De hecho, era algo que se salía del contexto o la codificación del folclor, tratar de ir más allá, dejar que el flujo del movimiento continuara hasta ver a dónde llegaba con un simple impulso, permitirme alterar ya sea en cuanto al tiempo o el espacio uno de esos movimientos impuestos se convertía en algo prohibido de lo que en muchas ocasiones se prefiere no hablar.

La lesión lumbar me abrió las posibilidades de experimentar otras miradas acerca de la danza, ya no como una experiencia recreativa en donde su finalidad era entretener a un

público, sino por el contrario explorarla como ese espacio que permite y me conduce a habitar y fortalecer esa relación consciente con el cuerpo en movimiento.

Desde la Experiencia Misma, la Autobiografía Como Suministro Para la Creación en Arte

Una noche buscando algo que ver en netflix, apareció un documental que me cautivó solo con ver el nombre... **Gabo, la magia de lo real** documental que considero un antecedente importante en el desarrollo de esta investigación creación al brindarme un empujón para continuar en este viaje autobiográfico.

La conexión que siento con Gabo surge aproximadamente desde los 11 años cuando era parte del cuerpo de baile de la Fundación artística y cultural YUMA (Voces del Río) en donde se conserva un legado de cuidado y preservación del río Magdalena, fauna y flora.

En esta agrupación todos éramos la madre tierra, unos eran corrientes de aguas, batatillas, monos tití cabeza blanca, cocodrilos, otros alguna especie de aves ya sea el pato cuchara (mi personaje por muchos años), el gallinazo, la garza blanca y las mariposas amarillas lideradas por una mariposa madre, la cual anhelaba ser con todas mis fuerzas y gracias a la cual siempre evocaba en mi mente la imagen de Gabo.

Cuando vi este documental ya había comenzado este viaje, ya estaba llenando poco a poco mi laguna, pero me faltaba carácter para tomar decisiones, no sabía qué hacer con mi problema de memoria... casi todo se me olvidaba. Desde que comencé a buscar impulso para elevar mi vuelo llevé a mi lado una bitácora, pero me daba miedo escribir en ella, ¡temía equivocarme! Es por ello que alternamente mantuve una libreta oculta en la cual me permitía equivocarme, tachar, desahogarme, un espacio que solo habitaba yo.

Estudí toda mi vida en un colegio católico dirigido por hermanas de la comunidad, su educación fue estricta, me acostumbré a mantener mis cuadernos en orden, con márgenes

y mucho color, no se aceptaban rayones, era de las que arrancaba las hojas cuando me equivocaba, todo debía estar “perfecto”. Siempre me mantuve entre los primeros puestos, no podía sacar malas notas puesto que era consciente del esfuerzo de mis padres para poder estar ahí, y así también veía reflejada mi vida y mi experiencia de vivir.

Siempre había un objetivo que cumplir en determinado tiempo, por lo cual sentía en ocasiones que no lograba ser tan consciente del proceso, sólo me enfocaba en cumplir el objetivo, pensaba que memorizar era la única forma de aprender por eso olvidaba muchas cosas al cabo de un tiempo. ¡En ocasiones era muy dura conmigo misma!...

En momentos de inseguridad llegué a pensar que a nadie le interesa la experiencia del otro, por lo tanto, mi propuesta de investigación creación podría no ser valorada por muchos. Por el contrario, Gabo a través de ese documental abrió mi mente, me impulsó a escribir lo que deseaba escribir, a valorar mi propia experiencia, a reconocer cuáles han sido las experiencias mágicas en mi vida, pero lo más importante fue el hecho de entender mi proceso, a no compararme con otros.

No tenía idea que él había durado 15 años para poder escribir 100 años de soledad, su obra insignia y la cual lo llevó a lo más alto. Yo llevaba casi 2 años tratando de encontrar un tema, un tema que me motivara a investigar y crear, pero no quería que fuera una historia romántica más, no quería que mi creación fuera solo una estampa de bailes de carnaval, no quería más historias sobre el rol de las mujeres en la sociedad o del hombre en el campo.

Y eran muchas las ideas que abordaban mi mente pero que llegaban y desaparecían a modo de estrellas fugaces. Fue entonces cuando comprendí que escribir era la única forma de no olvidar, de darle orden a mi mente, de entenderme.

Desde las Búsquedas Ajenas Para la Creación Desde las Danzas Tradicionales

Por otro lado, acercándome con la aparición de Gabo a la creación y producción de arte en mi país natal Colombia, recurro a indagar cómo es percibida la creación en danza desde el precepto de danza tradicional.

Los artistas buscamos diferentes maneras de expresarnos, de ser y sentir... A través de la historia algunos maestros han decidido buscar sus propias formas de llevar un proceso creativo, de generar de una u otra forma un cambio en la realización y en la percepción de la danza. Sin embargo, esto no ha sido tarea fácil, debido a esto se ha logrado una mayor consciencia de la importancia de la investigación para la danza. Los procesos creativos exigen al creador una profundización y cuestionamiento constante para alcanzar la realización de una pieza auténtica y diferente a lo que hemos visto.

Comencemos por aclarar que la coreografía es definida según la Real Academia Española como “Arte de componer bailes. // En general, arte de la danza. // Conjunto de pasos y figuras de un espectáculo de danza o baile” (2001). Mientras que la composición

procede del término griego “compositio” que significa acción y efecto de componer y según Alonso de Santos (1998:99) la define como “la distribución equilibrada que forma un conjunto armónico, y cuya unión de las partes distintas componen una entidad superior que les da valor y sentido”.

Los seres humanos aprendemos en el transcurso de la práctica, en el hacer, mediante un conjunto de acciones, que involucran nuestra parte tanto física como intelectual y generan un estado de consciencia de nuestro ser. Cuando queremos componer alguna pieza u obra, abrimos paso a nuestra imaginación, dejándonos llevar por nuestros impulsos internos, por nuestros deseos, por esos imaginarios que rondan en nuestra mente y cuerpo. Siempre he escuchado que las mejores creaciones provienen del caos y me parece pertinente, puesto que

cuando nos salimos de nuestra zona de confort encontramos muchos secretos, habilidades, capacidades que pensábamos no tener.

De acuerdo con lo expresado anteriormente enfocaré este momento del texto en cómo desarrollan los procesos creativos maestros como Winston Berrio y Willfram Barrios. Ambos cuentan con una formación en danzas tradicionales, folclor coreográfico y en otros géneros de danza como el clásico, contemporáneo y en el caso del maestro Berrio también ha habitado espacios de la danza moderna y Jazz.

Winston Berrio considera que los bailarines de hoy en día deben ser polifuncionales, ser capaces de asumir diferentes formas y estilos, para que de esta manera estén en la capacidad de desarrollar y liderar procesos individuales o grupales en danza. Durante su proceso como formador y artista notó que existe una brecha gigante entre la preparación de los bailarines de las danzas técnicas y los de danzas nacionales o folclóricas, motivo por el cual decidió buscar elementos técnicos que ayudaran a que el bailarín de danzas folclóricas fuera más consciente de su cuerpo, del estar en la escena, consciencia de lo estético.

Basó sus procesos creativos en la búsqueda de la interrelación entre la danza, la música y el teatro para así lograr encontrar la forma de contar algo, puesto que consideraba que solo con la danza no se podría lograr y fue ahí donde se comienza a construir “Tierra viva”. Su metodología se enfoca en jugar con elementos de las danzas tradicionales, explorando pasos de rutinas como medio para desarrollar el proceso, hasta llegar a pequeños esquemas que serán piezas fundamentales en la creación de sus obras.

En su obra *Yerma*, plasmó un nivel de abstracción sobre la danza tradicional. Winston propone el desarrollo de argumentos teatrales, los cuales los encaminan al desarrollo de elementos de la danza tradicional como lo son los pasos de rutinas, figuras, elementos danzarios que evolucionen a tal punto de proporcionarle tanto a los bailarines, como al

coreógrafo o compositor nuevos códigos escénicos. La transformación de estos elementos nos conlleva a una de las tensiones más visibles hoy en día referente a lo ético-estético, es decir, como puedo crear una puesta en escena diferente a lo que estamos acostumbrados a ver dentro del lenguaje tradicional sin salirse o desligarse de éste, pero a la vez seguir evolucionando.

No obstante, para Winston el escenario tiene sus leyes, una de ellas y la más importante es que el escenario es el espacio donde los sueños se hacen realidad, argumento que manifiesta para justificar la teoría de Danza narrativa en la que las danzas tradicionales también pueden contar historias desde contextos diferentes a los que la danza misma nos proporciona. Es esta relación entre la danza y el teatro, lo que también comparte el maestro Barrios en sus obras de creación.

Willfram Barrios concibe la danza como su vida, su vida es la danza...

El director y coreógrafo de la compañía de danzas Atabaques de la ciudad de Cartagena, refleja en sus trabajos de creación la búsqueda de la dualidad de todos esos saberes adquiridos de las danzas tradicionales y el dinamismo que le proporciona la contemporaneidad.

De tal modo que, para él, las raíces, el ser conscientes de dónde vengo es el punto de partida para darle rienda suelta a la imaginación aceptando su descendencia étnica como afrodescendientes. Plantea la danza y los procesos creativos como una experiencia de ritual donde el bailarín, intérprete o coreógrafo se sumerge en su ser; es ahí cuando la tradición se convierte en el suministro de la memoria identitario que les permite tener un acercamiento y una experiencia íntima con la esencia de ésta.

Willfram promueve con sus trabajos de creación la importancia de replantearnos, de buscar esas formas de movimiento que están inmersas en la naturalidad de nuestro cuerpo,

de nuestra memoria. Aspectos que podemos ver claramente en su obra titulada *Santiguaó* (2016), la cual encuentra su argumento en una práctica tradicional popular del caribe y esta es proyectada, recreada y vivenciada a través de su cuerpo, un cuerpo que quizás no experimentó en su vida dicha tradición, pero que a través de la investigación creación y su memoria colectiva permite entablar diálogos dicha práctica y la contemporaneidad que transita su ser y su cuerpo.

El cuerpo busca maneras de expresarse, maneras de ser y sentir, busca dar rienda suelta al pensamiento, a las ideas busca incidir, transformar. Pero ello brota como semillas, los movimientos danzados que solo los maestros integran, difunden, transmiten a sus discípulos como un jardinero le da vida a su jardín. (Barrios, 2012)

En estos momentos mi mente, mi cuerpo y mi espíritu se encontraban bloqueados, después de la lesión, la forma en la que mi cuerpo producía movimiento era muy limitado y doloroso. Durante distintos semestres en el programa Danza, recibimos clases de voz y movimiento, de meditación, de danza terapia, en las cuales la respiración era la fuerza y energía que lograba estimular nuestro cuerpo ya sea para soltar, para conectar, para movilizar o simplemente para estar presentes en el aquí y ahora, tanto interna como externamente.

Es por ello que durante estas búsquedas de irrumpir la inmovilidad consideré la meditación como un detonante para llegar al movimiento natural de mi cuerpo. Sin embargo, la lesión no me permitía durar mucho tiempo en una misma posición, por lo cual decido ir movilizand o aquella parte de mi cuerpo en la cual sintiera alguna molestia. Lo que me ayudo acercarme a ese movimiento consciente que tanto necesitaba mi cuerpo.

Del Cuerpo en la Naturaleza Para la Danza y la Naturaleza de la Danza Para el Cuerpo

Finalmente llega **Anna Halprin** a llenarme de fortaleza con su experiencia de vida para seguir mis impulsos. Fue diagnosticada de cáncer colorrectal en 1972, motivo por el

cual no se conforma con experimentar la danza como el arte del performance, sino que la utiliza como un arte para sanar. Es ahí donde comprendo que la danza puede ser medicina para el cuerpo, siempre y cuando estemos en disposición a escucharlo, comprenderlo y dejarnos llevar hacia sus propias necesidades.

Anna construyó junto a su pareja Lawrence Halprin un estudio de danza en medio de la naturaleza, lugar que ha sido testigo de infinitas experiencias hacia la sanación y curación psicológica del individuo. En este espacio eran libres de expresar a través del movimiento, la palabra, el autorretrato, sus emociones, rabia, frustración, enfado, miedo, su amor por el prójimo, su fuerza, encontrar un sitio donde pudieran experimentar una vida emocional plena, donde encontrarán paz, para Anna esa es la cura.

El tráiler del documental *Returning Home* realizado por Open Eyes Pictures sobre Anna me ha sido un gran referente visual, en su descripción mencionan...

El cuerpo es nuestro hogar, al igual que el cuerpo más grande de la tierra. Cuando estos dos cuerpos se mueven en armonía, se desarrolla una danza. Ambos se completan. RETURNING HOME es un documental de danza impresionante e innovador en el que Anna Halprin, de 80 y tantos años, pionera de la danza posmoderna, utiliza el movimiento como un medio para conectar al individuo con la naturaleza y el arte con la vida real. En colaboración con el artista de performance Eeo Stubblefield, Halprin se mueve a lo largo de los umbrales de la tierra, el viento, el agua y el fuego, descubriendo lecciones sobre la pérdida y la liberación. Ya sea examinando los restos carbonizados de su hogar o sus cicatrices por el cáncer y el envejecimiento, Halprin encuentra belleza y significado incluso en las fuerzas destructivas de la naturaleza. Un testimonio de la importancia de honrar los cuerpos humanos y terrestres, esta

película inolvidable nos lleva a un viaje mítico y muy personal a casa. (Open eye pictures, 2003)

De ella asumo el cuidado y conexión que propone con el cuerpo y la naturaleza, permitirle a este expresarse, liberarse, soltar e ir superando paulatinamente esas enfermedades que en muchos casos son alimentadas por nuestros miedos, por esas cargas no reconocidas, por esas inseguridades, por esa sensación de ser rechazados, por ese deseo de sanar a través de la danza, a través del movimiento y del arte en sí mismo.

Regresar a la danza a sus primeros contextos de manifestación, regresar a la danza como un hecho ritual, la preparación del cuerpo, de la mente y del espíritu para estar presto al servicio de la danza y lo que esta traiga consigo es uno de los aspectos más importantes que resalto de Halprin. Concederle al cuerpo y al ser en general la oportunidad de sanar y superar una experiencia que nos oprime, que nos aflige es un gran paso a la evolución y trascendencia desde y para con la danza.

Este es mi Sentir

Fotógrafo: Nabid Rodriguez Meriño

Edición: Katty J. Escorcía Duarte

Meta-morfé

Al estar frente a este reto de investigación creación y teniendo en cuenta que mi énfasis de danza es el folclor, se apodera de mí un conflicto práctico conceptual. Lo que me exige buscar comprender más allá de los términos, la naturaleza de procedencia de conceptos como folclor (Thoms,1846) danza de proyección folclórica (Abadía,1983), el concepto de cuerpo en y para la danza (Monasterio, 2016), así como la ambigüedad que rodea el concepto y las características de la videodanza (Toro,2014).

Sin embargo, al llegar a la etapa final de revisión de este proyecto me permito regresar a estas líneas para incluir un concepto muy importante en toda esta experiencia, comprendiendo que inconscientemente transitaba por la exploración somática en la danza (Hanna, 1976).

En un primer momento coloco en diálogo esa voz que a lo largo de la historia ha resonado y dejado un primer imaginario de lo que podría constituir el folclor. De hecho, cuando comencé a estudiar danza, recuerdo que gracias a mi padre llegó a mis manos esta conceptualización del reconocido William John Thoms, quien da a conocer en el año de 1846 una carta que lleva por título “Folklore”, publicada en el n° 982 de la revista Athenaeum.

En esta, se define el folklore como “el saber tradicional del pueblo” (1976, p,1), una definición poco delimitada pero que a su vez al intentar expandirse podría desvirtuar y perder la esencia primitiva de dicho término, reconociendo que estos saberes eran adquiridos de forma empírica y transmitidos de generación a generación.

Tengamos en cuenta estos tres aspectos para el análisis y conceptualización propia del concepto folclor.

La licenciada en educación artística Andrea Karina García, en su artículo La danza folclórica en Bogotá: cavilando reflexiones, menciona citando a Lévi-Strauss, 1992, p. 368 que para otros autores como en el caso de Edward B. Tylor, quien en 1871 concibió la cultura como “esa totalidad que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad.

El folclor sería entonces, un término que abraza la conceptualización de la cultura de una determinada comunidad, es por ello que Strauss, lo denomina como las supervivencias culturales de un pueblo. Lo que me permite pensar, que el folclor es algo intrínseco en el individuo y a pesar de que se constituye cuando logra obtener un reconocimiento colectivo también posee un carácter unipersonal importante en su desarrollo y evolución.

Comienzo por identificar que, al ser un saber tradicional del pueblo, implica en sí, un desarrollo de conocimientos acerca de algo, que se teje o construye colectivamente, pero que a su vez es el resultado de un híbrido del desarrollo autónomo de cada individuo. Sin embargo, también se puede identificar un aprendizaje y enseñanza empírica, debido a que sus argumentos están basados en vivencias y creencias, lo que posibilita las diferentes formas de interpretar, vivenciar y sentir el conocimiento.

Por último, al reconocer que se transmite de generación a generación, también se debe reconocer que éste no está exento de sufrir pequeñas alteraciones, modificaciones o nuevas interpretaciones. Puesto que cada generación es diferente, su contexto, su forma de desarrollo, sus enfoques, la innovación, la tecnología, hasta los sucesos socio políticos ante los cuales transita cada generación, irán imponiendo constantes cambios en la forma de cómo llega el conocimiento y de cómo se exterioriza este mismo.

Por consiguiente, estas conceptualizaciones me conducen a ver el folclor, como un campo abierto de manifestaciones vivas, que permite reconocer conscientemente de dónde venimos, nuestros antepasados, nuestra historia; este surge desde la espontaneidad, desde la necesidad del sentir y expresar de un pueblo, de un cuerpo que responde ante los estímulos.

Del mismo modo, acercándonos a la conceptualización de la danza folclórica de proyección, García en su artículo cita el concepto manifestado por Carvalho Neto en 1965 en el cual

... llama a esto proyección estética, pues “se caracteriza por un cambio de portadores, un cambio de motivación, un cambio de función, un cambio de formas y un cambio de aprendizaje”: Una representación que “al pasar a [otras] manos pierde la función específica, pues la motivación que la determina ahora es otra. En consecuencia, pierde también su forma, ya que a un cambio de motivación y de función corresponde casi siempre un cambio de forma” (García, 2015, p. 35).

Lo que me permite comprender que mi propuesta transita por el precepto de danza folclórica de proyección. Durante mi proceso de formación participé en diferentes agrupaciones folclóricas de la ciudad como lo son el grupo institucional de danzas folclóricas Danzatlantico, la compañía de danzas Federman Brito y la corporación folclórica Estefania Caicedo en los cuales se desarrollaba la danza de proyección folclórica muy sujeta al concepto de danza tradicional, puesto que se intentaba conservar planimetrías, narrativas coreográficas, pasos, vestuarios y contextualizaciones de tiempos pasados, cuidando la estética tradicional con la cual se reinterpretan estas manifestaciones.

Este es mi Sentir

Mientras que en esta propuesta ante la necesidad utilizó danzas y ritmos tradicionales como lo son el bullerengue y la gaita, como puntos de partida y de exploración para encontrar nuevas posibilidades tanto en lo corporal como en lo auditivo.

Desde el bullerengue busco evocar ese momento de nacimiento de encuentro con esos primeros impulsos que me llevaron a bailar, mientras que la gaita refleja ese desgarramiento de mi voz queriendo entenderme, queriendo pedir ayuda aun cuando mi voz estaba quebrantada, como me pierdo entre esa percusión cíclica que refleja los laberintos en los cuales me he sentido atrapada. Todo lo mencionado anteriormente tiene una intención, un fin académico el cual me conlleva a un cambio de motivaciones diferentes por las cuales nacen o se generan estas manifestaciones.

En cuanto al concepto de cuerpo en y para la danza encuentro una conexión con las reflexiones sistematizadas por el autor Aníbal Monasterio Astobiza, en su artículo *Filosofía de la danza: Cuerpo y expresión simbólica*, quien percibe el cuerpo como un todo para la danza y para la vida misma. Sería limitado tratar de ver el cuerpo como un simple medio para experimentar esta experiencia humana en la cual todos estamos sumergidos. Es por ello que Monasterio define a este como:

El cuerpo es un concepto anatómico de la medicina, una estructura física y un medio de codificación semiótico. Pero, además, el desarrollo de nuestra identidad personal, de nuestro sentido del yo (ipseidad), está íntimamente relacionado con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es sumamente importante. Es a través de él como conocemos la realidad física y a otras personas. Conocemos la realidad física y material de los objetos, porque a través de nuestro cuerpo interactuamos con ellos. Conocemos a

otras personas, no solo porque tienen mente y les atribuimos estados mentales, sino porque poseen cuerpo: un cuerpo como el nuestro (2016, p, 295-296).

Coincido con Monasterio al percibir el cuerpo como algo que va más allá de una sola coraza, no podemos pensar en un cuerpo sin vida, ni en una vida sin cuerpo. Es a través de éste que podemos recibir, generar y experimentar el conocimiento, es éste el que nos ayuda a generar una relación en la percepción del otro. Por lo general, tratamos de comprender y asociamos ya sea el estado físico o mental de los demás, basándonos en lo que nuestro cuerpo a sentido cuando experimentamos sensaciones o situaciones que nos generan empatía con el otro.

Desde mi experiencia por muchos años concebí mi cuerpo como un instrumento, una herramienta que solo debía cumplir con las exigencias que yo creía era lo mejor para él, pero todo en extremo es malo. Tanto, que el abuso que hice de éste me pasó factura más temprano que tarde; motivo por el cual hoy no lo veo como ese que debe responderme en todo momento, sino como un cuerpo con inteligencia propia alerta, atento y prevenido capaz de expresar cómo se siente, cuando puede seguir y en qué momento debe parar.

En cuanto al cuerpo como complemento para la construcción identitaria, siempre soñé con un cuerpo diferente, fue un complejo que me ha acompañado durante toda mi vida desde que tengo uso de razón. El imaginario del cuerpo perfecto ha ido cambiando y transformándose tanto como ha cambiado la historia del mundo. Y para las bailarinas considero es un tema riguroso el peso, la figura, el tener un buen tono muscular pero no sobrepasar el prototipo de cuerpo perfecto.

Así como también, Monasterio (2016) cita en su artículo una reflexión de Meltzoff, el cual afirma que:

El cuerpo se usa, se representa y se es consciente de él. Como se verá más adelante la danza es la práctica y ejercicio físico que intensifica la relación entre estos tres elementos en un bucle interactivo a través de la atención como proceso psicológico básico. Estas funcionalidades según algunos autores varían en grado de persona a persona. La consciencia de nuestro cuerpo, nuestra agencia, no se desarrolla aislada de otras estructuras y procesos cognitivos: el conocimiento de los objetos físicos, de los cuerpos humanos y los estados psicológicos están interrelacionados (p.139).

Han sido estos tres elementos los cuales resonaban en mi cuerpo al comenzar esta investigación creación, puesto que era a través de mi cuerpo que podía experimentar, producir y hacer consciencia de como la danza habitaba este territorio llamado cuerpo. Un cuerpo que recoge todo un puñado de experiencias y conocimientos adquiridos al permitir hacer, permitir sentir y comprender al otro, tomando como referencia mi territorio y todo lo que ocurre en él.

Esta investigación creación pretende encontrar a través del movimiento consciente, el cuidado y atención para prevenir lesiones en este cuerpo que me ha entregado todo en la danza. Aún estando lastimado, me ha mostrado que es capaz de continuar siempre y cuando esté a la escucha de sus necesidades y llamados a modo de alarma. Motivo por el cual me aferro ante la idea de que nosotros como futuros profesionales en danza tenemos una gran misión de sensibilizar a la comunidad ante el cuidado y prevención del único cuerpo que podremos poseer en vida.

Por todo lo mencionado anteriormente, es que decido incluir el concepto de somática en la danza a este marco teórico. Viéndolo no como un tema de mi completo dominio, si no

por lo contrario un nuevo espacio para habitar, conocer y comprender desde la danza en los campos académico, personal y espiritual. Thomas Hanna en el año de 1976 mencionó que:

Somática deriva de la palabra griega soma que significa cuerpo vivo. La teoría somática parte de esta definición para tratar al cuerpo que vive la experiencia desde adentro; de esta manera se va más allá del concepto tradicional y estable de cuerpo. Se trata del organismo vivo, de la entidad tanto funcional como estructural. Lo somático, es definido por muchos, como una ciencia de cuerpos vivos (no se trata al cuerpo inerte, sino activo). Es aquel cuerpo que vive la experiencia en oposición al cuerpo objetivo; es la totalidad de la persona vista desde sus componentes fundamentales en unidad: cuerpo–mente (Hanna, 1976).

Desde mi experiencia en este viaje, me permití buscar la calma y ser consciente de todo lo que pasa dentro de mi territorio llamado cuerpo. Realizando retroalimentaciones sensoriales, la priorización de la experiencia interna alejada de la imitación como fuente de aprendizaje y adquisición del conocimiento, las pausas y el hacer, la exploración constante de movimientos sin pretender llegar a la ejecución de ejercicios. Involucrando finalmente el movimiento y la sensación para mejorar el funcionamiento del cuerpo.

Las imágenes, los conceptos y el tacto son medios que se perciben, procesan y dan como resultado experiencias distintas. Como menciono en algunos apartados de estas confesiones me permito interpretar mi unidad cuerpo-mente, desde diferentes imágenes o metáforas. La educación sobre el soma abre paso a un enfoque holístico, promueve el desarrollo del ser humano como ser integral. Objetivo que suele verse un poco complejo, al

comprender que cada ser es una unidad diferente y cada experiencia está influenciada por un aspecto físico, mental, emocional y espiritual.

Esta experiencia se soporta a través del complemento de distintas ramas del arte como lo es la danza, la música y el video. Siendo este último motivado por la experimentación del formato, un nuevo espacio de hibridación artística que se logra abrir a través del diálogo permanente entre el lenguaje de la danza y el lenguaje cinematográfico como herramientas de expresión. Construyendo así, nuevas posibilidades técnicas, estéticas y recursivas en el arte de ahí surge la videodanza.

El primer problema que plantea abarcar una investigación sobre un formato híbrido como es el que tenemos entre manos, es la disparidad de nomenclaturas que recibe: danza para la pantalla, danza para la cámara, cine-danza, videodanza (o videodanza, con o sin guión), screendance, dance-short... A veces ni siquiera incluyen la palabra 'danza': los términos vídeo-creación, videoperformance o video-arte también pueden ser utilizados para referirse a lo mismo. Incluso a la misma palabra se le cambia el género según quién la use (el/la videodanza). Debido a factores geográficos y culturales, pero sobre todo dada la inmediatez del formato, ni los propios autores que hablan de él se ponen de acuerdo en cuanto a la terminología. Lo que sí está claro es que "para poder apreciar la video danza, se debe partir del siguiente concepto: lo que se va a ver NO ES DANZA" (Toro, 2014: 40).

A modo de conclusión, puedo manifestar que quien no conoce e ignora el origen o naturaleza de la procedencia de los conceptos que trabaja, está condenado a creer que alguien tiene la verdad absoluta. Desde mi experiencia, sentía que no era mucho lo que podía hacer desde el folclor, al crecer con un falso imaginario de éste, al vivirlo casi siempre desde la

Este es mi Sentir

imitación desde la creación canónica y escasa de exploraciones que condujeran a otros espacios. Sin embargo, me permito abrir mis alas y comenzar a habitar e indagar otros territorios que nutran tanto a mi cuerpo como a mi ser.

Este es mi Sentir

Fotógrafo: Nabid Rodriguez Meriño

Abriendo Mis Alas

La propuesta de videodanza *Este es mi sentir*, desarrolla su marco metodológico a través del método de investigación-creación en artes. El desarrollo de esta propuesta se encuentra desde una mirada autobiográfica a través de laboratorios corporales, audiovisuales y sonoros. Del mismo modo, los laboratorios contienen un trabajo desde la introspección, la escritura, el análisis comprensivo y reflexivo de una experiencia específica que detona ciertos bloqueos corporales y emocionales, exploraciones y búsquedas de nuevas formas de representación de la realidad para llevar a la escena.

Daza, en su artículo Investigación – creación. Un acercamiento a la investigación en artes, analiza el concepto que plantea y desglosa Archer en su documento la naturaleza de la investigación, quien apunta a forjar un sentido de pertenencia de la comunidad artística hacia la investigación creación; la cual se considera una estrategia mediante la cual se busca avalar la teoría de generar conocimiento a través de la experiencia artística y la relación de la triada del arte, constituida por el creador o artista, la obra y finalmente el espectador o público (Daza, 2009, p. 74).

Una de las características principales de este método yace en la capacidad del sujeto en generar un conocimiento por sí mismo, a través de laboratorios o procesos creativos. Al llegar a este momento de sistematización, como sujeto, investigador y objeto de estudio, siento la necesidad de observar a través de una lupa todo el proceso, para obtener una percepción que me permita alejarme de la subjetividad de este proceso creativo; y de este modo comprender y distinguir cuáles fueron los hallazgos, transformaciones e inquietudes que se desprenden de este viaje en la investigación creación.

Coincido con Daza (2009) en considerar la creación como espacio de reflexión sobre las acciones del ser y cómo el sujeto las relaciona consigo mismo y con otros. En otras palabras, reconocer la importancia del proceso de metamorfosis que experimenta el creador durante el proceso creativo, más que en el simple producto u obra (pp. 77).

Finalmente logro ubicar esta investigación creación en uno de los grados mencionados por Archer (1995), la reflexión creativa sobre la experiencia humana (pp.78), puesto que realmente a través de los procesos creativos se puede ahondar en aquello que me cuesta reconocer, en eso que no es palpable pero que podemos crear y recrear porque de una u otra forma lo hemos experimentado. Una forma de acercarnos y quitarle el velo a eso que en mi caso causa dolor, me inmoviliza y me deja sin voz. Es en mi bitácora y el cuaderno oculto de anotaciones, donde reposan la mayoría de reflexiones, testimonios y recuerdos que se fueron generando al ir encontrándome y aceptando lo que soy. En ellas se reflejan esas indagaciones, esos cuestionamientos que constantemente habitaban en mi cuerpo, mi mente y mi ser, esos pequeños retazos que iban dándole forma y argumento a la propuesta escénica.

Este viaje encuentra su desarrollo metodológico mediante cuatro fases; a modo de terapia me permito vivenciar profundamente cada una de ellas. Asociando la metodología utilizada pero sobre todo lo observado en el proceso y las conclusiones para la composición a través del autoreconocimiento que me inducen al camino de la evolución, y que se profundizan a continuación:

¿Que soy?

Este fue el primer momento de mi investigación creación, por algún motivo sentía que no encontraba un tema que me moviera y me cuestionara como artista, como creadora e

Este es mi Sentir

intérprete. Razón por la cual, decido continuar con la propuesta de creación *Este es mi sentir* que había presentado en las audiciones de cuarto semestre del programa Danza Profesional de la Universidad del Atlántico. En esta se mostraba un primer acercamiento de lo que hasta ese momento había sido mi construcción identitaria. El tema de esta pieza nace al cuestionarme ¿si pudiera dar mi primera obra como regalo, a quien se la daría? Y pensé en mis padres, a ellos les debo mucho.

Mis padres bailaban antes de tenerme, al quedar embarazada mi mamá, siguió bailando hasta los 6 meses de embarazo y mi padre nunca dejó de hacerlo. Siempre decidieron apoyarme en la danza y exigirme para que cada día fuera mejor. Mediante sus actos me demuestran que yo he logrado sus sueños y que he sido, lo que soñaban ser. Minutos después vino a mi mente una frase, “Este es mi sentir” la cual decidí colocar como título de mi primera pieza. En ella se veía reflejada mi vida, solo había cinco presencias en la escena, mi padre, mi madre, la danza, la música y yo, en esta propuesta solo buscaba reflejar lo que era cada uno de ellos para mi vida. Mi madre era quien siempre me arrullaba entre sus brazos y lograba calmarme, mi padre era el que siempre trataba de acercarse, pero siempre lo rechazaba, la danza aparece a través de símbolos como las flores, la falda y los cuerpos que se movían al ritmo de esos sonidos que circulan por todos lados, sonidos que generan movimiento, que hacen mover mi cuerpo.

Sin embargo, con el pasar de los meses y al decidirme desarrollar mi proyecto de grado en la modalidad de investigación-creación, descubrí que estaba sumergiéndome lentamente en un profundo cuestionamiento acerca de mi identidad, de quien soy, de qué tipo de artistas quiero ser, desde que punto de la danza quiero ubicarme para desarrollar un discurso corporal y verbal propio. Casi al finalizar regresó la lesión lumbar motivo que de

una u otra forma me hacía reflexionar acerca de cómo podría reconciliarme con mi cuerpo para seguir al servicio de la danza.

Fase 1: Desde La Tierra

Esta fase comprende diferentes procesos que han ido tejiendo, simultáneamente entre ellos, un imaginario de lo que podría guiarme hacia mi verdad, hacia la comprensión y reconocimiento del cuerpo y el movimiento durante este viaje llamado vida. Mi proceso de investigación creación comenzó por una búsqueda personal de cuáles eran las temáticas que como artista me motivaban o generaban una necesidad de expresión. Fue un proceso complejo en el cual iba descubriéndome desde muchos aspectos tanto espiritual, como artístico y personal.

Al escoger trabajar una obra autobiográfica, pasaba a ser el objeto de estudio, lo cual venía trabajando inconscientemente, pero estaba segura que me tomaría un poco más de tiempo, entenderse no es nada fácil y más aún, cuando se colocan filtros para no ser honestos con uno mismo. Estando en séptimo semestre logré ir construyendo la dramaturgia de la obra, construí los borradores de los guiones, pero todo esto se vio obligado a modificarse por la pandemia, por la falta de recursos y espacios para trabajar la creación desde un proceso colectivo, por el fallecimiento de mi abuela paterna quien sería la protagonista de la última escena. Inicialmente al leer los textos que ya había presentado, me di cuenta que estaba mal enfocada, yo no quiero contar literalmente mi vida, deseo realizar un análisis de mi ser, expresar por medio de la danza el estado en que mi cuerpo y mente transitan al intentar comprenderse.

Este primer momento se construye mediante las siguientes categorías:

Escritura. La escritura es un elemento que ha estado presente durante todo el desarrollo de este proyecto. Inicialmente comencé a construir mi biografía, identificar cuáles eran los momentos y situaciones que han logrado impactar o permanecer en mi memoria. Recuerdos que de una u otra forma han ido forjando mi personalidad, algunos positivos y otros, por el contrario, dañinos y nocivos sobre los cuales he decidido trabajar. La bitácora fue ese primer lugar en el cual reflexionaba sobre los procesos tanto internos como externos que se iban desencadenando a medida que me permitía ser más honesta conmigo misma.

Así como también, se comienza a redactar este texto. En el cual se sistematiza una constante escritura reflexiva sobre los interrogantes e inquietudes que se van desprendiendo en el transitar y habitar mi ser, algunos con un contexto existencialista y otros enfocados en mis prácticas danzarias ubicadas dentro del folclor coreográfico que me conducen constantemente a reflexionar acerca de mi percepción sobre danza, el cuerpo y el valor de la experiencia misma como suministros de simbologías y estéticas para la creación. Lo cual al inicio era algo complejo para mí, puesto que no lograba casarme con una idea o tema, era demasiado sensible y emocional ante las situaciones por las cuales atravesaba y eso se veía reflejado en los ejercicios de escritura. Se me hacía complicado no dejarme llevar por lo que estuviera experimentando en el momento, pero debo reconocer que de una u otra forma es así como considero el arte, vivo y mutante. En ocasiones los escritos eran muy personales y solo buscaban entenderme, más que exponer de qué forma lograba hacerlo.

Lecturas. En cierta parte de este documento hago mención a las lagunas que había dejado que se formaran en mí, quizás por llevar un proceso inconsciente en mi vida. Es por ello que busqué conectar nuevamente con la lectura para encontrar referentes y voces que desde su experiencia me guiaran por el sendero que, poco a poco, he ido construyendo.

Encontré entre ellos a Dorys Humphrey quien ve en la danza y en el movimiento una posibilidad de expresión y liberación del alma, a través de la ruptura de estructuras de composición y técnicas canónicas. Así también desde las danzas tradicionales conectar con maestros como Willfram Barrios, con quien tuve la oportunidad de experimentar un proceso de creación colectiva cuando estaba en 5 semestre de la carrera. Del mismo modo el maestro Winston Berrio quien a través de sus testimonios sobre sus procesos creativos me impulsa a buscar desde la danza tradicional la forma de construir una dramaturgia pensada para la propuesta escénica. Todos ellos amplían un poco más ese conocimiento hacia como puedo ir construyendo este proceso de investigación creación desde la búsqueda de nuevas formas de reinterpretar la realidad según la experiencia propia.

Del mismo modo en esta fase en medio de uno de los laboratorios surge la imagen del yo embrión y el yo semilla una metáfora bajo la cual se desarrolla los primeros momentos de esta creación. Comencé a indagar sobre el embarazo, los ciclos y el desarrollo del embrión, al sentir que fue desde ese momento donde comencé a recibir mis primeros estímulos hacia la danza y la música. Alternamente iba buscando artículos que hablaran sobre el método de investigación creación, algún escrito que me brindara una pauta de por dónde continuar.

Laboratorios. Para crear se debe tener un conocimiento previo sobre lo que se desea crear, por tal motivo, comienzo a generar una serie de laboratorios corporales, audiovisuales y sonoros que toman como punto de partida el folclor coreográfico y musical. Aquí al igual que en la escritura, los laboratorios se desarrollan bajo dos condiciones: desde lo académico y desde la intimidad.

Este es mi Sentir

Desde lo corporal, parto de la escucha y búsqueda de movimientos orgánicos que me ayuden a estar un poco más consciente de cómo me muevo, evitando una lesión. Inicie a trabajar la primera escena que había titulado gestación, leyendo textos acerca del embarazo donde explicaban todo el proceso que vive un feto desde su fecundación, vi muchos videos de ecografías. Sin embargo, al momento de moverme no lograba sentirme como un bebe, sentía que la ropa era un elemento que no me permitía sentirme completamente y esto es algo que se ha reflejado en toda mi vida, el uso de poca ropa, esa estética minimalista al vestirme, por lo cual opte por intentarlo desnuda.

Los laboratorios se desplazaban por todo el espacio existente en el apartamento donde vivo, por medio de exploración corporal y audiovisual registradas con la cámara de mi celular. Nunca había editado un video, ni tenía idea de cómo hacerlo, descargué varias aplicaciones y comencé a cacharrear tanto las aplicaciones como esas capacidades y habilidades que estaban a la espera de ser habitadas. Encontré que en mi había un gran interés por la imagen poética, lo que estas expresan, en estos momentos sólo tenía claro lo que haría en la primera escena puesto que según lo que plantea el guion anterior para las otras escenas necesitaría más bailarines, al ver que no contaba con ellos decidí replantear la obra y convertirla en un solo.

Lo cual fue un momento de caos, me perdía entre mis ideas mi mente quería una cosa, mi cuerpo pedía otras y no lograba llegar a un acuerdo entre estos dos. Sin embargo, después de permitirme fantasear con todas las utopías que llegaban a mi mente, que espero algún día poder materializar, regrese a mi sentir, ¿Quién soy?, pregunta que me acompañaba desde mis épocas de escuela. Religiosamente me definía como un ser humano creado a imagen y

semejanza de Dios, pero ¿Realmente soy solo eso?, ¿Qué soy?, ¿Qué me impulsa a danzar? Estas y muchas preguntas más se apoderaban de mi mente y mi ser.

Para la primera escena encontré una profunda relación con el corazón desde su sonido, sus movimientos de palpito y la imagen de este como símbolo de vida. Durante esta exploración surgió este texto, “Mi corazón late, aun cuando no entiendo ni como ha llegado ahí, siento como la sangre recorre mi cuerpo, la uso como impulso para dejar que este hable, para que mis músculos, huesos y tendones, se expresen. Mi cuerpo pide a gritos hablar, pero este cuerpo también está lleno de miedos, de prejuicios, de temores que generan tensiones, que contraen mi abdomen, que comandan mis brazos y mis piernas.” Sobre esto escribí con un resaltador morado INTIMIDAD. Continué con mis exploraciones, me grababa y después solo me sentaba a observarme.

La segunda escena surgió de unos laboratorios que realizamos en el baño, buscando alterar los movimientos generando algunos bloqueos o limitaciones en este caso ocasionados por el reducido espacio. Es aquí donde me doy cuenta que aún mi mente seguía sujeta a los cánones existentes sobre la danza tradicional, puesto que no permitía que el movimiento se alterara y esto se debe a que durante mi etapa de formación siempre escuche la frase de “los bailarines deben adaptarse al lugar sea grande o pequeño la coreografía y planimetría no debe cambiar”.

Fue muy incómodo para mí, me costaba romper en las exploraciones desde las danzas tradicionales con todas esas estructuras que había fijado en mí por años, no poder moverme como quería y fue ahí donde encontré la relación con la segunda escena el desarrollo o caos del feto cuando el espacio del vientre de su madre cada vez se hace más pequeño, menos

habitabile, incómodo. El mismo caos que vivimos todos los artistas en estos procesos de investigación y creación.

La última escena la iba trabajando, pero en el fondo no sabía cómo quería terminar, sabía que utilizaría la falda, pero no quería que fuera simplemente eso una prenda, así que en algunos momentos pasaba horas sentadas, con la mirada perdida entre mis ideas de cómo quería que fuera hasta que me pregunte. ¿Cuál sería el vestuario? Quiero que el público, vea un cuerpo natural, que puedan ver parte de mi intimidad, que vean lo que soy, libre y sin miedos, por lo cual decidí hacer la obra desnuda, nunca había pensado en un vestuario, es nuestro origen, es nuestra verdad, así llegamos al mundo y así deberíamos partir, no debo avergonzarme de lo que soy. Esta escena hace referencia a ese momento exacto donde me permito renacer tanto espiritual como artísticamente, donde me encuentro conmigo misma, me acepto y me amo tal cual como soy, permitiéndome ser libre y sentirme conforme con lo que he construido, con lo que tengo y puedo entregar.

Del mismo modo debo mencionar que durante estos tiempos participe en diferentes talleres de técnica Limón unos dirigidos por la maestra Natalia Reyes de la ciudad de Bogotá y otros bajo la dirección del maestro Daniel Fetecua quien actualmente reside en New York. Me asombraba ver como mi cuerpo respondía ante horas de entrenamiento sin sentir molestia alguna en mi espalda. Lo cual me llevaba a sentirme plena y segura al trabajar cada movimiento desde un principio que me brindaba claramente el camino que debía transitar para llegar a esos movimientos naturales y orgánicos que con tantas ansias buscaba. Fueron esas mismas sensaciones de caída y recuperación las que busque experimentar desde los movimientos básicos del bullerengue y la gaita.

Este es mi Sentir

En cuanto a lo sonoro busco identificar cómo resuenan en mi cuerpo los sonidos generados por instrumentos tradicionales del folclor colombiano, utilizando matices, silencios y momentos de respiro sonoro y desde lo visual busco generar o desarrollar imágenes mentales que reflejan esa germinación de toda una dualidad entre seguir y abandonarme, entre mi ego y mi espíritu, entre ser y no ser un constante dilema que me ha acompañado durante toda mi vida.

Locaciones y desplazamientos. En este proceso, afloran una serie de tensiones que de una u otra forma me hacen sentir en caos. Comienzo a reflexionar sobre el espacio como elemento principal de estas composiciones, puesto que, debido a la lesión lumbar, el piso y el impacto generado por las contracciones hacían detonar nuevamente el dolor, limitando el movimiento.

Gracias a esto comienza una serie de desplazamiento del apartamento donde vivo ubicado en la ciudad de Barranquilla, hacia una finca a las afueras del municipio de Usiacurí/Atlántico, lugar donde encuentro un refugio en la naturaleza, en la tierra y es desde ahí donde *Este es mi sentir* encuentra su desarrollo.

Fase 2: ¿Soy un árbol?

En esta fase la inmovilidad, la frustración y depresiones ocasionadas por la lesión lumbar me llevaron a dirigir mi atención a la observación consciente en medio de la naturaleza y como esta me permitía mejorar tanto mi salud física como mental, las sombras que mis extremidades reflejaban en la pared en medio de los laboratorios corporales, el significado etimológico de la palabra *Embrión* “él que brota dentro”, me llevaron a encontrar

una relación del árbol conmigo misma. Por tal motivo esta fase encuentra su desarrollo a través de las siguientes categorías:

Encuentros con la naturaleza. Casi todos los fines de semana, durante aproximadamente un año realicé salidas de campo en el municipio de Usiacurí/Atlántico. Sin duda alguna, de las experiencias más significativas fue compartir con los campesinos, comprender su forma de vivir y concebir el mundo; es precisamente en este lugar donde logro tener un acercamiento real al contexto histórico del folclor. En este espacio comienzo a realizar trabajos de campo como limpiar y preparar la tierra, ayudar en la siembra de maíz y yuca, cocinar a leña, beber a diario agua lluvia recolectadas en las albercas, cortar a machete el monte, pilar y moler el maíz.

Contemplación. Una de mis grandes batallas siempre ha sido mi atención dispersa, es por ello que al reconocerlo y aceptarlo decido ir en búsqueda de ese silencio mental, de esa reflexión serena que a veces me conducía a moverme, pero de una forma más consciente; en otras ocasiones era la palabra y la escritura la forma de dialogar conmigo misma, o simplemente dibujar aquello que se apoderaba de mi mente. Al estar rodeada de árboles solía acostarme o simplemente quedarme sentada viendo cómo el viento movía sus ramas, hojas y flores. ¡Pero por lo general el tronco siempre estaba quieto! Por momentos llegaba a imaginar que cada árbol constituía el cuerpo de baile, ¡tal vez tienen su propia danza!

Laboratorios corpo-visuales. En estas búsquedas de posibilidades de movimientos solía compararme con un árbol. Recorro a mis extremidades como fuente de proyección y extensión de esos pequeños impulsos que buscaba sentir desde el simple hecho de respirar; experiencia que relacionaba con la etapa de gestación de un embrión, es ante esta necesidad

sensorial donde surge el desnudo, ante la posibilidad de sentir a flor de piel esa textura, la temperatura de la tierra y como está, a modo de abrazo me permitía desarrollar el movimiento sin perjudicar mi cuerpo. Al intentar cargar de mayor responsabilidad visual mis brazos, manos, dedos, piernas y pies, me enfrentaba ante todo un reto para mí, siempre consideraba el movimiento de mi torso como el boom de mi cuerpo. Estos se desarrollaron tanto en la naturaleza como en la desalojada sala del apartamento donde vivo; en el primer espacio mencionado, exploraba con árboles reales partiendo de los movimientos de brazos que se utilizan en las interpretaciones del bullerengue, mientras que en el segundo jugaba con el reflejo que generaba mi cuerpo en el zócalo del piso, ya no solo jugando con los brazos sino con mi torso y piernas desde los referentes corporales de este mismo aire, los cuales eran capturados gracias a la cámara de mi móvil.

Árbol genealógico. Regresar a dónde vengo, entender la historia de los que me trajeron hasta este lugar, escuchar puntos de encuentro y desencuentro en las anécdotas que me narraban. Reconocerme en las acciones de muchos, sentir rechazo por las acciones de otros. Escuchar, escribir, dibujar, observar fotografías, objetos cargados de memorias me acercaban cada vez más a esa comprensión de quien soy. Habitar nuevamente la casa donde crecí, indagar y preguntar sobre lo que nunca se había hablado, desempolvar esos temas prohibidos que se asomaban de vez en cuando en medio de una conversación o discusión familiar. Me acercaban al reconocimiento de traumas inconscientes, karmas y programas que se reflejan en mi familia.

Composición. La idea de jugar con la imagen del árbol y mi cuerpo como parte de él, surge de un “error” de ubicación de cámara que terminó siendo el detonante para interrogarme sobre, ¿realmente soy un árbol? Para llegar a esta composición tuve en cuenta

movimientos habitados en los laboratorios corpo-visuales en los que mis extremidades buscaban proporcionar una imagen visual como si germinaron ramas de su tronco. Utilizando la improvisación como manifestación viva de cada momento que me regalaba, si nada podrá ser igual, por qué negarme ante la posibilidad de experimentar sensaciones que se generen en el instante.

Estas dos fases se desarrollaron en el año 2021, *Crisálida*, e *Imago* se enfocan en la aceptación, el duelo y la sanación de conflictos expuestos anteriormente:

Fase 1: Crisálida

Esta fase, la más intensa de todas, la que constantemente me desequilibró, contiene diferentes técnicas de psicoterapia, simbolismo, trances, dualismo entre lo que soy y lo que mi mente creía ser. Quizás en estos momentos solo mencione los caminos que tomé para lograr entreabrir mis ojos y permitirme observarlas y abrazarlas desde el amor. Es por ello que, en medio de esta fase reconstruí el trabajo que había lograda para el segundo momento de la creación permitiéndome sacar y liberar mi cuerpo de mi mente, es por ello que utilizó la improvisación como modo de construcción de esta creación, establezco unas pautas en cada uno de los momentos, pero sin condicionar mi mente y cuerpo. ¡Cómo liberarte de las ataduras, queriendo darle estructuras y órdenes a todo!

La silla vacía. A través de indagaciones y ante la necesidad de liberar eso que me oprime, llegó a la técnica usada en psicoterapia nombrada la silla vacía, creada por Firtz Perls. Consiste en que, a través del auto diálogo proyectivo, el sujeto pueda volcar y exteriorizar todo ese contenido consciente e inconsciente que gobierna y altera de una u otra

forma nuestros estados físicos, emocionales y espirituales. Simultáneamente grababa desde mi móvil estas conversaciones entrecortadas conmigo misma.

Escritura terapéutica. Este es uno de los canales donde lograba desbloquear mis emociones, mi mente, mi cuerpo y recuperar mi voz, cada vez que trataba de acercarme al reconocimiento de los traumas que poco a poco iba identificando. Durante todo este proceso la bitácora siempre estuvo a mi lado. Sin embargo, habían reflexiones que no deseaba mostrar en ese momento, es por ello que decidí tener un cuaderno de anotaciones ocultas, era como un diario un espacio íntimo que se alejaba un poco de lo académico, en el que a través de la escritura escupía todo eso que alteraba mi sistema inmunológico y que, en situaciones de estrés o ansiedad, despertaban el dolor lumbar.

Reestructuración de guiones. Es aquí donde continúo internándome en el caos, comienzo a redactar los guiones y como quiero desarrollar cada momento de la propuesta. Un dilema entre cómo reflejar todo lo que estaba sintiendo sin mencionar que causaba esas sensaciones. Solo deseaba sacar todo eso que me estaba oprimiendo de alguna manera. Al continuar redactando al tiempo todo lo que constituía este proyecto, note que había una transformación evidente entre esta propuesta y lo que había planeado antes de la pandemia. Comienzo ajustar el texto, referentes, introducción y es aquí donde me permito comenzar a responder esas preguntas que me motivaron a emprender este camino. Identificando mi ser con la mariposa que está dispuesta a transformarse, romper su capullo y trascender alzando su vuelo, simbólicamente la mariposa representa la sanación.

Laboratorios. Dentro de estos laboratorios encuentro una conexión con los giros, puesto que reflejaban los garabatos a modo de remolinos y espirales que suelo dibujar cada

vez que me encuentro atrapada en alguna situación, el ir y venir, el constante desplazamiento en forma de infinito que en el folclor coreográfico del caribe colombiano se suele utilizar en la improvisación de pareja.

En cuanto a los laboratorios visuales, siempre quise trabajar con varias mujeres morenas, con la misma textura de cabello, que simularan las diferentes facetas de mi ser; pero al no poder hacerlo decidí lograr mi objetivo por medio de ediciones y efectos que me permitieran reflejar dos aspectos de mi vida, el bien y el mal, la seguridad e inseguridad, la Katty que en ocasiones solo quería dejarse caer y a su vez la Katty que siempre busca un camino, una forma de continuar, de seguir y no parar, ha sido ella quien siempre ha predominado en mí y es así como surge el tercer momento de la propuesta.

Composición. Desde el cuerpo planteo un esquema de giros, frases de brazos, manejo de falda, desplazamientos en forma de ocho e infinito, puesto que es la forma que encuentro de exteriorizar los remolinos de emociones ansiedad y esa sensación de no poder salir de ese estado. Con el efecto de réplica evoco la dualidad que siempre me acompaña entre rendirme y seguir, reconocirme como víctima y agresor, hasta que finalmente decido continuar.

Fase 2: Imago

En la psicología Junguiana se considera que Imago representa la imagen mental inconsciente, es por ello que decido identificar esta fase con dicha palabra. Al mismo tiempo desde la zoología alude al insecto que ha llegado a su fase adulta una vez finaliza el proceso de metamorfosis. Al igual que las fases mencionadas anteriormente, en esta surgen las siguientes categorías:

Capturas de mariposas. Estas surgen ante la llegada de una mariposa que se posó en mi antebrazo, desde ahí cada vez que veía una mariposa posada en las flores u hojas de una planta las grababa. De hecho, una de esas grabaciones es utilizada en el final de la propuesta.

Grabación y edición. Para este momento ya tenía las locaciones seleccionadas, conté con la ayuda de un equipo de producción de cuatro personas para realizar las grabaciones. Nos llevó un día y medio terminarlas. Solo contamos con una cámara y celulares. Pedí prestado un computador para las ediciones y por circunstancias de la vida perdí todos los archivos de grabación, al dañarse mi computador personal. Quise rendirme, pero decidí volver a editar el video resultado de la primera edición, en el que realmente solo estaban organizadas las tomas por escenas. Claramente el género de videodanza no tiene límites establecidos y permite al creador jugar con las ediciones y la percepción del cuerpo mismo y reconstruido.

Finalmente, primero hice una revisión minuciosa de cada toma, seleccionando los momentos con mejor ángulo, experimentando con los efectos para escoger aquel que le diera más claridad y cercanía a esas imágenes mentales que me habitaban y luego procedí a sonorizar cada escena. Durante estos tiempos logre comprender que la composición de una obra no se basa solo en el movimiento, sino en la conjugación de todos los elementos que estén a mi alcance.

Este es mi Sentir

Fotógrafo: Nabid Rodriguez Meriño

Edición: Katty J. Escorcía Duarte

Antes de Alzar el Vuelo

A modo de resultado de este viaje, tanto para ustedes, pero ante todo para mí, procedo a dar respuesta a esa serie de interrogantes que me motivaron a ir en busca de mi verdad. Una verdad que, -aclaró- brota de una experiencia propia, por lo cual no afirmo que deba ser del mismo modo, tu verdad.

Soy consciente que desde la academia se busca responder mediante estos proyectos preguntas “aterrizadas y con una respuesta concreta”, pero al ser honesta conmigo misma y con mi proceso reconozco debo primeramente conocerme y entenderme a mí misma, para luego poder entender todo lo que esta fuera de mí. Es por ello que como mencioné en el primer momento del texto, clasificó estos cuestionamientos en tres categorías, a nivel personal, corporal y conceptual, las cuales respondo a continuación:

A nivel personal me pregunto ¿quién soy?, ¿de dónde vengo? y ¿para qué estoy aquí?

Leer entre susurros: ¿Quién soy?...

En un inicio busco forzosamente definirme e identificarme escarbando en esas viejas percepciones que tenía de mí, sembradas en mi mente durante mi etapa escolar; bajo el acompañamiento y supervisión de las hermanitas de nuestra comunidad, que impartían la asignatura de religión, en ese entonces trabajamos constantemente con unos cuadernillos llamados proyecto de vida. Recuerdo que la respuesta que nos enseñaron persistentemente durante aproximadamente 11 años, a modo de rezo debido a su carácter impositivo y sin posibilidad de la más mínima alteración fue... “soy un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, un individuo capaz de amar, valorar, respetar, comprender y vivir bajo sus mandamientos y leyes”. Respuesta que hoy considero, está limitada por la religión. ¡Ojo!,

Este es mi Sentir

con esto no quiero decir que no sea verdad, pero sé que existe una justificación para esta respuesta que va mucho más allá de la simple imposición religiosa.

Por consiguiente, bajo esta premisa la respuesta al interrogante ¿de dónde vengo? Sería: de la creación de un Dios supremo que ha utilizado a mi padre y madre biológica, como medio para traerme a este mundo. Del mismo modo, ¿para qué estoy aquí? Encontraría como justificación la misión y visión por la cual todos los seres humanos van en búsqueda de su formación profesional y personal. En este primer intento de respuesta, prima mi mente a través de la memoria.

Como un segundo intento trato de definirme en el transcurso de este viaje desde el arte a partir de mi experiencia en este... Soy resultado del reflejo de la música en conjugación con un ser que danza por la simple necesidad de expresar y liberar constantemente aquello que desee salir de mí. Un cuerpo libre en busca de su propósito, un cuerpo construido a través de los años, influenciado por una cultura que me conduce a la búsqueda de mi verdad; hacia la apropiación de un conjunto de manifestaciones, costumbres y tradiciones que hoy en día se le denomina folclor. De este modo reconozco que vengo del esperma de mi padre, del óvulo y vientre de mi madre, desde mi concepción heredé los sueños y anhelos de ambos, aspecto que me enorgullece. Finalmente, hasta ese momento consideré que había venido al mundo para ser lo que mis padres siempre quisieron ser. En este párrafo hablo desde mi experiencia sobre el cuerpo y sensaciones del presente.

Sin embargo, al permitirme hablar desde mi espíritu conecto con el universo, un universo que comienza desde mi interior. Siendo consciente que soy un espíritu contenido en un cuerpo que es controlado o quizás descontrolado por una mente. Una triada que transita

por un periodo llamado vida, la cual se considera, es un estado intermedio entre el nacimiento y la muerte.

Yo soy un ser espiritual habitando una experiencia humana, dispuesta a mutar, recibir y dejar pasar todo aquello que a mí llegue. Puesto que, a estas alturas, entiendo que la definición solo me conlleva a limitarme. Quizás vengo de mis padres, quizás vengo de la tierra, del agua, del aire y del fuego, quizás mi origen genético se remonta a los homosapiens, o solo he sido el resultado de la creación de un ser superior. Con respecto a mi misión en la vida, podría resumirse en vivir, experimentar y trascender plenamente desde este campo de las artes que he decidido habitar.

A nivel corpóreo, mis preguntas motivadoras eran: ¿qué pasa con mi cuerpo cuando ejecuto el folclor coreográfico? ¿Por qué siento tanto dolor constantemente?, ¿es solo por la práctica o existe algo más allá de eso que me está lastimando?

¡Son tantos aspectos los cuales comprenden esta respuesta! No se trata solo del cuerpo, se trata además de la consciencia del cuidado y prevención para con este. Lo que implica en un primer momento una dieta balanceada, el combustible para el cuerpo. Siempre escuché esta frase “eres lo que comes” pero hasta el momento nunca había reflexionado sobre ella. En este viaje y gracias al confinamiento y virus Covid-19, acepté mi adicción al azúcar. En mi familia existen antecedentes de diabetes y cánceres, al parecer yo iba corriendo tranquilamente hacia ese final.

Maga, como llamaba con mucha ternura a mi abuela paterna, falleció el 3 de febrero del año 2021 a las 11:33 p.m. Terminó con una pierna gangrenada. No pude verla puesto que, por la situación mundial que se vivía debido al virus, se estaba implementando un protocolo de bioseguridad hasta con los muertos. Del mismo modo no quería verla así, ella fue la

Este es mi Sentir

primera persona en regalarme una pollera de cumbia que aún conservo. Era un ser alegre, bailaba en grupos de la tercera edad, amaba el desorden y cocinar para sus nietos, es con esa la imagen que deseo recordarla. Fue el detonante para que eliminara el azúcar de mi vida, o por lo menos lograra controlar su consumo.

Tan solo al lograrlo, mi cuerpo cambió; al bajar de peso me sentí más liviana, la tonalidad muscular también cambió. Sentía una gran conexión con mi cuerpo y decidí escucharlo y darle lo que necesitara, sin sobrepasarse manteniendo siempre un equilibrio, pausando cuando es necesario y moviéndome cuando también lo es. Comencé por revisar cómo estaba preparando mi cuerpo para danzar en los espacios donde ejecutaba folclor coreográfico, y reconocí que, en un pasado hasta ese momento del presente justo antes de lo que se considera futuro, en muchas circunstancias ya sea por llegar tarde, por pereza o simplemente por inconsciente, no generaba en mi cuerpo una preparación que lo colocara en disposición para asumir los movimientos que siempre buscaba proyectar desde el ego, la fuerza y la inconsciencia.

Nuestro folclor coreográfico es muy variado por sus influencias raciales, los cuales para su ejecución e interpretación demandan en un cuerpo “X”, adoptar la corporeidad de cuerpos “Y” o “Z” y viceversa. Esto a su vez, implica, para la construcción coreográfica, fuertes repeticiones de pasos ya estipulados que requieren un trabajo de flexión y extensión de nuestros músculos, por lo general. Movimientos que si no se trabajan con el debido cuidado y conciencia pueden resultar fatales para nuestras articulaciones, músculos y en general, para nuestro cuerpo. Desde mi experiencia podría afirmar que es por ello que al terminar cada encuentro siempre terminaba con el cuerpo adolorido, lo cual resolvía

ingiriendo ciertas drogas, tales como relajantes musculares que amortiguan el dolor, pero no atacan la raíz de estos.

El último interrogante de esta categoría es ¿es solo por la práctica o existe algo más allá de eso que me está lastimando? Hago acotación al momento actual, en el cual, después de haber reflexionado sobre aspectos como la alimentación y la preparación del cuerpo para la danza, se abre paso a un aspecto de carácter intangible pero no menos complejo. Las emociones, traumas y miedos.

Nuestro cuerpo es mucho más inteligente de lo que pensamos. A modo de escudo es capaz de utilizar todo lo que esté a su alcance para generar una capa que “nos proteja de la realidad o quizás de nuestros propios alcances”. Comencé a darme cuenta que cada vez que me sentía estresada, ansiosa, con miedo aparecía el dolor en la zona lumbar, en ocasiones desplazándose e irradiando dolor a la zona dorsal, cervical y parte de las caderas y piernas. Motivo que me llevó, en un comienzo, a enfrentarme conmigo misma, con mi mente, con mis miedos y prejuicios. De allí decido, por mi bienestar psicológico, solo expresarles cuáles fueron y no cómo llegaron a mí, puesto que hace parte de una etapa de superación personal que deseo lograr.

Mis más grandes enemigos eran mi inseguridad, el miedo a la oscuridad, a expresar lo que sentía, mi falta de carácter, el no saber decir ¡NO!, la falta de pertenencia con mi cuerpo, el excesivo abuso hacia este, las inconformidades para con mí cuerpo, el miedo a la soledad, el querer cargar y solucionar los problemas de los demás, el deseo de querer transformar a quienes quiero; Todo lo mencionado anteriormente era como un saco lleno de piedras que solía cargar y llevar conmigo, sobre mis hombros y espalda. Pero que he logrado ir soltando por medio de este trabajo.

Este es mi Sentir

Por último, me interrogo acerca del folclor, ¿cómo comprendo el folclor?, ¿podría reinterpretar el folclor desde un contexto contemporáneo?, ¿cómo puedo utilizar el conocimiento adquirido durante mi proceso de formación dancística en folclor para lograr una propuesta escénica en investigación creación desde un cuerpo contemporáneo?

Logro llegar a la comprensión y hallazgo de estas respuestas después de sumergirme en estas tensiones que me empujaban a escuchar tanto mi experiencia, como la de los otros. Y es que eso es el folclor una serie de manifestaciones y saberes que nacen espontáneamente en una comunidad, es decir, surgen ante un tejido identitario colectivo pero que a su vez da valor a la interpretación propia del sujeto. Es un saber que llega de forma empírica, un saber que se forja durante este viaje llamado vida, que parte de lo natural, de lo orgánico, del simple hecho de sentir y expresar sin condicionamiento, sin límites, sin pauta alguna. Durante toda mi vida percibí el folclor desde su ámbito coreográfico como una manifestación estática y estructurada. Pero al ir escuchando mi cuerpo, mis sensaciones y necesidades, quería bailar de otra forma. Solía buscar esos movimientos desde técnicas contemporáneas, y modernas pensando que los movimientos que realizaba no serían vistos como movimientos de las danzas o bailes folclóricos, pero en estos momentos comprendo que es solo mi reinterpretación del folclor.

Un cuerpo que danza desde su verdad, desde su realidad, desde sus limitaciones e infinitas posibilidades de expresión, desde un cuerpo que busca comprenderse y escucharse, un cuerpo que está desarrollando esos archivos corporales que están contenidos a espera de ser liberados.

En cuanto a este último interrogante, ¿cómo puedo utilizar el conocimiento adquirido durante mi proceso de formación dancística en folclor para lograr una propuesta escénica en

investigación creación desde un cuerpo contemporáneo?, a modo de testimonio y respuesta se desarrolla todo este proyecto de investigación creación.

Finalmente ha sido gracias a esa lesión lumbar que he logrado entender que es un artista, un ser primeramente sensible ante esta experiencia humana, así como también encuentra a través de uno o varios medios de expresión ya sea la música, la danza, el teatro, pintura, escritura, entre otros, liberar, proyectar y evidenciar su mundo interior. Del mismo modo, considero fundamental en el artista el deseo de servir a través de su arte, de transformar, de generar reflexiones y hasta cuestionamientos que lleven al ser, al camino de la evolución. Todos llevamos por dentro un gran artista, ya es cuestión de nosotros despertarlo o permitirle seguir durmiendo, ¡yo he decidido despertarlo! Es por ello que busco conocerme, saber qué es lo que me mueve, hacia donde me mueve y cómo me mueve. Estamos cargados de historia, de recuerdos, de sensaciones y emociones, de impulsos y de traumas, de todo aquello que nos depara el futuro y aún no conocemos, pero que podemos colocar al servicio del arte.

Considero que otro gran resultado de este trabajo de grado, es la experiencia misma en la realización y sistematización del ejercicio escénico Este es mi sentir, experiencia que me ha permitido acercarme a ese discurso tanto corporal como verbal, necesario para reconocer qué tipo de artista quiero ser. Este proceso me ha ayudado a crecer tanto personal, artística y espiritualmente. A continuación, les comparto los guiones finales que fueron pieza clave y a su vez estaban abiertos a modificaciones que se dieron en el desarrollo de los registros audiovisuales que componen y hacen real la materialización de esta propuesta:

Guion Narrativo y coreográfico.

Sinopsis

Este es mi Sentir

Estoy buscando mi camino, solo no coloques barreras en tu mente, transmuta, permíteme adoptar nuevas formas. Formé un capullo buscando la protección del exterior para que me diera tiempo de comprender y dibujar en mi mente una idea de mi misma, que tuviera unos contornos mejor definidos y que me ayudará en mi construcción identitaria. El viaje interior es un paseo que no tiene regreso, ha sido largo y quizás hasta doloroso porque entenderse a sí mismo puede doler. Sin embargo, al lograr escuchar, comprender y aceptar lo que soy, lo que me construye y lo que deseo, doy paso a un proceso de metamorfosis necesario en mi vida para poder continuar.

Escena: Alborada (Intro). Transición de la alborada, aparece el texto que presenta la propuesta de investigación creación, desaparece el texto y continua el amanecer.

Este es mi sentir

Propuesta de investigación creación

Katty Julieth Escorcia Duarte

Cuadro 1: Desde la tierra

Escena: ¿Qué soy?

Diálogos internos: En algún momento de la vida, unos quizás más tarde o temprano que otros, tratamos de buscar eso que nos define, sin tener en cuenta que esto puede limitarnos. Comenzamos a indagar nuestros recuerdos, nuestra historia, nuestros inicios, nuestros puntos de partida, nuestras raíces. Pensaba que venía del vientre de mi madre, pero encuentro que vengo de algo aún más grande, ¡Vengo de la tierra!

Al reconocerlo encuentro en ella un refugio, una colcha que me cubre y me ayuda a curarme, me regala energía y me hace reflexionar acerca de mi existencia. Toda la escena se desarrolla en la misma locación, y su vez se desarrolla la metáfora de la semilla.

Descripción coreográfica: Aparece la intérprete acostada en la arena en posición fetal.

- ❖ Lateral: contracción 4 tiempos (tmp)- desenvuelvo 4 tmp. (3 veces), extensión y flexión, brazo y pierna derecha 3 veces, 8 tmp.
- ❖ Boca arriba: contracciones sostenidas 3 veces, frase brazos y piernas en dirección al cielo 6 veces de cada lado sosteniendo en el 3 tmp.
- ❖ Movimiento ascendente circular de pies en 6 tmp, sosteniendo en el 3 tmp.

Escena: ¿Soy un Árbol?

Diálogos internos: ¿Es acaso mi cuerpo semejante al tuyo?, mi torso ha perdido un poco su movilidad, a veces se coloca rígido como el tuyo. Sin embargo, al verte ahí tan fuerte, tan resistente, tan grande y siempre creciendo más y más. Haces que anhele ser como tú, tienes unas raíces fuertes y aferradas a la tierra, a pesar de no desplazarte tienes movimiento propio, tus ramas, hojas, flores y fruto dan vida a este tronco que con el pasar los años solo envejece. Al principio era frustrante percibirme así, pero luego encontré que en ese movimiento sostenido y prolongado podía ser consciente de cómo se generaba ese movimiento hasta que con ese mismo flujo mi cuerpo iba respondiendo y dejándose llevar. Toda la escena transcurre en la misma locación, la semilla se ha convertido en un árbol.

Descripción coreográfica: De rodillas a forma de plegaria, comienzo a buscar en mis extremidades posibilidades de movimiento que fueran impulsando mi torso a desbloquear esas zonas contraídas.

- ❖ Fraseo de brazos: derecha arriba en diagonal-regresa-contraigo torso.
- ❖ De rodilla busco posición de cobra, me impulso regresando hacia mi centro.
- ❖ Abro brazos movimientos de apertura circular hacia fuera.
- ❖ Torsión lado-lado, estiro brazo, regreso en círculos hacia adentro.
- ❖ Estiro brazos formando diagonales- reléase- contraigo recojo brazo en abanico hacia adentro.
- ❖ Movimientos ondulados de brazos a torso.
- ❖ Suelto y estiro brazos en forma lateral.
- ❖ Sale la pierna derecha lanza- hala el torso con brazos.

Escena: Caminos

Diálogos internos: comienzo a reconocer que estaba llevando un peso que solo estaba quebrando mi torso; el camino al inicio era lindo, cálido lleno de trinitarias color fucsia, pero a su vez estas tenían espinas, que me lastimaban, espinas que asemejo con todos esos miedos, inseguridades, recuerdos y sucesos que quería olvidar, pero aún no los había superado y soltado puesto que no deseaba reconocer que estaban allí. Sin embargo, la vida siempre nos colocara frente a frente con la verdad en algún momento, debemos reconocer lo que nos ha construido, marcado e impulsado en la vida.

Descripción Coreográfica: la intérprete camina acariciando las trinitarias inicialmente de espalda a la cámara en dirección a la casa, se cambia la toma y ubicación de la cámara frente a la intérprete dando la ilusión de acercarse a la casa en este momento se utiliza un plano detalle en el que su mano se pierde al acercarse a la cámara.

Simbolismo Flor y Vela: en la época victoriana la florología tenía una gran importancia, debido a que a través de una flor se podía generar comunicación dado a que

cada una poseía un significado. En este caso se utiliza un camino lleno de trinitarias, que simbolizan perplejidad o duda, la intérprete se permite verlas y tocarlas dando paso al inicio de un espacio de carácter ritual.

Escena: Soplo Vela

Diálogos internos: Sostuve entre mis manos una vela amarilla, con un soplo decide apagar su llama, detrás de cada soplo de vela existe un sin fin de energías canalizadas solo con un objetivo, cumplir u obtener un deseo. Un deseo es algo mucho más grande de lo que creemos, es el deseo quien nos moviliza, es el deseo quien nos motiva hacer algo, es por esto que somos capaces de generar un cambio en nuestro día a día, en nuestro camino, en nuestro destino. Según la tradición estos no se deben revelar para que se hagan realidad, pero yo les diré cuál fue el mío.

¡Escucharme, comprenderme, aceptarme y trascender espiritualmente en esta experiencia humana!

Simbolismo: aparece la vela y el soplo, estos proporcionan diferentes miradas sobre su uso y simbología. En esta ocasión la vela es usada con la intención de representar el alma, su llama o fuego representa un deseo, una petición. su cera derretida representa el agua, la tierra es la cera endurecida y el aire lo podemos ver reflejado en el humo. En la antigüedad se consideraba que la vela abría paso entre el mundo terrenal y el invisible, su luz brilla tanto en el plano físico como en el astral.

Escena: Crisálida

Diálogos internos: Reconozco ese dualismo que habita en mí y que genera un constante debate entre soltar y abrazar, dejar ir y sostener, presencias que dialogan entre sí, que encuentran similitudes y diferencias entre cada una de ellas pero que al final solo

pretende una sostener a la otra. En ese dualismo una presencia finaliza cayendo al piso y elevando sus brazos en dirección al cielo a modo de plegaria mientras que la otra solo camina simbolizando la continuidad de su viaje.

Siempre quise servir a los demás, siempre me ha gustado escuchar a los demás, pero casi nunca me escuchaba a mí, siempre había una excusa cuando llegaba mi turno. Sin embargo, en este intento de acercarme a esa respuesta, encuentro en esa oscuridad que tanto me paraliza traumas familiares, abandonos, abusos, sumisión y falsos juicios imaginarios que me llevaron a crear una coraza para protegerme, para verme fuerte, equilibrada y autónoma; escondiéndome en las adiciones, en los castigos silenciosos a mi cuerpo, a mi mente, en esos desórdenes y trastornos alimenticios, en el querer estar sola aun cuando solo deseaba que alguien llegaría a ayudarme.

Es por ello que en un momento me armé de valor y supe que la única forma de avanzar y trascender era hacerle frente a cada una de estas situaciones, romper esa coraza, acercarme al dolor para aprender de él, perdonar y abrazar cada parte de mi historia, mi vulnerabilidad, permitirme ver mis errores desde el amor, reconocirme imperfecta y como un ser capaz de mutar, de movilizarme, sanar, pero sobretodo amarme tal cual como soy.

un proceso largo y doloroso, pero que me ha ayudado a sanar mi cuerpo, mi mente y mi ser. gracias al cual hoy tomo impulso para emprender el vuelo, para buscar otros caminos y posibilidades, para explorar desde otros espacios tanto terrenales como espirituales.

Descripción coreográfica: Comienzo a danzar al son de la gaita, quien es acompañada de una improvisación percutida resultante de un híbrido de los ritmos porro, gaita y bullerengue. Empleo en la improvisación movimientos alterados de los ritmos mencionados anteriormente, faldeos y planimetrías en círculos, espirales, desplazamientos

laterales y en forma de infinitos u ochos que tradicionalmente se utilizan en las improvisaciones de parejas y que habían sido fijado durante los laboratorios.

Al son de gaitas y tambores...

- ❖ Marcación paso básico de gaita.
- ❖ Movimiento de brazos suben y bajan, buscando la cercanía al torso para luego abrir brazos por fuera.
- ❖ Suspensión de brazos suben y bajan pequeña torsión.
- ❖ Apertura de brazos en círculo hacia afuera- giro.
- ❖ Agarro falda- dos giros, brazos en l, brazos sujetos al cuerpo derecha-izquierda.
- ❖ Desplazamiento avance y retroceso, juego de faldeos, brazos en línea, cambio de brazos.
- ❖ Remate giros derecha- izquierda- remolinos.
- ❖ Apertura de brazos en diagonal.
- ❖ Desplazamientos laterales, brazos suspendidos, mirada por encima del hombro.
- ❖ Avanzo elevando brazos al cielo, al retroceder traigo los brazos hacia mi pecho- movimiento sostenido.
- ❖ Contracción profunda, suelto brazos, cabeza, lado-lado.
- ❖ Avanzo y retrocedo elevando brazos, estiro brazos en dirección hacia abajo, toco espalda con brazos cruzados, brazos arriba y regresan abajo.
- ❖ Secuencia de giros, remolinos. Brazos en espiral, extensión lateral cruzado tocando espalda por encima de los hombros.
- ❖ Giro brazos extendidos a los lados.

- ❖ Me desplazo en ocho o infinito, acción- abrazar, acaricio brazos, agarro falda.
- ❖ Secuencia de giros, abro brazos, me abrazo.
- ❖ Con los brazos suspendidos, dejo caer el cuerpo sobre las rodillas.
- ❖ Saco brazos, acción- quitar, despojar de los brazos, reléase.
- ❖ Efecto de doble exposición: toma exterior- caminatas.

Simbolismo: la falda en el contexto propio de esta propuesta, es un elemento que simboliza protección, identidad, compañía y trascendencia. Esta siempre ha estado presente desde el génesis de esta creación puesto que simboliza a su vez el legado a modo de obsequio que me dio la vida y mis padres. Durante todo este proceso fue inconscientemente lo único estable, permanente e inamovible de la creación.

La silla vacía que se alcanza a ver al fondo en instantes de esta escena, evoca un rechazo rotundo a quedar postrada en una de ellas, como también ese vacío de sentirme siempre sola, de siempre esperar que llegue alguien. Sin embargo, también hace acotación a la técnica terapéutica mencionada en la metodología de este trabajo, decidí moverme y dialogar a través de mi movimiento conmigo misma. Es entonces en este momento donde surge la dualidad de la imagen, la única forma que encuentro para mostrarles cómo yo misma generaba batallas internas, de las cuales solo yo me podía salvar. Todos como seres humanos esperamos que grandes puertas se abran a nuestros pies, pero en esta propuesta subjetiva son las ventanas las que abren y cierran, simbolizando esos destellos de luz que entran a irrumpir nuestra oscuridad, que llegan a darnos fuerzas, aliento y esperanza.

Escena: Imago

Diálogos internos: Ha llegado el momento de la toma de conciencia, de la transformación. Me permito habitar mi presente, sin aferrarme al pasado, sin anhelar lo

Este es mi Sentir

futuro, abriéndome a cada experiencia que este depare para mí, permitiéndome experimentar tanto lo bueno como lo malo, sin juzgar mis acciones y por el contrario aprender de cada una de ellas, ser consciente de cuándo es mi ego quien comanda mi ser.

¡Prometo confiar y creer en mí!, no olvidar estas palabras que me repetí más de mil veces para poder continuar...

¡Tú puedes!

Descripción coreográfica: Entro a escena caminando del lado izquierdo y con movimientos de apertura de falda laterales juega con la ilusión de experimentar su metamorfosis mutando a mariposa, en esta escena comienza a buscar alzar su vuelo, desplazándose hacia los lados e impulsando sus faldeos a modo de querer volar.

- ❖ Inicia caminando de espalda, braceos movimiento nace del hombro recorro hasta los codos, ante brazo, manos y finalmente dedos.
- ❖ Giro cambios de frente, dejo caer torso- posición mesita.
- ❖ Frase 1: faldeo lanzo derecha- desgonzo, lado-lado, faldeo lanzo izquierdo.
- ❖ Cierro brazos, lanzo al tiempo dos veces, en la tercera realizo faldeo de ola hacia afuera cuatro veces.
- ❖ Movimientos de faldeo abanico, lado-lado tres veces, en el cuarto tiempo remato en giro. Abro faldas- brazos abanico, lado-lado.
- ❖ Retrocedo cambio de dirección, lado-lado, giro.
- ❖ Repito la frase 1, rematando con giro extendido brazos laterales, regreso con el otro brazo, lo repito tres veces.
- ❖ Cambre, abro brazos, movimiento de hombros, codos, ante brazos, manos y dedos.

Escena: Capture de Mariposas

Diálogos internos: En esta toma, se enfoca una mariposa posada en una flor que al ir cerrando el plano emprende su vuelo, aludiendo al vuelo de la intérprete. Seguidamente aparece el texto de cierre. Y ahora se libre, vuela sin miedos, sin peso que quiebre tus alas, solo vuela y escúchate, escúchate siempre.

“Quizás no era el árbol, quizás era la oruga posada en la rama a punto de experimentar su metamorfosis”.

Por otro lado, para la materialización de esta propuesta de investigación creación me sirvió de mucho la elaboración del guión técnico. En el cual encontraremos la siguiente información:

Guion Técnico.

EQUIPO DE PRODUCCIÓN:

Capturas y grabación: Nabid Rodriguez Meriño

Asistentes logísticos y creativos: Duban Pajaro Charris y Jossi Esteban Durango Aguirre

Música y sonorización: Nayib Antonio Feres Farfan

Escena	Descripción (locación)	Planos	Duración	Sonido	Vestuario	Iluminación y utilería.
Intro Alborada	*Transcurrir de alborada. *Texto de presentación	Gran plano general.	*0:00-0:14. 14s *0:04-0:11. 7s	Sonido ambiente.		Luz ambiente.
Cuadro 1 Desde la tierra						

Este es mi Sentir

¿Que soy?	*Inicia acostada en la arena. *Efecto doble exposición. (Loma de San Nicolás)	*Plano Entero *Plano General	*0:14-2:12. 2:02s	Base percusión bulerengue Nayib Feres.	Desnudo (Panti marrón)	Luz solar.
¿Soy un árbol?	*Juego ramas del árbol, extremidades y torso. (Árbol Pata 'e vaca, Loma San Nicolás)	Plano Entero	*2:12-3:05. 1:03s	El gaiterillo Grabación Nayib Feres.	Desnudo (Panti marrón)	Luz solar. Falda beige tendida en el piso.
Camino	Caminando hacia ese espacio oscuro y solo. (Camino de trinitarias fucsia del quiosco a la casa)	Plano detalle *Frontal: salida giros falda. *Posterior: caminata. *Frontal: caricia trinitaria-acercamiento mano a cámara	*3:06-3:26. 26s	El gaiterillo Grabación Nayib Feres.	Falda beige como vestido.	Luz solar.
Cuadro 2 Metamorfé						
Soplo vela	*Sostiene vela, soplo. *Comienza el efecto doble exposición con la toma siguiente. (Cuarto principal, casa de Usiacuri)	*Plano detalle. *Plano General.	*3:27-3:33. 6s *3:32-3:35. 3s	El gaiterillo. Grabación Nayib Feres.	Falda beige como vestido.	Luz solar, luz producida por la vela. (1 Vela)
Crisálida	*Desarrollo de secuencias, Giros, braceos, contracciones. Efecto doble exposición. (Cuarto principal, casa de Usiacuri) *Caminata (doble exposición) (Loma roja)	*Plano general, entero, medio corto. -medio corto (pies) *Planos entero -plano general -gran plano general.	*3:32-5:42. 2:10s *5:00-5:12. 12s *5:26-5:31- 5:36s 5s-5s-6s	El gaiterillo. Grabación Nayib Feres.	Falda beige como vestido.	Luz solar. (Abrir y cerrar ventanas) *Silla vieja vacía, mesita de noche, silla tejida, ramas de corozo colgadas en el techo (ambientación).
Imago	*Juego con la falta, tomando impulso. (La manga, loma roja) *Mariposa posada en la flor. *Texto de despedida	*Plano general (Entrada caminando, lado izquierdo) *Plano detalle (Efecto roll)	*5:45-7:05. 1:20s *7:05-7:13. 8s (7:05-7:10.5s) *7:09-07:13.	Cápsula. Grabación Nayib Feres.	Falda beige como vestido.	Luz solar.

Este es mi Sentir

Fotógrafo: Nabid Rodriguez Meriño

Edición: Katty J. Escorcia Duarte

Solo Vuela

Durante toda mi vida, siempre anhelé y soñé con este momento. Miro hacia atrás y puedo reconocer cuánto he avanzado, como lo he hecho y cuando me falta por seguir trabajando. Este es mi sentir, ha logrado trascender en mi vida más allá de un proyecto de creación, es un espacio de autoconocimiento, reflexión y sanación personal. Que me ha ayudado a reconocer en mi experiencia suministros para crear, conectando con mi yo interior, despertando cada vez más la consciencia. Para de este modo afrontar y superar traumas, miedos y temores que han sido fundamentales en la construcción y fortalecimiento de mi carácter. Aceptarme como un ser integral, alma, cuerpo y espíritu, descubrir que deseo seguir formándome en el campo terapéutico desde la danza. Entender que el arte no es materia, sino que se hace materia a través del creador, a través de la experiencia misma.

Una de las enseñanzas más grandes e importantes que me ha regalado esta experiencia ha sido, comenzar aceptarme tal cual como soy, imperfecta, cambiante, emocional sobre todo esta última. Durante el transcurrir de este año (2020-2021), en medio del desarrollo de esta propuesta he tenido que despedir a cuatro familiares, la primera fue a mi abuela paterna Maga su partida me llevo aceptar mi adicción al azúcar, luego a mis ojitos de miel mi bisabuela paterna Rosita, inesperadamente a mi tía Osi, una madre para mí, quien de una u otra forma fue ese motor para seguir en este proceso cuando sentía que no lo lograría, a ella le prometí graduarme en este presente año (2021) y finalmente al guerrero más grande que ha tenido nuestra familia, el más pequeño y a la vez el más valiente, fuerte y sonriente EL GRAN AARON, quien nos dejó como enseñanza que la vida, es solo eso, vida... que no hay absolutamente nada malo que importe más que estar

vivos, que una sonrisa puede aliviar los dolores del alma y del cuerpo. Que toda experiencia depende de cómo lo asumas.

Cada una de estas partidas, me desestabilizaba, pero a la vez me recordaban que aún estoy aquí, que aún tengo otra posibilidad de seguir, aún puedo respirar, ser feliz y sincera conmigo misma y con los demás desde mi arte.

Así como al indagar mi mundo interior comprendo, que todos tenemos vidas diferentes condicionadas a las necesidades y situaciones personales de cada uno, lo cual me libera de querer siempre idealizar las reacciones u opiniones de otros sobre mis trabajos, sobre mis opiniones, sobre mí. Aprender a respetar y aceptar los pensamientos y manifestaciones tanto mías como de los otros. Que no hay nada malo en las diferentes percepciones que se tiene del mundo.

En cuanto a lo académico y profesional, me enorgullece haber experimentado el folclor y las danzas tradicionales desde mi propia reinterpretación, era algo que siempre había deseado y en lo cual deseo seguir trabajando. Cuando vi el resultado (video) sentí plenitud, agrado y una gran satisfacción porque solo yo y las personas que estuvieron de cerca en el desarrollo de este proyecto, saben lo mucho que me costó lograrlo ante todas las adversidades emocionales, psicológicas, fisiológicas, económicas y demás. Otro aspecto que deseo resaltar fue la estética minimalista con la cual trabajé todo el proyecto, la duración de la propuesta, los movimientos persistentes que buscaba ejecutar mi cuerpo, el aceptar y afrontar este reto con lo poco que tengo, pero a su vez lo importante y significativo que es cada detalle en mi proceso. Deseo seguir construyendo y alimentando esta investigación creación para que pueda ser mi proyecto para una maestría en artes vivas

y en Danza terapia convirtiéndola en una obra interdisciplinaria que despierte el interés de los bailarines en conectarnos con ellos mismos.

Este es mi sentir busca aportar y contribuir al campo de la danza nuevas interpretaciones, no solo desde los movimientos corporales propios, orgánicos, que se lograron obtener mediante el constante cuestionamiento de la verdad, a través de exploraciones en las cuales el objetivo siempre era buscar distintas formas de alterar los patrones o estructuras coreográficas ya existentes en las danzas tradicionales también desde el sentir, desde los impulsos, sensaciones y emociones. Partir desde nuestras verdades, partir desde nuestras ideas, desde nuestras necesidades.

Después de lidiar aproximadamente seis años con una lesión crónica lumbar, después de sentir en carne y hueso lo que se siente no poder caminar (estudiando, trabajando y viviendo desde y para la danza), de estar postrada en una cama mientras el mundo seguía su rumbo, me di cuenta verdaderamente que quería para mí

El arte puede ser una filosofía de vida, mi mayor proyecto de creación es mi vida, el personaje más importante en mi obra soy yo, es mi cuerpo, es mi mente, es mi espíritu, es el poder reconocirme, entenderme y aceptarme tal cual soy; cambiante, a veces volátil, soñadora y a la vez crítica de mi existencia y mi forma de reaccionar ante el mundo.

No es fácil escucharte, cuando siempre estás escuchando a los demás, cada experiencia vale, y si esa experiencia te transforma, te motiva, te acerca a la toma de consciencia de lo que eres, vas por el camino correcto. Solo mantente en silencio, mientras te permites percibir tu mundo.

Este es mi Sentir

Fotógrafo: Nabid Rodriguez Meriño

Edición: Katty J. Escorcía Duarte

Referencias

- Arias. N. (2017). *Videodanza. Revisión histórica y estado de la cuestión*. Facultad de Comunicación. Universidad de Sevilla.
[https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/62829/VIDEODANZA.%20REVISI%
c3%93N%20HIST%
c3%93RICA%20Y%20ESTADO%20DE%20LA%20CUESTI%
c3%93N.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/62829/VIDEODANZA.%20REVISI%c3%93N%20HIST%c3%93RICA%20Y%20ESTADO%20DE%20LA%20CUESTI%c3%93N.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Barragan. R. (2007). *El eterno aprendizaje del soma: análisis de la educación somática y la comunicación del movimiento en la danza*. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas. Pontificia Universidad Javeriana Colombia.
<https://www.redalyc.org/pdf/2970/297023469005.pdf>
- Daza. (2009). *Investigación – creación. Un acercamiento a la investigación en artes*. Plumilla educativa, (73-79).
[https://sicvi567.uniatlantico.edu.co/pluginfile.php/2382208/mod_resource/content/1/
/Dialnet-InvestigacionCreacionUnAcercamientoALaInvestigacio-5920301.pdf](https://sicvi567.uniatlantico.edu.co/pluginfile.php/2382208/mod_resource/content/1/Dialnet-InvestigacionCreacionUnAcercamientoALaInvestigacio-5920301.pdf)
- Dumas. M y Aranguren. M. (2013). *Beneficios del arteterapia sobre la salud mental. V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR*. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
[https://www.academia.edu/44465026/BENEFICIOS_DEL_ARTETERAPIA_SOB
RE_LA_SALUD_MENTAL](https://www.academia.edu/44465026/BENEFICIOS_DEL_ARTETERAPIA SOBRE_LA_SALUD_MENTAL)
- Gómez. Cristal. (30 junio 2020). *Investigación- creación* [Archivo de Video].
https://www.youtube.com/watch?v=XIAntrskoWE&ab_channel=CristalGomez
- Halprin. A. (2016) Biography Anna Halprin. *Anna Halprin org*.

<https://www.annahalprin.org/biography>

Hernández, H. (2008). *La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación*. *Educatio Siglo XXI*, n.º 26 · 2008, 85-118.

<https://revistas.um.es/educatio/article/view/46641/44671>

Humphrey, D. (1965). *368798800-El-Arte-de-Crear-Danzas-Doris-Humphrey.pdf*.

<https://es.scribd.com/document/457510254/368798800-El-Arte-de-Crear-Danzas-Doris-Humphrey-pdf>

Los Danzantes Industria Creativa y Cultural. (15 marzo 2015). *DEFINICIONES DE FOLCLOR Maestro Wilfran Barrios (Cartagena) 2012* [Archivo de Video].

https://www.youtube.com/watch?v=PdeHse1oBVI&ab_channel=LosDanzantesIndustriaCreativayCultural

Los Danzantes Industria Creativa y Cultural. (11 mar. 2015). *DEFINICIÓN ¿qué es FOLCLOR? Maestro Winston Berrio (Bucaramanga)*. [Archivo de Video].

https://www.youtube.com/watch?v=uEyybf5Egbc&ab_channel=LosDanzantesIndustriaCreativayCultural

Monasterio, A. (2016). Filosofía de la danza: Cuerpo y expresión simbólica. *Daimon*.

Revista Internacional de Filosofía, (Suplemento 5). 295-305

https://drive.google.com/drive/folders/1yns3wHoKL6CUv_FpIXFjETS1c-i71YQS

Thoms, W. (1846). Carta de Williams Jhon Thoms a la revista Athenaeum. *Real Estate Cultural Centre Barbican London 1976*.

https://www.folkloretradiciones.com.ar/c_rafael_tl/carta%20williams%20jhon%20%20thoms.pdf

Wardner, M (2003). *Returning Home*. *Open Eye Pictures*.

<https://openeyepictures.com/returning-home#returning-home-1>