

El Asombro
Propósito de Vida a Partir de la Muerte

RESUMEN

El Asombro. Propósito de vida a partir de la Muerte es el proyecto de grado que se presenta como propuesta de investigación creación en danza, para obtener el título de Licenciado en educación básica en danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

Se trata de una propuesta de creación de danza contemporánea, desarrollada en época moderna actual, ejecutada en un espacio escénico teatral convencional de 10 x 8 m, con dotación de iluminación artística teatral, ciclorama, audio, video y ayudas audiovisuales, a través de las cuales se pretende sensibilizar a los públicos sobre los valores que se encuentran en la simplicidad de la vida cotidiana. La investigación hace referencia a una búsqueda relacionada con las diferentes etapas que se le presentan a un personaje masculino de la vida actual, que tuvo la oportunidad de apreciar y valorar durante su existencia, la intrínseca relación del sentido de aprecio a la vida, el amor, la naturaleza y a las pequeñas cosas que lo rodearon, contrastadas con la forma desgarradora e impactante con la que detuvo su vida. Es así como la obra se crea a partir de la dura realidad del suicidio, acontecimiento cercano a la vida personal del autor. La obra transcurre en 12 escenas que motivan en el espectador propósitos de vida y auto estima, como llamado a apreciar las pequeñas cosas que dan sentido y valor a nuestra existencia.

En el proceso se indaga por la historia, y se experimenta con elementos gráficos, audiovisuales, rítmicos, musicales, de luz, color, temperatura y vestuario, mostrando las etapas de la vida que constituyen los valores formados en los individuos a partir de su propia historia.

Palabras claves: Asombro, danza, vida, propósito, valores, motivación, movimiento, artes escénicas, improvisación, escena, audiovisuales, escenario, entrenamiento, coreografía, inspiración, reflexión, creación

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Escénicas
Licenciatura en Educación Básica en Danza

EL ASOMBRO
Propósito de Vida a Partir de la Muerte

Propuesta de creación

Osman Jaedy Mosquera Vásquez

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Escénicas
Licenciatura en Educación Básica en Danza

Medellín

2021

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Escénicas
Licenciatura en Educación Básica en Danza

EL ASOMBRO

Propósito de Vida a Partir de la Muerte

Propuesta de creación

Osman Jaedy Mosquera Vásquez

Docente asesor

Beatriz Elena Vélez

(Magíster en dramaturgia y dirección)

**Trabajo de Grado para optar al título de
LICENCIADO EN EDUCACIÓN BÁSICA EN DANZA**

**Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Escénicas
Medellín
2021**

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Escénicas
Licenciatura en Educación Básica en Danza

Dedicatoria

*En memoria de mi amado hermano
Edilberto Gallego Vásquez*

(1996 – 2016)

... y de todos aquellos que han llorado la partida de un ser querido.

Agradecimientos

Infinita gratitud a mi madre Ledny Cecilia Vásquez García, humilde, fuerte y trabajadora. Cómplice; apoyo espiritual y moral en el proceso de mi formación como artista, sin lo cual no sería posible mi condición de ser humano y profesional.

A mis instructores, entidades y organizaciones con las que he interactuado en el mundo profesional. A mis alumnos, sus familias, benefactores y asesores, con quienes he construido sueños y he aprendido a transformar el imaginario de mi sociedad.

Gracias a Dios, quien me guía y protege en todo momento.

Especial gratitud a:

Facultad de Artes Universidad de Antioquia

Play Dance Academia de Danza

36 grados

Fundación APUS

Y todos los amigos que se suman y lo hacen posible!

TABLA DE CONTENIDOS

1. MARCO DE REFERENCIA	3
1.1. Antecedentes	3
1.2. Planteamiento del problema.....	4
1.3. Justificación.....	7
1.4. Pregunta de investigación.....	9
1.5. Objetivos	9
1.5.1. Objetivo general.....	9
1.5.2. Objetivos específicos.....	10
1.6. Contexto.....	10
2. MARCO DE IDEAS.....	12
3. DISEÑO METODOLÓGICO	21
4. PROPUESTA OBRA DE CREACIÓN.....	29
5. CONCLUSIONES.....	59
6. BIBLIOGRAFÍA.....	61
7. ANEXOS.....	62
7. 1 Fotografías.....	62
7. 2 Videos de ensayos.....	62
7. 3 Cronograma.....	62
7. 4 Video obra de creación.....	62

INTRODUCCIÓN

La creación de la obra para danza El Asombro. Propósito de vida a partir de la muerte, nace del impacto y rigor que ha causado la pérdida de mi hermano quien por decisión propia nos dejó sin su presencia.

Pretendo entonces y como objetivo de mi proyecto de grado, crear una obra de danza basada en este acontecimiento trascendental que, acompañada de imágenes, ritmos, tecnologías y métodos modernos de estimulación, presente una propuesta de espectáculo con características escénicas definidas, dirigido a todos los públicos, emotivo, progresivo en la historia desarrollada. Una propuesta que cuente con el uso de tecnología audio visual como apoyo y al servicio de diferentes escenas dancísticas, con bailarines que representen personajes de la vida cotidiana, para de esa forma sensibilizar hacia situaciones individuales y llevar un mensaje de valores y reconocimiento por éstas. Presento mi tragedia personal como motivo de reflexión ante la existencia, la auto estima y los valores de la vida, como una manera de motivar a fortalecer, ratificar o concientizar sobre la importancia de nuestro ser ante nosotros mismos, el núcleo familiar y ante la sociedad a la que pertenecemos.

Emprendo entonces un proceso de investigación que entregue como resultado la creación de una obra de danza contemporánea, variante de la danza que otorga una mayor libertad en términos creativos y de improvisación al bailarín; en consecuencia, un compendio coreográfico de movimientos, que conjugados con imágenes y ritmos apropiados, lleven al espectador a un lógico desarrollo de una historia motivadora de valores y sentido de aprecio por la vida, para de esa forma lograr una creación dancística original acompañada de rigurosos procedimientos de formulación, planeación, diseño, entrenamiento y ensayos, que pueda ser presentada en cualquier

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Escénicas
Licenciatura en Educación Básica en Danza

espacio escénico. El proyecto servirá de metodología para artistas, como tratado en la formulación, diseño, producción y desarrollo de un espectáculo de danza de formato universal, que cumpla con las exigencias artísticas, técnicas y programáticas, además de las administrativas y de planeación con calidad, y que transmita un mensaje de reflexión y valores.

1. MARCO DE REFERENCIA

1.1. Antecedentes

A través de los siglos, con la danza se han desarrollado las diferentes culturas y los sentidos en general, evolucionado hasta convertirse en una de las artes escénicas que motiva manifestaciones artísticas y culturales en todas las latitudes, aportando un valor incalculable en las tradiciones de los pueblos.

La Danza se basa en el movimiento, primero como una acción emotiva, la manifestación desenfadada de los temores, afectos, iras y rechazos, sin otra organización que la impuesta por la propia estructura del cuerpo y sin otra particularidad que una apasionada atracción por el ritmo. Luego, pasó a ser sucesivamente la acción del conjuro mágico, rito, ceremonia, celebración popular y diversión, lo que evolucionó a la técnica y al desarrollo de una actividad cultural que la ubica entre las artes escénicas como una opción de manifestación artística en los pueblos. Se buscaba a través de la danza invocar las fuerzas de la naturaleza y con sus necesidades más apremiantes, influenciar los fenómenos naturales, para con ello, influir según sus deseos, en las necesidades colectivas. Es así como al indagar en las danzas contemporáneas y técnicas urbanas, recreamos nuevas expresiones que se centran más en la capacidad creativa y la habilidad corporal de los individuos haciendo uso de su capacidad de improvisación y asocio colectivo, como evolución misma del concepto y el diseño espacial, generando un aporte a los hábitos sociales y a los distintos modos de vida.

Algunas fuentes de inspiración, se encuentran en la obra “Tras los Velos del Amor” (Teatro Pablo Tobón Uribe, Medellín, Mayo 2015), la cual, a ritmo de tango, con contextualización moderna y contemporánea, tuvo la oportunidad de explorar e integrar diferentes disciplinas con el uso de ayudas audiovisuales, técnicas escénicas y dancísticas modernas, que dieron como

resultado una creación de alto nivel emotivo y de impacto en los diferentes públicos, conduciéndolos a la ejecución de una pieza artística llena de arte y emociones.

Nada de esto sería posible sin los aportes visionarios que contribuyeron enormemente a enriquecer los aspectos visuales y sensoriales de la danza sobre la escena, los cuales se deben indiscutiblemente a Marie Louise Fuller, más conocida como Loïe Fuller, (22 de enero de 1862 / 21 de enero de 1928) quien fue la gran vanguardista de las técnicas de iluminación y efectos especiales para las coreografías en su época; adicionalmente las puestas en escena del coreógrafo americano y precursor de la Modern Dance, Alwyn Nikolais, (Noviembre 25, 1910 – May 8, 1993) con quien se dio comienzo a un trayecto posible de relación entre danza y tecnología, además de la posibilidad de pensar la danza como un lenguaje con el que se muestra una conexión entre lo técnico y lo abstracto, que no sólo puede ser presentado de una manera específica, sino que hacen parte de un proceso de creación que puede mostrarse como un producto de diversas disciplinas y tendencias.

1.2. Planteamiento del problema

“Muchos mueren demasiado tarde, y algunos demasiado pronto. Todavía nos extraña la máxima: “¡Muere a tiempo!”. (Así hablo Zaratustra - Nietzsche pag. 118)

“¡Tu hermano ha muerto!” Así fue la llamada para avisar lo que había acabado de suceder.... Alguien querido se ha marchado para siempre y tienes que aprender a sobrevivir con eso.

El presente trabajo de creación, “El Asombro”, maneja el postulado de que todos somos iguales cuando ella, la muerte, retrata cara a cara el misterio. Frente al fenómeno de la muerte la percepción cambia, generando cuestionamientos que surgen de lo inesperado y el sin sentido de la existencia. Esta propuesta contempla la idea de que las personas que siguen existiendo tras la muerte de un ser querido, afrontan el misterio de la existencia y solo les queda aceptar las circunstancias que se disciernen mejor con el paso del tiempo y el dolor.

Si dirigimos la atención a la absoluta insatisfacción a la que está sujeta la mayoría de los seres humanos, no sólo es posible ver la universalidad de la muerte, sino también que el propio sufrimiento carece realmente de significado y que el dolor forma parte de la propia existencia. Entonces surge el amor y la compasión por uno mismo y todos los seres, así como la determinación de vivir espiritualmente. Sin embargo, cuando se pierde esa dimensión espiritual, al dejarnos de sorprender por las cosas evidentes de la vida, como son la naturaleza, la respiración, el funcionamiento del cuerpo y la admiración por la magia que envuelve todo, sucede que en el peor de los casos se podría llegar a tomar decisiones desafortunadas como la de quitarse la vida.

Inmerso en estas ideas anteriores, esta obra, “El Asombro”, desencadena una serie de interrogantes por el ser, la vida y el paso del tiempo. ¿Qué hay más allá de los límites de la existencia? ¿Cuál es el origen primario de las cosas? Sin duda, se convierten en preguntas existencialistas que cada ser humano enfrenta en algún momento, y que lo iluminan y lo hacen consiente. No obstante, para el artista hablar de la muerte es inherente también el recorrido por la vida, pues ambas están correlacionadas entre sí.

El concepto de “El Asombro”, que le da título a la obra, surge entonces como ese revolcón de circunstancias y sorpresas que hila el destino; circunstancias que se transforman en un camino de

víctimas o de guerreros, las únicas posibilidades frente a la existencia. Los artistas y creadores siempre están en la posibilidad y en el camino del guerrero.

Es por esto que esta obra se plantea desde una mirada llena de vida, como una invitación a reflexionar sobre la muerte, el paso del tiempo y la importancia de nuestra dimensión espiritual; esa semilla de energía positiva que hay que inyectarles todos los días a las cosas. El admirarse y agradecer por lo simple y evidente, como el agua, la tierra, el fuego, el aire, el tiempo y la conciencia humana. “El Asombro” como la capacidad de aprender a discernir el dolor y el amor como parte del proceso natural de la existencia. Solo en la espiritualidad y en el camino del amor, buscamos trascender los aspectos físicos y enfocarnos en aquellos fenómenos que van más allá de lo que podemos explicar.

Para desarrollar esta dupla de vida/muerte, escojo la danza contemporánea como la columna vertebral en esta investigación/creación. Pero surge entonces la pregunta por la manera de llevar a escena una creación dancística en época actual, que recree una historia real que parta de una impactante circunstancia fatídica y con ella, entregar mensajes de autoreflexión, solidaridad, valores y motivación.

Para responder a esta pregunta, me basaré en los planteamientos que han justificado a la danza en los diferentes tiempos, su evolución e influencia cultural, su componente creativo, sociológico, técnico y emotivo. En el proceso evolutivo y de conexión de la historia, acompañado de elementos técnicos gráficos, audiovisuales, rítmicos, musicales, de luz, de color, de temperatura y vestuario, el autor mostrará las etapas de la vida que constituyen los valores formados en los individuos a partir de su propia experiencia, lo que fortalece la auto estima y sentido de vida, propósito de sensibilización de la obra, diseñada para un espacio escénico clásico o moderno y que además, demuestra que en las artes escénicas existe un medio de transformación del imaginario de la sociedad.

En síntesis, el proyecto se propone cómo llevar a escena la creación dancística en época actual, una historia real que parte de una impactante circunstancia fatídica por la muerte inesperada de un ser querido, y con ella entregar mensajes de autoanálisis, solidaridad, valores y motivación, basados en los planteamientos que han justificado a la danza en los diferentes tiempos, su evolución e influencia cultural, su componente creativo, sociológico, técnico y emotivo, acompañado de elementos gráficos, audiovisuales, rítmicos, musicales, de luz y color, que lleve a los públicos al *Asombro* en las reflexiones, motivados por los movimientos, emociones, imágenes y composición artística.

1.3. Justificación

Desde tiempos remotos el hombre ha ido creando seres y dioses con extraordinarios poderes para mitigar su asombro, inseguridad y miedos frente a los fenómenos del mundo y al poder de la naturaleza. De este modo se dieron respuestas a cuestiones evidentes como lo son la muerte, los cambios, las transiciones de la vida, el paso del tiempo y la inevitable tragedia humana de la mortalidad, que naturalmente nos enseñan el nivel de inconciencia que poseemos.

Estos argumentos comienzan a plantear la ignorancia del ser humano frente al conocimiento supremo, el sentido espiritual y el propósito en el mundo. El sujeto en la vida corriente tiende a huir frecuentemente ante las situaciones que no le agradan, pasando frente a circunstancias cerrando los ojos y haciendo como si no existieran. Se intenta olvidar el hecho de que se debe morir. Tan efímera, sentida, real y necesaria, así es la vida, una “tragedia creativa” hacia la muerte, y un constante “renacer”. Cada día se nace de nuevo y se tiene la oportunidad de admirar el milagro del universo, el asombro de la existencia.

La motivación por el tema de la muerte surge por la cercanía y experiencia que tuvo el investigador con su hermano menor años atrás, pues nunca se está lo suficientemente preparado para despedir a algún ser querido, y fue posible entender que estas situaciones revelan lo misterioso que envuelve la existencia. Las situaciones límites e irreversibles son las que revelan lo inevitable. Solo en el dolor y en la impotencia humana se acepta la conciencia del no saber y encontrarse con el ser. Estas situaciones permiten observar con mayor conciencia y enseñan a honrar nuestro espíritu produciendo la admiración y originando el asombro.

Sin asombro no hay inquietud, es decir, quietud. Por lo tanto, no hay tendencia a nada, ni al movimiento, energía, cambio o la indagación; solo hay indiferencia absoluta. El beneficio de vivir asombrado es igual que vivir admirado diariamente. La educación del futuro debe incentivar en los niños la admiración por la vida; aprender a amar el día a día, lo evidente y natural del mundo. Los profesores del futuro deberán sembrar en los alumnos la semilla espiritual del asombro, acompañarlos en su encuentro con los porqués de sus inquietudes y darle sentido transcendental a sus experiencias e historias mientras estén en sus manos.

Es por todo lo anterior, que este proyecto investigativo y de creación para danza contemporánea se justifica, y a partir de la ocurrencia impactante de una circunstancia fatídica de la vida real, pretende entregar un mensaje de reflexión y valor, apoyado en conceptos que justifican la danza como un método cultural y de masas que cautive el imaginario de las diferentes sociedades, y que con el apoyo de medios tecnológicos, la rítmica, el color, el sincronismo y un mensaje escénico acorde a los actuales momentos, lleven a la sensibilización de los diferentes públicos a través de un espectáculo emotivo que evoque a la reflexión y a los valores que se adquieren en situaciones límites a las que nos conduce la vida y la simplicidad de lo cotidiano, fortaleciendo nuestra identidad.

La creación de esta pieza significa un reto para el artista; de alguna manera tiene un carácter catártico. El saber escoger y crear el material adecuado para la representación, requiere de una sensibilidad y percepción alerta para comunicar la idea. En ser original para que esta creación sea capaz de inducir a una reflexión, sensibilizar frente a la semilla del espíritu y a la energía vital que el ser humano debe inyectarles a todas las cosas. Lo espiritual lleva en sí la semilla del futuro, crea la esperanza. En tanto que el arte deja a la vida ser consciente de sí misma, sirve el arte a la vida.

1.4. Pregunta de investigación

¿Cómo Identificar las bases conceptuales, técnicas y procedimentales que permitan la creación de una obra de *Danza* que explore el asombro frente a la vida y transmita un mensaje de reflexión y valor por ésta, partiendo de un acontecimiento impactante por una circunstancia fatídica que hace parte de la historia de vida del creador del proyecto?

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Crear una obra de danza a través de escenas o cuadros, que explore el asombro frente a las etapas de la vida, a partir de una circunstancia fatídica o de muerte, inspirada en un suceso ocurrido en la vida del autor.

1.5.2. Objetivos específicos

- Indagar por el concepto de asombro en la escena a través de la exploración con medios audiovisuales, gráficos, de vestuario, luz, color, música y rítmica
- Explorar e implementar técnicas modernas y urbanas de la danza para la puesta en escena de los diferentes cuadros que narran una historia cargada de mensajes de valor y reflexión por la vida.
- Definir el espacio escénico que facilite los cambios y el uso de tecnologías concebidas en la creación, para que se cumpla el correcto desarrollo de las diferentes escenas y la emotividad que persigue el guion de creación

1.6. Contexto

Para intentar comprender el contexto por el cual el investigador de esta obra toma inspiración, es pertinente mencionar la historia de vida del autor del proyecto la cual está basada en un entorno familiar, donde con esfuerzo y laboriosidad se ha construido la suerte de sus integrantes en quienes las características y dificultades del entorno, marcaron caminos de superación y emprendimiento, como base fundamental de su integración a la sociedad en un contexto urbano de la ciudad de Medellín – Antioquia, al que, a pesar de las dificultades económicas, la educación y la sensibilidad artística, estuvieron latentes en todo su proceso de desarrollo integral y de hogar.

En la historia de uno de los hermanos de esta familia, un joven de 19 años de edad, vigoroso y lleno de cualidades positivas, un día cualquiera, cansado de la rutina y el horror a la que a veces se somete la existencia, además queriendo encajar con pretensiones sociales y materiales, decide ponerle fin a su vida y se suicida.

Inmediatamente aparecen todos los cuestionamientos posibles, hasta que se descubre frente al fenómeno de la muerte que enmudecer también es una respuesta; a veces la más elocuente. Sin embargo, para un artista es difícil simplemente enmudecer y aunque consiente de la ardua tarea de “salvar el mundo de pensamientos suicidas”, se plantea una oportunidad y una forma de enriquecer el panorama educativo y personal. Es por esto que las palabras nunca podrán reemplazar el valor de una acción contundente que habla por sí sola.

No obstante, así nace “El Asombro. Propósito de vida a partir de la muerte” como una respuesta a esas palabras jamás dichas, como un “Luto creativo” que se desencadena en forma de danza e incita a la reflexión frente a la existencia cruel y vasta, frente a la vida que está envuelta en un misterio maravilloso y mágico como la pura realidad.

2. MARCO DE IDEAS

“Muchos mueren demasiado tarde, y algunos mueren demasiado pronto. Todavía suena extraña esta doctrina: ¡Muere a tiempo!” (Así hablo Zaratustra - Nietzsche pag. 118)

“Frente a la muerte hay que buscar las fuentes de la vida, frente al dolor las fuentes del placer. Así como el placer está trabado al dolor, la muerte a la vida, cuando le digo sí a la vida, le digo sí a la muerte. Sin embargo, el peso de la existencia debe estar orientado en obtener una mejor vida, una vida ascendente, una vida a partir del sentimiento de la fuerza, a pesar de toda su debilidad. Es éste el gran reto que nos deja Nietzsche: pensar la salud sin negar la enfermedad, el placer sin negar el dolor, la alegría sin negar la tristeza. Cómo pensar la vida, cómo afirmarla, ya que eso implica afirmar también la muerte y el dolor”. (Revista ACTIO n° 9 Andrea Díaz, pag. 84- noviembre de 2007. Nietzsche y el pensamiento de la muerte)

La dimensión espiritual.

Algo asombroso sucede cada vez que se decide cerrar los ojos, bien sea para dormir, para concentrarse en algo específico o para inspirarse. Al cerrar los ojos se “desconecta” -de alguna manera- la visión física; sin embargo, esta pequeña acción posibilita otras formas de sentir, quizás más agudas, diferentes y profundas, pues existen momentos placenteros de la vida que suceden solo con los ojos cerrados, el estornudar, besar de los amantes, dormir para descansar, desarrollo de la propiocepción natural, cuando se hace alguna petición al universo. Ya sea bien hablar con el propio interior, meditar, tener una comunicación con dios, orar o desear en profundidad algún propósito o meta, todas estas cosas se realizan generalmente con los ojos cerrados.

Cerrar los ojos no es más que la primera instancia que revela la capacidad de conexión con ese origen primitivo y la dimensión espiritual que compone al ser humano. Alguna vez el investigador tuvo la oportunidad de participar en un ritual amazónico con toma de Yagé.

Es imprescindible recordar las palabras del Taita Luis. Un sabio hombre, mayor indígena del Putumayo Colombiano que vivía en las afueras de la ciudad en el municipio de Guarne – Antioquia. Este hombre poseía conocimientos especiales y conservaba grandes saberes de la medicina natural amazónica. Se pudo observar que conocía de plantas y mezclas muy particulares, las cuales empleaba eventualmente en sus días cotidianos.

El yagé es una bebida natural ancestral de plantas selváticas (ayahuasca y yagé) que se preparan con fines religiosos, rezos y procedimientos especiales para diferentes rituales y propósitos en la selva Amazónica de Colombia. Este hombre es frecuentado por científicos, doctores, maestros y todo tipo de persona. Hubo que ser reiterativo para que brindara la atención, luego de esto, se dio la respectiva bienvenida, protocolos y objetivo.

Después de todo el protocolo, se realizó la toma de yagé y El Taita se acercó minutos después, percibiendo la ansiedad en el cuerpo del investigador ya que se movía de un lado para otro, siendo incapaz de permanecer inmóvil por mucho tiempo. Con suavidad expresó: “cierra los ojos y verás mejor”... Las palabras no suelen tener tanto sentido como en aquel momento, pues las sensaciones experimentadas eran temor, ansiedad y expectativas con este ritual y proceso.

Posteriormente el investigador en la plena incertidumbre, se preguntó si estaba haciendo lo correcto o no. Experimentando sentimientos, dudas y pensando cosas como “¿y si me muero durante la toma?, ¿por qué no le avise a mi mamá que venía a hacer este ritual?, ¿de pronto veo cosas que no pueda resistir?”

Son muchos los temores asociados a esta práctica, lo cual es válido aclararlas con expertos. Frente a estas situaciones es necesario tomar todas las precauciones previas, pues son muchos los riesgos que pueden presentarse. Pero, en definitiva, el mayor riesgo es estar dispuesto a enfrentar los misterios del ser humano, entre ellos el reconocerse a uno mismo. Enfrentarse a la “construcción” que se ha realizado a lo largo de los años, la representación de sí- mismo.

Un objetivo principal de este ancestral ritual amazónico. El investigador esperaba ver alucinaciones, y maravillarse como las historias relacionadas a estos medios. Sin embargo, fue una gran sorpresa, pues en absoluta consciencia despierta en sus 5 sentidos, comprendiendo que la realidad observada, no es más que un fragmento de lo inexplicable, misterioso e infinito de lo desconocido.

El investigador prefiere quedarse inmóvil y bajo la sombra del árbol más cercano obedecer a las palabras del Taita. Al cerrar los ojos por un instante, de repente la mente se concentró en escuchar el viento, sincronizado con el palpitar del corazón y el canto de los pájaros alrededor; atónitamente hubo un disfrute con placer del respirar, era como si nunca se hubiese admirado la sensación de inhalar y exhalar.

Comenzó “el viaje de yagé” y con él, la transformación de la vida del investigador, pues estaba revelando lo que siempre había estado allí, la *dimensión espiritual*. Esa conciencia que el ser humano olvida que también lo compone, aquella que conecta con el más profundo ser y esencia.

La dimensión espiritual comunica, percibe el ambiente divino y posee intuición, es la voluntad personal y el libre albedrío para desarrollar el potencial creativo. Es la semilla y energía vital que impulsa al futuro.

En la escuela se aprende que el ser humano percibe el mundo a través de su cuerpo y mediante 5 sentidos: el olfato, gusto, vista, tacto y audición. Para todos es habitual identificar el uso de estos sentidos y percibir como discapacidad la ausencia de alguno de estos. Sin embargo,

pocos son los que se han detenido a pensar si existen otras formas en las que el organismo interactúa con el entorno. Solo a través de los sentidos y las diferentes dimensiones humanas es que se logra percibir y recrear la realidad de las cosas. Además “¿quién asegurara que el cuerpo no pueda prescindir de la mejor sabiduría?... -ya decía Nietzsche (1982)- “más razón hay en tu cuerpo, que en tus pensamientos más sabios” (p.11)

Un ejemplo de esto, es el intérprete/bailarín que se convierte en el instrumento del coreógrafo. Su tarea además de bailar las mejores partituras con su cuerpo, deberá “ocuparse en llenar de sentido y espíritu” a través de las sensaciones, emociones, sentimientos, historias e información de apoyo sobre la temática que se esté desarrollando. Algo así como participar activamente en la creación de su propio personaje o mundo interno, que posibiliten conexiones frente a las formas y secuencias coreográficas. Todo esto seguido de la repetición y “perfección de la ejecución” durante cada ensayo y/o entrenamiento, de lo contrario, será un movimiento “vacío” como un cuerpo sin alma. ¿Acaso la danza no es la evidencia de la manifestación del alma?

El intérprete/bailarín solo lo puede lograr en la escucha del *Si-Mismo*, que supone contar con un sistema de valores y desarrollar la capacidad de compromiso para aplicarlos. Estar en uno mismo introspectivo diferente a un asunto religioso pero similar en su rigurosidad y seriedad. Se refiere a algo más profundo, a un conocimiento superior sutil como el superhombre de Nietzsche, o semejante a la conciencia del Buda.

Conciencia significa ante todo memoria. El pasado está por completo allí, consciente y subconsciente, presente en cada individuo, así como su espíritu el cual no tiene necesidad de agregarse nada extraño para tener su revelación. Para percibir distintamente todo lo que contiene, o más bien todo lo que es, no tiene más que superar un obstáculo, levantar un velo (Bergson, 2012).

La dimensión espiritual trasciende y transforma todo lo que se es. Esta hace referencia a la experiencia interior más honda de la persona, haciendo posible que ésta dote de sentido y de contenido las propias acciones del día a día y hasta su existencia, sean cuales sean las condiciones externas. Del mismo modo que se cuida la dimensión física al reconocerse como cuerpo material, de naturaleza carnal, siendo el imperio de los sentidos; ver, oír, oler, gustar, palpar, fisiológica, morfológica y anatómicamente hablando.

También, se enriquece la dimensión intelectual al contemplar al ser humano como inteligente y poderoso. Así mismo, se debe cosechar y educar la dimensión estética y la comunicativa como esa capacidad de admiración por la belleza, creación de arte, formas particulares de percibir las realidades y el mundo, organización de símbolos, signos, códigos y lenguajes. Pero sobre todo es necesaria la dimensión espiritual y de naturaleza anímica, es decir, al relacionarse y sentirse el alma, siendo ésta el asiento de las emociones, pensamientos, voluntad, decisiones y la mente.

Todas las dimensiones anteriores están en continua relación, formando un todo en el cual ninguna puede ser reducida o subordinada a otra, ni puede ser contemplada de forma aislada. Lo que los sentidos sienten, lo que el espíritu conoce, nunca tiene su finalidad en sí mismo. Pero los sentidos y el espíritu intentan convencerse de que son, en absoluto la finalidad de todas las cosas, son instrumentos vanidosos que detrás de sus ideas y sentimientos ocultan un poderoso, desconocido y sabio señor que se llama *Si-Mismo*. Teóricos como Carl Rogers (1980), han comunicado abundantemente sobre esto.

Según el autor Planck (1932) contempla que la ciencia, “no puede resolver el misterio definitivo de la naturaleza, y eso es porque, en el último análisis, nosotros mismos somos partes de la naturaleza y por lo tanto parte del misterio que estamos tratando de resolver”. Sin embargo, ¿por qué se la ha dado más importancia en el desarrollo de las sociedades modernas –por lo menos en occidente– al problema teórico, conceptual, abstracto, respecto a las preguntas de la vida? ¿Por

qué este proceso afecta a una forma exaltada de intelectualización que aleja cada vez más a los seres humanos de su entorno natural, y de sí mismos como seres también naturales?

Seguramente por la incapacidad de admiración frente a lo evidente, por el deseo capitalista y materialista del mundo, el desconocimiento de amarse como ser humano y tener compasión del otro, o “por la muerte de la espiritualidad en las acciones sencillas del día a día. (Thelwell, 2004).

No es necesario ser religioso o ir a la iglesia cada día para despertar la espiritualidad, si el amor y respeto por tí mismo crecen incondicionalmente... “No te inquietes por el futuro; mantén tu atención en el día de hoy y permanece en el momento presente. Vive el día a día. Haz siempre lo máximo que puedas. Hoy es el principio de un nuevo sueño” (Ruiz, 1997, p.101)

La muerte y el asombro

En la vida corriente el sujeto huye frecuentemente ante las situaciones que no le agradan. Cuando el individuo afronta circunstancias adversas, cierra los ojos y hace como si no existiera. Olvidando que tiene que morir, que posee un ser culpable y estar entregado al acaso. Se olvida además de la perpetua amenaza de la condición mortal, pues nunca se está lo suficientemente preparado para despedir a los seres queridos. Es posible comprender que estas situaciones revelan lo misterioso que envuelve la existencia.

Las situaciones límites e irreversibles son las que revelan lo inevitable. Aparecen cuestionamientos como ¿Qué es la muerte y la vida?, ¿qué es real y qué no lo es? ... Son preguntas profundas y trascendentales que han motivado al ser humano a filosofar, dudar, danzar y crear a lo largo de la historia. Solo en el dolor y en la impotencia humana, se acepta la conciencia del no saber y se llega a encontrarse a sí mismo. Honrando el espíritu, produciendo la admiración y originando el asombro.

El ser humano teme a la muerte casi por naturaleza, pero también es natural morir, es una ley. No hay situación como en el duelo donde el dolor producido abarca todo sentido: es un dolor biológico (duele el cuerpo), psicológico (duele la personalidad), es social (duele la sociedad y su forma de ser), familiar (dolor de los otros) y espiritual (duele el alma).

En la pérdida de un ser querido duele el pasado, presente y especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele, produciendo esa languidez al alma que arrebatada la muerte y que hoy produce una sensación diferente, de asombro y consiente. La muerte es el fenómeno que más puede generar cuestionamiento - especialmente, para el investigador de esta propuesta - a través de ella es posible observar y percibir la tragedia inevitable. La constancia de los cambios, transiciones del tiempo y el movimiento de una vida que no para.

Son todas estas ideas las que inspiran y motivan la creación de la propuesta “El Asombro”, el pensar en los ciclos de vida del ser humano; el nacimiento, infancia, adultez, familia, vejez y muerte a la transformación de lo que no se sabe. Pues la energía se transforma y nunca muere, transita como el paso del tiempo y la velocidad de la luz, como los movimientos y el lenguaje de la danza. Como dibujos y formas corporales en el espacio que al mismo tiempo van desapareciendo para dar paso a signos nuevos como conexión y transición de un movimiento a otro, así como de una imagen a otra diferente, una secuencia de “fotogramas” que permiten entender y observar la fluidez en el tiempo y en el espacio, transformando las imágenes en una constante muerte y resurrección. La ley del universo que muere y al mismo tiempo crea vida constantemente.

Las cosas cotidianas, rutinarias y las sensaciones de monotonía son cuestiones opuestas a todo aquello que resulte asombroso. El asombro es también una conciencia basada en la realidad para el aprendizaje. Desde hace más de tres siglos A.C los filósofos griegos Platón y Aristóteles sostenían la idea de que el principio de la filosofía era el asombro. Pues decir que una realidad es

“asombrosa” es lo mismo que decir que es “misteriosa”. Esta cualidad de asombro puede ser un impacto negativo o positivo, todo depende desde el punto de vista que se plantee.

Brian (2017), en su artículo Einstein: A Life, retoma el siguiente postulado del físico Albert Einstein que habla sobre la importancia del asombro y el misterio:

La más bella y profunda emoción que podemos probar es el sentido del misterio. En él se encuentra la semilla de todo arte y de toda ciencia verdadera. El hombre para el cual no resulta familiar el sentimiento del misterio, que ha perdido la facultad de maravillarse (...), es como un hombre muerto, o al menos ciego (...). Nadie puede sustraerse a un sentimiento de reverente conmoción contemplando los misterios de la eternidad y de la estupenda estructura de la realidad. Es suficiente que el hombre intente comprender sólo un poco de estos misterios día a día sin desistir jamás, sin perder esta sagrada curiosidad. (p. 234)

Lo que queda en este plano tras la muerte es lo mismo, se revela ante cada ser humano el misterio y solo queda aceptar las circunstancias que se discernirán mejor con el paso del tiempo. Pero si se dirige la atención a la absoluta insatisfacción a la que está sujeta la mayoría de los seres humanos. No sólo es posible ver su universalidad, sino también que el propio sufrimiento carece realmente de significado y forma parte de la propia existencia. Entonces, surge el amor y la compasión por uno mismo y todos los seres, y la determinación de vivir espiritualmente.

Solo en la espiritualidad y en el camino del amor que son caracteres y profundidades que buscan trascender los aspectos físicos de sí mismo, puede surgir un enfoque en aquellos fenómenos que van más allá de lo que se puede explicar. Algunas personas vinculan estas profundidades con su idea de dios o algún ente sobrenatural; otros lo relacionan con el hecho de mantener

pensamientos positivos que generen bienestar; y existen quienes la relacionan con el cultivo del llamado “yo interior”.

De allí surge lo importante de comunicarse que enseñan el aprender a aceptar y superar las situaciones adversas en la vida. A veces es posible que un sujeto se sienta responsable de algún mal o percibir que fue blanco de una acción que le provocó sufrimiento. Muchas veces cuesta trabajo soltar ese tipo de pensamientos, aferrándose al sentimiento de angustia, rabia e impotencia.

La espiritualidad y el amor permiten analizar, sopesar y aprender de algo para ser mejores personas. Sean cuales sean las creencias que se tengan, podrá incorporar esta visión a la cotidianidad, ser más conscientes de estas virtudes que conllevan a la auténtica expresión espiritual, asombrosa y amorosa que sin duda son una pieza medular para vivir en plenitud.

Por lo tanto, la danza como un arte espiritual, es la celebración a la vida misma y religión de los bailarines. Aquel que no danza y no siente los ritmos acompasados de su cuerpo, no se siente vivo, es un ser que no se ha dado la oportunidad de sentir amor.

En resumen, podría decirse que la danza, el amor y el asombro son la semilla del futuro y esencia de la admiración frente a la vida. Amar la existencia, naturaleza y a las personas, es el gran propósito de la educación del futuro y del arte. Esto explica por qué para Nietzsche todo arte debe nacer del amor a la vida, de la alegría, de la “sobreabundancia”, no debe nacer del “hambre”, ni del deseo de venganza.

3. DISEÑO METODOLÓGICO

Esta investigación se caracteriza por ser cualitativa, ya que según el autor Briones (1996), citando a Eumelia Galeano, la define como “Un modo de encarar el mundo de la interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones que establecen con los contextos y con otros actores sociales”. Además, este tipo de investigación permite comprender e interpretar los fenómenos de la realidad social, acercándose a la comprensión del sujeto y del mundo social mediante la búsqueda de significados que los seres humanos otorgan a sus experiencias de la vida cotidiana.

De este modo, esta propuesta también retoma la herramienta de la autobiografía y registro audiovisual como fuentes e instrumentos de recolección de información, ya que conducen a la generación de saberes a partir de las vivencias cercanas al autor que se le han presentado a lo largo de su vida, así como por las impresiones y respuestas de los artistas y bailarines involucrados y el fenómeno de los temas desarrollados.

La autobiografía se refiere al proceso de descripción o recolección de la información que el sujeto hace sobre sí mismo y su experiencia. Es una obra personal en la cual el individuo expone sobre uno o varios aspectos de su vida. Esta metodología permite transformar acciones socio-culturales programadas por una obra inédita a construir conforme a la recolección de la información y el resultado de las exploraciones, motivaciones, búsquedas creativas, el empleo de la improvisación y la inteligencia emocional que se hicieron a través del uso de ayudas audiovisuales, música, interpretaciones artísticas y demás elementos integrales de la danza y la escena para encaminar la historia a motivaciones de valor y aprecio por la vida.

El proceso metodológico

Como definición se plantea la creación de una obra de danza en época actual que parte de una circunstancia fatídica que sirviera como antecedente para un proceso de auto reflexión y reconocimiento de valores que infundan la autoestima y que motive el Asombro por los procesos de la vida.

En este propósito, fue fundamental plantear, sin ahondar en los conceptos fundamentales de la muerte para las diferentes culturas, como una circunstancia fatídica que alberga a la desgracia, en este caso familiar, con el nefasto resultado de la pérdida de un ser amado, circunstancia inevitable que modifica el equilibrio y que supone análisis, aceptación, elaboración de un duelo y superación de la adversidad.

Por este motivo y con la necesidad de desarrollar una metodología coherente a la motivación de la obra, se decidió plantear el proyecto enfocado a la danza contemporánea que con ayudas audiovisuales, música en vivo y pregrabada, la participación de un cuerpo de baile entre expertos y aprendices avanzados con lo que conjuntamente y a través de escenas, se pudieran plantear las etapas más importantes de la vida, haciendo uso de ritmos urbanos y un despliegue artístico y coreográfico, donde la improvisación jugara un papel importante, además de la caracterización de los personajes en sus diferentes momentos escénicos. Con el apoyo del maquillaje profesional, vestuario y piezas musicales acordes al cuadro desarrollado, sumando una figura del arte urbano como lo es la letra de canciones inéditas que ratifiquen cada momento de la obra; una temperatura de color que lleve al imaginario de los públicos y el uso de ritmos dancísticos provenientes del clásico y que hicieran transición en lo urbano y en la calidez del folclor, con lo que se pudiera elevar la emotividad de la obra.

Para este proceso y con el propósito de fomentar la creación de obras para danza, que puedan ser presentadas en cualquier escenario convencional, era necesario detenerse de manera informativa en el estudio de la danza a través de los tiempos, sus transformaciones y conceptos que guíen a quienes se motiven en procesos de creación, para justificar con rigor histórico y teórico, el género al cual se ajuste la obra creada, que para el caso que nos ocupa, es la danza contemporánea, y con fundamentos académicos, se pueda, a partir de la transformación de la danza en todos los tiempos y los procesos de ésta en la historia, hasta su justificación como una de las artes escénicas.

De allí surge la necesidad de indagar sobre las diferentes finalidades de ésta, elementos que se requerían tener muy en cuenta para que hubieran fundamentos académicos en el proceso de creación, elementos que nos llevan a lo particular de donde es necesario indagar sobre la inteligencia emocional y el importante concepto de la improvisación, que para éste caso es un aspecto fundamental en el género elegido como lo es la Danza Contemporánea, argumentando sus inicios y sus principales exponentes a través de la historia.

Adicionalmente uno de los conceptos relevantes en este proceso de creación emprendido, es el de las ayudas audiovisuales que acomodan a la obra en un estilo vanguardista, como quiera que el espacio escénico se viera transformado con movimiento y temperaturas acordes al momento del acto en desarrollo. Importante además tener claridad sobre el concepto del espacio escénico y las bondades o restricciones que se tendrían en el proceso creativo con la integración de los elementos planteados anteriormente, lo que motivó su integración bibliográfica, con lo que se ajusta un documento de consulta que cumpliera con el propósito de encaminar cualquier creación para ser ubicada en un espacio tiempo definidos, con un género establecido por la tendencia de la creación y que hiciera uso de las disciplinas alternas para ser complementado en el propósito de suplir todos y cada uno de los aspectos requeridos para la creación, desarrollo y presentación de una obra de danza con estándares internacionales.

Es entonces necesario en este proceso de creación, definir las técnicas a emplear, con el antecedente de que la obra se desarrollaría por escenas, las cuales llevarían al imaginario de los públicos en la etapas de la vida con un grado de emotividad ajustado al cuadro en desarrollo, definiéndolo y con lo cual, se estaría en completa armonía con el título de la escena a modo de definición en íntima relación a los sonidos, música, imágenes, ayudas audiovisuales, vestuario, escenografía, maquillaje y ritmo empleados, su técnica en danza, temperatura de color, iluminación y por último, definir la acción dancística y escénica, tanto en coreografías como de solos de ser necesario, que conjuntamente puedan cautivar los sentidos de los espectadores, motivando diferentes sensaciones y el mensaje con el que se quiere llegar a cada individuo. Sólo queda entonces conceptualizar el desarrollo de la obra que se hace más expedito, con la creación de un personaje que asemeja a la conciencia, para de esa forma engranar la historia y el proceso creativo que conlleva los mensajes de valor y Asombro por la vida.

La conceptualización de la muerte en este proceso creativo, es base fundamental para el desarrollo de la obra y las etapas de la vida que trascienden al Asombro que nos motiva la vida, se consolidan en la creación de cada cuadro, su nombre, definición y emotividad escénica, que en conjunto entregarán a los diferentes públicos una obra de alto nivel artístico y cultural.

Las técnicas

- **La Improvisación**

La improvisación en danza es una práctica que se encuentra al inicio de muchos procesos creativos; a ella se acude cuando se busca explorar en movimiento una sensación, un sentimiento, una idea, una acción. Es también una práctica que permite el encuentro de múltiples expresiones individuales y colectivas que permiten tanto la exploración de lo particular, como el encuentro de

lo diverso y como resultado, una práctica abierta, donde la posibilidad está siempre presente con libertad.

Esta condición, sin embargo, no supone que no requiera de entrenamiento alguno. Por el contrario, para poder acudir a ella es necesario que el bailarín, a nivel individual, indague en sí mismo y reconozca los elementos con los que cuenta, lo que exige del grupo un entrenamiento para fortalecer la energía del colectivo, especialmente cuando improvisamos con otros. Esta práctica obliga a que se desarrollen habilidades tales como la atención, la escucha, la capacidad de reaccionar con total apertura a lo que el instante presente propone, la espontaneidad, la disposición al encuentro y a la construcción con el otro. Requiere además de trabajar con el riesgo, indagar en lo inesperado, pues éstos son elementos dinamizadores que permiten que las situaciones físicas se transformen y tanto la acción como la plasticidad del movimiento se desarrollen.

El entrenamiento de la improvisación permite ampliar la atención sobre el espacio y la capacidad de registrar lo que sucede en él. A través de ejercicios que abren los sentidos y trabajan en conexión con el sistema nervioso, cuando improvisamos, los sentidos y la mente se disponen a reconfigurar un universo de relaciones entre cuerpos y espacio. La práctica de la improvisación sucede cuando cuerpos atentos y oyentes acuerdan un terreno de exploración dado por pautas y se permiten ahondar en el conocimiento de ese territorio común. Con las pautas se da inicio al movimiento o se conduce el desarrollo de la exploración. Existen diversidad de pautas, algunas se desarrollan como dinámicas en donde se trabaja el movimiento libre, en otras se proponen variaciones de movimientos previamente coreografiados.

La escucha que haya entre los bailarines, la conciencia del espacio que se reconfigura a cada segundo y la disposición individual para improvisar incorporando el riesgo, resultan indispensables para que lo que se teje entre los bailarines y el espacio tenga un ritmo y una

composición coherente e interesante, no sólo para quien lo percibe desde afuera, sino también para quien lo construye a cada instante. Por su carácter espontáneo, lo que sucede en una improvisación es una experiencia única e irrepetible. Al querer capturar o profundizar dicha experiencia, es frecuente que se recurra a pautas. Estas también son unidades de significación que describen la intención con la que se trabaja el movimiento.

En el entrenamiento de la improvisación es frecuente escoger una sola pauta que se trabaja una y otra vez buscando detectar variaciones rítmicas y coreográficas. En la medida en que cada una de estas ocasiones es única, no se trata de una experiencia cerrada en donde la dinámica muere; por el contrario, el descubrimiento de un nuevo aspecto de la pauta hace que surjan variantes que revitalizan, y que permiten explorar desde un nuevo lugar. La repetición de la pauta es por tanto un ejercicio abierto, de flujo, que permite a los bailarines explorar y pasar por todo tipo de situaciones emocionales, mentales y físicas, a través del surgimiento de dinámicas grupales diversas.

De igual manera, la improvisación trabaja con estructuras conformadas por secuencia de pautas. Al entrenar con estas secuencias y repetirlas una y otra vez, aparecen momentos coincidentes o similares que evidencian el surgimiento de un ritmo común. Cada improvisación es entonces una composición enmarcada por pautas y ritmo, llena de instantes espontáneos y únicos. Se trata entonces de estructuras flexibles llenas de matices

La Metodología de la creación contemporánea consiste en trascender las técnicas tradicionales y estructurales, conservando un margen de saberse improvisado dentro de la estructura, puesto que nada es estático y fijo. En consecuencia, la exploración del movimiento en la creación en danza hace referencia a una introspección e investigación referente al cuerpo y los elementos (movimiento - espacio - tiempo) en pro de la construcción de personajes y la expresión emotiva del movimiento.

En consecuencia, al interprete/bailarín contemporáneo le corresponde no solo presentarse agraciado y virtuoso frente al espectador, también sentir y “darle vida” al propósito del coreógrafo. Su cuerpo es el instrumento y el canal de la comunicación. Debe establecer un diálogo constante entre sus percepciones y sentimientos, convirtiéndose en una búsqueda de la fluidez de las formas asignadas, naturalizándolas con la repetición hasta depurar conscientemente la imagen que se desea proyectar, pues el intérprete se debe anticipar con el pensamiento al movimiento, desarrollando una cualidad “perceptiva”.

- **El apoyo Audiovisual**

Muchos métodos utilizados para la enseñanza, en este caso de la danza, utilizan el apoyo audiovisual en forma de objetos, gestos y mímica, diapositivas, películas, proyección de vídeo frontal o en retro-proyección, audio pregrabado en radiocasete, reproductor de CD y ordenador, como herramientas que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Todo material que recibe la denominación de “audiovisual” debe combinar una señal auditiva con una imagen visual. Por tanto, un dibujo en el encerado también es un apoyo audiovisual si está acompañado de una explicación verbal por parte del docente. Las ventajas de los recursos audiovisuales son las siguientes:

- Permiten demostrar el significado de un aspecto de forma más directa y rápida; de esta manera se reduce el tiempo de asimilación del objetivo. Se trata de cautivar los sentidos.
- Lograr el objetivo de forma variada y entretenida, aumenta el nivel de percepción.
- Lo que se transmite a través de los medios audiovisuales puede recordarse mejor, ya que las imágenes, acompañadas de sonidos, vibraciones y tal vez olor, tienden a ser más fáciles de retener en la memoria.

- Las ayudas audio visuales permiten una recordación más estimulante y atractiva; ofrecen un contacto más prolongado con la cultura, por esto es posible utilizar el apoyo audiovisual en cualquier fase del desarrollo de un proceso escénico para atraer la atención y recordación de todos los públicos.

Audiovisual es un adjetivo que hace referencia conjuntamente al oído y a la vista. El contenido audiovisual, por lo tanto, emplea ambos sentidos a la vez. Una de las ventajas del contenido audiovisual por sobre el textual, es que acerca al receptor a ciertos conceptos que resultan muy difíciles de imaginar sin ninguna referencia gráfica; lejos de atrofiar su capacidad de pensar por sí mismo, le brinda una perspectiva más amplia, a partir de la cual es posible tomar innumerables caminos diferentes.

El punto de intersección entre danza e imagen en movimiento es muy amplio, ya que son tan diversas las formas de entender la danza como los estilos y tecnologías. Todas ellas son piezas audiovisuales y en este caso, la danza constituye el elemento central en la construcción de las imágenes, por tanto, son obras o coreografías diseñadas desde una concepción permanentemente apoyadas en el audiovisual se trata entonces en este caso, del sentido de cuestión de intencionalidad más que de modus operandi, en lo que respecta al propio proceso de elaboración de la obra, donde la coreografía coincide con la ejecución de la danza y el audiovisual. No está constituida exclusivamente por los movimientos del cuerpo, sino que ésta los sobrepasa y se extiende hasta el propio proceso de articulación audiovisual en el campo escénico. Se refiere a una obra realizada usando el medio contemporáneo y las prácticas de la tecnología video-gráfica, lo que refiere a la eficacia de su presentación al ser atractivo en imágenes, lo que capta rápidamente la atención y estimula la concentración, permitiendo el análisis y la reflexión del proceso al que se refiere.

4. PROPUESTA OBRA DE CREACIÓN

El Asombro Propósito de Vida a Partir de la Muerte

*el
Asombro*
Propósito de Vida a Partir de la Muerte

Obra de creación para Danza Moderna y Contemporánea que transcurre en tiempo actual, diseñada para desarrollarse en un espacio escénico clásico o moderno convencional.

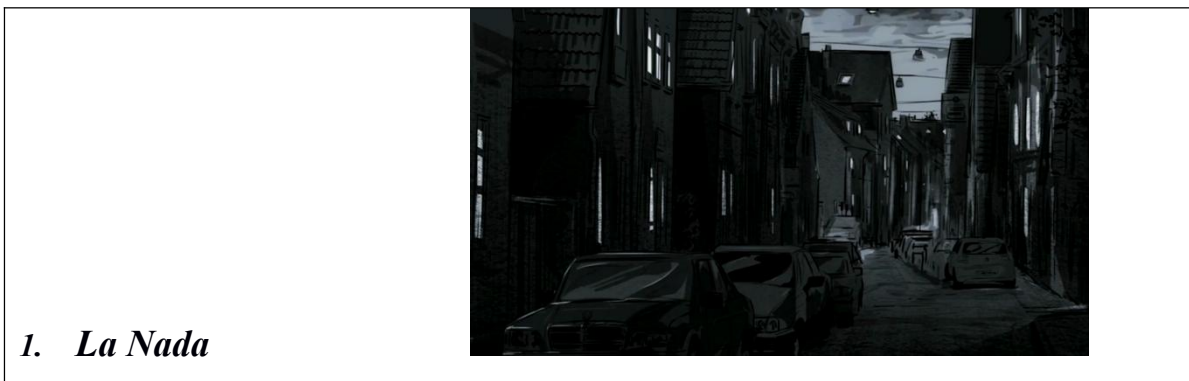
1. Investigación documental con la que se justifica el desarrollo de la obra basada en los conceptos relacionados con la Danza en las diferentes sociedades a través de la historia, su evolución, los espacios y elementos escénicos con los que pueda hacerse posible, además del uso de tecnologías que acerquen al imaginario de los diferentes públicos y se facilite el objetivo de llevar el mensaje de la obra al cautivar los sentidos a través de una puesta en escena en un espacio teatral convencional.

2. Desarrollo del guion de la historia en tiempo actual, con el que se justifica la motivación, el acontecimiento y la forma conducente con la que se pretende guiar a un auditorio a sensaciones de reflexión sobre las diferentes etapas de la vida a través de una historia representada con Danza contemporánea, apoyada de música en vivo, video, audiovisuales y pregrabados, a desarrollarse en espacio escénico regular con infraestructura técnica universal.

3. Esquematización del guion ajustado a una creación para Danza Contemporánea en el que a través de escenas se puedan representar las diferentes sensaciones que pretende el guion y el director.
4. Implementación de las ayudas audiovisuales y técnicas para complementar y consolidar las escenas.
5. Socialización con artistas invitados, definición de roles y planteamiento del esquema administrativo, técnico y logístico para los ensayos y desarrollo de la obra.
6. Ejercicios de Danza Contemporánea, Danza Contact y Consciencia Corporal en los que lo prioritario es la plasticidad de su ejecución tanto en lo grupal como individual, que asegure el desarrollo de un movimiento natural, personal y coreográfico.
7. Ejercicios de Improvisación y Creación con las diferentes pautas que cada uno pueda interpretar libremente dentro del esquema conceptual de la escena, que permitan una composición con sincronismo y al mismo tiempo, encuadrar y estimular el proceso de creación colectiva.
8. Implementación de los ejercicios al guion, por escenas, complementando con ejercicios de repetición.
9. Ensamble y ensayos de la obra en continuidad por escenas.
10. Ensayos generales con registro.
11. Planimetría y ficha técnica de la obra.
12. Desarrollo corporativo y presentación del proyecto.

Descripción de Cuadros:

Desgarradora e impactante tragedia enmarcada en un lúgubre panorama que genera desasosiego a causa de la decisión y salto a la muerte de un personaje que no encuentra luz ni valor en su existencia, motivación que no le da sentido a su vida.

Esta tragedia cercana al narrador protagonista y formulador, motiva un sentido de reflexión sobre el valor de la vida, sus etapas y procesos y deja a la expectativa al observador, sobre el desenlace de un cuadro que crea angustia y expectativa.

- 1.1. Escena: Video animación y dibujo que enmarca los espacios y momentos asociados al suicidio del personaje, reflejan desgarrador impacto que ha causado el acto y desasosiego que produce su salto a la muerte.
- 1.2. Ayudas: Video animación y grabación y edición de video.
- 1.3. Temperatura de color: Película a blanco y negro.
- 1.4. Musicalización: Ritual tragedia.

Armand Amar – Premonition

link: <https://open.spotify.com/track/26JX6zE5zxFOgbXoar9k90?si=eb62cc39f9e94c1e>

- 1.5. Duración: 00:01:30
- 1.6. Vestuario: Video animación. Utilería para video.
- 1.7. Maquillaje: Video Animación. Maquillaje para video.
- 1.8. Acción Escénica:

2. *Más Allá de lo Físico*

La simbolización de la Oración Judía en su forma sublime y canto en escena, invita a la energía, el amor, la paz, la luz y a reconocer lo etéreo, lo intangible y a la vez lo bello de cada momento de la vida. Con fondos de prístinos paisajes, se adentra en las complejas formas gráficas de sus procesos y transformación. Violín y voz en vivo. Pareja de bailarines.

2.1. Escena: Instrumental sagrado con violín y voz en vivo. Escenas enmarcadas por ayudas audiovisuales de paisajes y animaciones, que llevan al imaginario a analizar los más simples procesos de la vida en su forma más descriptiva y representativa, escena neutra, en blancos músicos y bailarines. Pedestal de utilería.

2.2. Temperatura de Color: Neutro, Transparencia, Claridad.

2.3. Ayudas: Fondo pregrabado, Melodías en vivo de Violín y Voz, videos con imágenes y animaciones que demuestran e ilustran procesos naturales de la vida.

2.4. Musicalización: Fondo pregrabado orquestal religioso. Melodía y oración cantada en vivo y acompañada de violín. Denota solemnidad.

Shalom alejeim – Susana Allen

LINK:

<https://open.spotify.com/track/1Av8nwjRtqyLTBbCuA8xUn?si=d846fa56fd794f76>

2.5. Duración: 00:03:30

2.6. Vestuario: Moderno, Claro con transparencias claro y beige.

VESTIDO LARGO CANTANTE. (BLANCO) con acentos en Plumas blancas.

VIOLIN. (BASE BLANCO HOMBRES).

2.7. Maquillaje: Natural con acentos brillantes.

2.8. Acción Escénica: Solemnidad. Danza en pareja libre donde el violín y voz hacen parte de la escena.

3. *Condenados al Paraíso*

Acompasado con la canción Selva Tropical en ritmo de Reggaetón, se plantea un mensaje de irracionalidad. Hace presencia en vídeo, exteriores y paisajes inhóspitos que invitan a la liberación al evidenciar que nos comportamos como animales incitados al pecado, erotismo y comportamientos salvajes.

3.1 Escena: Cálido. Solo de pareja y cantante. Cierra con una escena grupal enmarcada en un espacio limpio con pedestal. Se acentúan las facciones oscuras y profundas.

3.2 Ayudas: Música pregrabada, voz en vivo y videos con imágenes inhóspitas.

3.3 Temperatura de color: Cálido y neutro.

3.4 Musicalización: Canción en vivo, ritmo reggaetón con fondo pregrabado.

Selva tropical – Osman Jaedy

LINK: <https://open.spotify.com/track/3hzbFIX2ViqBMfUcBAFohG?si=ee0e0bae479a4c02>

3.5 Duración: 00:03:35

3.6 Vestuario: Urbano

Cantante/ Narrador

Pantalón base hombres /Negro /Chaqueta de Piel Mostaza.

Accesorios: (Dorados, gorra, blind blind)

Bailarines hombres: (Base pantalón/ Negro)

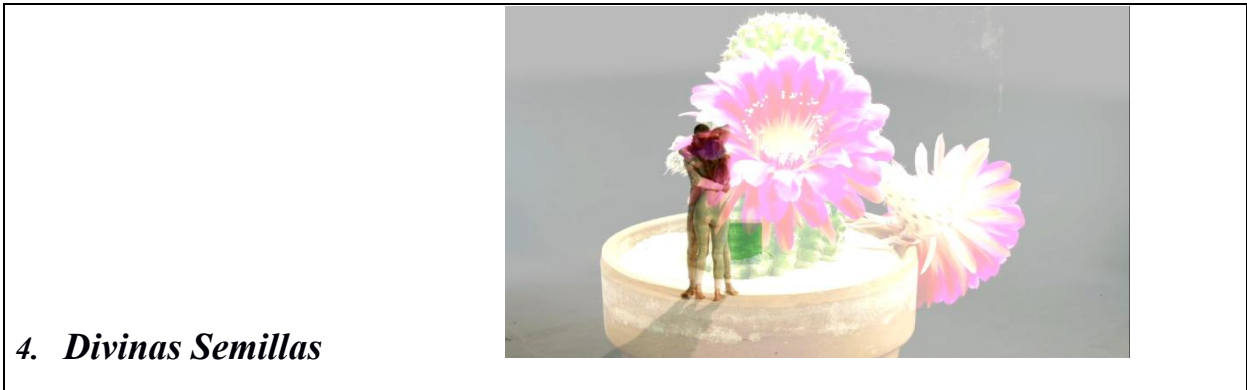
Accesorios : Animal print

Bailarina Mujer: (Base Body/Negro)

Accesorios: Animal print

3.7 Maquillaje: Natural con acentos animal print.

3.8 Acción Escénica: Solo con acrobáticos, pedestal para el cantante y coreografía grupal libre.

Hace alegoría a los procesos evolutivos, el florecimiento, los ciclos y los tiempos. Con pregrabado a ritmo de cumbia electrónica. Se hace prever que cada proceso de la vida tiene un resultado. Llama a su conexión astral en sintonía con la luz de las velas como símbolo de presencia y transformación; La pareja se caracteriza en el imaginario con vestuario de Cumbia que paralelamente va mostrando su transformación.

4.1 Escena: Cálido y neutro como continuidad. Entra a ritmos de electrónicos y cumbia electrónica. Movimientos acompasados. Color piel. Se conserva el pedestal y la invitación de la pareja en color piel a reflejarse en otra pareja a ritmo de cumbia electrónica. Vestuario moderno característico que simboliza descubrimiento.

4.2 Ayudas: Pregrabado y video con imágenes de florecimiento y transformación de frutos. La luz evidencia lo sublime y lo que cada cual representa en el universo.

4.3 Temperatura de color: Neutro a cálido. Aparece vestuario folclórico con tendencia moderna y libre.

4.4 Musicalización: Ritmos electrónicos y Cumbias electrónicas pregrabadas

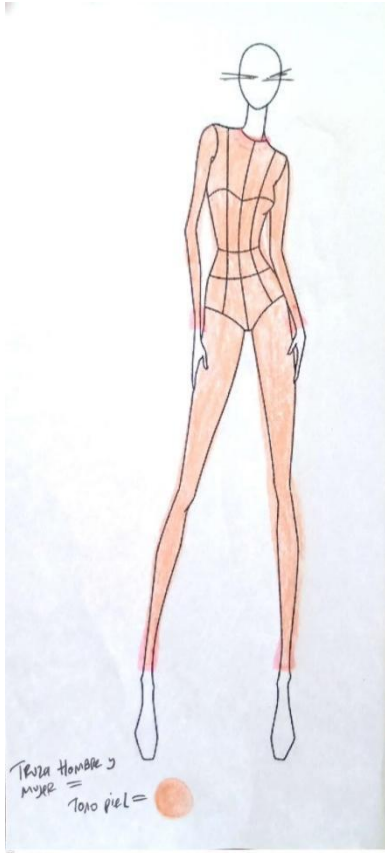
MUSICA: Bombóm asesino- dale duro

LINK:

<https://open.spotify.com/track/0T5FR7wflsNbWW2NbZut9s?si=d102ea7ee53644bb>

4.5 Duración: 00:04:00

4.6 vestuario: Una pareja con enterizo piel y la otra pareja con vestuario de cumbia moderna en blanco.

Bodys Enteros Mujer/hombres: (color piel)

4.7 Maquillaje: Viene con continuidad de semblante profundo en pareja y personajes al natural.

4.8 Acción Escénica: Por parajes se denotan movimientos de exploración y reconocimiento, se descubre una esencia la cual se acentúa y consolida.

5. *Plegarias Inocentes*

Escena llena de luz y claridad. El color y caracterización de juventud, denotan las experiencias tempranas de la vida, influencias religiosas y sociales que se convierten en ataduras. Propósito individual a través de la luz y la decisión a identificar el brillo propio, aprender del entorno y motiva la identidad y luchas internas en cada ser. Diversidad, intrigas, cuestionamientos a base de ciclos, conexión y tiempo.

5.1 A ritmo de Electrónica progresiva, solo intervienen en una escena clara y limpia un candelabro de altar, movimientos coreográficos, color, limpieza en vestuarios y maquillaje. Personajes infantiles que en solos confirman su luz y conectan su identidad ala universo. Caleidoscopio como sincronismo. Hilos que se tejen en la experiencia de la vida.

5.2 Ayudas: Pregrabado en audio. Vídeo con caleidoscopio y un entramado de hilos. Claridad, color, ambiente urbano.

5.3 Temperatura de Color: Neutro Neutro. El vestuario juvenil colorido, moderno y progresista que juega con la imaginación del observador.

5.4 Musicalización: Electrónica progresiva pregrabada.

MUSICA: Finder – Moderat

LINK:

<https://open.spotify.com/track/3GdNxGKaKcMoy9BbJI1CGR?si=4f328385703c4539>

5.5 Duración: 00:06:20

5.6 Vestuario: Urbano Juvenil Colorido Casual

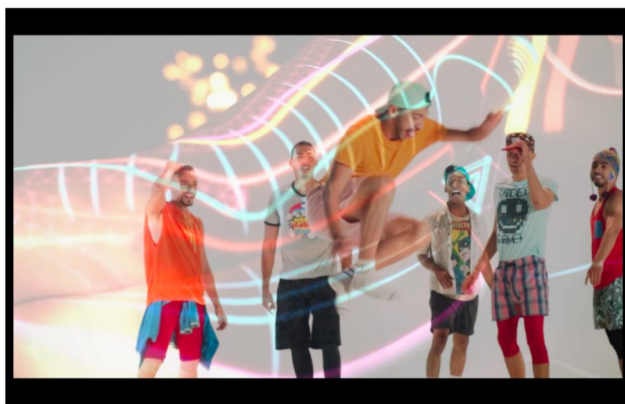
Bailarines

Full Color: Amarillo/ azul/verdes/ rojos/ naranja/ fucsia

Accesorios hombres y mujeres: Gorras, legguins, medias, calentadoras, estampados, entre otros.

5.7 Maquillaje: Natural

5.8 Acción Escénica: Coreografía con utilería en común, solos y movimientos libres de improvisación en escena limpia y cadenciosa, expresiva al sincronismo que eleva la intencionalidad como acto de conexión a lo superior y hacia lo alto.

6. *Energía Vital*

Se refleja el desenvolvimiento individual con la energía que aclara condicionamientos y ataduras. La diversión como fuente de luz y vida, hace sincronismo e invita a interactuar. A ritmo de electrónica progresiva en un ambiente claro y limpio, en el que se motiva la socialización, confianza, definición de roles y el ejercicio sano de la competencia; los retos en los que de fondo se aclara la presencia inerte de figuras religiosas.

6.1 Escena: En continuidad con el cuadro anterior a ritmo de electrónica progresiva, escena clara y limpia, los mismos elementos escenográficos, utilería y vestuario. Se establecen piezas coreográficas al unísono en sincronismo donde claramente y de forma libre, se desprenden solos como símbolos de una identidad obtenida.

6.2 Ayudas: Pregrabado en audio en continuidad. Se incorporan imágenes en vídeo de figuras religiosas tridimensionales..

6.3 Temperatura de Color: En continuidad, neutro neutro, vestuario juvenil, colorido y moderno un juego con la imaginación del observador.

6.4 Musicalización: Electrónica progresiva pregrabado.

MUSICA:

Reminder - hodges more amor remix – Moderat

LINK: <https://open.spotify.com/track/0bCjFGD30tD1hLb1X9XIUz?si=c280abf01f674c5c>

6.5 Duración: 00:05:42

6.6 Vestuario: Urbano Juvenil Colorido Casual en continuidad.

6.7 Maquillaje: Natural

6.8 Acción escénica: Coreografía sin utilería, solos libres, escena límpia.

7. *El Juego de la Creación*

En escena límpia, blanca y transparente, se plantea un caos universal llevado a lo mínimo. Astros y geometría animan la angelicalidad interior llevando de lo complejo al bello y sutil equilibrio en la vida. Aparecen diferentes motivaciones, entre otras aquellas sociales y eróticas que plantean retos a resolver representados en esferas y coreografía de tres personajes en blanco, quienes representan limpieza y evolución, con apariencia de dualidad que representan el bien y el mal.

7.1 Escena: Blanco Blanco sin escenografía a ritmo de electrónica progresiva pregrabado, Imágenes de caos astral, lluvia, rayos, nieve, geometría. Simbolismos del bien y el mal a través del maquillaje, esferas en representación de la individualidad en el universo que motivan al observador a tomar decisiones.

7.2 Ayudas: Pregrabado, electrónica progresista video con imágenes en continuo movimiento relacionadas. 2 esferas naranja en utilería de caucho inflables.

7.3 Temperatura de color: Cromático de grises, neutro y blanco.

7.4 Musicalización: Electrónica progresiva pregrabado.

MUSICA:

Let in the light – Moderat

LINK: <https://open.spotify.com/track/3tPaCziFdHU7tkMEOspYgl?si=971474a4732b41d6>

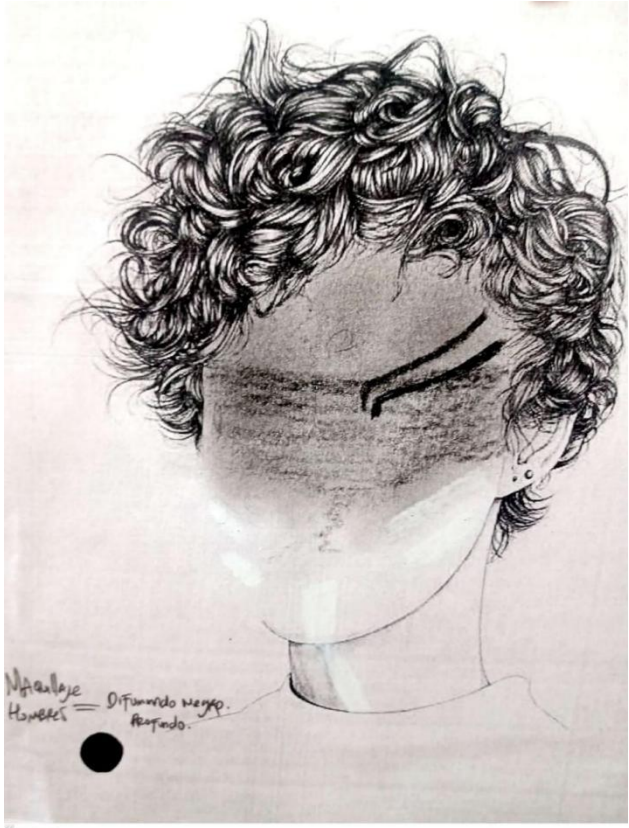
7.5 Duración: 00:04:15

7.6 Vestuario: Blanco moderno. Narrador con indumentaria igualmente blanca, capa transparente y accesorios que denotan elevación. Tres personajes en blanco.

Bodys base Mujeres/ Blanco

7.7 Maquillaje: Narrador en blanco blanco. Líder negro profundo, pareja femenina una en blanco y la otra negro profundo.

7.8 Acción Escénica: Narrador que invita a resolver los hilos confusos de la vida, hace cambios en acciones escénicas que representan perdón, oración y ruego. Personajes que en dualidad denotan momentos y situaciones que se deben superar cada una en su esfera. El líder motiva coreográficamente la resolución del dilema.

8. *Separados por el Tiempo*

Puntos rojos palpitantes denotan vida; posteriormente son negros de fondo en el transcurso del tiempo. Escena con el narrador y personaje hombre en demostración de sincronismo y afecto. Aparece la dualidad que se encarna en personaje femenino. Todos en negro se plantea una antítesis y mundos paralelos. Fractura, desamor, confusión, dolor, lucha, encrucijada y negación. Se evidencia la tormenta, caos y sometimiento. Cada quien decide cargar su propia cruz.. La conciencia o narrador se hace a un lado y se aleja. Libera su lastre.

8.1 Escena: Neutro a blanco blanco. Personajes en negro sin maquillaje. Escenario limpio. Movimientos libres y coreográficos en transición a la emotividad de la escena. Fractura en video. Réquiem Sinfónico. En video figuras o líneas caóticas. Alteración.

8.2 Ayudas: Réquiem sinfónico pregrabado. Video con imágenes en movimiento de fondo. Transición de neutro a blanco.

8.3 Temperatura de color: Neutro transición a blanco.

8.4 Musicalización: Réquiem Sinfónico.

MUSICA:

Kai Kairos – Zbigniew Preisner

LINK : <https://open.spotify.com/track/3KImQC5C8JLQwGph3DjIAL?si=c404ae889064434c>

8.5 Duración: 00:09:32

8.6 Vestuario: General negro moderno ajustado. Narrador con torso desnudo y jean, Personaje masculino con abrigo. Personaje femenino ajustado corto con transparencias y tejidos.

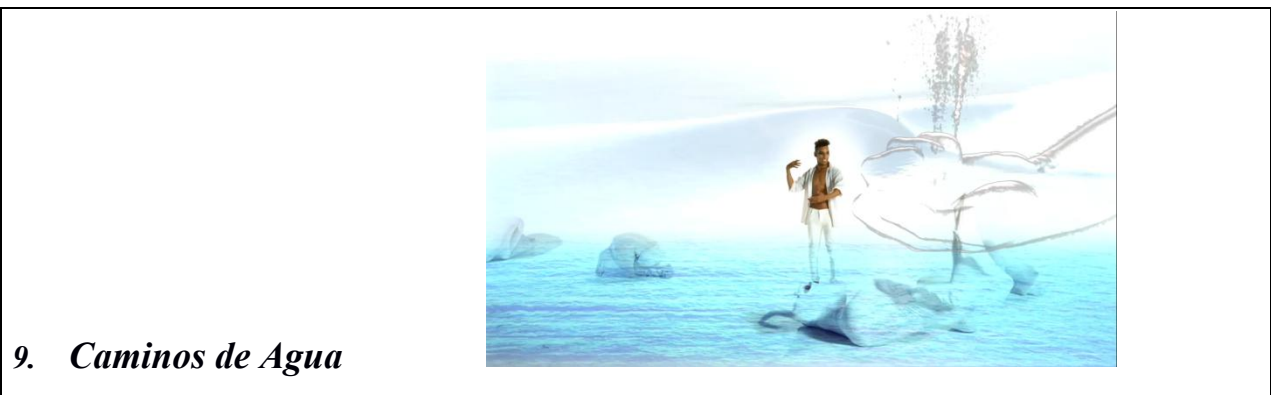
8.7 Maquillaje: Neutro

8.8. Acción Escénica: El Narrador o Consciencia en solos plantea esfuerzo, confusión y dolor. Pareja en transición coreográfica planean encrucijada, lucha, sometimiento. Evoluciona el narrador hasta liberarse y se evidencia la suerte elegida por el personaje.

Canción

Libre ya de ti (Dance Hall)

El narrador en escena hace una intervención a ritmo de Dance Hall. Plantea la liberación, reclama el equilibrio y la felicidad; Decide la ruptura, el cambio y reconocimiento de valores. Letra de composición urbana, personaje aguerrido y juvenil. Ambiente neutro.

Guiados por el narrador con sonidos e imágenes que evocan el movimiento y cambio, la Cumbia electrónica plantea energía, liberación en un sincronismo armónico liberador. Fluye la fuerza en coreografía y se acentúa la laboriosidad, la tierra, armonía, evolución, belleza y energía vital. Transformación permanente.

9.1 Escena: Sonidos e imágenes de fluidos, mar, agua y elementos de ésta. Personajes entre cilindros de tela a modo de capullos que confluyen de los que nacen en armonía personajes en blanco que se unen coreográficamente en un espacio limpio apoyados por vídeo y luz neutra a ritmo de Cumbia Electrónica liderados por el Narrador.

9.2 Ayudas: Pregrabados con sonidos y efectos de agua. Vídeo con agua, mar, fluidos y acciones bajo el agua. Pregrabado con Cumbia Electrónica.

9.3 Temperatura de Color: Transición de frío a neutro. Vestuario blanco y piel que aumentan la temperatura a ritmo de la música.

9.4 Musicalización: Sonidos de agua y pregrabado de Cumbia Electrónica.

MUSICA:

LINK: <https://www.youtube.com/watch?v=8h-lkH82FvU>

Yuyu - Dengue Dengue

9.5 Duración: 00:05:06

9.6 Vestuario: Blanco moderno basado en lo folclórico. Libre para ejecución de movimientos.

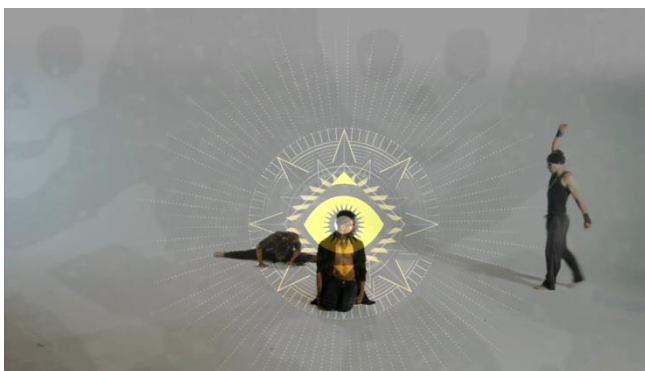
Vestuario: Body Base blanco/ Mujeres , Falda: pollera folclor Colombiano Blanca

9.7: Maquillaje: Combinación del negro profundo y blanco. Maquillaje neutro.

9.8 Acción Escénica: El Narrador en blanco conduce bajo el sonido e imágenes de agua en movimiento, capullos de los que armoniosamente nacen personajes en blanco y se engranan coreográficamente en demostración rítmica y armoniosa de superación y laboriosidad en conjunto.

10. Duelo, Luto, Muerte

La oración como acto de petición, protección, amparo y abrigo ante el poder universal. En lenguas antiguas se ora ante el padre celestial desde lo profundo del corazón, se pide benevolencia, guía y protección. Al orar reconocemos el poder y la grandeza de Dios, como también la necesidad que tenemos de él para que intervenga en nuestras vidas

Un marcante golpeteo a ritmo de Electrónica Experimental Latinoamericana, asocia el ineludible reto a la muerte o al duelo y nos recuerda nuestra permanente asociación a lo pecaminoso, la oscuridad y el dolor. Se desarrolla a través de coreografía en negro una connotación de lucha que acerque a la salvación. Se santifica para ahuyentar los pecados y el mal que permanentemente envuelven nuestro propio ser.

10.1. Escena: Electrónica Latinoamericana experimental apoyado de imágenes en blanco y negro. Escena limpia en color neutro y coreografías con solos con apoyos ocasionales de video blanco y negro. La imagen de la cruz y la corona de espinas como símbolos de redención y dolor. La serpiente asecha pecaminosa y cada personaje en negro termina con su propia santificación.

10.2. Ayudas: Videos con imágenes relacionadas en la escena. Electrónica Latinoamericana Experimental pregrabado

10.3. Temperatura de Color: Neutro Neutro. Escena limpia. Imágenes y vídeos en blanco y negro.

10.4. Musicalización Electrónica Latinoamericana Experimental.

MUSICA:

Murdah – Dengue dengue

LINK: <https://www.youtube.com/watch?v=UGY6ZR2wXzo>

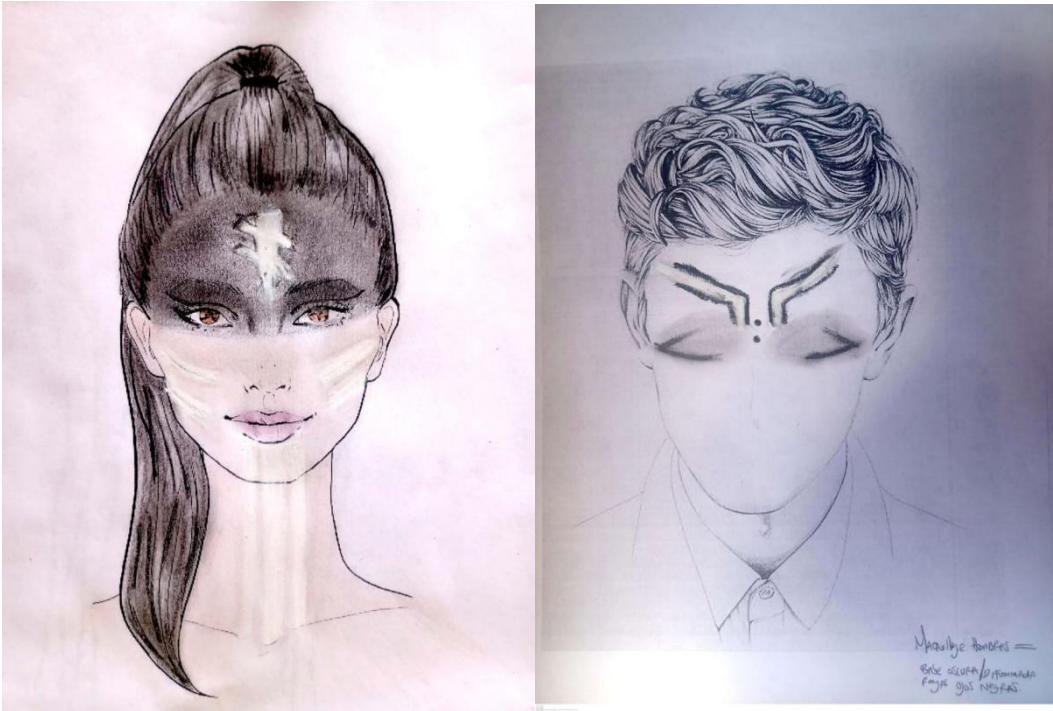
10.5. Duración: 00:04:14

10.6. Vestuario: Negro generalizado. Juvenil, libre, moderno con accesorios.

10.7. Maquillaje: neutro con acento en negro profundo.

10.8. Acción Escénica: Envuelta en una sincronizada coreografía, hace presencia la liberación de nuestros propios temores y pecados que a manera de catarsis a través de rituales y santificación. Se apartan las malas energías y se acepta la partida del que ya no está con lo que cada uno realiza su propio duelo. Escenario limpio, neutro neutro con libertad en el movimiento.

11. Vida en Transición El Asombro

A ritmo de Cumbia como danza de fertilidad, se motiva un renacimiento. Las molas en su simbología de estado espiritual en busca de equilibrio, asocian florecimiento, transformación, giro, luz., color y amanecer. En blanco como símbolo de pureza, se invita a la transformación del país y al sutil estado del equilibrio, al asombro que nos da la vida cada amanecer.

- 11.1. Escena: A ritmo de cumbia electrónica, coreografía en solos, pareja y grupal se motiva una escena limpia y alegre... transmutación. Las molas, trazos y color denotan el cambio y un nuevo amanecer. Se acentúa bailar por el país con apoyo de imágenes permanente. Canción pregrabada con la que se motiva y concluye aceptar y superar los procesos de la vida. Ser tu propia luz.
- 11.2. Ayudas: Canción a ritmo de Cumbia Electrónica pregrabado. Vídeo e imágenes alegóricas a la escena. Escena limpia.
- 11.3. Temperatura de Color: Neutro neutro que hace transición el cálidos.
- 11.4. Musicalización: Cumbia Electrónica.

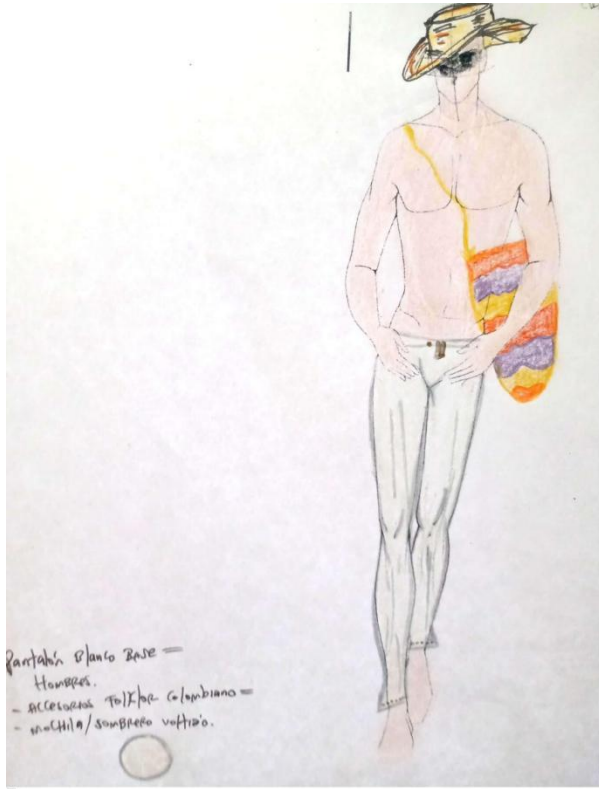
MUSICA:

Jardines – Chancha via circuito

LINK: <https://open.spotify.com/track/7at4rkvJsE7CO1gXlcJpDM?si=f514f62f5d9e49f1>

- 11.5. Duración: 00:04:36

11.6. Vestuario: Cumbia moderna en blanco con elementos representativos y accesorios.

11.7. Maquillaje: Neutro, piel, negro profundo combinados con blanco blanco. Continuidad del anterior cuadro.

11.8. Acción Escénica: A ritmo de Cumbia que simboliza la fertilidad, la cadencia coreográfica en su desarrollo denota la transformación, florecimiento, alegría y sincronismo. Continuo movimiento y la energía del deber ser y hacer patria.

Artistas

Elenco de artistas nacionales entre estudiantes y profesionales, comprometidos con su aporte a la propuesta, disciplinados frente al reto y motivados con la certeza de transmitir el mensaje de la obra:

1. Vivi Osorio:

Cantante y presentadora de TV, asume el reto de explorar su faceta de bailarina, proceso que inició hace 10 años bajo la instrucción de Osman Jaedy Mosquera. Profesional en el medio de las comunicaciones y el canto, ofrece al elenco respaldo y experiencia.

2. Kathe Villa :

Bailarina con más de 5 años de experiencia. Maneja técnicas como el hip hop dance, street dance y el folklor colombiano. Estudiante de Licenciatura en Danza 4 semestre Universidad de Antioquia.

3. Cristian Mira:

Bailarín en proceso de formación. Estudiante 1 semestre de Licenciatura en Danza la Universidad de Antioquia.

4. Camilo Pardo:

Artista Bogotano radicado en Medellín. Estudiante de Licenciatura en Danza 3 semestre. Bailarín con técnicas de ballet, jazz, flying low, técnicas modernas y estilos urbanos como el street dance, street jazz. Facilidad para las acrobacias.

5. Sergio Vélez:

B-boy profesional (bailarín de breakdance) con técnicas y estilos urbanos: Hip hop dance, top rock, popping entre otros. Bailarín de estilo libre con más de 10 años de experiencia. Aporta su sello personal y experiencia al elenco.

6. Daniel Moreno:

Bailarín y artista profesional, estudiante de la Universidad de Antioquia del 3er semestre Licenciatura en Danza. Alumno en proceso de formación de Osman Jaedy Mosquera por

8 años en Medellín. Maneja técnicas profesionales en bailes tropicales y de salón como el Tango y la Salsa. Aplica sus hobbies en Capoeira y gimnasia, elementos que aportan diferencia y particularidad a su movimiento y puesta en escena.

7. Leidy Gonzalez:

Bailarina de escuela urbana de la ciudad de Medellín con 8 años de experiencia. Técnicas de danza Clásica combinadas a técnicas de piso como “flying low”. Estudiante de Licenciatura en Danza de la Universidad de Antioquia 4º semestre.

8. Maria José Buritica:

Estudiante de la Universidad de Antioquia del 3er semestre de Licenciatura en Danza. Con habilidad en técnicas clásicas y folclor colombiano con marcada tendencia por los géneros tropicales y de salón como la salsa caleña, porro colombiano, la bachata y el tango entre otros. Aporta figuras acrobáticas, ganchos y demás habilidades que suman a la obra.

9. Andrés Higuita:

Violinista quien introdujo la sutileza de su instrumento al proceso de creación. Aprendiz en el campo de la danza, matiza su interpretación del instrumento con el movimiento.

10. Robin Velasquez:

Bailarín profesional de escuela urbana y coreógrafo de la ciudad de Medellín. Experiencia en la escena artística local por más de 10 años. Maneja técnicas como Street Jazz, Voguing y Reggaeton. Aporta experiencia y plasticidad a la obra.

11. Osman Jaedy:

Bailarín profesional con escuela Urbana e Internacional y formación académica de Licenciatura en Danza de la Universidad de Antioquia 2021. Director, coreógrafo y profesor de danza. Artista integral bailarín, diseñador, escenógrafo, director de arte y cantante con 15 años de experiencia en escenarios locales, nacionales e internacionales. Manejo técnicas clásicas y contemporáneas, urbanas y tropicales. Guionista, coreógrafo, diseñador y director de la obra, aporta su estilo y brinda identidad a la creación.

Ficha técnica

Nombre: EL ASOMBRO

Duración: 70 min.

Año de creación: 2019 - 2021

Autor / director: Osman Jaedy Mosquera

Productora: Genuinos Agencia de Creadores.

Producción Musical: 4 Musicstudios .

Dirección de arte: Diego Chalarca

Asistente de Dirección: Santiago Paniagua

Sets: 36 Grados Compañía Audiovisual

Animación y Edición de video: Sergio Ramírez

Producción Técnica: Luis Enrique Betancur

Diseños Gráficos Publicitarios: Daisy Thokora/

Dirección de Fotografía: Fercho Velásquez

Asistentes de Fotografía y Video: Fernando Garcés

Iluminación video: Alex Villa

Apoyo vestuario: Kiko Moreno

Diseño de Iluminación Artística: Luis Enrique Betancur

Comunicaciones y Redes Sociales: Genuinos Agencia de creadores

5. CONCLUSIONES

- El proceso de conceptualización basado en la investigación, la metodología empleada en el desarrollo de la obra de creación en *Danza Contemporánea* para escenario clásico o moderno, el uso de medios tecnológicos, visuales y rítmicos, el entrenamiento a base de disciplina y el acompañamiento de profesionales, además de los artistas, que en todos los aspectos y especialidades se requieren para una producción de alto nivel, llevó a escena un mensaje de valor y aprecio a la vida como conclusión a una historia, basada en un acontecimientos de la vida real, que llena el imaginario de todo público.
- El aprendizaje obtenido en todas las etapas de formación del director, ha sido aplicado como elemento fundamental en el desarrollo conceptual, de producción, entrenamiento y realización de la obra, en el que todos los aspectos que intervienen para ello, son desarrollados con rigurosidad profesional tanto artística, como en la mesa de dirección con las diferentes disciplinas que conjuntamente se engranan, para entregar como resultado una obra diseñada para presentarse en cualquier escenario convencional del mundo, además de cumplir el legado de transformación social a través del arte y la cultura.
- En “El Asombro, propósito de vida a partir de la muerte”, los intérpretes con sus propios movimientos recorren el espacio escénico en consecuencia de su entrenamiento, donde se convierten en creadores, adoptando una relación entre la racionalidad y la imaginación que acercan la intención de reflexión que plantea la obra en cada escena.
- La implementación de música y canciones urbanas de propia autoría, inyectan originalidad e interdisciplinariedad a la obra, hacen de la música un recurso transversal en la creación, enriqueciendo el contenido, aportando valor y motivación al imaginario de los diferentes públicos.
- La exploración de técnicas y ritmos actuales como La Cumbia Electrónica, el Street Dance, Lyric Hip Hop, Isolation, Dance Contact y el Flying Low, implementan estilos de movimientos que posibilitan la creación de un lenguaje único, moderno y novedoso, que

permite llevar el cuerpo de baile a un estado consciente de interpretación y con sus propios movimientos y acciones, logran cautivar en la escena la atención generalizada de los intervinientes en el espacio y el público.

- El desarrollo conceptual de cada objetivo específico de la obra en sus diferentes cuadros o escenas, motivan la creación e improvisación en los artistas y bailarines relacionados en un ensamble de conceptos, técnicas e integración artística, y ofrece como resultado una pieza de Danza Contemporánea de calidad superior digna de cualquier escenario para artes escénicas en el mundo.
- La planimetría, técnicas escénicas y el desarrollo corporativo de la obra, la ubican como una pieza de valor conceptual de Danza Contemporánea y un proyecto artístico que aporta todos los elementos necesarios para su implementación y desarrollo a nivel global.

6. BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Ballina, J. (1999). *El espacio en la danza y la danza en el espacio*.
- ✓ Nietzsche. (2004). *Así hablo zarathustra*. Madrid, España: Trotta.
- ✓ Nietzsche, F. (1982). *Así habló Zaratustra*. (J. G. Borrón, Trad.) Colombia: La oveja negra Ltda.
- ✓ Sandoval, C. (1996). *Investigación Cualitativa* (Instituto colombiano para el fomento de la educación superior ed.). ARFO Editores.
- ✓ Bergson, H. (2009). *Alma y el cuerpo: seguido de: el cerebro y el pensamiento: una ilusión filosófica* (Encuentro S.A ed., Vol. 2).
- ✓ Bergson, H. (2012). *La energía espiritual*. Buenos Aires: Cactus serie perenne.
- ✓ Carl Rogers (1980) la perspectiva centrada en la persona
- ✓ Dallal, A. (1988). *Cómo acercarse a la danza* (Plaza y Valdez editores ed.). México.
- ✓ De Azcárate, P. (1871). *Obras completas de Platón* (Vol. 5). Madrid.
- ✓ De Santiago Guervós, L. (09 de 05 de 2017). *Nietzsche y la expresión vital de la danza. Otra forma de lenguaje*. Recuperado el Febrero de 2018.
- ✓ Denis Brian *Einstein, A Life*. (2004)
- ✓ Fundación Apus. (12 de Junio de 2015). Tras los velos del amor. *La Patria - Manizalez*.
- ✓ Heidegger, M. (2006). *introducción a la fenomenología de la religión*. México: Fondo de Cultura Económica.
- ✓ Humprey, D. (1965). *El arte de crear danzas*. Argentina: Eudeba.
- ✓ Husserl, E. (1998). *Invitación a la fenomenología*. Barcelona: Paidós.
- ✓ Husserl, E. (2006). *Investigaciones lógicas*. Alianza editorial.
- ✓ Jaspers, K. (s.f.). *Los orígenes de la filosofía*.
- ✓ López Górriz, I. (20 de octubre de 2007). La investigación autobiográfica generadora de procesos autoformativos y de transformación existencial. *Revista Qurrriculum*, 14.
- ✓ Ruiz, (1997), *Los Cuatro acuerdos: un libro de sabiduría Tolteca*

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Escénicas
Licenciatura en Educación Básica en Danza

7. ANEXOS

7.1 Fotografías

7.2 Videos de ensayos

7.3 Cronograma

7.4 Video obra de creación