

Prácticas comunicativas del Balcón de los Artistas, del barrio Manrique, como escenario comunicativo, donde los niños y jóvenes valoran las narrativas corporales por medio de la danza como expresión artística.

Sara Paulina Gómez Guerra

Orcid: 0000-0003-2869-5169

Asesor temático: Mg. Marcos Fidel Vega Seña

Orcid: 0000-0000-2182-8538-8

Asesor metodológico: Dr. Carlos Mario Cano Ramírez

Orcid: 0000-0002-0262-527X

Trabajo de grado para optar por el título de Comunicadora

Universidad de Antioquia

Facultad de Comunicaciones y Filología

Pregrado en Comunicaciones

Medellín, Colombia

2022

Prácticas comunicativas del Balcón de los Artistas, del barrio Manrique, como escenario comunicativo, donde los niños y jóvenes valoran las narrativas corporales por medio de la danza como expresión artística.

Sara Paulina Gómez Guerra

Orcid: 0000-0003-2869-5169

Asesor temático: Mg. Marcos Fidel Vega Seña

Orcid: 0000-0000-2182-8538-8

Asesor metodológico: Dr. Carlos Mario Cano Ramírez

Orcid: 0000-0002-0262-527X

Trabajo de grado para optar por el título de Comunicadora

Universidad de Antioquia

Facultad de Comunicaciones y Filología

Pregrado en Comunicaciones

Medellín, Colombia

2022

Hoja de aceptación

El presente trabajo titulado *Prácticas comunicativas del Balcón de los Artistas, del barrio Manrique, como escenario comunicativo, donde los niños y jóvenes valoran las narrativas corporales por medio de la danza como expresión artística*, fue presentado el día 26 del mes de agosto de 2022, como requisito para optar por el título de comunicadora, dado por la Universidad De Antioquia y fue aceptado por el coordinador de pregrado y cuerpo docente de la Facultad de Comunicaciones y Filología.

Nombres de los docentes

Marcos Fidel Vega Señá

Comunicador social - periodista. Mg. Educación.

Carlos Mario Cano Ramírez

Psicólogo - Mg. Ciencia Política - Ph. D (c) Ciencias Humanas y Sociales

Asesor metodológico de trabajo de grado

Agradecimientos

Este proyecto recibió dineros del Fondo para Apoyar los Trabajos de Grado de Pregrado, financiado por la Facultad de Comunicaciones y Filología y por el Comité para el Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia.

A mis asesores, por su acompañamiento y entrega de conocimientos. A mis padres y amigos por su apoyo incondicional. Gracias al arte de la danza, que me ha dado tanto.

Tabla de contenido

Resumen.....	6
Introducción.....	8
Marco metodológico.....	13
Hallazgos.....	15
El cuerpo como vehículo de comunicación de sensaciones.....	15
La danza, el reflejo de las vivencias.....	17
El Balcón de los Artistas y la danza como factores que potencian el cambio social y la comunicación.....	19
La música guía los pasos.....	20
Interactuar es permanecer en comunicación.....	22
El espacio y su influencia en la comunicación de la danza.....	23
Conclusiones.....	25
Bibliografía.....	27

Resumen

La presente investigación fue realizada con El Balcón de los Artistas, corporación reconocida como promotora de cambio en los niños y jóvenes del barrio Manrique. Se analizaron las prácticas comunicativas que se propician en la producción dancística en los niños, niñas y jóvenes bailarines de Manrique por medio de la danza como expresión artística. Este análisis se llevó a cabo a partir de la identificación de cómo comunica el cuerpo desde las prácticas danzarias que propicia el Balcón en los Artistas en los niños y los jóvenes. Además se discutió el gesto en la danza como forma de comunicación en los niños y los jóvenes bailarines del Balcón de los Artistas. Finalmente, se examinó el uso de las narrativas corporales desde la interacción y la proxemia en su intención comunicativa.

La investigación se hizo bajo la teoría del interaccionismo simbólico (Blumer, 1982), fue de corte cualitativo y se realizó por medio seis de entrevistas semiestructuradas que se le hicieron a dos niños, dos jóvenes y dos formadores del Balcón. La metodología fue construida desde los planteamientos de Martínez y Benítez (2016).

Al triangular el trabajo de campo, el análisis de las categorías y la relación de la información con la teoría, se evidenciaron seis hallazgos, los cuales permitieron concluir que la Corporación es un espacio donde constantemente hay comunicación a partir de la producción dancística y los elementos que la componen. Asimismo, se concluyó el papel fundamental que cumple el Balcón con respecto al desarrollo de un bailarín y el cambio que puede producir en sí mismo y su entorno gracias a la danza.

Palabras Clave

Danza, comunicación, expresión, prácticas comunicativas, cuerpo, gesto, narrativas corporales, interacción y proxemia.

Abstract

This research was conducted with El Balcón de los Artistas, a corporation recognized as a promoter of change in the children and youth of the Manrique neighborhood. The communicative practices that are propitiated in the dance production of children and young dancers of Manrique through dance as an artistic expression were analyzed. This analysis was carried out from the identification of how the body communicates from the dance practices that the Balcón en los Artistas propitiates in children and young people. In addition, the gesture in dance was discussed as a form of communication in the children and young

dancers of the Balcón de los Artistas. Finally, the use of body narratives was examined from the interaction and proxemia in their communicative intention.

The research was conducted under the theory of symbolic interactionism (Blumer, 1982), was qualitative and was carried out by means of six semi-structured interviews with two children, two young people and two trainers of the Balcony. The methodology was built from the approaches of Martínez and Benítez (2016).

By triangulating the fieldwork, the analysis of the categories and the relationship of the information with the theory, six findings were evidenced, which allowed concluding that the Corporation is a space where there is constantly communication from the dance production and the elements that compose it. Likewise, it was concluded the fundamental role that the Balcony plays with respect to the development of a dancer and the change that can be produced in himself and his environment thanks to dance.

Key words

Dance, communication, expression, communicative practices, body, gesture, body narratives, interaction and proxemia.

Introducción

En primera instancia se conoció el alcance previo del Balcón de los Artistas y se realizó una búsqueda de antecedentes investigativos de la Corporación. Se hallaron referencias como la presenta Yepes (2018), que caracterizó y analizó la información de la Corporación, mediante la investigación titulada *Análisis de las estrategias de sostenibilidad en Gestión Cultural de la Corporación de danza el Balcón de los Artistas*. Expresa que durante su trayectoria se enfoca en conservar y fortalecer un buen relacionamiento con sus públicos tanto externos como internos. Esto muestra uno de los procesos comunicativos más significativos en la organización, es decir, el relacionamiento con sus públicos y en especial con sus bailarines.

En esta misma investigación se conoce la historia de la Corporación y se da cuenta del propósito principal con el que se fundó el Balcón de los Artistas. “Según Martha Álvarez, directora del Balcón, la iniciativa surgió para contrarrestar la ola de violencia por el conflicto armado entre bandas, la drogadicción, el microtráfico, problemáticas que eran muy fuertes en esa comuna” (Yepes, 2018, p. 92). Ella se encarga de ofrecerle a la juventud un espacio donde la danza es herramienta para transformar lugares impactados por el conflicto en escenarios de crecimiento personal y desarrollo social.

Quintero (2017), por su parte, investiga cómo la Corporación responde a la necesidad de brindar una alternativa cultural y que busca impactar a una población, por medio de su investigación *La gestión cultural como enlace entre la producción artística y el consumo. Elaboración de un modelo de marketing y comunicación para emprendimientos culturales pertenecientes al sector de las artes escénicas de la ciudad de Medellín*. Aquí presentan el arte como una herramienta comunicativa y muestran la formación de públicos como un objetivo constante de las entidades culturales. Así mismo, los procesos comunicacionales de las entidades investigadas, como el Balcón de los Artistas, cuentan con la asesoría de profesionales de la comunicación.

Después de establecer unos antecedentes acerca del Balcón, se planteó que la danza es una de las manifestaciones primitivas del ser humano y, según lo expone Blanco (2008), se establece como un tipo de comunicación que complementa el habla o da significado por sí solo y sirve para liberar tensiones.

En Colombia, los bailes son la experiencia de intensidad corporal más propagada, no sólo porque es la más difundida y frecuente, sino también porque el código estético y valorativo está normado por instancias populares que promueven otro arreglo de los órdenes corporales (Blanco, 2008 p. 53).

Sin embargo, los códigos motrices que surgen en la danza no nacen arbitrariamente, sino que se generan a partir de las necesidades sociales, económicas y culturales. En el caso de Medellín. En 1991, según Goyret (2018), fue la ciudad más violenta del mundo con 381 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que gira alrededor de más de 11.000 en un año. Castañeda (2017) dice que estuvo permeada por un contexto de narcotráfico y conflicto urbano que fragmentó la cultura y el tejido social en una época que marcó, no solo a la sociedad en general, sino a una generación de jóvenes.

En el barrio Manrique, ubicado en el nororiente de Medellín, se evidenciaron hechos violentos que marcaron la historia de este territorio. Según Pérez, Aristizábal, Ríos y Osorno (2017), allí se observa la lógica de una ciudad no planeada, segregada y con ausencia de servicios de algunas figuras del Estado. Frente a esto surgen alternativas desde las comunidades, que crean procesos de autogestión para responder a dilemas sociales.

Una de estas alternativas es El Balcón de los Artistas, que nace en el año 1992, como respuesta a ese contexto violento y a la necesidad social de generar otra opción para los

niños

y jóvenes de Manrique.

Somos una Corporación artística que salva vidas a través del arte, buscamos lograr desde el arte la transformación de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, brindándoles mejores oportunidades y formándolos desde el Ser, el Hacer y el Saber (El Balcón de Los Artistas, 2021, p.1).

Imagen 1. Imagen 1. *El Balcón de los Artistas en sus inicios*, así mismo, muestra el contexto de lo que es la academia con el espacio que los rodea; la directora Martha Álvarez con 20 de sus niños bailarines y en el fondo el Barrio Manrique.

Fuente: Google

El Balcón funciona como escenario de comunicación, donde los elementos de su producción dancística como el cuerpo, el gesto, las narrativas corporales, la interacción y la proxemia, generan prácticas comunicativas. Estas prácticas serán analizadas por medio de lo identificado, reconocido y examinado en las anteriores categorías.

Desde el espectro de Uranga (2005) las prácticas comunicativas se pueden analizar mediante los gestos, la disposición de los espacios, las poses y en la manera de transmitir conocimientos.

Se interpretan a través de la teoría del interaccionismo simbólico de Blumer (1982). El autor dice que los significados surgen de la interacción social, se manipulan y modifican

mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al frente y con lo que encuentra a su paso (Blumer, 1982). La investigación, entonces, se preguntó por cuáles son las prácticas comunicativas que el Balcón de los Artistas propicia en la producción dancística, en los niños, niñas y jóvenes bailarines de Manrique por medio de la danza como expresión artística.

El objetivo general que abarca la investigación es analizar las prácticas comunicativas que el Balcón de los Artistas propicia en la producción dancística, en los niños, niñas y jóvenes bailarines de Manrique por medio de la danza como expresión artística.

Los objetivos específicos que se establecieron para cumplir el general fueron los siguientes:

1. Identificar cómo comunica el cuerpo desde las prácticas danzarias que propicia el Balcón en los Artistas en los niños y los jóvenes.
2. Discutir el gesto en la danza como forma de comunicación en los niños y los jóvenes bailarines del Balcón de los Artistas.
3. Examinar el uso de las narrativas corporales desde la interacción y la proxemia en su intención comunicativa.

La investigación se realizó con el fin de valorar las prácticas comunicativas desde el arte. Se logró conectar la comunicación con una expresión artística como la danza, en un barrio donde la cultura es un medio de transformación para la misma comunidad y su contexto.

Como se esperaba, el análisis arrojó información que mostró a la Corporación como un escenario de comunicación constante, por medio del cuerpo, de los gestos, de la interacción y del uso del espacio. Con la investigación, se llevó conocimiento desde la academia hacia los escenarios de danza y demostrar que los bailarines con menor edad transmiten un mensaje de relación entre el arte que practican y la comunicación. Así mismo, al ser una investigación abordada desde el arte en un ámbito social y cultural, aporta un grado de novedad en un pregrado que en su plan de estudios apunta principalmente a la comunicación organizacional, más que al cambio social. En el área de la comunicación se realizó una búsqueda de la relación que se establece en este campo con la danza. Se halló que estos temas, junto con la cultura, los tratan Hidalgo y Ortiz (2020), en su investigación *La danza como forma de expresión en el desarrollo cultural y su aporte comunicacional en los estudiantes de la Carrera de Comunicación de FACSO*. Abordan la cuestión como una herramienta trascendental porque allí se pueden expresar las ideas y los deseos. Concluyen y

proponen este arte como una “forma de expresión en el desarrollo cultural aportará de manera significativa en los efectos comunicacionales de los estudiantes de la Carrera de comunicación” (Hidalgo y Ortiz, 2020, p. 60).

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en el pregrado de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia se preguntaron acerca de la comunicación para el cambio por medio de la investigación *La comunicación para el cambio en los procesos de liderazgo y subjetividad política femenina de dos mujeres en la Comuna 5, Castilla* (Aguilar & Tangarife, 2021), donde tomaron como sujeto de estudio a la directora artística y bailarina del grupo danza Destellos Folclóricos, quien afirma que esta práctica le permite desarrollarse en aras de lo social, lo comunitario y lo artístico.

Las investigadoras evidencian que estos procesos promueven la participación comunitaria y la apropiación por medio de la construcción de identidad; cambiar las formas de reconocer la danza es incentivar y fortalecer la cultura, así como su participación (Aguilar & Tangarife, 2021, p. 51).

Otra tesis planteada de esta expresión artística es *Influencia de la danza como herramienta para el desarrollo de la comunicación interpersonal de los integrantes del programa de formación profesional de la escuela de baile y espectáculos “Rumba” – distrito de Trujillo*, realizada por Román (2017). Muestra la danza como influyente en la vida de los jóvenes bailarines y se refleja en su comunicación interpersonal. Así, se dimensiona este arte como un recurso que les permite desenvolverse comunicacionalmente y entablar relaciones interpersonales. Los hallazgos muestran un cambio significativo en la disciplina individual y colectiva que desarrollan no solo en el salón de clases, sino también en su vida cotidiana.

A partir de los resultados encontrados en el estado del arte, es decir, lo que se ha dicho del fenómeno a analizar en el área de la comunicación, se evidenció que se investigó el aporte al desarrollo cultural, a los procesos comunitarios y a la influencia que tiene en las personas.

La práctica dancística propiciada por el Balcón de los Artistas, durante 30 años, como una necesidad social, es uno de los recursos representativos implementados por la Corporación para la transformación de la vida de los niños y jóvenes. Es fundamental, entonces, conocer esas prácticas comunicativas que ejerce el Balcón de los Artistas y tener una visión más amplia y representativa de lo que hasta ahora se conoce del Balcón y su trabajo en la comunicación a través de este arte.

Debido a la relevancia que tiene la comunicación y la danza, y dada la labor que emprendió el Balcón de los Artistas en pro de recuperar la niñez y la juventud, merece un

estudio y análisis por parte de la Universidad de Antioquia, que se interesa por las problemáticas del territorio para el desarrollo cultural.

Marco metodológico

El enfoque que enmarca el proyecto de investigación es cualitativo, pues según Martínez y Benítez (2016), se interesa por la interpretación de los individuos del mundo que les rodea. También, el esquema propuesto por los autores del marco metodológico, indica que el enfoque preferencial para abordar una investigación planteada en la teoría del interaccionismo simbólico es el cualitativo. Este método, según lo explica en el esquema, junto con la teoría del interaccionismo, hacen parte de una metodología constructivista.

El enfoque cualitativo comienza examinando el mundo social y a la par aplica o desarrolla una teoría coherente con los datos, de acuerdo con lo que observa, con la cual explica lo que observa (Martínez y Benítez, 2016, p. 79).

El sujeto de estudio para la investigación es El Balcón de los Artistas, corporación que nace en el año 1992 y es fundada por Martha Elena Álvarez, quien hasta ahora es su directora. Se crea como iniciativa para contrarrestar una ola de violencia que atravesaba el barrio Manrique, donde está ubicada su sede principal. Además, la Corporación por medio de la danza busca otras formas de vida para el cambio social. (El Balcón de Los Artistas, 2021, p.1).

Las categorías que se analizaron serán las prácticas comunicativas, el cuerpo, el gesto y las narrativas corporales. Dentro de las narrativas corporales están la interacción y la proxemia.

Las prácticas comunicativas corresponden a la categoría de análisis que abarca el objetivo general y a partir de la categoría se desglosan los específicos. El cuerpo corresponde a la categoría que responderá al primer objetivo específico que se acerca al fenómeno comunicativo.

Así mismo, el gesto se abordó para reconocer en la danza esta práctica como forma de comunicación en referencia al cumplimiento del segundo objetivo específico. Finalmente, las narrativas corporales en la danza son la cuarta categoría, que respondió al tercer objetivo específico. Esta categoría está acompañada de dos subcategorías que corresponden a la interacción y la proxémica.

Con respecto al planteamiento de los objetivos específicos del proyecto y sus respectivas categorías, se diseñaron dos entrevistas semiestructuradas, presenciales en la sede de la Corporación, una para los niños y jóvenes, y otra para los formadores. Se entrevistaron

a dos niños, de 12 y 14 años cada uno, también a dos jóvenes de 16 y 17 años y dos formadores, de 24 y 26 años.

Para proceder con el análisis de la información se estructuró entre el estudiante y el asesor una matriz con las categorías de prácticas comunicativas, cuerpo, gesto, interacción y proxemia. Allí se pusieron los nombres de los entrevistados, su edad y su cargo en la Corporación, es decir, si eran bailarines o formadores.

Al frente de cada entrevistado se ubicaron los objetivos, las preguntas que se les hizo para responder a este objetivo y la categoría a la que corresponde. Después de ubicar esta información, se procedió a poner las respuestas. Con la sistematización y la ubicación de las categorías se realizó el análisis.

Hallazgos

En el desarrollo de la investigación se evidenciaron seis hallazgos correspondientes a la triangulación entre el trabajo de campo, el análisis con las categorías y la cohesión que había entre esta información y el marco teórico planteado previamente. Las categorías que se trabajaron en el proyecto son las prácticas comunicativas, el cuerpo, el gesto y dos narrativas corporales, la proxemia y la interacción.

En el primer hallazgo se analizan los resultados con referencia a las categorías de cuerpo, gesto y prácticas comunicativas. Las categorías que corresponden al segundo hallazgo son el cuerpo y el gesto. En el tercer hallazgo hay un análisis a partir de las categorías de prácticas comunicativas e interacción. El quinto hallazgo abarca tanto el cuerpo, como el gesto, la interacción y las prácticas comunicativas. Finalmente, el sexto hallazgo hace referencia a las categorías de prácticas comunicativas, proxemia, gesto y cuerpo.

En síntesis, las generalidades que se presentan en los hallazgos están enfocadas en la presencia permanente de la comunicación a través de diferentes elementos de la producción dancística. Se emite constantemente un mensaje por medio del cuerpo, sus gestos y el espacio. Además, se reconoce a la Corporación y a la danza como factores determinantes en el desarrollo individual de los bailarines.

El cuerpo como vehículo de comunicación de sensaciones.

En el Balcón de los Artistas el cuerpo es un vehículo de comunicación y de sensaciones. De acuerdo con la declaración dada por los entrevistados, existe un cúmulo de emociones que se conectan con el desarrollo emocional de quien baila.

El cuerpo, la expresión corporal y la expresión facial son aspectos primordiales para nosotros los bailarines. Este es el método que utilizamos para la comunicación de forma no verbal. La manera de transmitir lo que sentimos al danzar, las emociones que experimentamos y que deseamos que lleguen a las otras personas, es nuestra forma de comunicar qué es la danza para nosotros y cómo nos transforma (D. Álvarez, comunicación personal, 24 de junio del 2022)

Lo anterior se conecta con la teoría de Merleau-Ponty (1957): “se tiene conciencia del mundo por medio del cuerpo” (p. 89). Es decir, el mundo le llega al bailarín a través de la propia conciencia perceptiva, de lo que dimensiona y razona a través de las percepciones y sensaciones. El cuerpo en la danza muestra las expresiones de los sentires y se convierte, entonces, en uno de los canales de comunicación por el que el bailarín comunica lo que lleva por dentro. Lo anterior remite a la propuesta de Cáceres (2010), quien afirma que los gestos son movimientos expresivos del cuerpo y se convierten en un lenguaje corporal que expresa distintos estados de ánimo.

De acuerdo con los planteamientos que propone Washington Uranga (2007), en su texto *La comunicación es acción: comunicar desde y en las prácticas sociales*, donde se refiere a la relación entre comunicación y prácticas sociales, se tiene en cuenta la definición de prácticas comunicativas como procesos de significación y producción de sentido, y se logra identificar a la danza como una práctica comunicativa. El artista por medio del cuerpo comunica lo que para él representa la danza y el sentido que le da a través de su cuerpo y sus gestos.

“El solo movimiento no tiene ningún valor para él, debe ir acompañado de algo: una emoción, un pensamiento o una pasión” (Cardona & Peña, 2012. p. 192). El anterior enunciado se soporta con los comentarios de los bailarines, quienes se refieren a su cuerpo y a sus gestos como un medio para comunicar lo sentido: “entonces yo creo que eso es lo que ve el público, ve como nuestra alma, como nuestra esencia de lo que estamos sintiendo” (L. Montoya, comunicación personal, 23 de junio del 2022)

La danza es una práctica que no solo funciona como un lenguaje entre emisor y receptor (bailarín y público), sino que permite un diálogo constante en el interior del bailarín, un diálogo que se da a por medio del cuerpo, la mente y la conciencia, que le permite al bailarín conectarse consigo mismo, y así lograr comunicarse con su entorno y con su público (Martínez, 2016). “Los bailarines comunican un sinfín de emociones y sensaciones que yo creo que vienen como de la mano al desarrollo emocional de cada bailarín” (D. Álvarez, comunicación personal, 24 de junio del 2022). Lo anterior ratifica que el cuerpo es un

vehículo de sensaciones y estas sensaciones se maximizan en el escenario con los movimientos dancísticos. En ese sentido, el cuerpo es un templo de mensajes que proyectan sensaciones en quienes ven el espectáculo de la danza.

Imagen 2. *El cuerpo expresivo*, en uno de los ensayos de la corporación, donde se observa el movimientos, la expresión, la interacción con los compañeros y el espacio donde ensayan.

Fuente: Sara Gómez

La danza, el reflejo de las vivencias.

Dallal (2007) en su texto *Los Elementos de la Danza*, define la danza y sus elementos, indica que el origen de este arte parte de las aptitudes de los miembros del cuerpo, sus partes y las funciones que cumple cada una de ellas. Además, en cada grupo o comunidad del que el bailarín hace parte, influyen a través del tiempo otros factores como los culturales, que producen cambios en la estructura y en la naturaleza de los cuerpos de las personas, así como los hábitos de trabajo, las costumbres, diversiones, deportes, los ritos y el desarrollo técnico e histórico y hasta guerras, tal y como vive Manrique.

A este conjunto de características y acciones sobre el cuerpo humano, que influyen sobre las maneras de hacer danzas, Dallal (2007) lo denomina cultura del cuerpo. Está asociada con las vivencias que atraviesan a cada bailarín, vivencias que se reflejan en sus movimientos y expresiones. El autor afirma que la cultura del cuerpo es “un conjunto de consideraciones, costumbres, interpretaciones, capacidades, ampliaciones teóricas y físicas que una comunidad, clase o agrupación social posee en un momento histórico específico con respecto a sus cuerpos” (p. 24).

Lo anterior pretende también demostrar lo que Botelho (2008), en su texto *La fenomenología de Maurice Merleau-Ponty y la investigación en comunicación*, retoma de las

contribuciones de la *Fenomenología de Maurice Merleau-Ponty* (1957) sobre la experiencia del propio cuerpo y sus posibilidades perceptivas y expresivas. Allí muestra que “todo gesto humano expresa una determinada relación con el mundo” (p. 73).

Los testimonios, no solo de los bailarines sino también de los formadores, indican que los niños y jóvenes se enfocan en las expresiones desde lo que han vivido.

Yo siento que cuando uno habla, actúa, es otra persona. Cuando bailo, voy a esos momentos tristes, intento sacar todas esas cosas que tengo dentro, entonces, siento que los niños también. Cuando son felices, todos esos momentos felices que ellos tienen, o cuando tienen que hacer un momento muy dramático. Ellos se enfocan en todo lo fuerte que han vivido (S. Álvarez, comunicación personal, 16 de junio del 2022).

Una de las formadoras, también comenta “yo siento que con eso ellos liberan como las ganas que tienen, las cosas que han vivido” (D. Álvarez, comunicación personal, 24 de junio del 2022).

La intencionalidad del bailarín en la práctica danzaria refleja su manera de actuar y comportarse frente a una situación o a un público. Además, muestra cómo comunica, cómo hace, siente y vive, al reconocer sus intencionalidades y su capacidad para organizar sus acciones. Lo anterior lo exponen Cardona & Peña (2012), en su artículo *Danza: escenario de construcción y proyección humana*, pertinente para el proceso de investigación, pues establecen la danza como humanizadora y transformadora de la realidad humana. También, indican que el cuerpo no es visto en el escenario dancístico como un objeto, sino como un cuerpo que se construye, desde una participación activa para el desarrollo individual y social. Los autores determinan que la danza articula la técnica-corporeidad/motricidad para el reconocimiento del otro y de sí mismo. “La intencionalidad motriz surge de la vivencia del cuerpo mismo, alejándose del cuerpo objeto, dándole un sentido humanizante, lo cual lleva al danzante a creer en diversas posibilidades que le permiten relacionarse con el mundo” (Cardona & Peña, 2012, p. 192). Los niños y jóvenes del Balcón, manifestaron que su expresión refleja lo que llevan dentro.

Es como expresar desde el alma. Nosotros también somos mucho de coreografiar las expresiones en nuestras rutinas, pero lo hacemos mucho desde las vivencias, desde lo que vivimos, desde lo que sentimos (L. Montoya, comunicación personal, 23 de junio del 2022).

Es así como se reflejan las experiencias que cargan de su contexto y se manifiesta una

intencionalidad de desahogo por lo experimentado en el momento, tanto en la coreografía, como en la situación que atraviesan actualmente, “mis gestos corporales son acordes a lo que yo estoy viviendo en ese momento” (J. Zapata, comunicación personal, 23 de junio del 2022). Los testimonios evidencian que para los bailarines existe la necesidad de exteriorizar y desahogarse por medio de la expresión artística de la danza: “yo pienso que les demuestra que a través del baile pueden sacar todas sus penas demostrando lo que sienten en el momento” (M. Romero, comunicación personal, 23 de junio del 2022). Los bailarines manifiestan la danza como un recurso para desahogarse, pues por medio del cuerpo y el gesto se evidencia. Así como lo expone Martínez (2016), “ese estado de desahogo, a través de la danza, ha sido una constante desde la antigüedad hasta nuestros días”

Yo siento que muchas personas en su diario vivir ocultan lo que sienten. Entonces, llegan aquí intentando, por medio de la danza, mostrar todo lo que les ha afectado, todo lo que han vivido (...) también me desahogo al bailar (J. Zapata, comunicación personal, 23 de junio del 2022).

Es así como, según los testimonios, se puede determinar la danza como una herramienta de comunicación, al comprender que el arte es un medio que refleja sensaciones y las personas logran transmitir más allá del sentir, y pueden hacer una comparación de lo vivido en medio de representaciones (Lara, 2017). Gracias a la catarsis propiciada por la danza y el Balcón de los Artistas, las personas se relacionan mejor en sus entornos y construyen una mejor comunidad.

El Balcón de los Artistas y la danza como factores que potencian el cambio social y la comunicación.

La danza y la Corporación son identificados por los bailarines como factores de cambio en el aspecto social y comunicacional, debido a la transformación que ellos mismos observan durante su proceso en la academia. El Balcón les muestra a los niños y jóvenes bailarines que la danza es una oportunidad de cambiar sus espacios cotidianos. Manifiestan haber desarrollado mayores capacidades de relacionamiento por medio de las formas de comunicación que la danza les ha permitido forjar,

Yo siento que he mejorado demasiado esta parte de lo que es la comunicación. Ahora entre compañeros nos hablamos, nos escuchamos un poco más, nos toleramos más y también a la hora de crear coreografías, todos damos ideas y tratamos de ser lo más espontáneos y tratamos de comunicarnos bien para llegar a un mismo fin" (L.

Montoya, comunicación personal, 23 de junio del 2022).

Los cambios no solo se reflejan en la comunicación, sino en las interacciones sociales establecidas por los bailarines gracias al proceso con la Corporación y con la danza en sí, pues según Cardona y Peña (2012) la danza tiene la capacidad de transformar mediante la interacción social realizada entre los bailarines, y así mismo, como lo dice el autor, “las interacciones surgidas por la expresión de su corporeidad/motricidad lo llevan a expresar una serie de comportamientos tales como identidad, reconocimiento, respeto, superación y participación, generando un fortalecimiento de las esferas del desarrollo humano” (p. 193). Es decir, un cambio personal reflejado en su cotidianidad.

Juan de Dios, en su testimonio expresa textualmente “yo antes era un niño así pues fastidioso, mal hablado, buscando problemas en la calle. No podía ver un niño porque me daba duro con él, el baile me ha ayudado a cambiar eso” (comunicación personal, 13 de julio del 2022).

Otro de los fragmentos recopilados es el de María Fernanda,

por medio del baile, yo expreso todo lo que siento. Ya no tengo tantos nudos, sino que ya es todo más tranquilo. No tengo miedo a interactuar porque siento que tengo algo de qué hablar, o sea, me siento cómoda en ese espacio" (comunicación personal, 23 de junio del 2022).

Con las respuestas obtenidas se afirma la propuesta de Lara (2017), quien expone que la danza, “además de ser un excelente medio de comunicación para el adolescente, es una manera de fortalecer su desarrollo integral a través de todas sus herramientas” (p. 10).

Este desarrollo integral hace parte de la razón de ser de la Corporación, pues el objetivo principal por el que nació el Balcón de los Artistas es el de transformar vidas. Por medio de la educación artística lo ha logrado en sus bailarines, pues ellos observan cambios en sus entornos; en su comunicación; en sus interacciones. Así como también manifiestan que la danza ha transformado sus vidas. “Yo le puedo decir al público que la danza cambia " (J. García, comunicación personal, 13 de julio del 2022).

La música guía los pasos

El Balcón de los Artistas, en su aspecto formativo, sugiere a los niños y jóvenes demostrar desde los gestos y los movimientos del cuerpo lo que la música les transmite, pues el bailarín por medio de cada canción y cada género comunica algo distinto al público. Lo

anterior hace que las expresiones sean sinceras y genuinas.

Uno tiene que darle historia a la música. Si la música es triste, uno tiene que sentir la música y ya eso se le va a uno solito. Ya uno siente la música y cuando suena el violín entonces uno se pone así como triste. Entonces uno le demuestra eso al público, pues en realidad estás sintiendo lo mismo que está diciendo la música, entonces la gente también siente mucho eso (J. García, comunicación personal, 13 de julio del 2022).

El autor Sanmiguel (2004), en su texto *El baile: un lenguaje del cuerpo*, estudió el baile como un lenguaje no verbal, una práctica social y un acontecimiento cultural, y también las formas de bailar de acuerdo con el tipo de música. Sanmiguel concluyó que “los modos de bailar se configuran, como prácticas sociales y comunicativas a través de las cuales también se comunica y se significa el mundo”. (p. 125).

La Corporación realiza una pedagogía acerca del origen de cada paso, con referencia al género y ritmo correspondientes. Además, enseñan cada expresión para buscar que los bailarines se comuniquen mejor con el público. Los formadores señalaron que,

si en determinado punto de la coreografía hay efusividad y deben gritar, que lo hagan grupalmente. Se les da esa indicación es porque los niños en ese momento de la coreografía llegan a un nivel muy alto de satisfacción y donde emocionalmente se muestran más" (D. Álvarez, comunicación personal, 24 de junio del 2022).

Los niños y los jóvenes también aprenden a gestualizar por medio de la imitación de las expresiones de los bailarines y coreógrafos mayores: “muchos usan de referentes a los grandes. Aquí tenemos un dicho de que cada uno tiene a su pequeñito. Entonces ellos imitan. Por ejemplo, yo miro muy feo cuando bailan, entonces ellos me preguntan ‘ay, Santi, cómo haces’” (S. Álvarez, comunicación personal, 16 de junio del 2022).

Blumer (1992) en el texto *La posición metodológica del interaccionismo simbólico*, aborda el interaccionismo simbólico a partir del estudio de los seres humanos y su comportamiento. En este análisis toma como referente principal a George Herbert Mead para complementar sus planteamientos. Para el análisis del interaccionismo simbólico realizado por Mead, el autor explica que para dar una indicación, “el individuo que hace la indicación debe formularla, poniéndose en el lugar de quien la recibe” (p. 6). Los formadores manifiestan la relevancia de explicar el origen de cada paso, para que el niño o joven interioricen y expresen los gestos y los movimientos que cada género musical les represente y les genere en su interior.

Para el enunciado anterior, es pertinente retomar el análisis de Blumer (1992) sobre la interacción simbólica, pues esta consiste en “una exposición de gestos y en una respuesta al significado de los mismos. Un gesto es aquella parte o aspecto de un acto en curso que encierra el significado del acto, más amplio, del cual forma parte” (p. 6).

Por ejemplo, Laura comenta que, “en el tango se maneja mucho lo que es la pasión, el enojo, como la tristeza, nostalgia. La salsa es más alegría, más euforia, más dinamismo y así. Cada coreografía tiene como una manera de expresarla hacia el público” (comunicación personal, 23 de junio del 2022).

Interactuar es permanecer en comunicación

En la producción dancística del Balcón de los Artistas se genera una constante interacción con los compañeros y con la pareja de baile, por medio de las sensaciones que se comunican entre ellos. Los bailarines comunicaron su postura frente a la interacción que se tiene en el equipo,

A mí me gusta mucho que entre compañeros podamos tener la confianza de mirarnos a los ojos. De que cada uno le esté contando al otro qué está sintiendo con la coreografía. Que haya compañerismo y que sea como una energía entre los dos. Que puedan expresarle al público esa energía que están sintiendo" (L. Montoya, comunicación personal, 23 de junio del 2022).

Imagen 3. *Presentación del Balcón de los Artistas*, donde se observa el uso del espacio en el desarrollo de una coreografía. Fuente: Google.

Mediante estas declaraciones se puede afirmar que los gestos para la comunicación entre ellos como Corporación tienen un significado, no sólo para la persona que los hace, sino para aquella a quien van dirigidos. Patricia Herrero (2012), quien en su investigación realizada en la Universidad de Granada, titulada *La interacción comunicativa en el proceso*

de enseñanza-aprendizaje, expone que la “interacción al ser proceso social donde resultan modificaciones de los estados iniciales de los participantes del proceso comunicativo” (p. 139), permite una comunicación constante no solo entre los mismos bailarines sino entre ellos y su público. Es decir, lo comunicado entre ellos como bailarines en el escenario buscan transmitírselo a su público, mediante sus narrativas corporales.

Cuando el significado es el mismo para ambas personas, se comprenden mutuamente. Así es como se genera la interacción entre los bailarines (Blumer, 1992). Esta propuesta del autor la sustentan los testimonios de los bailarines, tal cual lo menciona María Fernanda, “cuando tú necesitas un momento de fuerza entonces tú miras al compañero y es como que ‘duro, vamos para adelante’, como a bailar más duro, o con alegría, que te ríes y así” (comunicación personal, 23 de junio del 2022).

El espacio y su influencia en la comunicación de la danza

Según lo que plantean los bailarines y sus respectivos formadores, se puede afirmar que el espacio influye en la forma en que realizan la coreografía, desde la gestualidad hasta la planimetría, pues los niños y jóvenes expresaron que con la proxemia también crean un discurso. Así lo manifestó Daniela Álvarez, formadora de la Corporación

Para nosotros eso de la proxemia también es fundamental, porque hace parte de esa relación con el otro y con el entorno a través del movimiento. También nos ayuda a relacionar las emociones de los compañeros y las transforman como en un solo sentir. Yo la proxemia y el gesto que se da en la coreografía, la veo como un elemento del diálogo dentro del danzar, es como si creáramos un discurso (comunicación personal, 24 de junio de 2022).

María Marta Pascale (2019), en su tesis realizó la investigación titulada *El estudio de la proxemia como factor clave para el diseño ergonómico de espacios de uso colectivo*, allí indica que la proxemia “se basa en la percepción sensorial del espacio y varía dependiendo de la relación existente entre individuos, las emociones por las que transitan y las actividades que realizan” (p. 13). Además, la proxemia da cuenta de los testimonios de los artistas cuando hablan del espacio con referencia a su tamaño y con lo que a partir de allí pueden transmitir, cuando es un espacio muy pequeño, muchas cosas no se pueden hacer, o si se hacen, se hacen muy cerradas, o sea muy pequeñas. Obviamente en un espacio más grande tú ya cambias porque te puedes abrir más y puedes hacer cosas más altas, más diferentes porque ya no tienes que estar tan cerrado con tus compañeros (M. Romero, comunicación personal, 23 de junio del 2022).

Al continuar con lo propuesto por Pascale, se evidencia que la percepción del espacio es dinámica, pues se relaciona con la actividad, es decir, en un entorno en particular. Los gestos, los movimientos y la producción dancística que componen la coreografía, por lo general, cambian de acuerdo al espacio donde se encuentren. Así lo expresaron los bailarines al referirse a la proxemia en sus presentaciones y ensayos.

Sí cambian las planimetrías y lo que es la parte de la gestualidad. Cuando es un escenario más grande yo creo que nos tenemos que repartir mucho para poder que se vea muy lleno el escenario. En la gestualidad toca hacerla más exagerada, así de pronto uno no se sienta como tan cómodo haciéndolo exagerado, pues se tiene que hacer así para poder llenar el espacio tan grande. Cuando el espacio es más pequeño, las planimetrías son más cortas y también se siente como más energía en la coreografía porque no toca llenar un espacio tan grande (L. Montoya, comunicación personal, 23 de junio del 2022)

Imagen 4. *La proxemia*, presente en uno de los ensayos del Balcón, donde se observa el uso del espacio que tienen con su cuerpo. En ese momento estaban disponiendo el espacio mientras tomaban distancia y hacían ejercicios de estiramiento. Fuente: Sara Gómez

Los bailarines del Balcón, a pesar de que deban cambiar sus movimientos, indican que su intención comunicativa es la misma, es decir, pretenden transmitir el mismo mensaje al público, a pesar de que el espacio sea diferente: “cuando el espacio cambia,

nuestros sentimientos siguen siendo los mismos. Así es como debería ser, uno siempre tiene que dar lo mejor de sí y expresar lo que uno siente al público” (J. Zapata, comunicación personal, 23 de junio del 2022). La proxemia es determinante en la actitud de los cuerpos y su relación con la ejecución dancística.

Finalmente, frente al relacionamiento que se tiene con la distancia en un espacio determinado, es necesario hacer la distinción que plantea Irene Laupa (2017), en su tesis *Análisis de la comunicación no verbal en la danza Shacshas de Huaraz*. Ella menciona que “las distancias existentes entre el emisor y el receptor también comunican” (p. 17). En este caso, entre el bailarín y el público espectador hay un mensaje comunicativo en todo momento. La autora describe que gran parte de lo que hace un ser humano como ser social depende de cómo percibe y gestiona su espacio. Así mismo, no es lo mismo emitir un mensaje cara a cara, que hacerlo desde una distancia mayor.

Conclusiones

Con referencia al cumplimiento de lo planteado en la pregunta que engloba la investigación y en los objetivos específicos para cumplir con la intención del objetivo general, se retoman elementos del análisis y el trabajo de campo para establecer si se cumplieron a cabalidad.

La pregunta investigativa se logra responder gracias a la metodología aplicada de entrevistas semiestructuradas. Se esperaba obtener respuestas que surgieran desde la colectividad por medio de grupos focales que no pudieron ser realizados debido a la poca disponibilidad de espacios de la Corporación y tiempo de los bailarines. Sin embargo, en las respuestas obtenidas en las entrevistas, se pudieron encontrar puntos en común en los que convergieron formas similares de observar y practicar la danza. Para darle respuesta a esta pregunta y al cumplimiento del objetivo general, que buscó analizar las prácticas comunicativas que el Balcón de los Artistas propicia en la producción dancística, se establecieron preguntas direccionadas a las categorías. Lo que se obtuvo de esas respuestas fue lo esperado para cumplir con los objetivos correspondientes a la categoría de cuerpo y gesto.

Frente a lo hallado, se concluye que el Balcón de los Artistas y la danza cumplen un papel clave en el desarrollo de un bailarín. En el aspecto comunicativo personal se refleja un cambio positivo que lleva al bailarín a tener mayores habilidades comunicativas y expresivas.

También, le permite al bailarín transformarse no solo a él como persona, sino que

transforma su contexto y su entorno. Para lograr esto es necesario fomentar espacios alternativos a las calles, tal y como lo hace la Corporación.

Se logró concluir que la danza posibilita a los integrantes convertirse en seres colaborativos y solidarios, pues hacer parte del Balcón implica un compañerismo, generadas por medio de interacciones, que se dan en su mayoría en la producción dancística.

Para el planteamiento de la hipótesis se retomó el estado del arte y a partir de este repaso se establecieron puntos a los que se lograron llegar en el desarrollo de la investigación. Así como evidenciar que el Balcón de los Artistas es un espacio donde se genera comunicación constantemente por medio del cuerpo, el gesto, la interacción y la proxemia.

En cuanto a la proxemia, no se obtuvo un número significativo de información, debido a que no se indagó más con respecto al espacio y el uso de este en cuanto a distancia entre la pareja de baile o el resto de sus compañeros con referencia al género musical o al tipo de coreografía. Por lo anterior se recomienda indagar más acerca de la proxemia y sus usos.

Bibliografía

Acuña, Á. (2002). La danza como modelo analítico de interpretación sociocultural. Un estudio de caso.

Aguilar, K., & Tangarife Gómez, S. C. (2021). La comunicación para el cambio en los procesos de liderazgo y subjetividad política femenina de dos mujeres en la Comuna 5, Castilla.

Bejarano, G. (1995). La gestualidad en la danza. Lenguaje no verbal. ESCENA. Revista de las artes, 39-45.

Blanco, D. (2008). La comunicación corporal en las elaboraciones identitarias-subjetivas. Perfiles latinoamericanos, 16(32), 35-65.

Blanco, M. (2009). enfoques teóricos sobre la expresión corporal como medio de formación y comunicación.

Blumer, H. (1982). La posición metodológica del interaccionismo simbólico. *El interaccionismo simbólico: Perspectiva y método*, 1-44.

Botelho Josgrilberg, F. (2008). La fenomenología de Maurice Merleau-Ponty y la investigación en comunicación. Signo y pensamiento, (52), 68-83.

Cáceres, M. (2010). La Expresión Corporal, El Gesto Y El Movimiento En La Edad Infantil. *Revista digital para profesionales de la enseñanza*.

Carabaña, J., & Lamo, E. (1978). La teoría social del interaccionismo simbólico: análisis y valoración crítica. *Revista española de investigaciones sociológicas*, 1(78), 159-204.

Carrillo Vargas, M. C., Solano, H., Roxana, A., Benjumea Galindo, D. C., & Segura Otálora, M. C. (2017). Conceptualización de la interacción comunicativa y su caracterización. *Revista Med*, 25(2), 105-116.

Castañeda, J. C. (2017). Nuestro otro infierno: violencia y guerra en Manrique.

Universidad EAFIT.

Cardona, P. T., & Peña, N. (2012). Dança: cenário de construção e projeção humana. *Educación y educadores*, 15(2), 185-200

Dallal, A. (2007). Los elementos de la danza. UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.

El Balcón de los Artistas – Corporación – Salvamos vidas. (2021). El Balcón De Los Artistas. <https://www.elbalcon.org/>

Goyret. (2018). *Cómo hizo Medellín para pasar de ser la ciudad más violenta del mundo a un modelo en seguridad para la región*. infobae.

Herrero Márquez, P. (2012). *La interacción comunicativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje*.

Hidalgo Piza, N. F., & Ortiz Mera, V. S. (2020). La danza como forma de expresión en el desarrollo cultural y su aporte comunicacional en los estudiantes de la Carrera de Comunicación de FACSIO, 2020 (Bachelor's thesis, Universidad de Guayaquil: Facultad de Comunicación Social).

Lara, R. (2017). Influencia de la danza como herramienta para el desarrollo de la comunicación interpersonal de los integrantes del programa de formación profesional de la escuela de baile y espectáculos" Rumba"-distrito de Trujillo 2016.

Laupa Solano, I. (2020). Análisis de la comunicación no verbal en la danza Shacshas de Huaraz.

Martínez, H., & Benítez, L. (2016). Metodología de la investigación social I. Martínez, H. P. (2016). La danza. ¿Comprensión y comunicación a través del cuerpo en movimiento?. *Brocar: Cuadernos de investigación histórica*, (40), 269-293. Melgarejo, L. M. V. (1994). Sobre el concepto de percepción. *Alteridades*, (8), 47-53. Merleau-Ponty, M. (1957). *Fenomenología de la percepción* (Ediciones Península, Trad.). Barcelona, España: Editorial Planeta.

Pascale, M. M. (2019). El estudio de la proxemia como factor clave para el diseño ergonómico de espacios de uso colectivo.

Pérez Fonseca, A. L., Aristizábal Botero, C. A., Ríos Castro, D. Y., & Osorno Vanegas, Y. (2014). Construcción de ciudad: entre los fillos de la memoria y la

violencia. Caso Manrique, Medellín. *Estudios Políticos*, (44), 141-161.

Quintero, S. C. (2017). La gestión cultural como enlace entre la producción artística y el consumo. Elaboración de un modelo de marketing y comunicación para emprendimientos culturales pertenecientes al sector de las artes escénicas de la ciudad de Medellín.

Rizo, M. (2004). El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto. Hacia un nuevo concepto de comunicación. *Portal de la Comunicación*.

Roman Lara, R. (2017). Influencia de la danza como herramienta para el desarrollo de la comunicación interpersonal de los integrantes del programa de formación profesional de la escuela de baile y espectáculos " Rumba"-distrito de Trujillo 2016.