

Panela, una tradición que se baila

Fabio Nelson Foronda Chica

Luz Mariela Calle Bedoya

Juan de la Cruz Mejía Villegas

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciados y licenciada en educación
básica en danza

Asesoras temática: Carolina Posada Restrepo, Magíster Historia del Arte

Metodológica: Daryeny Parada Giraldo,

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Departamento de Artes Escénicas

Licenciatura en Danza

Medellín

2023

Cita	(Foronda Chica et al., 2023)
Referencia	Foronda Chica et al., (2023). <i>Panela, una tradición cultural que se baila</i> . [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Seleccione posgrado UdeA (A-Z), Cohorte Seleccione cohorte posgrado.

Grupo de Investigación Seleccione grupo de investigación UdeA (A-Z).

Seleccione centro de investigación UdeA (A-Z).

Centro de Documentación Artes

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

Con entusiasmo, dedicamos este trabajo de investigación al fortalecimiento de la cultura danzada y a la preservación de las tradiciones ancestrales de los pueblos. A través de este estudio, se espera contribuir al enriquecimiento y difusión de las expresiones dancísticas que han sido parte fundamental de la identidad cultural, honrando así el legado de los antepasados y fomentando el arraigo cultural en las generaciones venideras.

Figura 1

Panela, una tradición que se baila

Nota: imagen archivo escuela de danza, diseño: por Diana Patricia Restrepo (Dayana Muñoz Montoya y Sergio Andrés Zapata Marulanda) Tomada de (Monterrosa, Panela, una tradición que se baila , 2023)

Agradecimientos

La gratitud es el regalo más sublime que se puede dar y recibir:

A Juan Diego Quintero, Claudia Marcela García y Marcos Efrén Manrique, hoy queremos expresar el más profundo agradecimiento por el apoyo incondicional que han brindado durante todo este proceso de profesionalización. Su amor, comprensión y aliento constante han sido pilares fundamentales para alcanzar este importante logro en las vidas de cada uno. Sin su presencia y paciencia, hubiese sido aún más complejo enfrentar los desafíos académicos y personales que se presentan en el camino.

A nuestra amada familia, no encontramos palabras suficientes para agradecerles por el apoyo inquebrantable que nos han brindado desde el inicio de las vidas, Su confianza, sus palabras de ánimo y sus sacrificios han sido el motor que impulsa a dar lo mejor en cada paso del camino.

Queremos expresar gratitud a todos los compañeros de la profesionalización, por ser una parte valiosa de este viaje. Juntos hemos enfrentado largas jornadas de estudio, proyectos desafiantes y momentos de incertidumbre. Por compartir conocimientos, por brindar apoyo mutuo y por celebrar juntos cada logro alcanzado. Su amistad y compañerismo han hecho de este proceso una experiencia enriquecedora y memorable.

A los docentes y en especial a Myriam de Jesús Suaza Colorado, a Daryeny Parada Giraldo y a la asesora del trabajo Carolina Posada Restrepo, queremos compartir con cada una de ustedes el éxito que hemos alcanzado. Este logro no es solo nuestro. Cada palabra de aliento, cada gesto de cariño y cada ayuda desinteresada han dejado una huella imborrable en nosotros.

Queremos agradecer a todas las fuentes y referencias que hemos utilizado para fundamentar la investigación. La invaluable información ha sido la base de los argumentos y conclusiones. A La comunidad de Pueblorrico, a la Escuela Municipal de Danza, a todos los historiadores por sus relatos, sabiduría y conocimiento, al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y Universidad de Antioquia, les dedicamos este título profesional con profundo cariño y agradecimiento. Sin su presencia y apoyo, nada de esto hubiera sido posible. Gracias por creer en nosotros, por motivarnos a seguir adelante y por ser una parte esencial de esta maravillosa experiencia académica.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	12
Capítulo 1. Sobre este estudio	15
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
1.1 Justificación	18
1.2 Pregunta	19
2 Capitulo 2. MARCO REFERENCIAL	20
2.1 Estado del Arte	20
2.1.1 Investigación al rededor danza laboreo	20
2.1.1.1 Siembra, cultivo y cosecha del arroz (2021) - Nacional	20
2.1.1.2 El Potro Azul (2018) – Nacional	21
2.1.1.3 Las Danzas Ancestrales de la Comunidad Afro de Chigorodó (2018) Regional	22
2.1.1.4 Danza Agrícola MAMA RAYGUANA (2016) – Internacional	23
2.1.2 Experiencias de creación de danzas del laboreo	24
2.1.2.1 Tejares danza de amor y laboreo (2021) – Nacional	24
2.1.2.2 Danza la Panela Nuestra Tierra de Yumbo (2009) – Nacional	25
2.1.2.3 Danza de los Diablos del Maguey Oaxaca, Popurrí de Sones. - Internacional	26
2.2 Contexto	26
2.2.1 La danza de la panela de la Escuela Municipal de danza de Pueblorrico, Antioquia	26

2.2.2 La tradición cultural de la panela en el Municipio de Pueblorrico	31
3 Capítulo 3. OBJETIVOS	36
3.1. Objetivo General	36
3.2 Objetivos Específicos	36
4 Capítulo 4. RUTA METODOLÓGICA	37
4.1 Enfoque paradigmático	37
4.2 Enfoque metodológico	38
4.3 El proceso de la sistematización	39
4.4 Técnicas de recolección de la información	41
4.5 Población participante (grupo de creación) y las personas que entrevistaron	42
4.6 Fases de sistematización	47
4.6.1 Técnicas de recolección de la información	50
4.6.2 Trabajo de campo y entrevistas y los grupos focales	51
4.6.3 Sistematización de la creación de la danza de la panela: guion, planimetrías, etc.	55
4.6.4 Estrategia de difusión	59
5 Capítulo 5. RESULTADOS	61
5.1 Tradición panelera en Pueblorrico	61
5.1.1 Técnicas tradicionales para la producción de panela en Pueblorrico	63
5.2 Proceso de creación danza de la panela	66
5.2.1 Momentos de la creación	68
5.3 Análisis de la obra la danza de la panela	71

5.4 Difusión y circulación que ha tenido la obra	78
5.5 Estrategia, fortalecimiento y arraigo	80
CONCLUSIONES	83
ANEXOS	87
CONSIDERACIONES ÉTICAS	90
REFERENCIAS	91

Lista de figuras

Figura 1 <i>Panela, una tradición que se baila</i>	3
Figura 2 <i>Escuela municipal de danza pueblorrico 2015</i>	8
Figura 3 <i>Mataperros o amanzayernos</i>	34
Figura 4 <i>historiadores Pueblorrico</i>	44
Figura 5 <i>Elenco artístico danza de la panela 2015</i>	46
Figura 6 <i>Ramada más antigua de Pueblorrico y rueda pelton</i>	62
Figura 7 <i>Oficios de la molienda</i>	65
Figura 8 <i>Personajes de la obra</i>	67
Figura 9 <i>Bosquejo de vestuario</i>	71
Figura 10 <i>Trapiche cosechas de Sevilla</i>	77
Figura 11 <i>La tradición hecha danza</i>	87

Siglas, acrónimos y abreviaturas

APA American Psychological Association

Resumen

La sistematización del proceso creativo de la danza de la panela en la Escuela Municipal de Danza de la Casa de la Cultura busca divulgar y promover la apropiación cultural de esta obra de arte en Pueblorrico. Para lograrlo, como investigadores, se realiza entrevistas con historiadores y productores de panela, además de la revisión del archivo histórico sobre la tradición panelera en la región, a su vez que un análisis de la danza. Estos elementos facilitan comprender y documentar la génesis y evolución de la obra. La realización del trabajo contribuye al fomento y preservación de la tradición, enriqueciéndola y transmitiéndola de manera significativa a niños, jóvenes y adultos, promoviendo así la valoración y el arraigo cultural en la comunidad pueblorriqueña¹.

Palabras clave: sistematización, danza, tradición, arraigo, panela, comunidad, preservación.

¹ Pueblorriqueña, pueblorriqueño: apelativo de identidad de un ciudadano(a) del municipio de Pueblorrico

Abstract

The systematization of the creative process of the 'panela' dance at the Municipal Dance School of the House of Culture aims to disseminate and promote the cultural appropriation of this dance in Pueblorrico. To achieve this, as dance researchers, we will conduct interviews with historians and panales producers, in addition to analyzing documents from the historical archive about the 'panela' tradition in the region, and also a formal analysis of the dance. These elements will allow us to understand and document the genesis and evolution of the dance. The systematization of the creative process will contribute to the promotion and preservation of the 'panela' tradition, enriching it and meaningfully passing it on to children, youth, and adults, thus promoting appreciation and cultural roots within the Pueblorrico community.

Keywords: systematization, dance, tradition, cultural roots, 'panela,' community, preservation.

INTRODUCCIÓN

El texto evidencia aportes para una diversa conceptualización y reflexiones en torno a la fundamentación e insumos metodológicos de la sistematización de la obra creativa de la panela como tradición en el municipio de Pueblorrico. Este proceso es el reflejo histórico del territorio logrando identificar la importancia social y metodológica y que a su vez permite avanzar en la reflexión comprensiva, crítica y propositiva sobre la tradición.

Ubica reflexiones y retos asociados a la investigación cualitativa e identidad. Lograr sistematizar esta experiencia desde lo creativo permite reflexionar sobre la cultura, la tradición y su práctica, para aprender de ella, conceptualizarla, comprenderla y potenciarla. Puede además aportar al fortalecimiento y recuperación de la memoria, ayudando a contribuir al arraigo cultural de los niños, jóvenes y adultos de este municipio del departamento de Antioquia, con elementos que permiten desarrollar un proceso de sistematización para el fomento de la integración cultural en torno a la memoria de la cultura regional, a la vez que comprometidos en abordar en los contextos cotidianos y posibilitando las maneras como son apropiados desde la danza las estrategias para llevar a cabo dicho proceso en cuanto a contenido, claridad, profundidad, proyección y relevancia social en el municipio. Sistematizar esta obra de creación aporta a la producción artística, conocimientos sobre y desde la práctica de la danza de la cultura folclórica; su reconstrucción coherente, de modo que se pueda contextualizar, interpretar histórica y socialmente al asumir el reto de la sistematización de esta experiencia creativa, es a su vez una práctica identitaria con sello propiamente de la cultura antioqueña. La panela, posibilita buscar respuestas para reflexionar, intervenir y transformar realidades en medio del caos que en la actualidad está generando la pérdida de las costumbres y tradiciones que por años han identificado los pueblos y sus gentes.

Contextualizar acerca de la danza folclórica de la panela y describir el proceso de creación por el cual transita pone en evidencia sus orígenes de la formulación; su importancia en el

territorio para la memoria cultural; el impacto que genera en los niños, jóvenes y adultos con su apropiación; los aportes por quienes conforman e hacen parte de todo el proceso creativo desde lo conceptual, artístico y humano; además de visibilizar cómo ha sido el plan de proyección y circulación de esta obra; en qué lugares se ha proyectado y cuál ha sido la aceptación del público, aspectos que se destacan en la sistematización.

De esta manera, la sistematización de la danza de la panela, se observa también como un proceso de construcción social del conocimiento del territorio, de análisis para encontrar particularidades de un emblema cultural para conocer el contexto, recuperar, clasificar y organizar la información, reconstruir vivencias, analizarlas y proyectarlas a perdurar en el tiempo como parte de la historia y el arraigo cultural de este municipio ubicado en el corazón del suroeste en el departamento de Antioquia.

El trabajo se organiza en capítulos de la siguiente manera: en el primer capítulo, se describe el surgimiento de la idea del proyecto, se plantean los cuestionamientos que surgen a partir de la idea y se evalúa su viabilidad como recurso de investigación. El segundo capítulo aborda los antecedentes y referencias que fundamentan el estudio, permitiendo una valoración de la pertinencia en comparación con otros proyectos relacionados con el tema. En el tercer capítulo, se expone el resultado deseado del proceso, detallando las rutas o guías que se siguen para llevar a cabo las actividades necesarias y alcanzar dicho objetivo. El cuarto capítulo presenta la carta de navegación que orienta la consecución de los objetivos propuestos.

En este sentido, la elaboración del trabajo se basa en el enfoque hermenéutico², utilizando la investigación narrativa y el constructivismo como marcos de referencia. Se implementa la sistematización del proceso de creación como estrategia de investigación, empleando las metodologías narrativa, etnográfica e investigación-acción. Finalmente, en el quinto capítulo, se

² método de interpretar textos. En la investigación implica el proceso por donde transita entre las partes y el todo del texto para lograr una comprensión adecuada del mismo.

presentan los resultados obtenidos a través de la investigación; destacando las conclusiones finales derivadas del proyecto, poniendo énfasis en los aprendizajes adquiridos a lo largo de la experiencia.

CAPÍTULO 1: SOBRE ESTE ESTUDIO

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Respaldados en el archivo histórico local del municipio de Pueblorrico se evidencia que hace más de 100 años, la tradición panelera lo ha catalogado como una de las regiones más productivas del suroeste Antioqueño; la producción de panela representaba el 89% de la economía local con una utilidad de 187.392 arrobas de panela que eran comercializadas en los municipios de Medellín, Concordia, Andes, Betania, Tarso, Jericó y Ciudad Bolívar (Agudelo, 2016). Sin embargo con el paso del tiempo, la industrialización, el desinterés de la población joven por cultivar la caña, principal insumo para la producción de panela que ha sido reemplazada por otros cultivos como el café, el plátano, la yuca y los productos de pancoger³, inciden en la pérdida de la memoria cultural alrededor de la tradición panelera (Gallego, 1948).

Desde 1911, la época de la productividad panelera, la tradición de la panela se ha desarrollado por 128 trapiches distribuidos en las 22 veredas del municipio de los cuales 7 eran conocidos como “mataperros⁴” estos funcionaban con la participación de todos los miembros de la familia; 5 eran movidos por máquinas; 6 por agua mediante la rueda Pelton; y 110 por tracción animal tal como lo define el escritor pueblorriqueño, (Valencia Agudelo, 2016).

Sumado a esto los campesinos que por años han dedicado su vida a la producción panelera, han ido envejeciendo quedando en la actualidad muy pocos cultivadores. Por esta razón la Escuela Municipal de danza inicia un proceso de investigación histórica de este producto con el propósito de que la comunidad reflexione frente a la evidente desaparición de la tradición panelera en el municipio. Es así como se crea en el año 2014 una puesta en escena llamada “La Danza de la Panela” como homenaje a los 128 trapiches “ramadas⁵” y a los productores de panela que por años

³ Maíz, frijol, yuca, plátano entre otras.

⁴ Extractor artesanal de guarapo de caña, construido en madera.

⁵ Construcción en madera burda con techo de paja, espacio para la producción de la panela.

han sostenido la economía local mediante la siembra, el cultivo y la producción de la caña de azúcar y con ella la fabricación de la panela.

En consecuencia y aprovechando la riqueza en cuanto a la tradición, cultura y fortalecimiento económico de la panela en Pueblorrico, se hace necesario sistematizar el proceso de investigación y creación de la danza, dado que es una oportunidad para que en la comunidad se fortalezca el arraigo, el sentido de pertenencia y las costumbres en cuanto cultura, cultivo y producción de la panela.

De esta manera, la sistematización evidencia el papel fundamental que la integración, el compromiso, la interrelación comunitaria ha tenido por quienes han participado del proceso: Estudiantes de la escuela, docentes, padres de familia, cultores e historiadores y todos los demás agentes que aún mantienen viva la tradición panelera en el municipio de Pueblorrico como campesinos, líderes comunitarios y propietarios de los pocos trapiches que a hoy permanecen.

Con la presente sistematización se busca dejar memoria escrita del proceso de creación para la formación, divulgación y apropiación cultural en los niños jóvenes y adultos del municipio de Pueblorrico y que pueda ser replicada en diferentes comunidades, grupos y colectivos que estén interesados en realizar una propuesta artística o conocer simplemente sobre una tradición que por muchos años fue y será parte de la historia cultural del municipio.

Adicionalmente, la sistematización pretende que la tradición no desaparezca y a su vez fomentar entre la comunidad su continuidad en el tiempo, pese al panorama y la crisis nacional que manifiestan los productores, en cuanto al bajo índice de consumo de la panela en la actualidad tal como lo menciona el artículo de la revista *Semana* en su publicación (2022). De este modo, este proceso de la investigación-creación le sirve a los pueblorriqueños, a los municipios productores de panela, al territorio y en especial a la academia como un producto pedagógico en cuanto al

fortalecimiento de la danza en el departamento y en el país; ya que posee elementos que permiten la integración cultural, arraigo y memoria de la tradición regional (Jara, 2022).

Teniendo como base el diagnóstico realizado por la Escuela Municipal de Danza en el año 2014 sobre el proceso investigativo de la creación, en el que se refleja que el 70% de los estudiantes de danza y un 87% de los miembros de la comunidad desconocen la historia y la tradición del territorio, de esta manera “la identidad se puede explicar cómo una construcción social que surge de la dialéctica⁶ entre el individuo y la sociedad” (Reyes, 2011). Haciendo referencia a lo citado por el autor Reyes, la construcción de la identidad es una práctica social antecedida por la historia y la tradición. Esta afirmación la complementa además las entrevistas realizadas en junio del 2008 por historiadores del municipio, Nelson de Jesús Vallejo, María Lucelly Tamayo Díaz y Gustavo Arturo Ospina Zuleta, quienes en su labor docente formulan encuestas, conversatorios y talleres a estudiantes y miembros de la comunidad, donde los resultados dan evidencia que el 88% de los encuestados no responden a las preguntas donde el tema central es la identidad y la tradición del municipio y como análisis plantean la necesidad de potenciar estrategias que conlleven a fortalecer la historia, la identidad, la tradición y el arraigo cultural del municipio.

Sistematizar el proceso creativo “Danza de la Panela” del municipio de Pueblorrico, es un gran reto para dejar criterios claros y justificados de la experiencia, además, contribuir al sector de la danza en dejar memoria de creaciones, investigaciones y obras que puedan servir de referencia a los futuros estudiantes, docentes o personas inquietas por saber o conocer sobre lo escrito, investigado en danza y para la danza; esta investigación surge también de una preocupación que se evidencia en el sector de esta manifestación artística en dejar huella no solo con obras escritas con el cuerpo sino escritas para la historia, posibilitando una reflexión de las

⁶ Dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones entre sí.

transformaciones creativas , de los territorios, del arraigo cultural y las tradiciones que han hecho, hacen y harán enriquecer prácticas culturales, permitiendo su crecimiento, evolución y permanencia en el tiempo.

1.1 Justificación

En la región suroeste del departamento de Antioquia se encuentra ubicado el municipio de Pueblorrico, un territorio en el cual convergen diferentes personas, costumbres y tradiciones. La caña de azúcar ha sido cultivada por los campesinos durante años extrayendo de ella la panela, siendo este producto la base económica de sus pobladores, a razón de esto la localidad se ha posicionado como el municipio dulce del suroeste antioqueño, sin embargo la tradición panelera se ha ido desapareciendo por varias razones: una es el proceso constante de globalización y el reemplazo por otros cultivos, lo que a su vez ha ocasionado diferentes cambios culturales poniendo en evidencia una posible modificación de las tradiciones propias del folclore popular, y la otra es que los jóvenes crecen bajo dinámicas que no les permiten apropiarse de sus usos y costumbres que históricamente han caracterizado la identidad de la cultura panelera. En este sentido, es fundamental que se ejecuten acciones que permitan la preservación de la identidad cultural con el fin de que el patrimonio material e inmaterial perdure y genere un sentido de pertenencia en las nuevas generaciones (Jinete & Miranda, 2014).

Por ello, mediante la sistematización de la danza de la panela, se da cuenta de las historias que ésta relata para fortalecer tradiciones y fomentar en los jóvenes la preservación de las expresiones culturales y la identidad que por años la panela le ha dado a Pueblorrico. Además, este proyecto posibilita el diálogo con la comunidad mediante estrategias de divulgación con todos aquellos que deseen conocer sobre la tradición panelera, el territorio y la danza (Mejía, 2018).

Reconocer y promover la riqueza cultural del territorio es el propósito de este ejercicio de sistematización y creación que permite a los habitantes de Pueblorrico apropiarse y reflexionar frente a su tradición, facilitando a su vez establecer mecanismos y estrategias de divulgación para que el legado cultural, económico y social continúe y permanezca en el tiempo.

La Danza de la Panela es una propuesta de montaje en la que dialogan danzas de la zona andina colombiana, uniendo el territorio en una obra que evidencia la riqueza tradicional y la cual resalta la importancia de las expresiones orales, danzarias y musicales, posibilitando el disfrute de los intérpretes de la obra. Sistematizar este proceso mediante la presentación del paso a paso de investigación-creación y lo que ello implica (Kramer, s.f.), descripción de la experiencia, impacto, análisis, reflexión, conclusiones entre otros, es el resultado de un trabajo que estamos seguros la universidad puede referenciar como ejemplo de recuperación de la memoria y arraigo comunitario.

Por lo tanto el proyecto es un generador de motivaciones diversas, donde por medio de la danza se crean espacios de búsqueda y de expresión que hacen que la comunidad de Pueblorrico se encuentre con su entorno y sus raíces, donde además el patrimonio, la construcción colectiva, y la recuperación de la memoria se convierta significativamente en puentes para el fortalecimiento del arraigo sociocultural de la comunidad (Rojas & Cano, 2019).

1.2 Pregunta

¿Cómo sistematizar el proceso creativo de la danza de la panela realizado con los integrantes de la Escuela Municipal de Danza adscrita a la Casa de la Cultura de Pueblorrico, con miras a promover su divulgación y apropiación cultural en los niños, jóvenes y adultos del municipio?

CAPÍTULO 2: MARCO REFERENCIAL

2.1. Estado del arte

2.1.1. Investigaciones alrededor de las danzas del laboreo

2.1.1.1 Siembra, cultivo y cosecha del arroz (2021) - Nacional

La tesis Siembra, cultivo y cosecha del arroz (2021) de la autora Angie Paola Riascos, con la cual realiza una sistematización de este montaje con el grupo representativo de danza folclórica de la Universidad del Valle sede pacífico a nivel nacional se basa en la manera en la que el teatro aporta a la construcción de la danza folclórica. La propuesta coreográfica tiene como proyección de investigación la recuperación ancestral y tradicional de los mecanismos de la siembra, cultivo y cosecha del arroz, un homenaje a la labor que hacían muchas de las familias del pacífico colombiano para el sustento diario resaltando cómo la teatralidad es un factor importante para la puesta en escena, permitiendo contar una historia a través de los movimientos del cuerpo, el uso de elementos representativos para las labores del campo, accesorios escenográficos y de vestuario que son parte fundamental en la danza donde muchas veces la voz no es necesaria para que el público la entienda. Esta propuesta creativa es un gran aporte no solo para el proyecto de grado sino también como herramienta para motivar a muchos docentes amantes del arte y la cultura a investigar y crear a partir de lo que se tiene en los territorios con la posibilidad de recuperar y mantener las tradiciones que han marcado una historia desde los antepasados.

Para la preservación de las tradiciones es fundamental la vinculación de los niños, jóvenes y adultos a estos procesos creativos en la participación del montaje de la danza de la panela permitiéndoles vivenciar lo que implica las labores del campo y la importancia que ha tenido este producto para la comunidad pueblorriqueña teniendo en cuenta la recopilación de datos históricos

a través de la comunidad, los testimonios de los campesinos, la integración de metodologías propias para la enseñanza de la danza.

2.1.1.2 El Potro Azul (2018) - Nacional

El libro el Potro Azul (2018) es una investigación del maestro Raúl Parra-Gaitán sobre dicha obra, a partir de la pesquisa bibliográfica realizada por el maestro de danza Raúl Parra inspirada en la obra El potro Azul del maestro Jacinto Jaramillo, mediante la investigación de cuerpo y memoria basada en la apreciación historiográfica y estética sobre el fenómeno de la corporeidad y el movimiento en danza durante los últimos 60 años en Colombia, dicha investigación aborda la creación en tres miradas: visita, apropiación y recreación resaltando la importancia que posee la danza al ser un canal para proyectar las tradiciones y la conservación del patrimonio danzado del país (Parra, 2018).

La exploración del maestro Parra en el ejercicio escritural del Potro Azul se fundamenta en la recolección de la información (escritos, evidencias, testimonios orales, entrevistas, fotografías etc.) todo ello, insumo para la creación y materialización de su objetivo. Las estrategias utilizadas por el maestro Parra como los matices, estructuras estéticas, la recreación, y la preparación técnica y corporal de los bailarines e intérpretes, son fundamentales para el ejercicio de sistematizar la danza de la panela y dejar plasmado no solo para Pueblorrico sino para el fortalecimiento de la memoria y la tradición panelera a través de una danza que evoca el legado sociocultural para el departamento y el país.

La investigación del Potro Azul del maestro Parra, permite un profundo análisis sobre la danza y la identidad, el cuerpo y su estrecha relación con la cultura, sustentado en la historia y en la metodología de conservación del patrimonio danzado (Mincultura⁷, 2015), como se puede ver

⁷ Ministerio de Cultura de Colombia.

en la creación de Parra el reflejo tanto de la obra conforme al legado cultural del maestro Jacinto mediante sus danzas. La apuesta metodológica y la intención que componen este trabajo creativo le apuntan de manera directa a la finalidad que se busca hacer con el proceso de sistematizar la danza de la panela, ambas obras coinciden en la recuperación de la memoria cultural a través de las danzas folclóricas mostrando realidades económicas, sociales, culturales y políticas del contexto.

2.1.1.3 Las Danzas Ancestrales de la Comunidad Afro de Chigorodó⁸ (2018) - Regional

La tesis realizada por los autores Romaña Caicedo, Arlin, Muñoz Pérez, Liliana Ester, Rojas Cuesta, Yolaiby, es un referente para la construcción de textos normativos. Elaborada en Chigorodó, una zona tan golpeada por la violencia, y con una riqueza cultural invaluable de la zona del Urabá Antioqueño. Los autores de este escrito hacen un trabajo importante con la comunidad infante al crear textos normativos para llegar a los niños de la Institución Educativa los Andes de Chigorodó. Por medio de sus bailes y costumbres de la cultura negra de ese municipio, con enseñanzas académicas y textos que ayudan al quehacer diario de la región.

Se ha perdido el amor por la lectura, es importante conocer un poco más de los antepasados, de dónde de donde se bien el linaje y poder hacer trabajos que lleven más a conocernos, este proceso de investigación da pie a un trabajo serio y muy juicioso, donde tanto profesores como estudiantes quieren contar a través de sus danzas ancestrales qué es lo bonito y bueno que tiene el municipio de Chigorodó, como danza de la panela, se pretende optar por este modelo de textos, para dar a conocer el territorio y la labor del campesino de Pueblorrico y el producto panelero.

⁸ Municipio de Antioquia ubicado en la región de Urabá.

2.1.1.4 Danza Agrícola MAMA RAYGUANA (2016) - Internacional

Investigación de la Policía Nacional del Perú, en Cusco realizada por Zuloaga Huancachoque, Alexander, Mendoza Condori, Johan. La investigación de estos agentes surge ya que sus padres son campesinos de la región, conociendo desde muy jóvenes el trabajo que realizaban desde los campos del Perú. En homenaje a ellos realizan este trabajo y dan a conocer la labor de sus padres.

Las Danzas agrícolas son las danzas que expresan la relación hombre-tierra y hombre-producción, y dan origen a la celebración de una buena cosecha generando un carácter maternal a la naturaleza viva: LA PACHAMAMA, la danza MAMA RAYGUANA, es una danza original que formula el origen a través de la relación intercomercial entre el ser humano y la tierra es decir entre las personas y el medio ambiente, es también el tipo de comunicación que existen entre ambas.

Para nosotros estos procesos de danzas agrícolas se asemejan a lo que se está haciendo con la Danza de la Panela, esa combinación de tierra, hombre, producción lleva a enriquecer sobre el estudio de campo y la forma cómo se puede desarrollar la sistematización, y la importancia que se le da a los sembradores del producto de la panela y al conocimiento del trabajo que realizan.

Los textos citados nos ayudan a propender el cuidado cultural desde niños y jóvenes, convirtiéndolos en apuntes y en un currículo académico, para los mismos estudiantes ver más de sus tradiciones a través de materias comunes, como ética y valores, sociales entre otros, y así fortalecer el arraigo y el amor por lo que se hace desde los territorios, y por supuesto en torno a la Danza de la Panela.

Esta combinación perfecta hombre-tierra, necesita más personas amantes a la siembra ya que se está perdiendo, labrar con amor y sembrar almas de bien y cuidado del medio ambiente, la danza da a conocer la unión de dos objetivos importantes para el mundo, la responsabilidad para con los recursos naturales, y así seguir con el trasegar, hay una coincidencia importante entre la

investigación de los agentes policiales y el trabajo, la importancia del campesino, sus comunidades, la laboriosidad de sus gentes, en el manejo de la tierra, siempre resaltando lo realizado por la humanidad.

2.1.2. Experiencias de creación de danzas del laboreo

2.1.2.1 Tejares danza de amor y laboreo (2021) - Nacional

Según la tesis de la investigación- creación Tejares danza de amor y laboreo (2021) del autor Johnan Ulises Vélez, es una propuesta para contribuir a la cultura del municipio de Itagüí y a las expresiones corporales danzadas de los diferentes grupos folclóricos del departamento a través de una danza basada en la tradición instaurada por la conexión de una comunidad alfarera en torno a sus vivencias y producción de las tejas, con el fin de preservarla y darle un valor significativo a esta labor desempeñada por tantos miembros de la comunidad y que ha sido olvidada por muchos de sus hogareños (Vélez, 2021), donde a través de un montaje dancístico recrea una historia que ha sido fundamentada en un hecho pasado, renovado en sus movimientos, su música y las costumbres y vivencias de estas personas dentro y fuera de las empresas industriales. Además esta propuesta brinda un recurso creativo no sólo para las danzas folclóricas colombianas, sino también como un incentivo para los formadores de danzas de todo el país, promoviendo una mirada hacia la construcción de la identidad cultural en cada uno de nuestros pueblos.

Tejares es una propuesta que inspira a la sistematización de la danza de la panela ya que contribuye a la construcción de la identidad de nuestras comunidades de una manera reflexiva donde se hace relevante los ritmos folclóricos, la investigación del contexto y la exploración del movimiento corporal frente a las costumbres y vivencias de un pueblo. Además brinda la posibilidad de crear a partir de las historias por las que se está permeados y que se ha vuelto una motivación para nosotros como formadores para lograr así desde la danza, que los alumnos

vivencien una cultura que tiene una gran tradición frente a los trabajos de laboreo que benefician a toda una comunidad y donde la unión familiar es un aspecto significativo que debe ser resaltado en estos procesos creativos.

Esto da cuenta cómo las danzas de laboreo han tomado un lugar importante en la parte cultural y artística en los territorios como una necesidad de mantener en el tiempo estas formas de los procesos de siembra y cultivo de los productos agrícolas que se ha visto afectada por los cambios surgidos y producidos por la globalización, tendiendo a la desaparición. Acorde con lo referido, la investigación, tradición, memoria, creación y puesta en escena y se convierte en factor relevante.

2.1.2.2 Danza la Panela Nuestra Tierra de Yumbo (2009) - Nacional

Según el video, desarrollo y búsqueda constante de la propia historia contada a través de una coreografía y ver reflejado por medio del baile la historia no contada, es muy importante para dar a conocer la idiosincrasia a través de estos antecedentes y referentes, ponerlos en consideración para un progreso permanente de procesos a nivel local, departamental y nacional; El grupo de baile llamado Nuestra Tierra del municipio de Yumbo-Valle del Cauca, a cargo de Ovidio López Chillito con una danza similar a nuestra sistematización, crearon también la obra de la panela del año 2013, cuya danza es a ritmo de bambuco donde se evidencia la siembra, cosecha y producción de la caña para realizar la panela; el contexto de la presentación es como una parafernalia donde se utilizan azadones, machetes, canastas entre otros. La canción habla de lo bonito de esta labor del campesino Vallecaucano.

2.1.2.3 Danza de los Diablos del Maguey Oaxaca, Popurrí de Sones. - Internacional

Oaxaca, México (2014). López, Luis Antonio.

El video observado dio a conocer los instrumentos y bailes de la región Oaxaca, dulzainas, quijadas de vaca, instrumentos de cuerda, brindan a los bailarines ese sabor que se requiere para la muestra, utilizando máscaras entre otras parafernalias.

La cultura mexicana tiene varios paralelos con la cultura colombiana, una de ellas es el gusto por el caballo, la buena música y el buen trago como el tequila. En algo que sí nos diferenciamos es en la comida, ellos utilizan mucho el picante y nosotros no tanto, los condimentos casi no se utilizan acá, pero la coincidencia más grande es en el licor, en todas sus formas, sabores y colores

En el video, La Danza del Maguey se observan zapateos, máscaras, instrumentación, representa la laboriosidad del humilde mexicano y sus trabajos en el campo, de esta planta se disfrutan de los mejores tequilas del mundo donde con mucho esfuerzo después del arduo trabajo, salen de su vida laboral y realizan la danza que está compuesta por varios sones.

A través del trabajo de investigación de la danza de la panela quisimos disfrutar de las costumbres y tradiciones como lo realizan los mexicanos después de su jornada de labor; porque es importante mantener vivas las raíces de los antepasados y no dejar que se olviden.

2.2. Contexto.

2.2.1. La danza de la panela de la Escuela Municipal de danza de Pueblorrico, Antioquia

Se puede deducir que la cultura y el arte han estado inmersos en los habitantes del municipio de Pueblorrico hace muchos años, tal como lo evidencian los relatos y escritos encontrados en líneas de libros, revistas y en la memoria de algunos historiadores como el señor

Valencia cuando se refiere a la cultura como “la universidad del pueblo, espacio donde se materializan todas la inquietudes, sugerencias y expresiones que tienen que ver con el diario acontecer cívico, artístico, educativo y cultural de los pueblorriqueños” (Valencia, 1999).

La danza es una de las manifestaciones del arte que Pueblorrico instala en su acontecer educativo y cultural, convirtiéndose en una tradición que ha perdurado en el tiempo de la mano de educadores y monitores apasionados por sostener en el tiempo la cultura hecha danza. Dentro de ellos es importante mencionar a Argemira Marín, Teresa Bohórquez Gallego y Teresa Pulgarín Muñoz educadoras que promovieron en la escuela urbana Bertilda Posada Arango la danza como herramienta pedagógica; Daniel Flórez quien era estudiante de la Escuela Popular de Arte (EPA) de Medellín, el cual fue contactado por el comité cívico cultural de la época; a Flórez le encomendaron la tarea de preparar a bailarines buscando dejar capacidad instalada y que luego pasaron a ser monitores, como lo fue el caso de Yanit Ramírez Escobar, Margot López Blandón, Leobardo López Blandón, Aquiles Alejandro Obando Cano , y Luis Gonzalo Velásquez, entre otros.

Pese al gran empeño de los formadores y de la comunidad por sostener el proceso de danza, éste, se vio fuertemente golpeado y suspendido por largas temporadas al ser ejecutado a través de la casa de la cultura, entidad que a su vez estaba sujeta a interés políticos (Valencia, 2016) tal como lo argumenta el autor en sus páginas. La dificultad es superada desde el año 2003 con la llegada al cargo del monitor de danza el señor Fabio Nelson Foronda Chica quien logra una importante solidez en el proceso, a tal punto que el Concejo Municipal mediante el acuerdo #17 del 07 de diciembre del 2013 respalda la creación oficial de la Escuela Municipal de Danza.

Adscrita a la Casa de la Cultura “Joaquín López Gaviria” la creación de la Escuela Municipal de Danza responde a la demanda de la comunidad con diferentes grupos poblacionales (infantil, juvenil, adulto, y adulto mayor), tanto en zona urbana como rural del municipio. La necesidad de fortalecer el espacio de formación en danza que oriente y promueva la cultura, el cual conduce a

un proceso estructurado en niveles, con los cuales se genera el aprendizaje teórico práctico de las danzas folclóricas del territorio nacional.

Figura 2

Escuela municipal de danza Pueblorrico 2015

Nota: celebración día internacional de la danza tomada de (facebook, 2015) autor: Rubén Darío Herrera Rendón

La Escuela Municipal de Danza es un espacio de formación enfocado en el desarrollo del ser, aportando así a la construcción social desde el campo de las artes, soportado en los procesos culturales y sociales. Trabaja en una formación integral fomentando el sentido de pertenencia a la comunidad y el territorio con lo que se busca sostener en el tiempo el proceso vivo de las tradiciones. Razón de lo anterior la Escuela Municipal de danza en Pueblorrico ha creado varias obras que responden a fortalecer las tradiciones propias de la comunidad, una de ellas es la Danza de la Panela.

La obra nace como producto de un ejercicio creativo a través de la convocatoria pública que promovió el ICPA⁹, en el año 2014 para formadores y artistas creadores del departamento, el cual busca la experimentación, la investigación, la formación y la creación en relación con procesos culturales de los territorios mediante la realización de laboratorios. Fue así, como este espacio creativo y de investigación motivó a la Escuela Municipal de Danza a exaltar la tradición panelera del municipio de Pueblorrico mediante la creación de una obra que rinda homenaje a una de las labores más representativas de los campesinos pueblorriqueños, la caña y la panela.

El propósito de la creación es homenajear la labor del campesino panelero y al mismo tiempo exaltar esta tradición que durante años se ha mantenido vigente en la comunidad de Pueblorrico, también con la posibilidad de brindar al repertorio folclórico del país una danza que identifique la comunidad pueblorriqueña, y uno de los cultivos y productos más consumidos a nivel nacional.

El montaje general fue realizado mediante la actuación de un aproximado de 45 bailarines y actores, los cuales cuentan la historia de un Pueblorrico pujante que ha salido adelante y se ha hecho visible por su gran desarrollo patrimonial, cultural y agrícola, enfocando su desarrollo en el apelativo “Pueblorrico remanso de paz, y Municipio dulce del Suroeste Antioqueño”.

En la construcción del montaje y en el proceso de creación se destacan aspectos como: Cómo llegó la caña a Pueblorrico, sus diferentes variedades, personajes, veredas, costumbres y tradiciones que aún permanecen en el cotidiano de sus gentes, y que han hecho parte en el desarrollo municipal a través de la historia, son las características que se pueden evidenciar en la mayoría de escenas de la obra. El tiempo en escena del montaje es 50 minutos el cual concluye con

⁹ Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

la coreografía principal la que resume todo el proceso de siembra, corte y producción de este producto que ha hecho por años dulce a la comunidad de Pueblorrico.

Además, dentro de la construcción del ejercicio creativo se realiza el trabajo de campo mediante las visitas efectuadas a las ramadas y cultivos de caña, indagación a campesinos paneleros e historiadores locales, exploración y adaptación de movimientos por parte de los bailarines de diferentes grupos de la Escuela Municipal de danza y actores, como también artistas plásticos y personas representativas de la comunidad que aportan su talento, conocimiento y creatividad para darle vida a las 3 escenas de la obra con parafernalia, vestuario y escenografía.

Escena 1: Así llegó la caña a nuestro pueblo

Escena 2: Cultivemos caña compadre

Escena 3: Endúlzame pues

Dentro del proceso creativo este montaje inicialmente recibe el nombre de Dulce Tradición, sin embargo con su desarrollo y los descubrimientos que se fueron encontrando en cuanto a la importancia del producto y lo que significa la panela no solo para Pueblorrico si no para el país se toma la decisión de nombrarlo como Danza de la panela.

Para la Escuela Municipal de Danza esta obra representa su principal emblema creativo, ya que por medio de ella, el proceso ha sido reconocido a nivel departamental, nacional e internacional, como también ganador de varias convocatorias: convocatoria de estímulos del ICPA en el 2014; convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura en el 2015; convocatoria de reconocimientos a escuelas de danza del Ministerio de Cultura en el 2020. Estos reconocimientos han permitido solidificar y perfeccionar la puesta en escena; que los bailarines hayan tenido la posibilidad de pisar escenarios importantes del país y que por primera vez en la historia de la danza en Pueblorrico la obra circulara en México. La danza de la panela es una obra que todos los

grupos de la escuela deben tener en su repertorio de proyección y así el legado perdure en el tiempo.

2.2.2. La tradición cultural de la panela en el municipio de Pueblorrico

La cultura y la tradición de la panela se localizan en el municipio de Pueblorrico Antioquia, con participación de la comunidad urbana y rural. El municipio está ubicado en el corazón del suroeste de Antioquia, entre las estribaciones de la cordillera occidental y por ende dentro de un sistema montañoso que hace difícil su divisa desde otro ámbito; con una población aproximada de 8.762 habitantes, ubicados en un 57% en la zona rural y un 53% en la zona urbana (Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, s. f.). Tiene una extensión de 86 km², lo que implica una densidad aproximada de 132 habitantes por km² situado a 1800 metros sobre el nivel del mar y una temperatura que oscila entre los 18 y 21 grados centígrados, localizados a 5°47'55" latitud norte y los 75°50'21" de longitud este del meridiano de "GREENWICH" y a una distancia de 118 kilómetros de Medellín.

Fue fundado en el año de 1866, en el territorio que perteneció al señor Joaquín López Gaviria y erigido municipio el 16 de marzo de 1911, por ordenanza departamental, número 007 de marzo de 16 de 1911, cuando la asamblea del departamento era presidida por el doctor Libardo López, entrando en la categoría de municipio el 1 de mayo del mismo año. La gestión para que fuese nombrado en la categoría de municipio, se debe al liderazgo del presbítero, Juan Crisóstomo Ospina Londoño (QPD); que a su vez se desempeñaba como cura párroco de la localidad. En esta misma fecha se determinaron sus límites, que más tarde fueron modificados a causa de la segregación de los terrenos para la creación de los municipios de Tarso e Hispania (Vallejo, 2015).

Sus habitantes de origen campesinos son recios, pacíficos, nobles, emprendedores, solidarios y generosos. Además, poseen buena capacidad de resiliencia, a pesar de la adversidad

han logrado sacar adelante su terruño. La población campesina se distribuye en 22 veredas, que como se mencionó anteriormente albergan el 57% de la población rural. Años atrás el territorio fue habitado por un grupo aborigen descendiente de los CHAMIES¹⁰, pero en la actualidad solo se cuenta con el asentamiento indígena Bernardino Panchi, ubicado en la vereda la unión del municipio, con el cual se hacen esfuerzos para conservar sus dialectos, su cultura y sus tradiciones (Zapata, 1979).

La cultura y la manera cotidiana como la gente vive, es primero el resultado de la acción de la comunidad sobre la naturaleza y segundo por la articulación de las interacciones con otras personas ajenas al territorio. En general, Pueblorrico siempre ha sido un poblado de mayoría conservadora, cuyas políticas socioculturales y ancestrales están arraigadas en concepciones esencialmente tradicionales confrontadas por una nueva élite de origen liberal.

Pueblorrico posee significativas instituciones que trabajan siempre por el buen nombre del municipio y que paso a paso van cualificando su hacer. Como es el caso de la casa de la cultura “Joaquín López Gaviria”, que consecuentemente con su actual gestor cultural y demás líderes adscritos a esta dependencia, en cada una de sus acciones cotidianas y de todo su acontecer, se enmarca en el creciente desarrollo cultural y artístico que se ve reflejado y plasmado en grandes obras que paso a paso van definiendo el liderazgo de un grupo humano que a través de sus valiosas realizaciones artísticas y de proyección, hacen que el municipio de Pueblorrico sea la hermosa ventana donde se miran muchas generaciones propias y foráneas, con valiosas creaciones y transformaciones en las dimensiones éticas, estéticas, sociales y culturales que se ven trascender en espacios locales, regionales, departamentales, nacionales e internacionales, porque el principal objetivo de su hacer, es permanecer en el tiempo y en una cultura globalizada.

¹⁰ Grupo étnico indígena colombiano.

Se destaca que este municipio es netamente agrícola, de hecho el principal renglón de la economía está determinado por el cultivo del café y la caña de azúcar. También se cultiva en menor escala el plátano, yuca, maíz, frijol y otros productos de pancoger (Valencia, 1999).

En tiempos de la conquista y mucho más tarde los colonizadores y primeros pobladores de estas tierras que en la actualidad conforman el municipio de Pueblorrico, introdujeron el cultivo de la caña de azúcar como producto más antiguo y más apropiado porque todas sus partes son utilizadas en diversas industrias como la fabricación del papel, cemento, abonos, alimento animal y bebidas alcohólicas destiladas (Fechas históricas de la agroindustria de la caña en Colombia – Cenicaña, s. f.). La caña cultivada en ese entonces se denominaba criolla porque fue traída a Colombia por los españoles; en el esbozo histórico de la caña de azúcar el escritor Patiño relata que alrededor de sesenta mil hombres africanos llegaron a Colombia en calidad de esclavos para encargarse de la mano de obra en los cultivos de la caña los cuales en su mayoría se desarrollaban en tierras de clima caliente (Patiño, s. f.). Luego se recomendó la siembra de la caña modalidad “Tahití u Otahiti” en la región de Antioquia, hasta esparcir el cultivo en territorio pueblorriqueño, que para esa época fue el primer renglón de la economía municipal.

En este periodo todas las casas de los campesinos pueblorriqueños tenían pequeñas industrias familiares, poco estructuradas de carácter artesanal, construcciones que ellos denominaron “MATAPERROS” y o “AMANSAYERNOS” denominación al arduo y difícil trabajo de la fabricación de la panela, tal como lo refleja en su libro el autor, recordado por la comunidad como uno de los principales defensores del campesino en Pueblorrico (Betancur, 1991), labor rudimentaria que consistía en dos masas de madera, movidas por dos personas donde se trituraba la caña y luego lo sometían al juego con colorantes vegetales (corteza de un árbol llamado balso), hasta obtener el guarapo y la panela.

Figura 3*Mataperros o amanzayernos*

Nota: tomada de la revista SEMANA de la edición “la historia contada desde las regiones” (S.F.)

En continuidad con lo anterior este trabajo se dio por muchos años, los avances tecnológicos y las nuevas herramientas permitieron que se reemplazaran la fuerza humana y animal por motores y sistemas hidráulicos los cuales harían la tarea mucho más fácil.

En 1911, cuando Pueblorrico fue erigido municipio, según narraciones de pobladores mayores, se contaron en el territorio 136 montajes paneleros entre ramadas que son las que operan a base de motores; trapiches movidos por caballos y los mataperros o amanzayernos de carácter artesanal. Algunas ramadas, operaban a base de rueda leptón las cuales eran movidas por corrientes de aguas. Por lo general, en cada familia campesina del municipio había un montaje panelero, esto le dio el calificativo o renombre de “municipio dulce del suroeste antioqueño” (Valencia, 2016), en este entonces Pueblorrico a través de su gran producción panelera, comercializaba el producto en Jericó y varios municipios circunvecinos y Medellín. Ésta se transportaba a lomo de mula, porque también se puede decir que es cuna de arrieros. En la

actualidad se ha disminuido la producción a causa de la cultura cafetera y aunque se sigue trabajando por medio de la UMATA¹¹ y otros organismos para diversificar los cultivos, la cultura cafetera sigue estando muy arraigada en los pobladores. Pero, aún hay existencia significativa de montajes paneleros, más tecnificados, higiénicos y cualificada su producción y comercialización.

La producción panelera en la municipalidad, al igual que en muchas regiones de Colombia, hace parte primordial de la gastronomía ya que es utilizada en distintas preparaciones y platos típicos. Tener en la mesa este delicioso alimento, es pensar también que se requiere de un gran proceso de sembrado, germinación, cultivo, corte, transporte al sitio de molienda, extracción, molienda y prensado en el cual participan diferentes personajes, cada uno con una función distinta como es el caso del materialero, el molinero, el atizador, el hornero, el contra hornero y el pesador (Valencia, 1999), todos ellos indispensables en la producción, para que finalmente se llegue a los bloques de panela y todos los derivados, que luego son comercializados en varias regiones, construyéndose en uno de los principales artículos de la canasta familiar (Las moliendas, 2023).

¹¹ Unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria

CAPÍTULO 3: OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Sistematizar el proceso creativo de la danza de la panela realizado con los integrantes de la Escuela Municipal de Danza adscrita a la Casa de la Cultura, con miras a promover su divulgación y apropiación cultural en los niños, jóvenes y adultos del municipio de Pueblorrico.

3.2 Objetivos Específicos

1. Relatar la memoria histórica de la panela en Pueblorrico, identificando los aportes a la tradición y cultura del municipio.
2. Describir el proceso creativo de la danza de la panela desarrollado con la Escuela Municipal de Danza del municipio, adscrita a la Casa de La Cultura.
3. Proponer una estrategia de fortalecimiento y arraigo cultural en las instituciones educativas del municipio de Pueblorrico.

CAPÍTULO 4: RUTA METODOLÓGICA

4.1. Enfoque paradigmático

Uno de los aspectos para resaltar en el trabajo de sistematización son los aportes del constructivismo en la creación de las danzas folclóricas, fomentando la consolidación de los grupos artísticos de una manera pedagógica y dinámica dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje entre el maestro y el alumno; de igual forma promueve la responsabilidad, constancia y dedicación en la construcción de conocimientos, la comprensión de las capacidades corporales, físicas y emocionales que se dan a partir del pensamiento, la percepción, el lenguaje, la memoria y la orientación entre otros aspectos importantes de la naturaleza humana, donde es relevante el aporte colectivo como herramienta fundamental para promover el sentido de pertenencia hacia la apropiación de la identidad de una manera significativa, como explica el constructivismo en la creación de un proceso de estudio y análisis para la adaptación e interacción de los niños, jóvenes y adultos en las prácticas socio culturales con una mirada ideológica desde lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser; esto ayuda a entender las distintas capacidades, potenciar talentos y el respeto por la diversidad cultural, de igual forma da la oportunidad de vivenciar, apropiarnos de las tradiciones, las historias y acontecimientos que hacen parte del entorno teniendo la posibilidad de ser transformadores de vida.

La teoría crítica surge para promover un entendimiento de la situación histórica y cultural de la sociedad con el propósito de generar acciones en torno a una transformación de ésta. Los cambios que ha sufrido la sociedad como consecuencia de las relaciones de poder y opresión, la globalización y las distintas problemáticas que la aquejan han provocado que distintos autores propongan un replanteamiento, lo que influye en el proceso de

investigación cualitativa que se desarrolla bajo esta perspectiva (Revista Electrónica Diálogos Educativos, 2011).

Para el proceso este enfoque es importante desde el punto de vista socio-cultural y la relevancia que se da en la sistematización, con un sentido social para la propuesta de historia de la danza de la panela, por medio de solución de problemáticas que se vayan presentando, tales como el desconocimiento del territorio, lo que ocurre en la parte del entorno de las comunidades, entre otras. La teoría crítica indica una cualificación en el desarrollo de la investigación, brinda exigencia adecuada al proyecto, con argumentos que llevan a una transformación de una exitosa obra, con una mirada más a la persona, que tenga en cuenta el yo, y lo que se quiere mostrar con la creación.

La teoría crítica da a conocer los enfoques que hacen partícipes a la gente, que da cambios y perspectivas diferentes, posibilita plantear diversas situaciones.

4.2. Enfoque Metodológico

La comprensión de los significados culturales y sociales que se encuentran inmersos en la danza, las costumbres y tradiciones de un territorio, son posibles de comprender desde el enfoque hermenéutico, para la sistematización de la obra de la panela implica la asimilación, interpretación y análisis de toda la simbología y el significado que busca expresar y cómo esta se relaciona con los habitantes de la comunidad de Pueblorrico (Mc Namara, 1994).

La sistematización de la danza nos permitió documentar y analizar todo el proceso por el cual ha transitado la tradición de la panela, los productores, la comunidad pueblorriqueña, cómo ha sido permeado el cuerpo danzante en cuanto a entrenamiento corporal y la escenificación de la obra; identificando lo que significa y expresa para la cultura en el territorio.

Mediante el uso hermenéutico en la sistematización, es posible alcanzar una comprensión e interpretación del significado de la cultura y la tradición panelera en Pueblorrico, así como lo que representa la danza con su práctica y experiencias en relación con lo pedagógico (Garagalza, 2015),

lo que a su vez posibilita la búsqueda de estrategias para fortalecer el arraigo cultural en los habitantes y la enseñanza de la danza de una manera innovadora en los estudiantes de la escuela municipal de danza.

En relación con lo anterior, el autor Garagalza dice que “Al interpretar, los seres humanos generan culturas, es decir, mitos, lenguajes, artes, técnicas y ciencias, al mismo tiempo que se interpretan a sí mismos. La interpretación es el modo de ser del ser humano” (2015).

Investigación narrativa.

Establecer diálogos que reflejen realidades y saberes de la comunidad pueblorriqueña por medio de narrativas que den cuenta de la interpretación de historias o sucesos y narraciones para comprender la experiencia de los individuos en profundidad. En el contexto de sistematización de la danza de la panela, se utilizan las narrativas de los participantes, sabedores y sabedoras de esta práctica para comprender las dinámicas sociales, culturales y artísticas presentes en la materialización de la obra

Esta metodología pone en evidencia las voces directas de la comunidad mediante conversaciones que seguidamente son llevadas a un texto para su respectivo análisis, buscando una aproximación a comprender su sentido y significado (Investigación Narrativa.pdf, s. f.), la reconstrucción es a su vez en doble vía, ya que se tiene en cuenta tanto las voces de la experiencia así como la del investigador, buscando la descripción, comprensión e interpretación de la vida cotidiana alrededor de la caña y la panela, su significado y relación con el entorno.

4.3. El proceso de la sistematización

La sistematización es una estrategia que ofrece un aporte conceptual y metodológico partiendo de un campo intelectual autónomo con respecto a otras prácticas sociales, culturales y educativas; es un procedimiento basado en la organización y análisis de una investigación que

busca comprender y explicar el desarrollo de las experiencias y los procesos creativos, donde es importante tener claro los objetivos, el propósito y los enfoques que se utilizan para poderlo lograr; es así como la realización del proyecto de grado, quiere resaltar a todas las personas amantes del arte y del paso a paso de la creación a través de la danza de la panela en el que se refleja la tradición y la cultura de la comunidad pueblorriqueña, con el fin de que sea una herramienta que promueva la investigación y a su vez el fortalecimiento de las academias de baile, posibilitando un aporte a las técnicas y creatividad para la puesta en escena.

Mediante la sistematización se tiene como propósito dejar plasmada esta experiencia para su difusión y preservación a su vez, como una forma de que sea compartida y transmitida de generación en generación, además de ser un incentivo para promover el rescate y apropiación de manifestaciones culturales que se dan a partir de la reconstrucción de experiencias vividas en los territorios de una manera reflexiva y analítica para crear conocimientos colectivos (García, 2010).

Basados en el argumento de García, surgen los tres interrogantes que a continuación presentamos:

¿Para qué sirve la sistematización? Desde otra óptica, darle una perspectiva y una identificación sobre la investigación, permite definir el énfasis del proceso, al privilegiar asuntos y representar el método para reconstruir las prácticas y producir conocimiento.

Recopilar la información con un trabajo juicioso y constante de investigaciones, es más importante plasmar procesos en escritos donde todas las personas interesadas puedan ver y trabajar más a fondo sobre el tema, en este caso sobre la Danza de la Panela; mantener un legado artístico y cultural del municipio de Pueblorrico; las comunidades siempre van a querer saber de dónde provienen sus raíces y no dejar morir estas tradiciones de generación en generación.

¿Por qué se quiere la difusión? Por el reconocimiento de la labor del campesino de esta zona del departamento; poder mantener el legado artístico, cultural, de historia y no dejar morir en el tiempo este proceso de la cultura panelera; para que el mundo sepa de la creación de la Danza de la Panela, donde se muestra las costumbres, la economía y la idiosincrasia de la comunidad Pueblorriqueña.

¿Dónde se quiere la difusión? Primeramente en el proyecto de grado, posteriormente en diferentes redes sociales y tecnológicas que existan, en el mismo repositorio de la Universidad y por supuesto, pensando en grande en un libro. También, por medio de intercambios culturales y de saberes, no solo a nivel departamental, nacional e internacional, sino como propósito de todos, donde se pone un granito de arena, desde el municipio de Pueblorrico, y otros municipios que tienen este producto muy arraigado y por ser el sustento para sus familias como Villeta en Cundinamarca, entre otros.

Categorías de análisis

- Tradición panelera en Pueblorrico.
- Proceso de creación de la danza de la panela.
- Análisis de la obra la danza de la panela.
- Difusión y circulación que ha tenido la obra.

4.4. Técnicas de recolección de la información

Para la recaudación de la información se preparó el uso de algunas herramientas de investigación, así como métodos que hacen parte de la amplia gama de metodologías de educación pública, dado que la importancia de la percepción tanto grupal como individual del tema a recopilar, amerita la aplicación de técnicas que posibilitan una posterior interpretación de forma adecuada, acorde a los contextos y las realidades de la comunidad (Jiménez,1996), y al mismo

tiempo permiten la contrastación entre los aspectos teóricos del trabajo con la experiencia recopilada, para la obtención de un análisis lo más objetivo posible arrojando como resultado, conclusiones, claves y recomendaciones sobre la danza y el territorio.

Las fuentes de información para este análisis fueron:

Grupos focales: utilizados ampliamente en diversas áreas de conocimiento, como la investigación a través de historiadores, asociación de paneleros, campesinos, productores de panela, intérpretes, actores y personas involucradas en el proceso creativo. A través de estos grupos, se pudo obtener información detallada y profunda sobre las actitudes, comportamientos, y relevancia del tema en los participantes en lo que hace referencia al cultivo-producción de la caña y la panela.

Entrevista: fue empleada como herramienta que permite la conversación con un fin determinado, la cual tiene una gran utilidad para la recolección de datos, facilitando así que el conversar no fuese solo por el conversar, sino que la entrevista semiestructurada propicie la obtención de respuestas verbales a los interrogantes planteados.

Análisis documental: la búsqueda en el archivo histórico del municipio y el centro de historia, mediante la revisión de escritos en libros de escritores pueblorriqueños, revistas, recortes de periódicos, archivos en fotografías y videos. Tuvo como fin posibilitar y permitir conocer la información para transmitirla y transformarla, este análisis posteriormente se convierte en otro documento secundario de más fácil acceso y difusión de la tradición panelera.

4.5. Población participante (grupo de creación) y las personas que entrevistaron

En todo el proceso de sistematización intervienen personas y grupos que tienen una participación directa en la experiencia. Se trata de aquellos que personalmente contribuyen en las

decisiones y acciones del saber en desarrollo. Ejemplos típicos los constituyen historiadores y productores locales, los campesinos que ejecutan actividades en el seno de la experiencia realizada, y los bailarines o funcionarios directamente responsables de apoyar el conocimiento local (García, 2010).

Teniendo en cuenta las técnicas de recolección de la información, el enfoque metodológico de la sistematización de la danza de la panela en Pueblorrico, estuvo fundamentado en las entrevistas, testimonios, reflexiones y conocimientos que fueron una herramienta fundamental durante el ejercicio de indagación con la población participante; principalmente, construida en un gran bloque de aportes y posturas valiosas en torno a la parte sociocultural que la tradición le ha brindado al territorio y a los habitantes del municipio.

De esta manera, como punto de partida en la recolección de la información se estableció una ruta con cuatro historiadores locales, María Lucelly Tamayo Díaz, Gustavo Arturo Ospina Zuleta, Nelson de Jesús Vallejo López y Herman Eusebio Zuleta Cano. Continuando con la búsqueda de saberes y argumentos directos para la sistematización, se cuenta dentro de la comunidad con líderes campesinos y productores de panela focalizados directamente, dentro de ellos se encuentran: Omar Obando Gallego, gestor cultural y líder social con más de 20 años de experiencia; Aurelio soto, campesino panelero con 30 años dedicados a la producción de la panela; William Álvarez, líder campesino y propietario de una de las ramadas más tradicionales del municipio, y el señor Jorge Iván González quien en la actualidad es uno de los productores de panela más influyentes del municipio y la región, llevando la producción a un nivel de tecnificación muy avanzado; con productos como, panela pulverizada, blanqueados en diferentes presentaciones, panela granulada entre otros.

Figura 4*Historiadores Pueblorrico*

Nota: tomada del archivo personal de la escuela municipal de danza, (Nelson De Jesús Vallejo López, María Lucelly Tamayo Díaz, Beatriz Paniagua, Juan De La Cruz Mejía Villegas, Luz Mariela Calle Bedoya, Fabio Nelson Foronda Chica, Gustavo Arturo Ospina Zuleta, Y Juan Diego Quintero) 2023

Anexo 1: biografía historiadores <https://cutt.ly/wwvdEsJC>

En el proceso creativo, de principio a fin, es la Escuela Municipal de danza y las agrupaciones que participan en la búsqueda y construcción colectiva, quienes se encargan de contar y evidenciar el trabajo por el que transita la construcción; y por medio de sub grupos dan testimonios del trabajo y la creación conjunta de llevar a escena el patrimonio cultural panelero.

En continuidad con lo anterior, la Escuela Municipal de Danza está ubicada en las instalaciones de la casa de la cultura “Joaquín López Gaviria” allí, empieza su proceso de formación en el año 2003, bajo la dirección del señor Fabio Nelson Foronda Chica, desde entonces, este espacio ha venido fortaleciendo la cultura del municipio, a través de los diferentes grupos que

por niveles respaldan el desarrollo creativo y con el cual permiten que el proceso sea reconocido a nivel regional departamental y nacional.

La Escuela Municipal de Danza es un espacio enfocado en la formación del ser, aportando así a la construcción social desde el campo del arte, soportado en los procesos culturales y sociales. Trabaja en una formación integral fomentando el sentido de pertenencia a la comunidad y el territorio, con lo que se busca sostener en el tiempo el proceso vivo de las tradiciones, la creación de la Escuela Municipal de Danza responde a la demanda poblacional de la comunidad, con diferentes grupos (semilleros, infantil, juvenil y adulto mayor), tanto en la zona urbano como rural del municipio. La necesidad de contar con un espacio de formación de esta índole que oriente y promueva la cultura, conduce a un desarrollo estructurado en niveles y un colectivo institucional, con los cuales se genera una labor de las danzas antioqueñas y del género folklórico. La Escuela Municipal de Danza es respaldada cada año por más 400 personas distribuidas en las agrupaciones, se cuenta, además, con un vínculo estrecho con los padres de familia, quienes se convierten en un grupo de apoyo por excelencia; con otra clase de personas provenientes de la comunidad que apoyan y ayudan permanentemente a su fortalecimiento, convirtiéndose así en un eje central tanto municipal como regional.

Bailarines de tres procesos de la Escuela Municipal de Danza, 45 danzantes en total de los grupos de Proyección Folklórica Danzar, grupo Folclórico las Gaitas y grupo Folclórico Pequeños Danzantes, estudiantes que por su recorrido artístico en el proceso de la escuela participan de manera directa en la investigación. Sumado a esto, el desarrollo creativo cuenta con la participación de tres actores de la escuela municipal de teatro, ocho músicos de la escuela de música Buena Ventura Henao Osorio del municipio, tres personas encargadas de la confección de vestuario, seis vestuaristas encargados de tener los atuendos indicados para cada escena de la obra, dos artesanos de la comunidad y dos productores audiovisuales encargados de documentar

en foto y video el paso a paso de la investigación. Un diseñador gráfico Concluyendo que 93 personas intervienen de manera directa en el proceso de investigación- creación de la danza de la panela, entre historiadores , productores de panela, campesinos, músicos, vestuaristas, personal de la producción e intérpretes. De los cuales 25 personas se están convocando para la sistematización.

Figura 5

Elenco artístico danza de la panela 2015

Nota: archivo escuela de danza autor: Rubén Darío Herrera Rendón (Rendón, Elenco artistico danza de la panela 2015, 2015)

En el proceso de investigación, se llevan a cabo entrevistas con un total de cuatro historiadores, tres líderes de la comunidad y cuatro bailarines del programa de la Escuela Municipal de Danza.

4.6. Fases de sistematización

Delimitación del tema

Para esta propuesta se tuvo en cuenta el proceso de la panela en el municipio de Pueblorrico, región del suroeste antioqueño, un pueblo que ha sido reconocido por la historia y tradición panelera, con base a esto surgió la idea de realizar un montaje dancístico que da cuenta del recurso que ha sido sustento de las familias durante muchos años y donde a partir de la sistematización se posibilite la divulgación a todos aquellos que deseen conocer y vivenciar una de las labores más representativa de los campesinos pueblorriqueños y a la vez contribuir al arraigo cultural de los niños, jóvenes y adultos de este entorno siendo esta una estrategia para que pueda ser transmitida de generación en generación y permanecer en el tiempo.

También fue una oportunidad innovadora para inculcar en las instituciones educativas, una estrategia de reconocimiento rural del municipio de Pueblorrico, que posibilite tener insumos del proceso de investigación, como cartillas, libros, videos, y por supuesto del trabajo de grado aquí referenciado.

Campos de Observación:

La investigación se dio a partir de desplazamientos continuos a las veredas que cuentan con más producción de caña para hacer una observación sobre el proceso del cultivo y procesamiento de la misma, de igual forma se realizó un registro de las acciones o hábitos sobre la labor.

Trabajo de Campo:

Durante el trabajo de campo se hizo un análisis del paso a paso para la producción de la panela a partir de la observación del terreno, siembra, corte y procesamiento de la caña donde se realiza una serie de entrevistas a los campesinos paneleros que desarrollan dicha actividad, igual que a los historiadores locales.

Bitácoras:

Durante la construcción de esta sistematización se realizaron bitácoras a través del encuentro con personas valiosas que aportan conocimientos para la recolección de la información durante el periodo de investigación, convirtiéndose en un factor importante para el qué hacer, y a su vez conocer anécdotas a partir de todo lo relacionado durante el gran viaje de circunstancias y sin duda de muchos aprendizajes; estas bitácoras fueron realizadas con base a la observación, a los encuentros con los entrevistados destacando ideas, conceptos análisis y vivencias directas con el movimiento, descripción detallada del proceso y las actividades desarrolladas con los agentes involucrados, incluyendo el contexto, errores, aciertos, logros y aprendizajes y a su vez, identificar causas, consecuencias y posibles rutas de mejora.

Fuentes de información:**Fuentes orales**

De las mejores experiencias fueron las entrevistas, llegar a la fuente, tener ese contacto directo con personas maravillosas que nos ayudaron en esta construcción, donde utilizaron estrategias como: entrevistas, con el grupo musical y el compositor: ocho personas; confeccionistas y vestuaristas: nueve personas; actores y bailarines: 45 personas; escenógrafos y parafernalia: dos personas; comunicaciones y diseño gráfico: dos personas; conversatorios con

cuatro historiadores; asociación de paneleros 12 miembros; ocho campesinos encargados de la labor más dura e importante y 2 personas de la comunidad.

Fuentes escritas:

Se logró obtener un gran aporte a través de la Alcaldía Municipal, en el archivo histórico y en dos libros de autores del municipio para encontrar más información sobre el tema entre ellos, lo definido por Alirio Valencia Agudelo, y Nelson Vallejo López.; y los escritos realizados Por María Lucelly Tamayo Díaz, y Gustavo Arturo Ospina Zuleta, los cuales nos permitieron ampliar el proceso investigativo y creativo.

Sistematizar el proceso de la danza de la panela se convirtió en una tarea esencial para lograr que la comunidad de Pueblorrico continúe fortaleciendo la identidad y el arraigo, a su vez dejar memoria escrita para la enseñanza efectiva en la formación y afianzar el sentido de pertenencia de los niños y jóvenes de la comunidad y de los bailarines de la Escuela Municipal de Danza. Esta tarea se dividió en varias etapas y fases cuidadosamente planificadas y ejecutadas.

En la **primera fase**, se realizó revisión de documentos para obtener una comprensión profunda de la historia y del estado actual del proceso de la panela, seguidamente un registro de datos mediante bitácoras y diarios de campo.

En la **segunda fase**, se hizo trabajo de campo mediante visitas a los trapiches y cultivos de caña. En total, se llevan a cabo seis entrevistas, distribuidas entre expertos historiadores (dos entrevistas), campesinos (dos entrevistas), productores de panela (dos entrevistas) y bailarines que participan en el proceso de creación de la danza (dos entrevistas).

En la **tercera fase**, se hizo con la búsqueda de tres grupos focales de la Escuela Municipal de Danza para el proceso de indagación, exploración, donde se hizo necesario revisar elementos de la composición e interpretación y creación.

En la **cuarta fase**, llevó a cabo la construcción de la obra, del guion y la planimetría, resaltando la implementación cuidadosa de la metodología a través de un seguimiento constante para asegurarse de que los cambios realizados tengan un impacto positivo en la creación de la obra y en los resultados esperados. Cada una de estas fases fue crucial para lograr una sistematización efectiva en la creación de la danza.

4.6.1 Técnicas de recolección de la información

Para la sistematización, se hizo revisión de diferentes tipos de documentos que permiten recuperar y analizar la información relevante para el proyecto. Algunos de los documentos revisados fueron: informes, revistas, registros, actas, fotografías, libros, videos, entrevistas, encuestas, entre otros.

El análisis de documentos ubicados en el archivo histórico del centro de historia del municipio, fue el principal punto de partida para indagar sobre la tradición de la panela en Pueblorrico, así como en la biblioteca pública municipal, León Jaime Zapata García, donde se encuentra la colección de autores pueblorriqueños que relatan en sus escritos parte de la historia y la tradición dulce que por años ha tenido este ente territorial.

Según lo narra Grinnell (1997) “Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos mediante el análisis documental, sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones de los autores”. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgieron como parte del

proceso de investigación y este es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.

En tal sentido la revisión documental, permitió argumentar por qué el proceso de la panela es significativo desde la memoria histórica, el origen, por qué se da en Pueblorrico y cuál es el eje diferenciador con otros territorios donde el cultivo de la caña y el proceso de la panela también son relevantes (Villeta, Cundinamarca). Además, es importante tener en cuenta que la selección de documentos fue complementada con otras técnicas de recolección de información, como la observación participante y la entrevista, para obtener una visión más completa y detallada de la experiencia en el cultivo de la caña y fabricación de la panela.

4.6.2 Trabajo de campo y entrevistas y los grupos focales

Trabajo de campo:

Una vez realizada la revisión documental se estableció una guía que da cuenta de las principales preguntas a responder e indicadores a observar y analizar en el marco de la sistematización de la danza, como una herramienta de trabajo en terreno, a partir de la cual se seleccionaron las preguntas a ser utilizadas en cada caso según corresponde (visita de campo, entrevista a pobladores beneficiarios, entrevista a expertos de las entidades de apoyo, análisis de la documentación existente, etc.).

El trabajo de campo fue una etapa importante en el proceso de sistematización, ya que en esta fase es donde se recoge la información más relevante. Durante este ejercicio se utilizaron diferentes técnicas de recolección, como la observación participativa, la entrevista, la encuesta, datos entre otras. En esta etapa el equipo encargado del trabajo de campo tiene claridad sobre los

objetivos y los aspectos centrales del proceso y la tradición de la panela que se quiso analizar, esto con el propósito de recoger los saberes más relevantes y significativos para la creación.

Además, se hizo énfasis en la importancia que representa el equipo encargado del trabajo de campo para la sistematización y el trabajo creativo, quienes a su vez fueron encargados de realizar una buena planificación y organización, que registre y ordene correctamente la información recogida para facilitar su análisis posterior.

Dentro de esta fase se estable un cronograma así:

Semanas	Población	Número de encuentros	Objetivo
Semana 1	Historiadores locales (encuentro con María Lucelly Tamayo Díaz, Nelson de Jesús Vallejo López , Gustavo Arturo Ospina Zuleta y Hernán Eusebio Zuleta)	4 encuentros	Indagar mediante relatos y entrevistas saberes y conocimientos sobre el proceso de la panela
Semana 2	Campeños y trabajadores de campo	3 encuentros	visitas a los cultivos de caña, observatorio de

			siembra, cultivo, corte y recolección de la caña
Semana 3 y 4	Productores de panela- ramadas	5 encuentros	Observar el desarrollo y la producción de la panela en las ramadas y trapiches.
Semana 5	Productores y comerciantes	3 encuentros	Indagar sobre el proceso de comercialización de la panela
Semana 6	Dulceros y personajes que utilizan la panela para crear recetas.	3 encuentros	Identificar los productos que se derivan de la panela y que fundamentan la tradición dulcera en Pueblorrico

Entrevista

En esta fase de la investigación para la sistematización, la entrevista fue una técnica útil para recopilar información relevante sobre la experiencia y conocimientos sobre el desarrollo y la tradición de la panela. Las entrevistas fueron realizadas a diferentes actores involucrados y las

preguntas enfocadas en aspectos específicos del territorio, de la caña, el proceso panelero y cómo Pueblorrico es reconocido en el departamento como el municipio dulce del suroeste antioqueño.

Las entrevistas semiestructuradas fueron las que buscaron encontrar respuestas mediante un diálogo coloquial tal como lo menciona el autor (Díaz, 2013) teniendo como principal fin encontrar herramientas pertinentes y que resuelvan la pregunta de investigación.

Anexo 2: cuestionarios aplicado a entrevistas <https://cutt.ly/rwvdY8EZ>

En el ejercicio de indagar y recolectar la información también se tuvo en cuenta a: pobladores identificados como beneficiarios directos de la sistematización (campesinos productores de panela y a sus familias, tenderos compradores de panela, dulceros del municipio. También se realizaron entrevistas a pobladores sugeridos o indicados por otras personas de la comunidad (educadores rurales y miembros del centro de historia)

Grupos focales

En esta etapa de la sistematización se tuvo presente aquellos grupos conocedores de la historia, la cultura y la tradición panelera del municipio de Pueblorrico, así como a quienes participaron de manera directa en el proceso de creación de la danza, su experiencia y disposición aportan información de cómo se lleva la creación de la danza y su posterior sistematización, dentro ellos se encuentran:

- Tres Agrupaciones de la Escuela Municipal de Danza (grupo de proyección folklórica danzar, grupo de proyección folclórica pequeños danzantes, y grupo folclórico las gaitas) en estas agrupaciones se encuentran bailarines entre niños jóvenes y adultos con un proceso de formación avanzada en la práctica de la danza, lo que a su vez va a permitir un mejor desarrollo en el ejercicio creativo.

- Asociación de paneleros del municipio, grupo conformado por líderes veredales de distintas zonas paneleras locales.
- Integrantes de la escuela de música y cuerdas de la casa de la cultura, encargados de diseñar la pieza musical para la obra creativa.
- Campesinos trabajadores en los cultivos de caña y fabricantes de la panela en las ramadas y trapiches.
- Equipo logístico encargado de diseño y fabricación del vestuario del montaje creativo
- Equipo de logístico encargado del diseño y fabricación de elementos de la parafernalia de la obra
- Equipo de diseño y comunicaciones encargado de la elaboración de las piezas publicitarias.
- Grupo de apoyo conformado en su mayoría por bailarines y padres de familia de la escuela municipal de danza

En estos grupos se buscaron aliados que fueran de utilidad para recopilar información con el fin de que aportaran opiniones sobre temas relacionados con la creación de la danza.

4.6.3 Sistematización de la creación de la danza de la panela: guion, planimetrías, etc.

La estructura planteada para organizar la información y análisis de ésta, se planteó según las categorías de análisis:

La tradición panelera en Pueblorrico: una vez realizado el análisis documental, el trabajo en campo con los grupos y entrevistas a historiadores y personas que trabajan alrededor

del cultivo de la caña y en la elaboración de panela en Pueblorrico, se obtuvo la información suficiente para corroborar el por qué el municipio es reconocido por la producción de panela.

Este análisis dio el fundamento y los insumos para entender el paso a paso de la creación de la danza, basados en que la panela se produce a partir de la caña de azúcar y la elaboración se lleva a cabo en los llamados trapiches paneleros, ubicados en diferentes zonas del municipio. Investigar cómo los trapiches paneleros son máquinas que se utilizan para extraer el jugo de la caña de azúcar y luego calentar y evaporar el jugo para producir la panela y los cómo los productores de panela de Pueblorrico trabajan de manera artesanal para mantener la tradición en la elaboración de este producto lo que concluye dando respuesta al por qué la industria panelera en el municipio referido Pueblorrico es una tradición y una fuente importante de empleo para la comunidad, especialmente en las zonas rurales.

En esta etapa se hicieron consultas con diferentes fuentes de información, una primaria que se construye con los actores que intervienen directamente en la necesidades de la investigación (historiadores, asociación de paneleros personas de la comunidad y campesinos) contando con charlas, diálogos y entrevistas estructuradas; y secundarias que destacan un conjunto de documentos ya publicados (archivo histórico- centro de historia) elaborados por personajes del municipio. Además, se realizaron trabajos de campo en los trapiches paneleros para involucrar a los bailarines y actores del montaje, observando de primera mano las acciones realizadas por el campesino panelero, para luego recrear y llevarlas a escena, es importante resaltar que en el componente investigativo se tuvo presente la indagación acerca de la música, el saber popular, su manera de comunicarse, su vestimenta, y qué les gusta bailar, como forma artística para manifestar emociones.

Proceso de creación de la danza de la panela: una vez realizado el proceso de análisis de documentos, los que a su vez demarcan la ruta y las preguntas de las entrevistas realizadas a los actores directos se estableció la ruta de creación así:

1. Creación - primera parte : en esta se hizo una exploración de movimientos donde los bailarines y actores involucran lo indagado en el trabajo de campo, en esta fase es importante la creación colectiva, donde cada miembro hace su aporte desde sus vivencias personales de la observación, para expresar a quienes observan, la tradición cultural a través de su cuerpo-movimiento, resaltando la importancia además, del mensaje que se ve concretado en un marco social, donde el bailarín propone y aporta a la creación del montaje. En complemento se realizó un guion que permite establecer una ruta de creación clara.

2. Selección de piezas musicales: en esta etapa del proceso de creación se contó con el apoyo de los docentes de la escuela de música y cuerdas tradicionales de la casa de la cultura y algunos músicos tradicionales quienes de manera articulada y basados en el objetivo de la creación seleccionan las piezas musicales que tiene la obra.

3. Creación segunda parte: una vez hecha la selección de las piezas musicales se dio lugar a la composición coreográfica de las escenas de la obra y del montaje principal de la danza de la panela.

4. Creación tercera parte: realización del ensamble general del montaje con actores, bailarines y músicos.

5. Análisis de la obra la danza de la panela: El análisis de la obra de danza de la panela en términos de utilería, vestuario, parafernalia y elementos escénicos, fue fundamental al hacer una observación detallada de cada uno de los elementos para tal fin. Se hizo necesario

coordinar con la Escuela Municipal de Danza para poder indagar sobre la obra, tanto en registros fílmicos como la puesta en escena en vivo.

Algunas preguntas útiles para guiar el análisis:

En relación a la utilería: ¿Qué elementos se utilizan para la realización de la danza de la panela? ¿Cómo se utilizaron estos elementos en la danza en términos de espacio, movimiento y acción? ¿Contribuyen estos elementos para la ambientación de la danza?

Vestuario: ¿Cómo es el vestuario de los bailarines y/o actores? ¿Qué colores, texturas y formas predominan en el vestuario? ¿El vestuario refleja el tema o la historia de la panela?

Parafernalia: ¿Se utilizan algún tipo de accesorios, objetos o herramientas en la danza? ¿Permite la utilización de la parafernalia el movimiento de los bailarines y/o actores? ¿Contribuyen estos elementos a la narrativa o mensaje de la panela?

Elementos escénicos: ¿Cómo es el espacio escénico en el que se lleva a cabo la danza? ¿Cuáles son los elementos y la distribución del espacio escénico? ¿Se establece simetría entre el espacio escénico al movimiento de los bailarines y/o actores? ¿Qué tipo de iluminación se utiliza y cómo afecta esto la atmósfera o dramatismo de la danza?

Realizar un análisis detallado de los elementos mencionados ayudó a comprender mejor la danza y a apreciarla de una manera más profunda poniendo en contexto al espectador en el universo de la obra; con los lenguajes de la puesta escénica y la relevancia que cumplen estos elementos físicos en el proceso creativo.

Difusión y circulación: En esta categoría se indagó cómo fue la elaboración de piezas gráficas que den cuenta de la creación de la danza de panela, observando catálogos, afiches, programas de mano y boletines; seguidamente en qué lugares y sitios del municipio se ha exhibido esta obra y como ha circulado por otros lugares fuera del entorno municipal, de igual forma analizar qué publicaciones de prensa y cuñas radiales existen que permitieron identificar todo el proceso tanto de exhibición como de difusión.

4.6.4 Estrategia de difusión

La estrategia de difusión se realizó por medio de un buen equipo de trabajo, donde se haya una buena convivencia, y por supuesto que surjan muchas ideas para que el proceso de la danza de la panela sea reconocida a través de la sistematización. Fabio Nelson desde su experticia, realizó el contacto y proceso de motivación con las personas y entes idóneos que se abordan, Mariela se hizo cargo de la creación de juegos didácticos, panfletos, carteles para una buena difusión y Juan de la Cruz, con todo lo relacionado con los medios de comunicación alternativos y redes sociales.

Una de las metas es hacer que la comunidad de Pueblorrico sienta este proceso también como suyo, por medio de una estrategia pedagógica de fortalecimiento y arraigo cultural, la cual fue aplicada en las instituciones educativas del municipio, donde se pueda evidenciar y socializar el proceso de sistematización, permitiendo que nuestros niños, jóvenes y adultos tengan la posibilidad de involucrarse y enamorarse de la danza de la Panela; posteriormente se realizó unas muestras artísticas donde se observe todo el desarrollo panelero; donde el público adquiera conocimiento del producto, que es una insignia identitaria del municipio. En el que es importante no solo la observación del montaje creativo, sino también, por medio de degustación de este delicioso sabor de la panela, de igual modo obtener material audiovisual y posteriormente montarlo en plataformas tecnológicas.

Para cumplimiento de dicha meta fue indispensable las redes sociales para dar a conocer el proceso y producto final, el voz a voz, también es una estrategia que se implementa, así como las

cuñas radiales desde la oficina de educación, se visitan los colegios para contarles sobre este proceso innovador como reconocimiento de lo que somos.

Otro aspecto importante es la difusión por medio de los canales comunitarios de televisión, donde se realizó un programa en el que se cuente todo el proceso de investigación que se hace sobre la danza de la panela en el municipio de Pueblorrico, también tener en cuenta las casas de la cultura que llevan a cabo labores y acciones en las diferentes ramas del arte, como oportunidad para socializar la sistematización, y así poder involucrar más agentes culturales, los afiches y panfletos son otros mecanismo de difusión.

5. CAPÍTULO: RESULTADOS

5.1. Tradición panelera en Pueblorrico

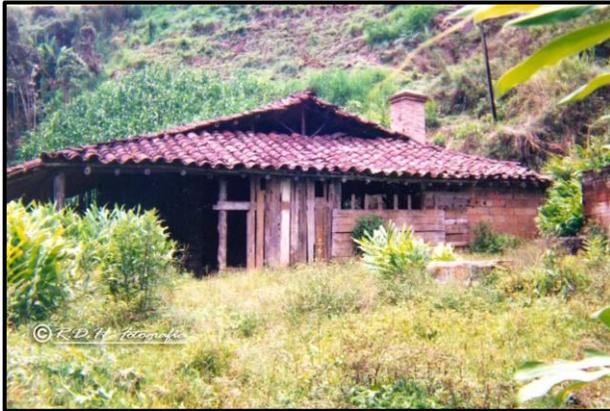
Además de lo comentado sobre la tradición panelera en Pueblorrico, en los apartados descritos en el numeral 2.2.2, la tradición cultural de la panela en el municipio de referencia, surge cuando la caña de azúcar llega a Colombia en 1538 a través del puerto de Cartagena y es así como se va expandiendo por todas las zonas cálidas del país (Las moliendas, 2023), hasta llegar a este ente territorial donde se destaca la significativa apropiación de ésta, su producción y las ramadas en la economía local. Durante el año 1932, Pueblorrico prospera gracias al esfuerzo y laboriosidad de su población así como la fertilidad de las tierras, también se impulsa la siembra de caña panelera, cuyas semillas provienen, en su mayoría, de municipios orientales como Cocorná, Granada y San Luis, donde se encuentran funcionando trapiches paneleros. Fue tal el auge que Pueblorrico para esta época alcanzó a tener hasta 136 trapiches (Vallejo, 2015)

Inicialmente, los trapiches eran de diseño artesanal, como el "mataperros" o "matagente", en este sentido el criterio de Gustavo lo expone así:

El ingenio humano y la capacidad de crear, hizo que los campesinos en Pueblorrico construyeran con maderos verticales molinos- trapiches utilizados para extraer guarapo de la caña. Estos métodos rudimentarios fueron evolucionando hacia trapiches accionados por animales, como bueyes o caballos, lo que permite incrementar la producción de panela. Con el tiempo, se implementaron motores a gasolina y luego a diesel, lo que representó un avance significativo en la eficiencia del proceso de molienda (Valencia, 1999).

Figura 6*Ramada más antigua de Pueblorrico y rueda pelton*

a.

b.

Nota: ramada y rueda pelton ubicada en la vereda mulato (**figura 6 a**, ramada, **figura 6 b** rueda pelton) autor: Rubén Darío Herrera Rendón, 1997.

El uso de trapiches ancestrales como el "mataperros" o "matagente", evolucionó hacia los accionados por animales y motores a gasolina, seguidos por motores diésel y eléctricos. Los trapiches movidos por rueda Pelton tenían la ventaja de usar energía hidráulica; la presencia de éstos en las diferentes veredas y el avance tecnológico permite aumentar la producción de panela (Zapata, 1979).

Los primeros trapiches verticales, fabricados en el sector conocido como el Aberrío¹² por José María Estrada Ochoa, fueron una mejora respecto a los anteriores, al contar con masas metálicas y engranajes, lo que facilita el proceso de extracción del jugo de caña. Estos trapiches funcionan con el apoyo de caballos o bueyes y se convierten en una parte importante de la industria local (Paniagua, 1989).

¹² Vereda o sector del municipio de Pueblorrico.

A medida que la tecnología continua avanzando, los trapiches accionados por motores eléctricos también se hacen presentes en la zona, aunque en menor cantidad debido a los costos asociados a la adquisición de transformadores trifásicos. Aun así, algunos propietarios optan por esta opción, lo que aumenta la eficiencia en la producción.

5.1.1. Técnicas tradicionales para la producción de panela en Pueblorrico:

La producción de panela en Pueblorrico, como en muchas otras regiones, se basa en un proceso arraigado en tradiciones agrícolas y conocimientos ancestrales. Fundamentado en una serie de acciones que se entrelazan para asegurar un cultivo saludable y de alta calidad. Desde la preparación meticulosa del terreno hasta el cuidado constante de las plantas, cada etapa contribuye al proceso integral de producción de panela, manteniendo vivas las tradiciones agrícolas y la cultura local.

Preparación del terreno: La primera fase esencial en la producción de panela es la preparación adecuada del terreno. Esta etapa involucra dos acciones principales: la desyerbada y el ahoyado vertical. La desyerbada se lleva a cabo utilizando herramientas tradicionales como el azadón y el machete, que permiten la remoción manual de las malezas y vegetación no deseada. El ahoyado vertical consiste en la creación de hoyos en el suelo, proporcionando el espacio necesario para el crecimiento de los colinos de caña.

Selección de la semilla y desinfección: La elección de la semilla es un paso crítico para garantizar un cultivo saludable y productivo. Se seleccionan colinos de caña de calidad, que sirven como base para el crecimiento de las plantas. Estos colinos son sometidos a un proceso de desinfección para eliminar posibles patógenos y plagas. Esta precaución es esencial para asegurar la salud de las plantas y la calidad del producto final.

Encalada del suelo: La encalada del suelo es un paso que contribuye a la fertilidad y salud del terreno. Al aplicar cal al suelo, se mejora la absorción de nutrientes y abonos agrícolas,

lo que los productores llaman "matrimonio". Este proceso es fundamental para brindar a las plantas los nutrientes necesarios para su desarrollo y posterior producción de panela.

Siembra del colino de caña: La siembra de los colinos de caña se realiza de dos maneras: la siembra en chorrillo y la siembra en pate gallina. En la siembra en chorrillo, los colinos se plantan uno después del otro a lo largo del terreno. En contraste, la siembra en pate gallina implica plantar dos colinos en el mismo sitio. Ambos enfoques tienen sus ventajas en términos de densidad de cultivo y eficiencia en el uso del espacio.

Mantenimiento y cuidado de las plantas: El mantenimiento de las plantas de caña es un proceso continuo que involucra diversas acciones. La primera limpia se lleva a cabo poco después de la siembra, seguida de una abonada a los dos meses para suministrar nutrientes adicionales. La segunda, se realiza entre los cuatro y cinco meses posteriores a la siembra, lo que contribuye a mantener el terreno libre de malezas y asegurar el crecimiento saludable de las plantas.

Deshojada y crecimiento del cultivo: Una etapa crítica es la deshojada, que consiste en retirar las hojas innecesarias de las cañas. Esto permite una mayor exposición a la luz solar, permitiendo un crecimiento más robusto y la acumulación de sacarosa en las cañas. El proceso de cultivo puede tardar entre 14 a 16 meses, dependiendo de las condiciones climáticas y la calidez del terreno.

En el entramado tradicional de la producción de panela, diversos oficios convergen para tejer una red que da vida a este ancestral proceso. El corte de la caña es el primer paso, los recogedores de caña, con destreza y conocimiento, seleccionan las cañas maduras, los alzadores y amarradores siguen, organizando las cañas en las angarillas para ser transportados. Los arrieros, a lomo de mula cargan y llevan las brazadas hasta la ramada o molino, donde los molineros, deshacen la caña para extraer su jugo. El atizador y el contra hornero, manejan el fuego y las pilas, el hornero, guía el proceso hasta alcanzar la consistencia adecuada. El pesador, mide la esencia

que se encapsula en cada panela, mientras el empacador, da forma final al producto. El materialero, sostiene la cadena con su provisión constante. Estos oficios, intrínsecamente entrelazados con la tradición y la comunidad, son los hilos que con respeto, preservan un legado que perdura a través de los años (Tamayo, 2023).

En conclusión, los trapiches paneleros en Pueblorrico resaltan la importancia de la caña de azúcar y la producción de panela como una tradición que aún sigue vigente, se logra identificar cómo a través del tiempo, los métodos artesanales evolucionan hacia procesos más eficientes. De esta manera, se obtiene una visión clara de cómo la tecnología ha contribuido al desarrollo y crecimiento de la industria panelera en el municipio.

Figura 7

Oficios de la molienda

a.

b.

c.

d.

Nota: archivo personal de Gustavo Arturo Ospina y Rubén Darío Herrera Rendón en el trapiche cosechas de Sevilla (**figura 7 a**, los arrieros, **figura 7 b**, el molinero, **figura 7 c**, el hornero, **figura 7 d**, el pesador) año 2007

Anexo 3: descripción histórica <https://cutt.ly/8wvdOaNw>

5.2. Proceso de creación de la danza de la panela.

El origen de la danza de la panela emerge como un viaje, nutrido por la reverencia hacia las raíces culturales y tradicionales. Este proceso creativo, en constante fluidez, se mantiene receptivo a futuras modificaciones, permitiendo su constante evolución. Al embarcarnos en este trayecto creativo, se destacan hitos cruciales que han trazado el rumbo de la obra.

Anexo 4: proceso creativo <https://cutt.ly/dwvdO8KD>

El proceso creativo se sumerge en las entrañas de las tradiciones, historias, valores y significados arraigados en la comunidad y su entorno como un pilar fundamental del proceso. La apuesta creativa se alinea con la tarea de capturar la esencia de cómo la caña llega a las tierras de Pueblorrico y cómo se integra con su gente, convirtiéndose en parte de su identidad. La elección de la estructura de la obra, meticulosamente delineada, refleja la confluencia de las visiones narrativas y artísticas del director y los intérpretes.

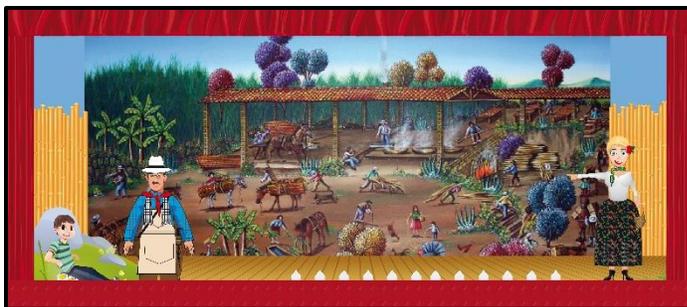
Este viaje narrativo se teje a través de un hilo conductor ingeniosamente entrelazado por tres personajes intrínsecos: un historiador, un niño y una chismosa. Cada uno, a su manera, aporta a la trama una dimensión única. El historiador, ilustrado en la memoria colectiva, comparte mensajes jocosos, fechas históricas y los nombres de los destacados productores de panela que han plasmado su legado en el tejido de la comunidad. El niño, embajador del asombro y la inocencia, inyecta vitalidad a la narrativa al personificar la maravilla del descubrimiento. La chismosa, con sus anécdotas y relatos, entrelaza los hilos de la historia con toques de humor y picardía. Este vínculo entre estos tres protagonistas empodera la obra, al proporcionar al

espectador una brújula interactiva a través de la travesía de la panela. Las veredas más prolíficas en la producción de panela, los nombres de los artesanos que han tallado su destreza en cada bloque, todos estos detalles se integran armoniosamente en el flujo narrativo, erigiendo una conexión sólida entre el público y las raíces profundas de Pueblorrico.

La danza de la panela no es solo una obra artística, es un compromiso arraigado en la comunidad. Ha excavado profundo en la tradición, escuchando la voz de las comunidades y se ha mantenido firme en la misión de salvaguardar y exaltar la herencia que encarna. Su propósito es perdurar en el tiempo, a lo largo de las generaciones venideras.

Figura 8

Personajes de la obra

a.

b.

Nota: **figura 8 a**, bosquejo de diseño de los tres personajes de la obra, historiador, niño y chismosa año 2014, **figura 8 b**, archivo escuela de danza año 2015

Elección del propósito y mensaje: Contar la historia, reconocer y rendir homenaje a la tradición de la panela mediante un montaje creativo que transmita y fortalezca el arraigo cultural a través de una puesta en escena en la que los diálogos, la música y la danza se conjugan entre sí.

Investigación: Se identifica el contexto, la cultura y el folclore de la comunidad mediante trabajo de campo y visitas, donde se logra reconocer a fondo las tradiciones culturales y folclóricas

de los campesinos paneleros. Se comprende su historia, los significados, los vestuarios y trajes típicos, la música y los movimientos característicos de acciones cotidianas como el canto del gallo, despertarse, realizar oficios propios de la mujer, ir al corte, desyerbar, sembrar, cortar, la arriería y todos los oficios propios de una molienda.

Anexo 5: Oficios en la tradición panelera <https://cutt.ly/GwvdPUsx>

5.2.1 Momentos de la creación

* **Primera parte:** Se llevan a cabo reuniones con todos los equipos involucrados para discutir el concepto y compartir ideas. Este momento es fundamental para poner en diálogo los movimientos tradicionales investigados en el trabajo de campo; aquí se encuentran aportes valiosos desde las vivencias personales de cada uno de los estudiantes de la escuela municipal de danza, los músicos, actores y bailarines quienes agregan toques de creatividad e innovación para darle un enfoque original a la obra. También se identifican las intenciones del coreógrafo y director, así como todos los actores implicados comprenden el desarrollo de la historia. En este momento se crea la música, al respecto podemos mencionar:

Creación de la música: se analiza que es realizado a través de la selección de instrumentos autóctonos como el tiple, la guitarra y la bandola, así como la apropiación de ritmos de la región como el pasillo y el bambuco, dicha información se convierte insumos para la escogencia del repertorio musical de la obra en general. La identificación de las habilidades musicales del compositor Marco Julio Molina Muñoz, director de la escuela de música, se hacen fundamentales para delegarle la composición de la pieza musical original para la danza de la panela, en colaboración con músicos de la escuela de cuerdas tradicionales. Dentro del repertorio de la obra se destacan piezas musicales como: A quien engañas abuelo de Silva y Villalba, (1970) filavene pabellón- DRA (18/nov/2011), pasillo Esperanza del dueto Ibarra y Medina (1975), el Apachurrao de Leonardo Marín el popular (2004), Baile bravo, la Cuchilla de las hermanas Calle

(1990), el Cachipay y la Mula rucia de Luis Carlos González y José Antonio Morales (1928), pasillo Chafan de Jorge Ariza (1993), parranda campesina del grupo de occidente 1975) y piezas del folclor con D.R.A como pasillo la molienda, parranda campesina.

Anexo 6: repertorio musical <https://cutt.ly/JwvdAi8X>

***Segunda parte:** en esta etapa de la creación se hacen visibles esquemas coreográficos, secuencias de movimiento para los bailarines, buscando en todo momento la sincronía con la música y la narrativa (para ampliar sobre la planimetría de la coreografía, remitirse al apartado **anexo 7:** boceto esquema coreográfico <https://cutt.ly/wwvdA1WZ>).

Es fundamental tener en cuenta las habilidades y características particulares de los bailarines y el contexto musical. También se hace la selección de escenas y momentos de la obra; es en esta etapa donde se crea la coreografía principal con la que se concluye la puesta en escena.

El objetivo principal es canalizar la esencia y la historia de la panela, la danza busca capturar la energía y la vitalidad de la caña de azúcar en su proceso de transformación en panela, desde el cultivo hasta el resultado final. El proceso de creación exige investigar profundamente la historia la que a su vez inspirada en los relatos de agricultores locales, su conexión con la tierra y su dedicación para crear algo auténtico.

La coreografía consta de tres partes distintas, cada una representando una etapa crucial en la producción de la panela: el cultivo de la caña, la cosecha y el proceso de elaboración. Los movimientos de la danza reflejan la relación simbiótica entre los agricultores y la tierra. Se logra apreciar movimientos amplios y ondulantes representando: el despertar del campesino para ir al corte, los oficios propios de las campesinas en sus labores domésticas, preparación del terreno, la siembra del colino, crecimiento de la caña, el corte, los gestos de recolección, la arriería, los oficios de los agricultores en la ramada y el mercado campesino. Además, se incorporan movimientos circulares y giros para simbolizar el motor encargado de la transformación de la caña en panela.

La enseñanza de la coreografía es un proceso trabajado con un grupo de bailarines apasionados y comprometidos que comprenden la importancia de transmitir la historia de la panela a través de sus movimientos. Lo que les ayuda a conectarse emocionalmente con la danza.

Durante la creación, se realizan ajustes permitiendo que los movimientos capturen la autenticidad y la riqueza de la panela. A medida que transcurren los ensayos, se exploran diferentes ritmos y secuencias para encontrar la combinación perfecta que evoca la transformación gradual de la caña en panela. Se aprecia en el trabajo la fluidez de las transiciones entre las tres partes de la coreografía para garantizar una narrativa cohesiva.

En esta etapa se diseña el vestuario y al respecto se puede mencionar:

Diseño de vestuario y utilería: encontrar características y elementos propios de la labor campesina de Pueblorrico y sus trabajadores de la panela es lo que se logra evidenciar en el diseño de los vestuarios que se utilizan en la danza. Hallamos la creación de piezas que denotan fidelidad a la vestimenta típica de la región, fabricados por las manos de costureras tradicionales del municipio y diseñados por el director de la obra. También, se considera la inclusión de utilería que complementa la historia y temática de la danza fabricados en madera por artesanos del municipio (cañas, azadones, machetes, bateas, pailas y molinos).

Figura 9

Bosquejo de vestuario

Nota: bosquejos de vestuario diseñados por Juan Diego Sánchez Franco bailarín y diseñador de la escuela municipal de danza año 2014

Anexo 8: diseño de vestuarios y utilería <https://cutt.ly/JwvdS0uS>

***Tercera parte:** Una vez definidas las coreografías y la música, se llevan a cabo ensayos conjuntos con músicos, actores y bailarines, en los cuales se realizan ajustes y detalles técnicos buscando la integración orgánica y cohesión artística de todas las partes. Esta fase de la creación es denominada ensamble de obra de danza, en la que la sincronización y la comunicación fluida entre músicos, actores y bailarines fueron fundamental para crear una experiencia artística coherente y emocionante. En esta fase se diseña la escenografía.

5.3. Análisis de la obra la danza de la panela

La danza tradicional conocida como "Danza de la Panela" (2014), arraigada en el municipio de Pueblorrico, Antioquia, Colombia, se presenta como un vibrante viaje al corazón mismo de esta

localidad. Esta manifestación cultural representa un tesoro invaluable que encapsula la historia, la identidad y la esencia laboriosa de la comunidad. A través de un minucioso análisis de su estructura y evolución, se brinda la oportunidad de sumergirse en el proceso creativo que da vida a esta danza. Mediante la exploración de sus elementos coreográficos, la música que la acompaña, su significado arraigado en la cultura local y su función en la preservación de la herencia ancestral, desentrañan las capas profundas de su riqueza.

Esta producción artística excepcional logra transportar a través del meticuloso sincronismo de movimientos, sonidos y elementos escénicos cuidadosamente elaborados. En este proceso, se desvela el enigmático folclor que caracteriza a Pueblorrico y se hace patente la fuerza y la vitalidad propia de la región antioqueña. La obra, como resultado de un esfuerzo creativo sobresaliente, se convierte en un testimonio tangible de la creatividad y la tenacidad del pueblo, encapsulando la esencia misma de su identidad cultural y su historia arraigada en el tiempo.

Estructura general de la obra:

La obra general, con una duración de 50 minutos, resume un viaje artístico integral que entrelaza el origen de la caña en el territorio, la vida cotidiana de los campesinos productores de panela, el desarrollo en el proceso de siembra, cultivo y producción de la caña de azúcar. En este marco más amplio, surge como el componente más significativo coreografía de la panela con una duración de 5'48", danza con la que concluye la escena 3 de la obra.

Escena 1: Así llegó la caña a nuestro pueblo

Escena 2: Cultivemos caña compadre

Escena 3: Endúlzame pues

Contexto histórico y cultural: La danza logra sumergir al espectador en la rica amalgama de la historia y la vida cotidiana de Pueblorrico a través de los diálogos de sus

personajes. Desde el primer momento en que los actores toman la escena, los diálogos elaborados transportan a la audiencia a un pasado vibrante y arraigado en la tradición. Los personajes, con sus palabras impregnadas de la esencia de la época, logran desentrañar el tejido mismo del contexto en el que se desenvuelven.

A medida que los personajes conversan entre sí, se revela cómo la danza se erige como un reflejo fiel de la tradición panelera, actuando como un testigo vivo de los rituales y los valores que han evolucionado a lo largo de los años.

En suma, la habilidad de los actores para transmitir el contexto histórico y cultural a través de sus diálogos es esencial para la profundidad y autenticidad de la obra. La audiencia es llevada en un viaje a través del tiempo, inmersa en la esencia misma de Pueblorrico y su historia a medida que los diálogos revelan capas de significado y conexión con la "Danza de la Panela".

Elementos coreográficos y movimientos en la danza: En esta sección, se procede a analizar los diversos movimientos y pasos que conforman la danza, poniendo especial énfasis en la relación intrínseca entre el movimiento y el proceso de producción de la panela. Un ejemplo de ello es la representación coreográfica del crecimiento de la caña, desde sus primeros brotes hasta alcanzar su esplendorosa madurez. Además, se destaca la ejecución artística del corte de la caña y su posterior transporte a lomo de mula hacia los trapiches, delineando meticulosamente cada uno de los oficios que los campesinos desempeñan en el laborioso proceso de molienda y transformación de la caña en panela.

Las escenas coreográficas, cuidadosamente diseñadas y coordinadas, alcanzan un equilibrio entre la narrativa histórica que se busca transmitir y la energía cruda y palpable que emana de la danza misma.

Música y ritmo en la obra: En este análisis se examina la función de la música en las escenas de la obra, identificando de manera destacada los cantos y ritmos característicos del

folclore coreo-musical antioqueño. Así mismo, se destaca la presencia de una composición original que marca el cierre de la puesta en escena, titulada "Danza de la Panela", una creación musical del compositor pueblorriqueño Marco Julio Molina Muñoz. Esta pieza, ejecutada al ritmo del pasillo y el bambuco, establece una interacción armoniosa con los movimientos escénicos.

La percusión rítmica y la utilización de instrumentos tradicionales adquieren un papel fundamental, transportando los sonidos característicos de la labor en los trapiches y la vitalidad propia de la vida rural. Los variados ritmos y melodías de guitarras, tiples y bandolas convergen en una singular sinfonía, que logra cautivar a la audiencia y sumergirla en una danza hipnótica y rítmica. Esta experiencia envuelve al espectador, encapsulando la auténtica esencia de Pueblorrico y el pueblo antioqueño. Los resonantes sonidos distintivos de los trapiches y su inherente musicalidad se reflejan en la obra de tal manera que los espectadores emprenden un sugestivo recorrido sensorial que evoca la visión de una apacible ramada.

Vestuarios y elementos escénicos: Se destaca la contribución de la meticulosamente seleccionada utilería en el desempeño crucial de la obra. Cada objeto, desde los instrumentos musicales tradicionales hasta los emblemáticos implementos como azadones, machetes, ganchos, bateas y remellones, que desempeñan un papel fundamental en el cultivo y producción de caña de azúcar, se dispone estratégicamente en el escenario, otorgando una sensación palpable de realismo. Los vestuarios, radiantes en su colorido, se presentan como un auténtico deleite para los sentidos, con adornos que exhiben patrones y detalles especiales que reflejan la rica paleta de colores característica de la cultura de Pueblorrico. Los tonos terrosos, ocres, verdes, amarillos y naranjas presentes en la parafernalia evocan el espíritu arraigado en la tierra antioqueña y el laborioso trabajo implicado en el cultivo de la caña, en armonía con la expresión dancística. A través del análisis de la vestimenta y los accesorios empleados por los bailarines, se indaga en la

capacidad de estos elementos para reflejar tanto la estética como la cultura profundamente arraigada en la región.

Anexo 9: fotografías vestuarios <https://cutt.ly/XwvdGzqX>

La escenografía: En este apartado se procede al análisis de la versatilidad de una escenografía compuesta por paneles de madera, diseñados y elaborados por los artistas Javier Alejandro Arredondo Raigoza y Ramiro de Jesús García Herrera. A través de esta intervención, se logra la evocación de dos ambientes distintos y complementarios. En primer lugar, se presenta una auténtica oda visual a la arquitectura característica de las casas tradicionales de Pueblorrico, un reflejo palpable del legado impreso a través de la colonización antioqueña (Valencia, 1999). Por otro lado, se establece una poderosa alegoría visual que captura la esencia del cultivo de la caña, enmarcada en un cielo azul, tejiendo en su conjunto una atmósfera genuina que envuelve la danza.

La contemplación de los movimientos gráciles de los bailarines en este escenario prácticamente animado provoca una experiencia inmersiva. Transporta de manera efectiva a las calles típicas y los cañaduzales emblemáticos que caracterizan tanto el entorno urbano como rural de Pueblorrico. La escenografía adquiere un rol protagónico y trascendental que va más allá de ser simplemente un telón de fondo; se erige como un componente intrínseco que posee el poder de moldear y enriquecer de manera dinámica la interpretación de la danza. Su influencia se extiende como un hilo conductor que teje la trama de la presentación, fusionando la creatividad coreográfica con la esencia visual de las casas típicas del pueblo y los exuberantes campos de cultivo de caña.

Anexo 10: escenografía <https://cutt.ly/7wvdG3rX>

Significado cultural: Los diálogos entonados en el auténtico lenguaje paisa revelan una conexión profunda con la identidad de la tierra y su gente. Cada palabra pronunciada en la obra se erige como un tributo al tejido cultural de la región, una ventana que se abre hacia la singularidad de su modo de vida y su pensamiento arraigado. A través de estos diálogos, se

establece una comunicación íntima entre la tradición panelera y la audiencia, brindándoles la oportunidad de no sólo presenciar, sino también de sentir el latido genuino del corazón de la comunidad panelera.

En este contexto, se efectúa un análisis del significado cultural y social de la danza dentro de la comunidad en aspectos como:

- Contexto cultural y social: Comprender el contexto histórico y geográfico de Pueblorrico es fundamental para contextualizar la danza en su entorno cultural. la historia de la comunidad, sus tradiciones, valores, creencias, música, la vestimenta y las festividades, y cómo están relacionadas con la danza.
- Símbolo de relevancia económica: la danza se conecta con la economía local a través de la simbolización de la importancia de la panela a través de la representación de la siembra, cosecha o procesamiento de la caña de azúcar.
- Expresión de identidad colectiva: la danza encapsula la identidad de Pueblorrico. Esta afirmación se fundamenta en entrevistas con miembros de la comunidad, danzantes, y líderes culturales quienes concluyen como la vestimenta utilizada, los elementos decorativos y la simbología es la representación visual de la identidad del pueblo y por qué la danza es una forma de expresión tan significativa.
- Transmisor de valores y arraigo cultural: los valores y creencias que se transmiten a través de la danza se integran en los movimientos y la narrativa como una forma de mantener viva la cultura panelera en el día a día.
- Impacto social y evolución: la danza ha evolucionado con el tiempo, logrando cada vez mayor cohesión social e impactando de manera directa muchos más grupos y personas de la comunidad.

Contribución a la identidad local: el análisis realizado a través de la observación y las entrevistas, evidencia de manera elocuente cómo la "Danza de la Panela" despliega una valiosa contribución en la edificación y consolidación de la identidad cultural y local en Pueblorrico. Esta expresión artística no solo promueve la creación de un profundo sentido de pertenencia, sino que también se erige como un vehículo esencial para la preservación y salvaguardia de la herencia panelera arraigada en la comunidad. Desde su fundación, los grupos pertenecientes a la Escuela Municipal de Danza han fomentado la inclusión de su interpretación como un componente esencial en sus repertorios. Esto ha posibilitado la destacada constatación de que hasta la fecha, más de 450 bailarines han experimentado movimientos, figuras y la coreografía de esta danza. Con nueve años transcurridos desde su génesis, resulta evidente que tanto la comunidad como los artistas locales han contribuido a que esta manifestación artística se arraigue, perdurando como un emblema que continua preservando la historia de la panela en este territorio.

Figura 10

Trapiche cosechas de Sevilla

a.

b.

Nota: ramada y personal de la ramada cosechas de Sevilla del productor Jorge Iván González. (Figura 10 a, ramada en funcionamiento, figura 10 b, personal de trabajo) Autor de las imágenes Rubén Darío Herrera Rendón año 2018

5.4. Difusión y circulación que ha tenido la obra.

Difusión y circulación de la danza de la panela: La danza de la panela, una forma de expresión folclórica arraigada en el municipio de Pueblorrico, ha capturado la atención de la comunidad artística y cultural desde su consagración como ganadora en la convocatoria de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en 2014. Su capacidad para fusionar elementos tradicionales ha sido un factor clave en su éxito y reconocimiento.

Ganadora de la Convocatoria de Estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (2014): La danza de la panela emerge como una expresión cultural de relevancia al obtener el reconocimiento en esta prestigiosa convocatoria. Su innovadora propuesta de las tradiciones locales le vale un lugar destacado mediante la posibilidad que oferta el principal centro de promoción y difusión cultural del departamento de Antioquia.

Consolidación a través de la Convocatoria de Estímulos del Ministerio de Cultura (2015): El respaldo del Ministerio de Cultura marca un hito en la materialización y trayectoria de la danza de la panela, permitiendo su expansión y difusión a nivel nacional. Esta plataforma proporciona un impulso adicional para su reconocimiento y consolidación.

Circulación en Municipios de Colombia y Antioquia: La danza de la panela no se limita un escenario específico, sino que se ha presentado en diversos municipios de Antioquia y Colombia, incluyendo Jericó, Tarso, Salgar, Chiquinquirá- Boyacá, Chía Cundinamarca, Otanche-Boyacá y en Medellín en los escenarios del teatro Pablo Tobón Uribe y en el evento Huellas Folcloriada en los años 2019 y 2022. Su presencia en estas localidades y eventos contribuye a la diversificación del público y al enriquecimiento de la proyección cultural.

Internacionalización en México (2019): La incursión en el hermano país de México expande aún más los horizontes de la danza de la panela. Esta experiencia internacional no solo

enriquece la perspectiva artística, sino que también promueve un intercambio cultural enriquecedor entre ambas naciones.

Convocatoria de estímulos 2020 Ministerio de Cultura: En el contexto de la danza de la panela, una expresión cultural arraigada en la región, la Convocatoria de Estímulos 2020 del Ministerio de Cultura que ha desempeñado un papel trascendental al propiciar la difusión de esta manifestación artística, a través de un ejercicio de sistematización por medio de un manual y un dvd, como el reconocimiento a las escuelas de danza de carácter público y privado involucradas en su promoción. A través de esta convocatoria, se ha logrado fortalecer la preservación y evolución de la danza de la panela, incentivando la participación y colaboración entre instituciones educativas y fomentando su difusión a nivel regional y departamental, consolidando así un invaluable patrimonio cultural y artístico que trasciende fronteras y enriquece nuestra identidad. El resultado de este ejercicio de sistematización de la danza se puede ver en el siguiente anexo

Anexo 11: sistematización <https://cutt.ly/CwvdHMql>

Reconocimiento Departamental con los docentes de la Institución Educativa El Salvador de Pueblorrico: El logro del tercer lugar a nivel departamental destaca la contribución significativa de la danza de la panela en el ámbito educativo y su papel en la promoción de la cultura y el patrimonio.

Taller dirigido a docentes de la región suroeste, En el año 2018, en el municipio de Salgar, se realiza un taller teórico práctico enfocado en la danza de la panela. Este evento recibe el respaldo y patrocinio del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Participación en la 16ª Fiesta del Libro y la Cultura 2022, evento que se lleva a cabo en la ciudad de Medellín, en las instalaciones del Jardín Botánico. Este espacio brinda la oportunidad a estudiantes de diversas instituciones educativas del área metropolitana de conocer

el proceso de producción de panela en Pueblorrico, a través de una expresiva presentación de danza.

Anexo 12: circulación de la danza <https://cutt.ly/kwvdJYdF>

5.5. Estrategia de fortalecimiento y arraigo

La estrategia integral para el fortalecimiento y arraigo cultural en las instituciones educativas de Pueblorrico para su difusión, está compuesta por talleres y redes interinstitucionales con el propósito de enriquecer la identidad cultural de la comunidad educativa y promover la conservación de las tradiciones culturales y agrícolas.

El municipio de Pueblorrico, se destaca por la herencia cultural y por la tradición en producción de panela. Sin embargo, en un mundo en constante cambio, es importante que las instituciones educativas del municipio desempeñen un papel activo en el fortalecimiento y la transmisión de esta cultura a las generaciones futuras. Para ello, se propone una estrategia integral que involucre la difusión cultural, la impartición de talleres pedagógicos y la creación de redes interinstitucionales que abarquen tanto a nivel local como nacional.

Acción 1: Difusión cultural.

La difusión cultural constituye el primer pilar de esta estrategia. Se busca promover la cultura local a través de diversas iniciativas, como festivales artísticos, exposiciones temáticas, conferencias y eventos comunitarios. Estas actividades tienen como objetivo principal poner en valor las tradiciones, la música, la gastronomía y otros aspectos culturales específicos de Pueblorrico.

La difusión cultural no se limita al ámbito educativo, sino que extiende a toda la comunidad local. La participación activa de estudiantes, docentes, padres de familia y miembros de la comunidad son esenciales para el éxito de esta acción.

Acción 2: Implementación de talleres pedagógicos.

La segunda acción implica la creación y desarrollo de talleres pedagógicos centrados en la cultura local y la producción de panela. Estos talleres se llevan a cabo en las instituciones educativas y están diseñados para involucrar activamente a los estudiantes en la comprensión y la práctica de las tradiciones culturales y agrícolas.

Los talleres abordan temas como la elaboración de panela, la danza folclórica, la historia local, la artesanía y la agricultura sostenible. Los docentes, en colaboración con expertos locales, son responsables de impartir estos talleres, garantizando así una formación integral que vincule el conocimiento académico con la realidad cultural y agrícola de Pueblorrico.

Acción 3: Creación de redes interinstitucionales a nivel nacional.

La tercera acción se centra en la creación de redes interinstitucionales que vinculen a Pueblorrico con otros municipios productores de panela en Antioquia y en todo el país. Esta colaboración permite el intercambio de experiencias, conocimientos y mejores prácticas en cuanto a la producción de panela, la preservación de tradiciones culturales y el desarrollo sostenible.

Mediante la colaboración con otras instituciones educativas, se pueden organizar eventos conjuntos, ferias agropecuarias y actividades de promoción de la panela como producto de calidad a nivel nacional. Esta acción no solo fortalece la identidad cultural de Pueblorrico, sino que también genera oportunidades económicas y fomenta la preservación de las tradiciones culturales y agrícolas en todo el país.

Acción 4: Creación museo de la panela y el turismo sostenible.

La creación de un museo de la panela en Pueblorrico constituye una estrategia invaluable para fortalecer y arraigar la tradición panelera en esta comunidad. La panela, producto derivado de la caña de azúcar, representa una parte esencial de la identidad cultural y económica de la región, destacándose el arraigo histórico y el profundo significado en la vida cotidiana de los habitantes de Pueblorrico. Este museo, concebido como un espacio educativo y de difusión,

permitiría preservar y promover el conocimiento de las técnicas ancestrales de producción de la panela, así como la historia y los valores asociados a su elaboración. A través de la exposición de maquinaria tradicional, fotografías históricas, documentos y demostraciones en vivo, los visitantes podrían adentrarse en la riqueza de esta tradición. Asimismo, el museo se erige como un componente clave en la promoción del turismo sostenible, fomentando las visitas responsable y consciente de la comunidad y de los turistas, lo que a su vez contribuiría al desarrollo económico local y a la conservación del entorno natural. Este enfoque integrado, que une la preservación del patrimonio cultural con la promoción del turismo sostenible, proporciona una oportunidad única para consolidar la tradición panelera y fortalecer el vínculo entre la comunidad local y el turismo, generando un impacto positivo a largo plazo en la región.

CONCLUSIONES

La Danza de la Panela es una representación artística que va más allá de los movimientos físicos. Busca honrar la conexión entre la naturaleza, el trabajo humano y el dulce resultado que emerge de esta colaboración. A través de esta investigación, colaboración y ajustes, se logra sistematizar una coreografía que celebra la dulzura y la vitalidad intrínsecas de la panela y su proceso de producción.

La sistematización del proceso creativo de la danza de la panela en la Escuela Municipal de Danza de la Casa de la Cultura de Pueblorrico busca promover y preservar la tradición cultural de la panela en la comunidad. A través de entrevistas, análisis de documentos y la creación de una puesta en escena, se pretende transmitir de manera significativa la importancia de esta danza a niños, jóvenes y adultos, fomentando así la valoración y el arraigo cultural en la comunidad.

La tradición panelera en Pueblorrico ha ido desapareciendo debido a la industrialización, el cambio de cultivos y el desinterés de los jóvenes por cultivar la caña de azúcar. La sistematización de la danza de la panela busca rescatar y preservar esta tradición, generando conciencia en la comunidad sobre su importancia histórica y económica. Además, pretende fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de los habitantes de Pueblorrico a través de la divulgación y apropiación cultural de la danza

La sistematización del proceso creativo de la danza de la panela en Pueblorrico es un proyecto que ha dejado un legado cultural y artístico para las futuras generaciones. A través de la documentación y análisis de este proceso, se espera que otras comunidades y grupos interesados en la danza y la tradición panelera puedan replicar esta experiencia. Además, de fomentar la continuidad a pesar de los desafíos actuales, contribuyendo así al fortalecimiento de la danza y la cultura folclórica en el departamento de Antioquia y en el país.

La estructuración de la danza de la panela en Pueblorrico es un proceso que involucra a múltiples actores y técnicas de recolección de información. Se utilizan herramientas como grupos focales, entrevistas y análisis documental para recopilar datos detallados y profundos sobre la tradición panelera en la comunidad. Esta información es fundamental para comprender la importancia cultural y socioeconómica de la panela en el territorio.

La población participante en el proceso de sistematización incluye a historiadores, productores de panela, campesinos, bailarines y funcionarios locales. Estas personas desempeñaron un papel activo en la toma de decisiones y acciones relacionadas con la experiencia de desarrollo. Su conocimiento y saber fueron fundamentales para obtener una visión completa de la danza de la panela y su relación con el territorio.

El proceso de sistematización se dividió en varias fases, incluyendo la delimitación del tema, el trabajo de campo, la construcción de la obra y la recopilación de información. Cada fase requirió una planificación y ejecución para garantizar una obra efectiva. Las técnicas de recolección de datos utilizados incluyeron la revisión documental, la observación y las entrevistas. Estos métodos permitieron obtener una comprensión profunda de la tradición panelera y su relación con la danza en Pueblorrico.

La sistematización de la danza de la panela en el municipio de Pueblorrico, Antioquia, se llevó a cabo por medio de un enfoque que permitiera presentar el proceso integral de la producción, fusionando elementos artísticos y culturales en la coreografía. La danza no solo transmitió los aspectos técnicos de la elaboración de la panela, sino que también capturó la esencia de la tradición y la dedicación de los agricultores locales. Esta autenticidad ha resonado fuertemente entre los asistentes, generando una conexión emocional con el patrimonio cultural de la región y contribuyendo significativamente al éxito del evento.

El archivo histórico desempeña un papel fundamental al inspirar y orientar la sistematización de la danza de la panela en el municipio de Pueblorrico. Al explorar los registros

y testimonios del pasado, se puede capturar la riqueza de las tradiciones ancestrales relacionadas con la producción de este producto. El acervo de conocimiento histórico proporciona una base sólida para diseñar una coreografía que no solo transmitiera los aspectos técnicos de la actividad, sino que también honre la historia, la labor y la dedicación de generaciones de agricultores locales. La danza, en consecuencia, se convierte en un homenaje viviente a la herencia cultural de la región, conectando el pasado con el presente y otorgando una dimensión emocionalmente resonante al proceso de producción de panela.

El proceso de creación de la danza de la panela reviste una importancia crucial, que no solo encapsula la esencia de una tradición arraigada en la comunidad de Pueblorrico, sino que también sirve como un vehículo para preservar y transmitir este legado a las generaciones futuras. Cada paso en la concepción de la coreografía, desde la investigación minuciosa hasta la incorporación de elementos culturales auténticos, contribuye a la creación de una representación artística y emocionalmente impactante. La cuidadosa planificación y ejecución aseguran que la danza trascienda el mero entretenimiento, permitiendo que su significado arraigue en la conciencia colectiva de la comunidad. Al establecer esta conexión profunda con sus raíces, la danza de la panela se convierte en un catalizador de unidad y orgullo local, creando una resonancia duradera que fortalece la identidad cultural y promueve la continuidad de las tradiciones en Pueblorrico.

Se recomienda a este proceso de creación de la danza de la panela en la comunidad de Pueblorrico, fomentar la participación inclusiva de miembros de todas las edades y contextos. Al involucrar a personas de diversas generaciones, se enriquece la perspectiva y se garantiza la transmisión integral de conocimientos y emociones arraigadas en la tradición. Además, al alentar la colaboración entre artistas locales, historiadores y miembros de la comunidad, se logra una creación más auténtica y holística. Esta interacción no solo potencia la calidad artística, sino

también refuerza el sentido de pertenencia y la conexión emocional de cada participante con la danza y su significado cultural.

La sistematización de procesos de creación en danza emerge como un factor fundamental en el ámbito académico y profesional, desempeñando un papel trascendental en la optimización y documentación de las etapas creativas. A lo largo de este trabajo, se ha evidenciado que esta práctica no solo permite un mayor entendimiento y control sobre las variables involucradas en el proceso creativo, sino que también contribuye a la generación de conocimiento acumulativo y mejora continua. Para aquellos que aspiren a llevar a cabo una efectiva sistematización, es crucial adoptar un enfoque multidisciplinario, que abarque desde la identificación clara de objetivos hasta la selección de herramientas y métodos adecuados para la recopilación y análisis de datos. Además, fomentar una actitud de apertura a la experimentación y adaptación constante resulta esencial para abordar la complejidad inherente a la creatividad y la variabilidad de los procesos. En última instancia, la sistematización no solo impulsa la eficiencia individual, sino que también enriquece el panorama creativo global al establecer puentes entre la intuición y el rigor, permitiendo a los creadores trascender los límites de la improvisación y alcanzar niveles más consistentes y significativos de producción y expresión.

ANEXOS

Con base en los adelantos del proceso de análisis documental y bibliográfico, se hallan bosquejos del guion de la obra de creación y el primer borrador de la planimetría del trabajo en referencia.

La creación del montaje tiene como punto de partida fortalecer y llevar a escena cada uno de los momentos históricos y actuales en el cultivo de la caña de azúcar y la producción de la panela, y lo que esta significa para la comunidad de Pueblorrico, tanto en la parte económica como cultural. El montaje está dividido en tres partes: 1. Así llegó la caña a nuestro pueblo- Pueblorrico 2. Cultivemos caña compadre y 3. Endúlzame pues, donde el hilo conductor son tres actores, los cuales representan la cotidianidad del campesino (un niño, una chismosa y un historiador llamado Nelson); los cuales por medio del diálogo van dando pasó a cada una de las escenas del montaje.

· **Así llegó la caña a nuestro pueblo -Pueblorrico:** en esta primera escena se recrea la historia con la cual Pueblorrico empezó hacer el principal productor panelero del suroeste Antioqueño, cuando arriban los primeros pobladores y donde se desarrollan diálogos costumbristas, haciendo alusión a la cultura campesina y mostrando además, danzas del repertorio folclórico antioqueño (pasillos, baile bravos) como referentes folclóricos que complementan la investigación del montaje.

· **Cultivemos caña compadre:** en esta escena se hace una descripción coreográfica de todo el cultivo de la caña (preparación del terreno, siembra, abono, corte, recolección y molienda), todo esto antecedido de diálogos versados entre los bailarines y personajes mostrándole al espectador además el folclor lingüístico que identifica la cultura paisa y algunas veredas del municipio donde aún se conservan estas manifestaciones orales.

- **Endúzame pues:** Esta es la escena que recrea la producción panelera (mercado campesino) donde los bailarines y actores muestran de manera dinámica y creativa la fase final de la producción y todos los productos derivados de la misma. En esta última escena se da paso además, al resumen coreográfico de las escenas 1 y 2 mostrando a los asistentes el producto final del montaje “DANZA DE LA PANELA”.

Anexo 13: Guion de la obra <https://cutt.ly/kwvdKQZZ>

Figura 11

La tradición hecha danza

a.

b.

c.

d.

Nota: imágenes del archivo de la escuela de danza (**figura 11 a-** elenco bailarines danza de la panela, **figura11 b-** bailarina Heidy Paula Romaña Caballero, **figura 11 c** Jennifer Valderrama Piedrahita, **figura 11 d-**bailarines en movimiento) autor Rubén Darío Herrera Rendón año 2015

-
- Anexo 1: biografía historiadores <https://cutt.ly/wwvdEsJC>
- Anexo 2: cuestionarios aplicado a entrevistas <https://cutt.ly/rwvdY8EZ>
- Anexo 3: descripción histórica <https://cutt.ly/8wvdOaNw>
- Anexo 4: proceso creativo <https://cutt.ly/dwvdO8KD>
- Anexo 5: Oficios en la tradición panelera <https://cutt.ly/GwvdPUsx>
- Anexo 6: repertorio musical <https://cutt.ly/JwvdAi8X>
- Anexo 7: boceto esquema coreográfico <https://cutt.ly/wwvdA1WZ>.
- Anexo 8: diseño de vestuarios y utilería <https://cutt.ly/JwvdSouS>
- Anexo 9: fotografías vestuarios <https://cutt.ly/XwvdGzgX>
- Anexo 10: escenografía <https://cutt.ly/7wvdG3rX>
- Anexo 11: sistematización <https://cutt.ly/CwvdHMqI>
- Anexo 12: circulación de la danza <https://cutt.ly/kwvdJYdF>
- Anexo 13: Guion de la obra <https://cutt.ly/kwvdKQZZ>
- Anexo 14: consentimientos informados <https://cutt.ly/WwvdZz5V>

Consideraciones éticas

Esta sistematización se ha llevado a cabo bajo un riguroso escrutinio ético con el objetivo de garantizar la integridad y el respeto hacia todas las partes involucradas en esta investigación. En cada etapa de este estudio, hemos seguido las pautas y principios éticos establecidos por la casa de la cultura Joaquín López Gaviria de Pueblorrico y por la escuela municipal de danza, que incluyen el consentimiento informado de los participantes, la protección de su privacidad y la confidencialidad de los datos recopilados. Reconocemos la responsabilidad ética que conlleva esta investigación y estamos comprometidos en mantener los más altos estándares de conducta profesional a lo largo de este trabajo.

Anexo 14: consentimientos informados <https://cutt.ly/WwvdZz5V>

REFERENCIAS

- AAVV (2011). La danza tradicional, c. r. p. en la escuela contemporánea. *Tránsitos de la investigación en danza*, Idartes.
- Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. (S. f.). Recuperado 6 de abril de 2023, de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018>
- Cordero, G. (2017). *La memoria artística requiere un sitio* – Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. <https://fshespolblog.wordpress.com/2017/01/13/la-memoria-artistica-requiere-un-sitio/>
- Díaz, A., & Hernández, R. (2015). Constructivismo y aprendizaje significativo.
- Diego Ortega-González. (2022). *Teoría de la Técnica de Danza Folklórica* (Vol. 9).
- Escobar, C. P. (1998). *¡A bailar Colombia! Danzas para la educación básica*. Cooperativa Editorial Magisterio.
- Fechas históricas de la agroindustria de la caña en Colombia – Cenicaña. (s. f.). Recuperado 6 de abril de 2023, de <https://www.cenicana.org/fechas-historicas-de-la-agroindustria-de-la-cana-en-colombia/>
- Gallego, C. (1948). «*Apuntes del Camino*» Novela Inédita Sobre Pueblorrico.
- Jara, O. H. (2022). *La sistematización de experiencias: Prácticas y teoría para otros mundos posibles*. <http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/393>
- Jinete, L., & Miranda, N. (2014). *Sistematización de las Prácticas Pedagógicas del Semillero Infantil de Danza de la Institución Educativa Doce de Octubre de la Ciudad de Medellín*. Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín.

- Jiménez, Jesús J. *La descripción documental del fondo cartográfico antiguo*. Análisis de los aspectos conflictivos. *Revista Española de Documentación Científica*, nº 2, 1996, pp. 131-149
- Las moliendas: *La riqueza de una tradición*. (2023, Febrero 26). La Prensa Gráfica. <https://www.laprensagrafica.com/cultura/Las-moliendas-la-riqueza-de-una-tradicion-20230225-0040.html>
- Londoño, Alberto. (1981). *DANZAS COLOMBIANAS DE PROYECCION FOLCLORICA*. Universidad de Antioquia, Instituto Universitario de Educación Física y Deportes.
- López, V., & López, V. (Directores). (2014, Noviembre 6). *Danza de los Diablos del Maguey Oaxaca*, 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=HCs8SDdK6y4>
- Medrano, A. F. (2022). *El dramaturgista y la deconstrucción en la danza*. Hipertexto. <https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/317/316>
- Mercedes Giesecke Sara Lafosse. (2007). *Los fundamentos del folklore y su vínculo con la educación* 1. https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/revis-antrop/2007_n5/pdf/a07.pdf
- Mejía, M. (2018). *La sistematización, una forma de investigar las prácticas y producir saber y conocimiento*. 9º Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial
- Mincultura. (2015). «*El potro azul*»: Una profunda mirada a la obra del maestro Jacinto Jaramillo. <https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/el-potro-azul-una-profunda-mirada-a-la-obra-del-maestro-jacinto-jaramillo.aspx>
- Mincultura. (s. f.). «*El potro azul*»: Una profunda mirada a la obra del maestro Jacinto Jaramillo. Recuperado 22 de marzo de 2023, de <https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/el-potro-azul-una-profunda-mirada-a-la-obra-del-maestro-jacinto-jaramillo.aspx>

- Nelson de Jesús Vallejo López. (2015). *Pueblorrico Antioquia Nuestra Memoria Pasado y Presente Histórico* (Primera Edición).
https://isbn.camlibro.com.co/catalogo.php?mode=resultados_rapidos&palabra=978-958-46-7765-5
- Parra-Gaitán, R. (2018). *El Potro Azul*, vestigios de una insurrección coreográfica (2015).
file:///C:/Users/FABIO/Downloads/ElPotroAzul.pdf
- Parra-Gaitán, R. (2018). *El Potro Azul*, vestigios de una insurrección coreográfica (2015).
- Reyes, N. R. M. (2011). *Identidad cultural y educación*. Diálogos, (8), 33-40.
- Riascos Valencilla, A. P. (2021). *La teatralización en la danza “siembra, cultivo y cosecha del arroz”* <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/server/api/core/bitstreams/e8f58274-d091-48db-839e-708819de15c1/content>
- Sánchez, I. (1991). *Rescoldo bajo cenizas*. Átropos.
- Valencia, A. (1999a). *Pueblorrico un pueblo en busca de su identidad*. (Primera Edición).
Imprenta Departamental de Antioquia.
- Valencia, A. (2016b). *Pueblorrico 150 años de historia 1866-2016* (primera edición). Imprenta Departamental de Antioquia.
- Zapata, H. (1979). *Monografía de todos los municipios de Antioquia*.

Referencias –lista de figuras

Bosquejos de vestuarios (figura 9) - Bosquejos de vestuario diseñados por Juan Diego Sánchez Franco, bailarín y diseñador de la Escuela Municipal de Danza (2014).

Herrera, R, D (1997) - Ramada más antigua de Pueblorrico y rueda pelton (figura 6) - Ramada y rueda pelton ubicada en la vereda mulato.

Herrera, R, D (2015) - Elenco artístico danza de la panela 2015 (figura 5) - Archivo Escuela de Danza.

Herrera, R, D (2015) - La tradición hecha danza (figura 11) - Archivo Escuela Municipal de Danza.

Herrera, R, D (2015) - Escuela municipal de danza Pueblorrico 2015 (figura 2).

Herrera, R, D (2018) - Trapiche cosechas de Sevilla (figura 10) - Ramada y personal de la ramada cosechas de Sevilla del productor Jorge Iván González.

Historiadores de Pueblorrico (figura 4) - Fotografías tomadas del archivo personal de la Escuela de Danza (2023).

Mataperros o amanzayernos (figura 3) - Tomada de la revista SEMANA de la edición “la historia contada desde las regiones” S.F.

Ospina y Herrera (2007) - Oficios de la molienda (figura 7) - Archivo personal de los autores.

Panela una tradición que se baila (figura 1) - Imagen archivo Escuela de Danza, diseño por Diana Patricia Restrepo (2023).

Personajes de la obra (figura 8) - Bosquejo de diseño de los tres personajes de la obra, historiador, niño y chismosa, archivo Escuela de Danza (2015).