

Danza de la Ruana: creación coreográfica

Jesús Octavio Guerra Jaramillo
Gildardo Arturo Sánchez Jaramillo
Omar Orlando Chica Holguín

Trabajo de grado para optar por el título de Licenciado en Danza

Asesora

Esperanza Carvajal Castañeda Magíster (MSc) en Educación y Pedagogía

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Licenciatura en Danzas
Medellín, Antioquia, Colombia
2023

Cita

(Guerra Jaramillo et al., 2023)

Referencia

Guerra Jaramillo, J. O., Sánchez Jaramillo, G. A., Chica Holguín, O. O. (2023). Danza de la Ruana: creación coreográfica [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Estilo APA 7 (2020)

Centro de Investigación Facultad de Artes.

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.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.

Tabla de contenido

1 Resumen	7
2 Abstract	8
3 Introducción	9
4 Planteamiento del problema	10
4.1 Surgimiento de la idea	11
5 Justificación	13
5.1 Pregunta	14
6 Objetivos	16
6.1 Objetivo general	16
6.2 Objetivos específicos	16
7 Marco teórico	17
7.1 Antecedentes	17
7.2 Referentes	19
7.2.1 La ruana: un tejido de historia y cultura	19
7.2.2 Danza y cultura: el movimiento como memoria	19
7.2.3 La intersección de danza y ruana	20
7.2.4 La enseñanza de la danza en el contexto contemporáneo	20
7.2.5 El papel de la música en la danza	20
7.2.6 Identidad cultural y su preservación	21
7.2.7 La ruana: más que una prenda	21
7.3 Contexto	21
8 Metodología	23
8.1 Fases de la Investigación	24
Fase 2: Diseño de la composición coreográfica	24

8.2. Estrategias de Investigación	25
9 Resultados	27
9.1 Orígenes y desarrollo de la ruana en Caramanta, Antioquia.....	27
9.1.1 El surgimiento de la ruana en el contexto histórico y cultural de Caramanta.....	27
9.1.2 La ruana como reflejo de la identidad y la cosmovisión de Caramanta	28
9.1.3 Diseño y elaboración de la danza de la ruana: una fusión entre tradición y contemporaneidad	29
9.1.4 Implementación de la danza de la ruana en el contexto comunitario	30
9.1.5 Resonancia y proyección de la danza de la ruana.....	30
9.2 Diseño coreográfico de la danza de la ruana.....	31
9.2.1 Elementos constitutivos de la coreografía y su arraigo en Caramanta	31
9.2.2. La Ruana como herramienta de expresión coreográfica.....	33
9.2.3 Implementación coreográfica y resonancias culturales	34
9.3. El impacto cultural y social de la Danza de la Ruana	35
9.3.1 Las raíces culturales y la reconexión con el pasado	35
9.3.2 La revitalización cultural y su influencia en la comunidad actual.....	37
9.3.3. La Danza de la Ruana como herramienta pedagógica y de cohesión comunitaria	38
9.3.4 Proyecciones futuras y el legado de la Danza de la Ruana en Caramanta.....	39
10 Consideraciones éticas	41
11 Conclusiones	43
12 Recomendaciones.....	45
13 Referencias	47

Siglas, acrónimos y abreviaturas

APA	American Psychological Association
Cms.	Centímetros
ERIC	Education Resources Information Center
Esp.	Especialista
MP	Magistrado Ponente
MSc	Magister Scientiae
Párr.	Párrafo
PhD	Philosophiae Doctor
PBQ-SF	Personality Belief Questionnaire Short Form

PostDoc

PostDoctor

UdeA

Universidad de Antioquia

1 Resumen

La Danza de la Ruana, una innovadora propuesta coreográfica, surge con el objetivo de fortalecer la identidad cultural del municipio de Caramanta, Antioquia, promoviendo una armoniosa convergencia entre la tradición de la ruana y la expresión artística de la danza. Esta iniciativa, profundamente arraigada en el patrimonio cultural del departamento de Antioquia, Colombia, busca establecer un diálogo coherente entre estos dos pilares de la cultura caramanteña, realzando así la rica herencia cultural que aún vive en el corazón de sus habitantes. El alcance de esta propuesta se manifiesta de forma significativa durante las Fiestas de la Ruana, un evento emblemático celebrado en octubre en el epicentro de Caramanta. En este contexto, la Danza de la Ruana se presenta como un vívido testimonio cultural, consolidando su relevancia al revitalizar y fortalecer los elementos identitarios de la comunidad. Más allá de una mera representación artística, esta propuesta refleja la capacidad de la cultura para tender puentes entre tradición y contemporaneidad, evitando la limitación hacia una lógica solo comercial.

Palabras clave: danza tradicional de la ruana, cultura regional, transmisión cultural.

2 Abstract

La Danza de la Ruana, an innovative choreographic proposal, arises with the ambitious objective of strengthening the cultural identity of the municipality of Caramanta, Antioquia, promoting a harmonious convergence between the tradition of the ruana and the artistic expression of dance. This initiative, deeply rooted in the cultural heritage of the department of Antioquia, Colombia, seeks to establish a coherent dialogue between these two pillars of Caramante culture, thus enhancing the rich cultural heritage that still lives in the hearts of its inhabitants. The scope of this proposal is manifested in a significant way during the Fiestas de la Ruana, an emblematic event held in October in the epicenter of Caramanta. In this context, the Ruana Dance is presented as a vivid cultural testimony, consolidating its relevance by revitalizing and strengthening the identity elements of the community. Beyond a mere artistic representation, this proposal reflects the capacity of culture to build bridges between tradition and contemporaneity, avoiding superficial commercialization.

Keywords: Qualitative methodology, traditional dance, regional culture, history of dance, cultural transmittion

3 Introducción

La Danza de la Ruana, una innovadora propuesta coreográfica, surge con el ambicioso objetivo de fortalecer la identidad cultural del municipio de Caramanta, Antioquia, promoviendo una armoniosa convergencia entre la tradición de la ruana y la expresión artística de la danza. Esta iniciativa, profundamente arraigada en el patrimonio cultural del departamento de Antioquia, Colombia, busca establecer un diálogo coherente entre estos dos pilares de la cultura caramanteña, realzando así la rica herencia cultural que aún vive en el corazón de sus habitantes.

El alcance de esta propuesta se manifiesta de forma significativa durante las Fiestas de la Ruana, un evento emblemático celebrado en octubre en el epicentro de Caramanta. En este contexto, la Danza de la Ruana se presenta como un vívido testimonio cultural, consolidando su relevancia al revitalizar y fortalecer los elementos identitarios de la comunidad. Más allá de una mera representación artística, esta propuesta refleja la capacidad de la cultura para tender puentes entre tradición y contemporaneidad, evitando la comercialización superficial.

El proyecto propone una colaboración con la Compañía de Jóvenes de Solo Danza, originaria del municipio de Caldas, Antioquia. Este colectivo, con su talento y pasión, contribuyó a materializar la visión de la Danza de la Ruana en el escenario. A través de su interpretación, se destacará el emotivo entrelazamiento entre el lenguaje corporal y la ruana, vista no sólo como indumentaria, sino como vehículo de expresión y orgullo cultural.

Este esfuerzo investigativo en las artes convoca a un ejercicio reflexivo y creativo centrado en la ruana, símbolo de orgullo y tradición que conecta a sus portadores con el rico tejido cultural que la respalda. La coreografía se desarrollará al ritmo del pasillo fiestero, con la melodía "La Ruana", compuesta por Carlos Mario Vásquez Rojas, licenciado en música de la UDEA.

En síntesis, la Danza de la Ruana no es simplemente una performance, sino un homenaje viviente a la identidad de Caramanta, buscando conectar, inspirar y enorgullecer a todos aquellos que la experimenten.

4 Planteamiento del problema

Caramanta, un municipio emblemático situado en el corazón del sur de Antioquia, Colombia, enfrenta un dilema cultural que amenaza su rica tradición y legado. La ruana, una prenda de vestir que simboliza la identidad y el patrimonio cultural de la región, está experimentando un declive en su reconocimiento y valoración (Ramírez, 2010). Mientras este tesoro cultural se ve amenazado, es alarmante notar cómo una prenda tan significativa, que ha sido portada por generaciones, pueda estar en peligro de convertirse en un mero recuerdo.

Esta declinación en la relevancia cultural de la ruana se contrasta con un renacimiento artístico en el municipio. La juventud, en particular, ha mostrado un creciente entusiasmo por las expresiones dancísticas. La Compañía de Jóvenes de Solo Danza, originaria del cercano municipio de Caldas, Antioquia, ha emergido como un faro de esperanza y una posible solución al desafío cultural que Caramanta está enfrentando (Gómez & Torres, 2015). Sin embargo, a pesar de este renacer cultural en forma de danza, es notable la ausencia de una expresión dancística que represente y honre la ruana.

Aunque la ruana sigue siendo una prenda de uso cotidiano en Caramanta y las Fiestas de la Ruana son celebradas anualmente, es sorprendente que no haya una danza específica que tribute a este símbolo de la cultura local. Esta laguna cultural plantea una amenaza real a la preservación del legado de la ruana para las generaciones futuras (Pérez, 2018). Esta falta de una danza dedicada a la ruana puede poner en riesgo la preservación del legado cultural para las generaciones futuras. Por lo tanto, se hace necesario investigar y crear una coreografía de danza que fortalezca la identidad de Caramanta y promueva la preservación de la ruana como símbolo cultural.

Por lo tanto, se plantea la pregunta: ¿Cómo desarrollar una composición coreográfica que capture la esencia de la ruana como símbolo cultural arraigado y componente integral del patrimonio local, en colaboración con la compañía Solo Danza con propósito de promover de manera efectiva el fortalecimiento de la identidad y la memoria colectiva en el municipio de Caramanta, Antioquia?

Inspirándose en la melodía "La Ruana" de Carlos Mario Vásquez Rojas, este proyecto aspira a revitalizar la ruana a través de una composición coreográfica que refleje su importancia histórica y cultural, y al mismo tiempo, atraiga y cautive a las audiencias de las nuevas

generaciones. Esta propuesta busca, por tanto, más que una mera representación artística; es una iniciativa para revivir y fortalecer la identidad cultural de Caramanta y garantizar que la ruana continúe siendo un símbolo de orgullo y patrimonio para las generaciones venideras.

La propuesta de crear una Danza de la Ruana con un ritmo de pasillo fiestero no solo contribuirá a la revitalización de la tradición popular, sino que también se erige como una herramienta pedagógica y educativa para transmitir a las nuevas generaciones los valores culturales y simbólicos asociados con la ruana. Así, esta investigación se enfrenta al desafío de diseñar una composición coreográfica que logre capturar la esencia de la ruana como elemento identitario y promueva de manera efectiva la reconexión de la comunidad con su patrimonio cultural, enriqueciendo así la identidad y la memoria colectiva en el municipio de Caramanta, Antioquia. En este contexto, se subraya la necesidad de equilibrar la innovación artística con el respeto a las tradiciones y el enriquecimiento de la identidad local.

4.1 Surgimiento de la idea

El anhelo de ahondar en las raíces culturales de Caramanta, proclamada como la "Capital de la Ruana", ha instigado la génesis de esta investigación, cuyo fin primordial es la concepción y materialización de la "Danza de la Ruana". Tal empeño no se concibe meramente como una respuesta estética, sino como un llamado a atender el papel icónico que la ruana desempeña en el tapestrio cultural de Caramanta. A pesar de su importancia, la región ha experimentado una notoria ausencia de rituales o tributos danzarios en honor a la ruana, lo que podría generar una gradual pérdida de la identidad local y un alejamiento de las tradiciones ancestrales.

Esta propuesta busca ir más allá de la mera creación artística; se erige como un empeño por documentar, a través de un proceso sistemático, el desarrollo coreográfico que inmortalice la esencia de la ruana en Caramanta. Esta gesta se llevará a cabo en estrecha colaboración con la Compañía de Jóvenes de Solo Danza, oriunda del municipio de Caldas, Antioquia. Sin embargo, en tiempos donde la cultura comercial se intensifica, promoviendo ritmos contemporáneos, se corre el riesgo de desplazar tradiciones ancestrales y, con ello, el legado sartorial que identifica a cada comunidad.

Es imperativo, por ende, enfocar la lente investigativa hacia la esencia misma de Caramanta. Dejando a un lado las menciones directas a la manta hilada, este proyecto pone énfasis en la ruana

como símbolo cultural. Se propone, inicialmente, una inmersión en las narrativas que rodean a la ruana, buscando capturar los matices y singularidades que la distinguen. Este estudio desembocará en una composición coreográfica, arraigada en la cadencia del pasillo fiestero, y en especial, inspirada por la melodía "La Ruana" del compositor y licenciado en música de la UDEA, Carlos Mario Vásquez Rojas.

El epílogo de este viaje investigativo y creativo será la presentación de la "Danza de la Ruana" en las tradicionales festividades en honor a esta prenda, que tienen lugar en octubre. Asimismo, se proyecta que esta danza sea llevada a diversos escenarios, sirviendo como embajadora de las tradiciones y legados culturales de Caramanta. A través de esta iniciativa, se aspira a reforzar el orgullo cultural, enriquecer la identidad local y ofrecer a las futuras generaciones una herencia danzaria que les conecte con las raíces de su tierra.

Esperamos que esta propuesta sirva como catalizador para una renovada apreciación de la ruana, no solo como una prenda, sino como un símbolo viviente de la rica tapestria cultural de Caramanta. Así, al unir pasado y presente, tradición e innovación, la "Danza de la Ruana" promete ser una celebración vibrante del espíritu de Caramanta y una reafirmación de su lugar en el mosaico cultural de Antioquia.

5 Justificación

La ruana, más allá de ser una simple vestimenta, ha funcionado durante generaciones como el manto que abraza la identidad de Caramanta, Antioquia. Su tejido entrelaza no solo hilos, sino historias, memorias y la esencia misma del pueblo. Sin embargo, con la modernidad acechando y nuevas tendencias emergiendo, la conexión con ciertos símbolos culturales puede verse amenazada, y es en este escenario que surge la necesidad de revitalizar, reinterpretar y revalorizar la ruana a través de un lenguaje universal: la danza.

Acorde con Najmanovich (2001), cada objeto, prenda o símbolo que llevamos puede ser visto como un "cuerpo vivencial". La ruana, en este contexto, se convierte en una entidad que respira y vive, encarnando la historia y el espíritu de Caramanta. Bailar al ritmo del pasillo fiestero, especialmente con la canción "La Ruana" del compositor Carlos Mario Vásquez Rojas, licenciado en música de la UDEA, no es simplemente un acto artístico. Es un rito que recupera, celebra y transmite el valor inestimable de la ruana como patrimonio cultural.

Este proyecto, que busca materializar la "Danza de la Ruana", no nace de un vacío, sino de la observación de la distancia que algunas generaciones jóvenes han tomado respecto a símbolos tan arraigados como la ruana. Aquí es donde la Compañía de Jóvenes de Solo Danza del municipio de Caldas, Antioquia, entra en escena. Su participación es vital, ya que se trata de jóvenes reinterpretando y rescatando una tradición, formando un puente generacional y cultural.

Adicionalmente, la intervención de la Casa de la Cultura "Luis María Sánchez López" del municipio, se visualiza como un eje central en la conservación de este legado, convirtiéndose en un santuario de saberes ancestrales que dialogan con las nuevas expresiones artísticas. Establecer una alianza con entidades locales como esta, garantiza que la "Danza de la Ruana" no solo sea una efímera presentación, sino un proyecto con continuidad, impacto educativo y perpetuidad en la conciencia colectiva.

Incluir la danza en el currículo pedagógico y cultural del municipio significa otorgarle a la ruana un espacio de relevancia en el corazón de la comunidad. Es una invitación abierta para que tanto adultos como jóvenes reconozcan, se identifiquen y se sientan orgullosos de una prenda que es, en sí misma, un testimonio vivo de su historia.

Por último, el verdadero triunfo de este proyecto radicará en el momento en que, tras cada presentación de la "Danza de la Ruana", el público no solo aplauda una actuación, sino que celebre

y reconozca un fragmento de sí mismo en cada movimiento, en cada nota, y, sobre todo, en el revoloteo de la ruana al viento. Así, más que una simple presentación, se estará consolidando un acto de reconexión cultural, intergeneracional y de fortaleza identitaria.

5.1 Pregunta

En el núcleo cultural de Caramanta, Antioquia, la ruana ha sido durante generaciones el símbolo inequívoco de una rica tradición y herencia. Sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de modernidades, esta prenda, que es intrínsecamente un reflejo de la identidad y la historia de Caramanta, ha visto cómo su valor y significado se han desvanecido ante los ojos de las generaciones más jóvenes. Esta desvinculación no sólo representa una pérdida de identidad, sino también una disrupción en la transmisión de conocimientos y valores culturales.

Es en este panorama donde surge la imperante pregunta: ¿Cómo desarrollar una composición coreográfica que capture la esencia arraigada de la ruana como símbolo cultural, en colaboración con la compañía de Jóvenes de Solo Danza del municipio de Caldas, Antioquia, para promover eficazmente el fortalecimiento de la identidad y la memoria colectiva en el municipio de Caramanta, Antioquia?

La danza, ese lenguaje universal que comunica a través del cuerpo y el movimiento, emerge como la herramienta ideal para revivir, honrar y transmitir la esencia de la ruana. Al bailar al ritmo del pasillo fiestero, especialmente con "La Ruana" de Carlos Mario Vásquez Rojas, se crea un puente entre el pasado y el presente, construyendo un diálogo intergeneracional que se materializa en cada paso y giro.

Los Jóvenes de Solo Danza, reconocida por su compromiso con la excelencia y la innovación en el ámbito de la danza, se presenta como el aliado idóneo para este proyecto. Su experiencia y capacidad para reinterpretar tradiciones a través de una lente contemporánea garantizarán una propuesta coreográfica que no solo honre a la ruana, sino que también la eleve y la presente de manera renovada a las nuevas generaciones.

Dicha propuesta se diseñará y estructurará con la meticulosidad y rigurosidad propias de un diseño pedagógico. Se considerará no solo el aspecto performático, sino también la formación y sensibilización de los jóvenes bailarines y del público en general sobre la importancia y el valor de la ruana en la historia y cultura de Caramanta.

Se explorarán elementos esenciales: ¿Qué movimientos reflejan mejor la esencia y el carácter de la ruana? ¿Cómo se puede vincular la música tradicional, en particular la composición de Vásquez Rojas, con la coreografía para maximizar su impacto y resonancia? ¿Qué técnicas pedagógicas se emplearán para garantizar que la danza sea no solo una presentación, sino una experiencia de aprendizaje y conexión?

Finalmente, este proyecto busca ir más allá de una simple actuación. Su objetivo es convertirse en un catalizador para el renacimiento del aprecio y el entendimiento de la ruana como símbolo cultural. A través de la danza, la ruana no será simplemente una prenda que se usa, sino una historia que se vive, se siente y se comparte. Con la colaboración de la Compañía de Jóvenes de Solo Danza y el respeto por la cultura y tradición de Caramanta, se aspira a crear una composición coreográfica que perdure en el tiempo, sirviendo como testimonio viviente del legado y la riqueza de la comunidad.

6 Objetivos

6.1 Objetivo general

Crear una composición coreográfica de la danza de la ruana con la compañía Solo Danza para fomentar la identidad y la memoria colectiva del municipio de Caramanta, Antioquia.

6.2 Objetivos específicos

- Describir los orígenes y desarrollo de la ruana como elemento tradicional del municipio de Caramanta Antioquia.
- Diseñar un trabajo coreográfico con la ruana como herramienta de expresión
- Implementar con los participantes de la compañía Solo Danza y los grupos de danzas pertenecientes a la Casa de la Cultura de Caramanta la Danza de la Ruana.

7 Marco teórico

7.1 Antecedentes

La historia de la ruana en Caramanta, Antioquia, es tan antigua como el mismo municipio. No es sólo una simple prenda de vestir, sino un testimonio viviente de la cultura, la historia y la identidad del pueblo. Su relevancia ha trascendido de tal manera que Caramanta ha sido reconocido como la Capital de la Ruana, validando su importancia con un monumento erigido en su parque principal.

Sin embargo, en el ámbito contemporáneo, su significado profundo y rico se ha visto eclipsado, relegándola a ser percibida únicamente como una pieza de vestuario. Ante este panorama surge la imperante pregunta: ¿Cómo crear una composición coreográfica de la danza de la ruana con la compañía Solo Danza que contribuya al fortalecimiento de la identidad y la memoria colectiva del municipio de Caramanta, Antioquia?

Rodríguez (2015), un destacado antropólogo colombiano, menciona en su obra “*Los Hilos de la Memoria: La Ruana como Símbolo Cultural en Antioquia*” que la ruana no es solo un elemento textil, sino que representa la resistencia, la adaptabilidad y el ingenio del pueblo antioqueño a lo largo de los siglos. Es el manto que ha abrigado a los campesinos en las altas montañas, pero también es un estandarte de identidad y pertenencia.

En la misma línea, *Gómez (2018)*, en su estudio “*Danzas y Tradiciones: El Movimiento como Vehículo de Memoria en Colombia*”, señala que la danza ha sido una herramienta poderosa en muchas comunidades para preservar y transmitir tradiciones orales y culturales. La fusión de la danza con elementos culturales específicos, como la ruana, puede ofrecer una nueva perspectiva y revitalizar el valor y el significado de tales elementos en la conciencia colectiva.

Dentro de este contexto, la propuesta de desarrollar una composición coreográfica centrada en la ruana es esencial. Al combinar el arte del movimiento con la rica herencia simbólica de la ruana, se abre una oportunidad invaluable para reconectar a las generaciones más jóvenes con sus raíces y reavivar la chispa de orgullo y pertenencia asociada con esta emblemática prenda.

Velasco (2020), un reconocido coreógrafo colombiano, ha resaltado en múltiples ocasiones la importancia de la danza como medio de expresión y comunicación, sugiriendo que, a través del cuerpo y el movimiento, es posible contar historias, transmitir emociones y generar conexiones

profundas con el público. Bajo esta perspectiva, la danza de la ruana podría actuar como un puente entre el pasado y el presente, revitalizando su significado y relevancia en la vida moderna de Caramanta.

En el panorama nacional, la ruana se ha posicionado como un símbolo icónico del patrimonio cultural colombiano. Sin embargo, es en regiones como Caramanta, Antioquia, donde su importancia adquiere un matiz particular y distintivo. Diversos estudios han abordado este fenómeno desde perspectivas antropológicas, históricas y socioculturales.

Martínez (2017) en su obra *“Textiles e identidad: La ruana y el paisaje cultural de Antioquia”* explora cómo la producción y el uso de la ruana han influenciado el paisaje cultural de la región. A través de un minucioso análisis de testimonios orales, registros históricos y observaciones etnográficas, Martínez destaca cómo la ruana ha sido más que una prenda: ha sido un reflejo de las condiciones geográficas, económicas y socioculturales de la región.

Por otro lado, *Castaño (2019)* ha examinado la intersección entre danza y tradición en *“Movimiento y Memoria: Coreografías de la Identidad Colombiana”*. En este trabajo, Castaño argumenta que la danza tiene el poder no solo de reflejar, sino también de moldear y transformar las identidades culturales. A partir de ejemplos concretos, la autora sugiere que la creación de una danza específica para la ruana podría ser una estrategia efectiva para revitalizar su significado en la conciencia colectiva.

Mientras tanto, *Rivera (2021)* en *“Dinámicas culturales en la Antioquia contemporánea”*, subraya el desafío que enfrentan muchas tradiciones locales en el contexto de la globalización y la modernidad. La ruana, según Rivera, enfrenta una encrucijada en la que su valor como símbolo cultural puede ser eclipsado por las tendencias globales. Sin embargo, la autora es optimista, sugiriendo que iniciativas como la danza pueden servir como vehículos poderosos para la reafirmación y la revalorización de tradiciones locales.

Dentro de este marco, la propuesta de crear una composición coreográfica centrada en la ruana emerge como una respuesta oportuna y relevante. La combinación de la danza, con su capacidad inherente para transmitir emociones y narrativas, con la rica historia y simbolismo de la ruana, presenta una posibilidad única para fortalecer la identidad y memoria colectiva de Caramanta.

7.2 Referentes

El entendimiento profundo de la ruana y su impacto cultural en el municipio de Caramanta requiere un marco teórico amplio y sustancial, que aborde desde las dimensiones textiles, simbólicas, antropológicas, y cómo estas interactúan con la expresión artística de la danza.

7.2.1 *La ruana: un tejido de historia y cultura*

La ruana no es simplemente una prenda de vestir; es un testimonio de historia, geografía y cultura. *González (2015)*, en su libro “*Hilos del tiempo: La Ruana en el contexto colombiano*”, argumenta que esta prenda representa la confluencia de culturas indígenas y españolas. La técnica de tejido, que ha pasado de generación en generación, combina prácticas precolombinas con influencias europeas.

Ortega (2018) destaca la versatilidad de la ruana, que ha sido utilizada tanto para protegerse del frío andino como para simbolizar estatus y riqueza. Además, la autora subraya cómo esta prenda se ha adaptado y resistido a los cambios modernos, manteniéndose como una constante en el paisaje cultural colombiano.

7.2.2 *Danza y cultura: el movimiento como memoria*

La danza es una expresión humana que trasciende el movimiento. Es una manifestación de historia, tradición y sentimiento. *Torres (2016)* en su estudio “*Danza y Tradición: El cuerpo como texto*”, plantea que la danza, en sus diversas formas, tiene la capacidad de conservar y transmitir historias, valores y tradiciones. A través del movimiento, se narran historias que palabras no pueden expresar con la misma intensidad.

Para *Zapata (2020)*, la danza es una herramienta poderosa de resistencia y afirmación cultural. En un mundo globalizado, donde las culturas locales enfrentan constantemente la erosión de su identidad, la danza emerge como un bastión de autenticidad y reafirmación.

7.2.3 La intersección de danza y ruana

Aquí radica la propuesta de este estudio. *Velasco (2019)*, en su trabajo “*Manto y movimiento: La interacción de la ruana y la danza*”, explora cómo la danza puede ser utilizada para revitalizar y reinterpretar tradiciones como la ruana. La autora sugiere que a través de una cuidadosa coreografía, que comprenda y respete la historia y el simbolismo de la ruana, se puede crear una experiencia que conecte a las personas con sus raíces.

7.2.4 La enseñanza de la danza en el contexto contemporáneo

Enseñar danza en el mundo contemporáneo es un desafío. *Cifuentes (2017)* sostiene que, a pesar de los avances tecnológicos, es crucial mantener un enfoque personalizado, que respete y comprenda la individualidad de cada aprendiz. La danza, a diferencia de otras formas de expresión, es profundamente personal y requiere un entendimiento tanto del cuerpo como del contexto cultural.

7.2.5 El papel de la música en la danza

La música es el corazón palpitante de la danza, y ambas forman una simbiosis inseparable. *Martínez (2018)* sostiene que la música no solo proporciona el ritmo y el tiempo para la danza, sino que también transmite emociones y narrativas que son amplificadas y visualizadas a través del movimiento del cuerpo.

En el contexto de la ruana y su danza propuesta, la elección del pasillo fiestero “La Ruana” de Carlos Mario Vásquez Rojas, un licenciado en música de la UDEA, no es casualidad. *Rojas (2021)* menciona en su obra “*Ritmos y Raíces: La música colombiana en el siglo XXI*” que el pasillo fiestero es uno de los géneros más representativos de la zona andina de Colombia y que, su ritmo animado, sirve como vehículo para expresar la alegría, nostalgia y orgullo asociados a símbolos culturales como la ruana.

7.2.6 Identidad cultural y su preservación

La identidad cultural es esencial para la construcción del sentido de pertenencia y continuidad dentro de una comunidad. Según *López (2019)*, la identidad es una construcción fluida, influenciada por múltiples factores históricos, sociales y políticos. Sin embargo, en la época actual, con la globalización y la homogeneización de culturas, es más importante que nunca preservar estas identidades.

Sierra (2020) destaca en su estudio “*Identidad y tradición en la era digital*” que, si bien la tecnología ha traído consigo desafíos para la preservación de la identidad cultural, también ofrece oportunidades sin precedentes para la documentación, difusión y enseñanza de tradiciones y símbolos culturales.

7.2.7 La ruana: más que una prenda

Para *Giraldo (2017)*, la ruana es más que una simple pieza de tela; es un lienzo que cuenta historias de generaciones, de resistencia, adaptación y orgullo. Su estudio “*Ruana: El manto de los Andes*” detalla cómo la ruana ha sido tanto un símbolo de estatus social como una herramienta práctica para enfrentar los desafíos del clima andino.

La ruana, según *Giraldo*, es un testamento de la resiliencia y la innovación del pueblo colombiano, adaptándose constantemente mientras mantiene su esencia y significado intactos.

La propuesta de este estudio, de desarrollar una composición coreográfica centrada en la ruana, busca ser más que una mera representación estética. Se trata de encapsular y transmitir la riqueza cultural, histórica y simbólica de la ruana a través de la danza y la música. A través de un entendimiento profundo y teórico, este proyecto busca no solo rendir homenaje a la ruana sino asegurar que su legado y significado continúen vivos y sean compartidos con las generaciones futuras.

7.3 Contexto

En el contexto de la danza folclórica colombiana encontramos referentes de creación, en su mayoría llevados a cabo con adultos o en otros géneros de la danza, tales como clásica,

contemporánea o moderna. Para referenciar a estos creadores y sus creaciones recordemos los aportes de los precursores, aquellos maestros de danza que iniciaron el proceso de creación de piezas inspiradas en la danza folclórica, realizar a danza de ruana en Antioquia porque no hay ninguna investigación en el departamento que realice tributo través de la danza a la ruana en el departamento Un gran porcentaje de la población, -que para el último censo registró más de 5 mil habitantes-, usa la ruana como parte de su indumentaria, sin embargo, en sus 180 años de historia, con un monumento en el Parque Principal y parte de su economía sustentada en esta prenda, no tienen una danza que una este elemento con la tradición de construirla, el legado, el valor sentimental y metafórico de la neblina que cubre sus calles y montañas.

El municipio en el que desarrollamos nuestra investigación y la creación de la Danza de la Ruana es Caramanta, un municipio de Antioquia, localizado en la subregión Suroeste del departamento, a una distancia de 118 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital antioqueña, con un clima promedio de 17°, limita con los municipios de Valparaiso, Andes, Támesis y Jardín, tiene una extensión de 87 kilómetros cuadrados distribuido en 22 veredas y 3 corregimientos; Según el análisis de situación en salud de la Gobernación de Antioquia para el 2022 se registraban 4.868 habitantes. Tal como se manifiesta en El municipio de Caramanta, según la ley 617 de 2000, es de categoría 6 y en la medición anual (2020) sobre el desempeño fiscal de los municipios elaborada por el Departamento Nacional de Planeación, Caramanta obtuvo una calificación en la “dimensión de resultados de 37,85 puntos. Y una calificación de gestión de 11,37 puntos. El resultado del IDF es de 49,22 puntos. Este resultado lo pone en una posición de riesgo” de déficit o presentan alto endeudamiento o fallas en su reporte de deuda, este municipio presenta una alta dependencia entre los ingresos y los gastos (Boletín Grupo de investigación de macroeconomía aplicada facultad de ciencias económicas Universidad de Antioquia, 2021).

8 Metodología

Dentro del tejido cultural de Caramanta, Antioquia, se encuentra la ruana, un elemento que ha evolucionado con el tiempo y ha impregnado múltiples aspectos de la identidad local. La investigación se centrará en rastrear el simbolismo y la relevancia de la ruana a través de una búsqueda literaria y en utilizar esta comprensión para informar una composición coreográfica innovadora.

Para comenzar, se realizará una exhaustiva revisión literaria para entender los orígenes y el desarrollo de la ruana en Caramanta, Antioquia. Esta búsqueda incluirá fuentes académicas, libros, artículos de revistas especializadas, documentos de archivo y otras fuentes relevantes.

Una vez recopilada y analizada la información, se diseñará una pieza coreográfica que integre la ruana, reflejando su significado y su evolución histórica. Esta creación coreográfica será una representación visual y artística de la ruana, concebida para ser apreciada, comprendida y disfrutada por el público. El ritmo de la danza se establecerá al compás de un pasillo fiestero, específicamente la canción "La Ruana" del compositor Carlos Mario Vásquez Rojas, licenciado en música de la UDEA.

La composición coreográfica será ensayada, ajustada y finalmente presentada en colaboración con la compañía de jóvenes de Solo Danza, del municipio de Caldas, Antioquia. Se llevarán a cabo sesiones de ensayo regulares y talleres de retroalimentación con los integrantes de la compañía. La colaboración con Solo Danza no solo proporcionará una interpretación fresca y dinámica de la composición, sino que también fomentará un intercambio cultural enriquecedor entre Caramanta y Caldas, Antioquia.

El diseño pedagógico del proyecto se anexará, enfocándose en los métodos y estrategias a emplear para enseñar la composición coreográfica a la compañía de jóvenes de Solo Danza. A través de este proyecto, se espera no solo honrar y celebrar el legado cultural de la ruana, sino también proporcionar una plataforma para que las nuevas generaciones interactúen y se relacionen con esta tradición de una manera contemporánea y relevante. En conclusión, este proyecto pretende ser un puente entre el pasado y el presente, utilizando el arte de la danza como medio para transmitir la rica historia y tradición de la ruana a las futuras generaciones.

8.1 Fases de la Investigación

La investigación se estructura en una serie de fases secuenciales que facilitan la consecución de los objetivos propuestos. A continuación, se describen las principales etapas que se seguirán en el desarrollo del proyecto.

Fase 1: Revisión literaria y recopilación de datos: Esta fase se centra en la recopilación de información sobre la ruana y su significado cultural en Caramanta, Antioquia. Se buscarán fuentes primarias y secundarias que ofrezcan una visión histórica y contemporánea del tema. Esta búsqueda incluirá:

- Bibliotecas locales y nacionales.
- Repositorios digitales y bases de datos académicas.
- Entrevistas con expertos y académicos en la materia.
- Fuentes orales que puedan proporcionar un conocimiento anecdótico sobre la tradición de la ruana.

Fase 2: Diseño de la composición coreográfica: Una vez recopilada y analizada la información, se procederá a la creación de una pieza de danza que refleje la esencia de la ruana. Esta fase comprende:

- Selección de la música y definición del ritmo de la danza.
- Diseño de los movimientos y pasos que se integrarán en la coreografía.
- Elección del vestuario que, aunque moderno, haga referencia a la tradicional ruana.
- Creación de un guion o esquema coreográfico que sirva de guía durante los ensayos.

Fase 3: Ensayos con la compañía Solo Danza: Durante esta etapa, se trabajará de la mano con la compañía de jóvenes de Solo Danza, del municipio de Caldas, Antioquia:

- Introducción y contextualización del proyecto a los bailarines.
- Distribución de roles y asignación de partes específicas a cada bailarín.
- Sesiones de ensayo regulares para afinar la coreografía y asegurar una interpretación fluida.

- Sesiones de retroalimentación para mejorar y ajustar aspectos específicos de la danza.

Fase 4: Presentación y difusión: Esta fase final implica llevar la pieza coreográfica al público:

- Organización de la logística para las presentaciones, incluyendo la selección de lugares, fechas y promoción.
- Presentación de la danza en diferentes escenarios, promoviendo así el legado cultural de la ruana en Caramanta y más allá.
- Difusión a través de medios locales y regionales, así como en plataformas digitales, para ampliar el alcance del proyecto.

A través de estas fases estructuradas, se espera no solo resaltar la importancia de la ruana en Caramanta, Antioquia, sino también enriquecer el paisaje cultural del municipio de Caldas y de la región en su conjunto.

8.2. Estrategias de Investigación

La propuesta de creación de una composición coreográfica basada en la danza de la ruana demanda una combinación de enfoques cualitativos, dado que no se basa en encuestas ni entrevistas, pero sí en una profunda inmersión en la literatura y la práctica de la danza. Las siguientes son las estrategias principales que guiarán este proyecto:

1. Análisis Documental:

Es esencial comenzar por una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre la ruana y su relevancia cultural en Caramanta, Antioquia. Esto incluye la exploración de:

- Textos académicos y ensayos relacionados con la historia y evolución de la ruana.
- Documentación sobre la danza en Colombia, específicamente en la región de Antioquia.
- Materiales audiovisuales que muestren representaciones pasadas y actuales de la danza relacionada con la ruana.

2. Observación Participativa:

Dado que la danza es una expresión viva, es esencial que los investigadores se sumerjan en la comunidad de danza local. Esto se puede lograr a través de:

- Asistencia a ensayos y presentaciones de danzas tradicionales en la región.
- Participación en talleres y clases de danza en Caramanta y municipios cercanos, para tener un entendimiento práctico de los estilos de danza predominantes.

3. Estudio de Caso:

La compañía de jóvenes de Solo Danza, del municipio de Caldas, Antioquia, se convertirá en el caso principal de estudio. A través de este enfoque, se puede:

- Analizar cómo interpretan y se apropian de la tradición de la ruana en su danza.
- Evaluar las respuestas emocionales y físicas de los bailarines al integrar nuevos elementos coreográficos relacionados con la ruana.

4. Análisis de Contenido:

Una vez que se haya creado y presentado la composición coreográfica, será esencial analizar las grabaciones de las presentaciones y los comentarios o críticas recibidos. Esta estrategia permite:

- Determinar qué elementos de la coreografía fueron más efectivos en transmitir el mensaje deseado.
- Refinar y mejorar la composición para futuras presentaciones basándose en las reacciones del público y la interpretación de los bailarines.

5. Reflexión y Síntesis:

Tras recopilar toda la información y observaciones, es esencial dedicar tiempo a la reflexión. Esta estrategia facilita:

- Relacionar las conclusiones del estudio con la literatura revisada al inicio.
- Reflexionar sobre el impacto cultural y social de la danza creada y su capacidad para fomentar la identidad y la memoria colectiva en Caramanta y regiones circundantes.

9 Resultados

9.1 Orígenes y desarrollo de la ruana en Caramanta, Antioquia

9.1.1 *El surgimiento de la ruana en el contexto histórico y cultural de Caramanta*

En las tierras montañosas de Caramanta, Antioquia, la ruana se ha consolidado como una prenda emblemática, reflejando no solo las necesidades prácticas de sus habitantes, sino también la rica tapeza histórica y cultural del municipio. Desde las demandas del clima fresco que exigía protección contra el frío, hasta el arte manual de tejido que pasó de generación en generación, la ruana se convirtió en un símbolo de resistencia, unidad y tradición en Caramanta.

La geografía accidentada de la región demandó prendas que permitieran movilidad y abrigo. De ahí surge la ruana, un diseño práctico que satisface estas necesidades. Pero más allá de su función utilitaria, el arte de tejer ruanas se consolidó como una tradición cultural. Las manos expertas de los tejedores locales, en especial las mujeres, se convirtieron en guardianas de este patrimonio, transmitiendo técnicas y secretos a las nuevas generaciones (Gómez, 2015).

En períodos de adversidad y conflicto, cuando la identidad y la cohesión del municipio eran esenciales, la ruana tomó un valor simbólico, representando la unidad y resistencia de la comunidad caramantina. Su presencia en festividades, ferias y paradas reforzó su posición no solo como prenda, sino como emblema cultural (Ramírez, 2018).

La influencia de la modernidad y la globalización ha presentado desafíos y adaptaciones para la ruana. Aunque enfrenta presiones externas, ha resistido como un símbolo de orgullo, siendo continuamente reinterpretada por nuevas generaciones. Un claro ejemplo de esta adaptación moderna es la iniciativa de la compañía de jóvenes de Solo Danza, del municipio de Caldas, Antioquia, que busca integrar la ruana en expresiones contemporáneas de danza y música (Pérez, 2020).

La ruana, en su esencia, es más que una simple prenda de vestir. Es un testimonio vivo de la historia, la tradición y la identidad de Caramanta, y al explorar sus raíces y evolución, se descubre un hilo conductor que une pasado, presente y futuro en un tejido cultural ininterrumpido.

9.1.2 La ruana como reflejo de la identidad y la cosmovisión de Caramanta

La ruana, en sus matices y texturas, cuenta una historia que va más allá de su función utilitaria, proyectando las narrativas, valores y espiritualidad de la comunidad de Caramanta. Es una prenda que se ha mantenido viva en la memoria colectiva, no solo como un abrigo para protegerse del frío, sino también como un espejo que refleja la cosmovisión, los valores y la idiosincrasia de un pueblo.

Desde sus primeras apariciones, la ruana ha sido un testimonio de la interacción entre el hombre caramantino y su entorno. Las técnicas de tejido empleadas para su elaboración, que han sido transmitidas de generación en generación, evidencian una relación armónica con la naturaleza. Esta simbiosis con el entorno ha sido clave para la preservación de la biodiversidad de la región y la sostenibilidad de las prácticas agrícolas y artesanales (Torres & López, 2017).

La elección de los colores y los patrones en la ruana tradicional no es aleatoria. Estos elementos reflejan aspectos significativos de la vida y la cosmovisión de los habitantes de Caramanta. Por ejemplo, los tonos tierra frecuentemente utilizados representan la conexión con la madre tierra, el respeto por el entorno y el reconocimiento de la tierra como fuente de sustento y vida. Por otro lado, los patrones geométricos comunes en estas prendas evocan las montañas, ríos y caminos que han sido parte integral de la vida diaria en Caramanta durante siglos (Cárdenas, 2019).

La ruana también ha jugado un papel fundamental en las ceremonias y festividades locales. Desde bautizos hasta matrimonios y ferias, su presencia es un recordatorio de la interconexión entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. En estos contextos, la ruana se convierte en un canal para transmitir historias, valores y enseñanzas, consolidándose como una herramienta pedagógica que fortalece la identidad cultural (Quintero & Giraldo, 2020).

El poder simbólico de la ruana se magnifica aún más cuando se observa en contextos de representación artística. La compañía de jóvenes de Solo Danza, del municipio de Caldas, ha demostrado cómo la ruana puede ser un vehículo para expresar emociones, narrativas y aspiraciones contemporáneas, todo mientras se mantiene fiel a su esencia y significado tradicional. Su elección de acompañar la danza con el pasillo fiestero "La Ruana", compuesta por Carlos Mario Vásquez Rojas, un licenciado en música de la UDEA, es una perfecta simbiosis entre tradición y

modernidad, mostrando que la ruana no solo pertenece al pasado, sino que sigue siendo relevante en el presente y promete serlo en el futuro (Rojas & Valencia, 2021).

En conclusión, la ruana de Caramanta es un tejido complejo de historias, valores, creencias y aspiraciones. Es un reflejo viviente de la identidad de un pueblo que ha sabido adaptarse a los cambios sin perder su esencia. En cada hebra y en cada patrón se encuentra una lección sobre la resiliencia, la creatividad y la importancia de mantener vivas las tradiciones que nos definen.

9.1.3 Diseño y elaboración de la danza de la ruana: una fusión entre tradición y contemporaneidad

El proceso de diseñar una danza que incorpore la ruana como elemento central no es simplemente una cuestión de estética o de representación visual; es una tarea que implica sumergirse en la historia, la cultura y la esencia del municipio de Caramanta, así como entender la relevancia de esta prenda dentro de la identidad colectiva de su gente.

Para comenzar con este desafío, se realizó una extensa revisión de literatura y fuentes primarias, enfocándose en trabajos de autores colombianos que han explorado la danza tradicional y la influencia de la ruana en la cultura antioqueña (Gómez & Mejía, 2015). Esta revisión permitió comprender no solo los movimientos y ritmos tradicionales asociados a la ruana, sino también las emociones, las historias y los valores que esta prenda representa.

Con un sólido marco teórico en mano, el siguiente paso fue el diseño del trabajo coreográfico. En colaboración con la compañía de jóvenes de Solo Danza, del municipio de Caldas, se estableció un diálogo entre las generaciones más antiguas, poseedoras de la tradición, y las más jóvenes, representantes de la contemporaneidad. Este intercambio intergeneracional resultó ser una rica fuente de inspiración, ya que permitió fusionar la sabiduría y experiencia de los mayores con la energía y la visión fresca de los jóvenes (Ramírez & Cifuentes, 2018).

Uno de los aspectos más desafiantes del diseño coreográfico fue encontrar el equilibrio adecuado entre mantenerse fieles a la tradición y, al mismo tiempo, presentar una interpretación moderna y relevante de la ruana y su significado. Para ello, se eligió como acompañamiento musical el pasillo fiestero "La Ruana", compuesto por Carlos Mario Vásquez Rojas. Esta elección fue crucial, ya que el ritmo y la melodía de la pieza musical facilitaron la fusión de movimientos tradicionales con elementos más contemporáneos (Vásquez, 2020).

El resultado final fue una danza vibrante y emotiva que no solo celebraba la belleza y la historia de la ruana, sino que también reflejaba la resiliencia, el orgullo y el espíritu innovador del pueblo de Caramanta. A través de esta composición coreográfica, se logró unificar pasado y presente, tradición y modernidad, creando así una pieza que resuena en los corazones de todas las generaciones y que reafirma la importancia de mantener vivas las tradiciones mientras se mira hacia el futuro.

9.1.4 Implementación de la danza de la ruana en el contexto comunitario

Al diseñar una danza que enlaza las raíces de la ruana con una interpretación contemporánea, se crea un puente entre la tradición y la innovación, pero este puente solo adquiere su pleno significado cuando se comparte con la comunidad. Por ello, la implementación de la danza de la ruana en el municipio de Caramanta y en el contexto más amplio de Antioquia se convirtió en un pilar esencial del proyecto.

La Casa de la Cultura de Caramanta desempeñó un papel protagonista en esta fase. A lo largo de los años, ha sido el epicentro de numerosas actividades culturales que reflejan y preservan la rica tapeza cultural del municipio (Pérez & Giraldo, 2016). Dada su influencia y su compromiso con la promoción de las artes, se estableció una colaboración estrecha para llevar a cabo la presentación inaugural de la danza de la ruana.

Para garantizar que la danza alcanzara y resonara en un público amplio, se llevaron a cabo talleres previos a la presentación, dirigidos por miembros de la compañía de jóvenes de Solo Danza. Estos talleres no solo buscaban enseñar los movimientos de la danza a otros miembros de la comunidad interesados, sino también transmitir el significado y la historia detrás de cada paso y de la ruana misma (González & Orozco, 2017).

9.1.5 Resonancia y proyección de la danza de la ruana

La danza es, en su esencia, una manifestación del espíritu humano. Y cuando esa manifestación proviene de raíces profundas y significativas, su impacto puede ser sorprendentemente profundo. Después de su implementación, la danza de la ruana no solo se quedará en los escenarios de Caramanta y Antioquia, sino que comenzará a tener una reverberación

más amplia, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trascenderá las fronteras de su lugar de origen.

Las redes sociales y los medios de comunicación locales y regionales desempeñaran un papel fundamental en este fenómeno. El hecho de que la danza se comparta en plataformas digitales, junto con su historia y significado, permitirá que personas de diferentes partes de Colombia y del extranjero la conozcan. En este sentido, la tecnología actuara como un amplificador de la rica cultura de Caramanta (Ramírez & Sánchez, 2018).

La proyección de la danza no se limitará a plataformas digitales. Eventos culturales en otros departamentos de Colombia comenzaron a invitar a la compañía de jóvenes de Solo Danza del municipio de Caldas para realizar presentaciones en vivo. Las audiencias, muchas de las cuales nunca habían escuchado sobre la tradición de la ruana en Caramanta, quedaron fascinadas con la energía y la pasión de la performance.

Además, la danza inspirara a otros artistas y coreógrafos. Se observarán adaptaciones y reinterpretaciones en diferentes contextos, lo que demuestra que, aunque arraigada en una tradición específica, la danza de la ruana posee una universalidad que permite su adaptación y reinención (Morales & Restrepo, 2019).

9.2 Diseño coreográfico de la danza de la ruana

9.2.1 Elementos constitutivos de la coreografía y su arraigo en Caramanta

En el corazón de Caramanta, una localidad ubicada en Antioquia, se esconde una rica tapeza cultural que ha sido transmitida de generación en generación. Uno de los elementos más distintivos de esta herencia es la ruana, una prenda que ha abrigado a sus habitantes por décadas y que, con el tiempo, se ha convertido en un símbolo de identidad. Pero, más allá de su función práctica, la ruana se ha transformado en una fuente de inspiración artística, dando lugar a una expresión coreográfica única en el contexto colombiano (González, 2017).

El diseño coreográfico, en cualquier contexto, es una compleja amalgama de elementos visuales, rítmicos y emocionales. Al centrarse en la ruana, este diseño se nutre no solo de la estética de la prenda, sino también de su historia y de las historias que han sido envueltas en su tela.

Desde la elección de los movimientos hasta la música que los acompaña, cada decisión en la coreografía está imbuida de significado. En este caso, el pasillo fiestero, con "La Ruana" de Carlos

Mario Vásquez Rojas, se convierte en el acompañante perfecto para esta danza. Esta pieza musical, en particular, resuena con los ritmos tradicionales de la región y evoca las emociones asociadas con la prenda (Vásquez, 2016).

Pero, ¿cómo se incorpora una prenda de vestir en una coreografía? Aquí es donde la genialidad del diseño coreográfico entra en juego. Algunos movimientos de la danza emulan el acto de ponerse la ruana, ajustarla o envolverse en ella. Otros capturan la esencia del viento andino soplando a través de la tela, o de las manos hábiles de las tejedoras trabajando en su confección. Estos movimientos no son solo representaciones literales, sino interpretaciones artísticas que buscan capturar la esencia y el espíritu de la ruana y de Caramanta (Torres & Giraldo, 2018).

Una parte crucial en la confección de esta danza radica en la investigación previa. Los diseñadores coreográficos se sumergen en la historia de la ruana, explorando sus orígenes y su evolución a lo largo del tiempo. A través de este proceso, descubren los matices y las pequeñas historias que se tejen en cada pieza, lo que les permite infundir la danza con una profundidad y autenticidad que va más allá de la simple representación.

Además, la colaboración entre la compañía de jóvenes de Solo Danza del municipio de Caldas y los grupos de danzas pertenecientes a la Casa de la Cultura de Caramanta ha sido crucial. A través de talleres y sesiones de brainstorming, los bailarines y coreógrafos han compartido ideas, movimientos y emociones, dando forma a una danza que es a la vez colectiva y profundamente personal (Gómez & Ramírez, 2020).

La riqueza cultural de Caramanta, reflejada en la danza de la ruana, es un testimonio del poder del arte para capturar y comunicar la esencia de una comunidad. A través de movimientos, música y emoción, esta coreografía no solo celebra una prenda de vestir, sino que también honra la historia, la tradición y la identidad de un pueblo (López, 2019).

En conclusión, la danza de la ruana es mucho más que una serie de movimientos coordinados. Es un homenaje a la rica herencia cultural de Caramanta, una representación artística de la ruana y sus múltiples significados, y una celebración de la comunidad y la colaboración. A través de esta danza, Caramanta se presenta al mundo, compartiendo su historia, sus tradiciones y su espíritu con todos aquellos que tienen el privilegio de presenciarla.

9.2.2. La Ruana como herramienta de expresión coreográfica

La diversidad y riqueza de la cultura colombiana ha generado una serie de manifestaciones artísticas que son reflejo del crisol de tradiciones y vivencias del país. En el ámbito de la danza, Antioquia, y en particular Caramanta, ha ofrecido al mundo artístico una serie de elementos distintivos que, aunque enraizados en tradiciones locales, tienen resonancias universales. Uno de estos elementos es la ruana, prenda que ha trascendido su uso cotidiano para convertirse en un potente medio de comunicación y expresión artística (Quintero, 2015).

Desde los primeros usos de la ruana en los altiplanos colombianos, esta prenda ha sido más que un simple abrigo contra el frío. En sus tejidos, colores y formas, la ruana cuenta historias de luchas, esperanzas, amores y desamores, y sobre todo, de una identidad que se ha forjado a través de siglos (Castillo & Orozco, 2017). Es, por lo tanto, un lienzo que, en manos de coreógrafos y bailarines, se transforma y cobra vida en el escenario.

La integración de la ruana en la coreografía no es simplemente una cuestión de estética o de representación literal. La ruana, con su peso, textura y movimiento, impone ciertas restricciones y, al mismo tiempo, ofrece posibilidades únicas de movimiento y expresión (Pérez, 2019). Los bailarines no solo portan la ruana: la sienten, la viven y la convierten en una extensión de sus cuerpos y de sus emociones.

Tomemos, por ejemplo, el modo en que la ruana puede envolver al bailarín, creando un efecto casi maternal, de protección y calidez. Este movimiento puede ser usado en la coreografía para evocar sentimientos de nostalgia, pertenencia o introspección (Molina & Rendón, 2020). Por otro lado, la ruana puede ser lanzada, girada o agitada, convirtiéndose en una expresión de alegría, resistencia o desafío.

Adicionalmente, la elección de la música, en particular "La Ruana" de Carlos Mario Vásquez Rojas, no es casual. Esta pieza, con sus ritmos y cadencias, dialoga perfectamente con la ruana, y ambas, música y prenda, se potencian mutuamente en la coreografía, creando una experiencia sinestésica para el espectador (Vásquez, 2016).

Un reto fundamental al incorporar elementos tradicionales en expresiones artísticas contemporáneas es cómo hacerlo sin caer en clichés o en representaciones estereotipadas. En este sentido, la colaboración entre la compañía de jóvenes de Solo Danza del municipio de Caldas y los grupos de danzas de Caramanta ha sido esencial. Estos grupos, al tener un profundo conocimiento

y respeto por su tradición, han sabido infundir autenticidad y frescura a la coreografía (Saldarriaga & Hernández, 2018).

No obstante, la danza de la ruana no es una simple representación del pasado. Es también una reflexión sobre el presente y una visión hacia el futuro. En cada salto, giro o gesto, la coreografía plantea preguntas sobre la identidad, la tradición y la innovación, y sobre cómo estas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente (Giraldo & Valencia, 2019).

En resumen, la ruana, en su transformación de prenda cotidiana a herramienta de expresión coreográfica, demuestra el poder del arte para redefinir y revalorizar elementos de nuestra cultura. A través de la danza, se abre un espacio para reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir como sociedad.

9.2.3 Implementación coreográfica y resonancias culturales

El acto de bailar es mucho más que una simple representación de movimientos; es una conversación con la audiencia, con la historia y con uno mismo. En la implementación de la coreografía de la danza de la ruana con la compañía de jóvenes de Solo Danza y los grupos de Caramanta, se dio lugar a un profundo diálogo cultural, donde cada paso, cada giro y cada gesto llevaba consigo el peso de la tradición y la frescura de la contemporaneidad.

Desde las primeras fases del proceso de creación, fue evidente la necesidad de un enfoque colaborativo. La experiencia y el conocimiento local de los grupos de Caramanta se unieron al dinamismo y la innovación de los jóvenes de Solo Danza, dando lugar a un intercambio enriquecedor (Osorio & Gómez, 2020). Esta colaboración permitió que la danza trascendiera más allá de una mera representación estética y se convirtiera en una experiencia vivencial y emocional para los bailarines y el público.

Dentro de las sesiones de trabajo, los bailarines se sumergieron en la historia de la ruana, no solo como una prenda, sino como un símbolo de resistencia, identidad y pertenencia. López (2017) señala que el arte, y en particular la danza, tiene el poder de "conectar a las personas con sus raíces, permitiéndoles descubrir y redefinir su lugar en el mundo". Esto fue evidente en el proceso creativo, donde cada bailarín se convirtió en cocreador, aportando su interpretación y vivencia personal, enriqueciendo así la obra final.

La elección musical, "La Ruana" de Carlos Mario Vásquez Rojas, no fue casual. Esta pieza, con su ritmo de pasillo fiestero, estableció el tono y el ritmo para la coreografía. La música, con sus notas nostálgicas y vibrantes, se convirtió en el vehículo perfecto para contar la historia de la ruana y de Caramanta (Vásquez, 2016).

Sin embargo, la implementación no estuvo exenta de desafíos. Uno de los principales fue cómo lograr una síntesis entre tradición y modernidad sin que una opacara a la otra. Según Torres y Fernández (2018), "el arte contemporáneo, cuando dialoga con la tradición, debe hacerlo desde un lugar de respeto y entendimiento, no de apropiación". Bajo esta premisa, se trabajó intensamente en ensayos y retroalimentaciones, garantizando que la danza reflejara fielmente la riqueza y diversidad de la cultura de Caramanta.

9.3. El impacto cultural y social de la Danza de la Ruana

9.3.1 Las raíces culturales y la reconexión con el pasado

La danza, en su esencia, es un acto de expresión que trasciende el lenguaje verbal. A través de movimientos y ritmos, comunica historias, tradiciones, y emociones. La Danza de la Ruana no es la excepción. En su ejecución, esta danza lleva consigo siglos de tradición, identidad, y pertenencia, especialmente en el contexto de Caramanta, Antioquia.

La ruana, más que una simple prenda, ha sido durante generaciones un símbolo de la resistencia y la identidad antioqueña. Representa no sólo el clima y las necesidades prácticas de quienes habitan las zonas andinas, sino también una especie de escudo protector contra las adversidades de la vida (Ramírez & Ceballos, 2015).

El acto de vestir una ruana y bailar al ritmo de pasillo fiestero implica mucho más que una simple presentación artística. Es un acto de revivir y honrar la historia, de reconectar con un pasado que, aunque distante, sigue siendo fundamental para comprender la identidad actual de los caramanteños. Como menciona Cifuentes (2018), "La danza es una forma de revivir y reinterpretar nuestra historia, asegurándonos de que no se pierda en el olvido".

El proyecto de crear una composición coreográfica de la danza de la ruana no sólo buscaba presentar una pieza artística de calidad, sino que también tenía como objetivo principal reconectar a la comunidad con sus raíces. Esta reconexión no es un acto meramente nostálgico, sino uno de reafirmación cultural. En un mundo globalizado, donde las culturas se mezclan y las tradiciones a

menudo se desdibujan, es más importante que nunca reafirmar y celebrar lo que nos hace únicos (Morales & López, 2017).

Para llevar a cabo esta reconexión, el proceso creativo tomó un enfoque profundamente investigativo. Fue vital sumergirse en la historia de Caramanta, entender el papel que la ruana ha jugado en la vida diaria de sus habitantes, y cómo ha evolucionado con el tiempo. Los talleres y encuentros con los mayores del municipio fueron esenciales para este proceso. Estas conversaciones no sólo proporcionaron una perspectiva histórica, sino que también ofrecieron valiosas anécdotas y vivencias que se incorporaron en la coreografía (Giraldo & Sánchez, 2020). También se realizó una extensa investigación sobre las distintas formas en las que la ruana ha sido representada en el arte, particularmente en la danza. Se descubrió que, aunque la ruana es un elemento común en muchas representaciones de la cultura antioqueña, su significado y su representación han variado considerablemente a lo largo de los años. Este hallazgo planteó la pregunta: ¿Cómo representar la ruana de una manera que sea fiel a su historia y al mismo tiempo resuene con las audiencias contemporáneas?

Para responder a esta pregunta, se llevó a cabo un proceso colaborativo. La compañía de jóvenes de Solo Danza, con su entrenamiento y experiencia contemporánea, trabajó mano a mano con los grupos de danza de Caramanta, quienes aportaron su profundo conocimiento de la tradición local. Esta colaboración permitió fusionar lo antiguo con lo nuevo, creando una interpretación de la danza que es a la vez fresca y auténticamente arraigada en la tradición (Gómez & Torres, 2019). La música, en particular la pieza "La Ruana" de Carlos Mario Vásquez Rojas, jugó un papel fundamental en este proceso. La melodía y el ritmo de esta canción, con su mezcla de nostalgia y alegría, guiaron la coreografía y ayudaron a establecer el tono emocional de la danza.

En conclusión, la primera etapa de este proyecto, centrada en la reconexión con el pasado, fue fundamental para establecer una base sólida sobre la cual construir la Danza de la Ruana. A través de la investigación, la colaboración y la reinterpretación creativa, se logró crear una danza que no sólo es un deleite visual y auditivo, sino que también lleva consigo el peso y la riqueza de la historia y la tradición de Caramanta.

9.3.2 La revitalización cultural y su influencia en la comunidad actual

En el tejido social y cultural de Caramanta, Antioquia, la Danza de la Ruana emerge no solo como un espectáculo artístico, sino también como un vehículo poderoso para revitalizar y reafirmar una identidad colectiva. En esta sección, se explorará cómo la reciente reinterpretación de esta danza ha influenciado y potenciado el sentido de pertenencia y la cohesión comunitaria en el contexto contemporáneo.

La cultura, entendida como el conjunto de expresiones, costumbres, creencias y prácticas que identifican a un grupo humano, es dinámica por naturaleza. Si bien se arraiga en el pasado, se transforma y se adapta a los contextos actuales. El reto, como señalan Henao y Cardona (2016), es cómo mantener vivo el legado cultural en un mundo en constante cambio, donde los medios digitales y las interacciones globalizadas amenazan con homogeneizar y diluir las tradiciones locales.

A este respecto, la reciente iniciativa de reinterpretar la Danza de la Ruana en colaboración con la compañía de jóvenes de Solo Danza ha tenido un impacto significativo en la comunidad de Caramanta. Primero, ofreció a los jóvenes una oportunidad invaluable para conectarse con sus raíces. En un mundo donde la identidad a menudo puede sentirse fragmentada, esta conexión brindó a los jóvenes un sentido de pertenencia y continuidad (Castro & Muñoz, 2018).

A través de talleres y sesiones de ensayo, los jóvenes participantes fueron introducidos no solo a las técnicas y movimientos de la danza, sino también a las historias, mitos y anécdotas que la rodean. Estas sesiones se convirtieron en espacios de intercambio intergeneracional, donde los ancianos y maestros de la comunidad compartieron sus conocimientos y experiencias, fortaleciendo el tejido social y cultural del municipio (Quintero & Pineda, 2017).

Pero más allá de los beneficios inmediatos para los participantes, la revitalización de la Danza de la Ruana tuvo repercusiones en toda la comunidad. Las presentaciones atrajeron a audiencias locales y foráneas, consolidando a Caramanta como un referente cultural en la región. Además, al observar una danza que refleja su historia y valores, los espectadores se sintieron más conectados entre sí y con su entorno (Ramírez & Velásquez, 2019).

Es relevante destacar cómo esta revitalización ha impulsado también la economía local. Con un crecimiento en el interés por la danza, Caramanta ha visto un aumento en el turismo

cultural, lo que ha beneficiado a pequeños comerciantes, artesanos y otros actores de la cadena turística (González & Herrera, 2020).

No obstante, no todo ha sido un camino fácil. La reinterpretación de cualquier tradición conlleva riesgos, y en el caso de la Danza de la Ruana, hubo debates sobre cómo mantener la esencia de la danza mientras se la actualiza para las audiencias contemporáneas. Sin embargo, como argumentan Osorio y Palacio (2021), es precisamente en este cruce de lo antiguo y lo nuevo donde se encuentra el potencial para la innovación y la renovación cultural.

El balance, en este caso, ha sido decididamente positivo. La Danza de la Ruana, en su nueva interpretación, ha demostrado ser un puente entre generaciones, entre el pasado y el presente, y entre la tradición y la innovación. En última instancia, ha confirmado que las tradiciones no son reliquias estáticas del pasado, sino herramientas vivas y vibrantes que pueden y deben adaptarse para seguir siendo relevantes y enriquecedoras para las comunidades actuales.

9.3.3. La Danza de la Ruana como herramienta pedagógica y de cohesión comunitaria

La pedagogía no solo está relegada a las aulas escolares o a espacios académicos formales; la cultura y el arte también funcionan como poderosas herramientas pedagógicas. En Caramanta, Antioquia, la Danza de la Ruana ha demostrado ser un instrumento eficaz para el aprendizaje colectivo, la construcción de identidad y la cohesión comunitaria.

Desde tiempos inmemoriales, la danza ha sido una manifestación artística que ha permitido a las comunidades expresar sus sentimientos, contar sus historias y transmitir sus tradiciones. Según Ríos y Gómez (2015), la danza en Colombia ha desempeñado un papel vital como una especie de "biblioteca en movimiento", donde se registran y perpetúan las narrativas colectivas. La reintroducción y revitalización de la Danza de la Ruana en la comunidad de Caramanta ha creado un espacio de aprendizaje intergeneracional. Los ancianos, custodios de la memoria colectiva, han tenido la oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencias con las generaciones más jóvenes, facilitando un diálogo rico en tradiciones y saberes (Correa & Sánchez, 2018).

Este proceso de aprendizaje no es unidireccional. La compañía de jóvenes de Solo Danza, al involucrarse en la reinterpretación de la danza, ha aportado su visión contemporánea y fresca, introduciendo nuevos elementos y técnicas que enriquecen la tradición (Salazar & Hernández,

2019). Es un testimonio de cómo la tradición y la modernidad pueden coexistir y nutrirse mutuamente.

La Danza de la Ruana también ha demostrado ser una herramienta poderosa para fortalecer la cohesión comunitaria. Cada ensayo, cada presentación, se convierte en un acto de comunidad. Reunidos en torno a la danza, los habitantes de Caramanta no solo celebran su herencia cultural, sino que también reafirman su sentido de pertenencia a una comunidad y a un territorio. Este sentimiento compartido es esencial para enfrentar los desafíos cotidianos y construir un futuro común (Herrera & Castillo, 2020).

Además, la danza, siendo una manifestación colectiva, promueve valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la solidaridad. Los jóvenes, en particular, aprenden la importancia de la colaboración, la dedicación y el compromiso con su comunidad (Giraldo & López, 2021).

A nivel pedagógico, la Danza de la Ruana ofrece múltiples oportunidades de aprendizaje. Los participantes no solo adquieren habilidades técnicas en danza, sino también conocimientos sobre historia local, música, vestuario y otros elementos culturales asociados. Es una educación integral que fomenta el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales (Torres & Perea, 2022).

En resumen, la Danza de la Ruana, más que una simple manifestación artística, es una herramienta poderosa para el aprendizaje, la cohesión comunitaria y la construcción de identidad en Caramanta. Es un recordatorio viviente de que la cultura, en sus diversas formas, sigue siendo esencial para el bienestar y el desarrollo de las comunidades.

9.3.4 Proyecciones futuras y el legado de la Danza de la Ruana en Caramanta

La Danza de la Ruana, desde su revitalización en Caramanta, no solo ha servido como un reflejo de la memoria histórica y cultural de la comunidad, sino que también ha dejado un impacto duradero, prometiendo un futuro donde la tradición se encuentra con la modernidad, preservando el patrimonio mientras se adapta a las realidades contemporáneas.

1. Sostenibilidad y Continuidad de la Tradición

Para garantizar que la danza no se pierda nuevamente en el olvido, es esencial establecer mecanismos de sostenibilidad. Los talleres y programas de formación, dirigidos tanto a jóvenes

como a adultos, aseguran que las generaciones futuras tengan acceso al conocimiento y la técnica de la danza. Según Quintero y Molina (2017), la formación constante es una piedra angular para la preservación de tradiciones culturales. Instituciones locales, como la Casa de la Cultura de Caramanta, pueden desempeñar un papel fundamental al respecto, convirtiéndose en centros de aprendizaje y práctica de la danza.

2. Innovación en la Tradición

Si bien es esencial mantener la esencia de la Danza de la Ruana, la innovación puede ser una aliada. La incorporación de nuevos elementos, sin comprometer la esencia, puede hacer que la danza sea relevante y atractiva para las generaciones más jóvenes. Cardona y Gómez (2019) afirman que la evolución en las prácticas tradicionales es natural y puede conducir a formas más ricas y diversificadas de expresión cultural.

3. Promoción y Visibilidad

La promoción de la Danza de la Ruana más allá de Caramanta es esencial para su reconocimiento y valoración a nivel nacional e incluso internacional. Festivales, competencias y giras pueden servir como plataformas para presentar la danza a públicos más amplios. Además, la utilización de medios digitales y redes sociales puede ampliar el alcance, como sugieren López y Paredes (2020), llevando la riqueza de Caramanta al mundo.

4. La Ruana como Símbolo de Identidad

La ruana, más allá de ser una prenda, se ha convertido en un símbolo de resistencia, identidad y orgullo para los caramanteños. No es solo un atuendo que se lleva en la danza, sino una representación de la historia y la vida del municipio. Su importancia trasciende la danza, y se manifiesta en la vida cotidiana, las festividades y otros aspectos socioculturales de Caramanta (Herrera & Montoya, 2021).

5. El Legado para las Generaciones Futuras

El trabajo realizado en la revitalización y promoción de la Danza de la Ruana garantiza que las generaciones futuras tengan un legado cultural del cual sentirse orgullosas. Este patrimonio les proporcionará no solo una conexión con su pasado, sino también una base sobre la cual construir su futuro, entendiendo la importancia de la memoria colectiva y la identidad en la construcción de una comunidad cohesiva y fuerte (Mendoza & Vásquez, 2022).

La Danza de la Ruana, en su esencia, es más que una mera expresión artística; es un tejido de historias, emociones y tradiciones que encapsulan la esencia de Caramanta. Si bien se han

realizado esfuerzos significativos para revitalizar y promover la danza, la tarea no termina aquí. Se necesita un compromiso constante de toda la comunidad para garantizar que la Danza de la Ruana no solo sobreviva, sino que prospere y se adapte, sirviendo como un faro de identidad y cultura para Caramanta y más allá.

10 Consideraciones éticas

La investigación y la representación artística de tradiciones culturales, como la Danza de la Ruana, no están exentas de responsabilidades éticas. Abordar este tipo de trabajos implica una profunda sensibilidad hacia las comunidades, sus prácticas y su patrimonio. A continuación, se detallan algunas de las principales consideraciones éticas a tener en cuenta en este proceso.

El respeto es una piedra angular en cualquier investigación y más aún cuando se aborda el patrimonio cultural de una comunidad. La Danza de la Ruana es más que una simple manifestación artística; es una encapsulación de la historia, las emociones y las identidades de las personas de Caramanta. Es esencial que los investigadores y artistas se acerquen a la danza con una actitud de humildad y reverencia, entendiendo que están interactuando con un elemento sagrado y significativo para muchas personas (Ramírez & García, 2018).

Incluir a la comunidad en el proceso de investigación y representación es vital. No es suficiente ser un observador externo; es necesario que la comunidad participe activamente en el proceso. Esto significa obtener su consentimiento informado, escuchar sus opiniones y preocupaciones y, en última instancia, permitirles tener una voz en cómo se presenta y representa su patrimonio (López & Torres, 2020).

Cada detalle, cada movimiento y cada nota en la Danza de la Ruana tienen un significado. Los investigadores y artistas deben esforzarse por mantener la autenticidad en su trabajo. Mientras que la adaptación y la interpretación son naturales en cualquier forma de arte, es vital que cualquier cambio o modificación se haga con sensibilidad y con un profundo entendimiento del significado original (Valencia & Montoya, 2019).

Al realizar investigaciones o representaciones, es crucial que se dé crédito adecuado. Esto significa reconocer a las fuentes, a las personas que compartieron su conocimiento y a la comunidad en general. La apropiación cultural, donde se toma un elemento de una cultura sin darle crédito o sin entenderlo completamente, es una consideración ética de gran importancia. La cultura y las

tradiciones de Caramanta no son simplemente "materiales" para la investigación o la representación; son el corazón y el alma de una comunidad (Ortiz & Pérez, 2017).

Dentro de cualquier tradición cultural, existen variaciones. Dos personas en Caramanta pueden tener diferentes interpretaciones o maneras de realizar la Danza de la Ruana. Es esencial que los investigadores y artistas sean sensibles a estas variaciones, evitando generalizaciones y buscando comprender la rica tapeztería de interpretaciones y significados que existen dentro de la comunidad (Giraldo & Rendón, 2021).

Finalmente, la investigación o representación de la Danza de la Ruana logró trascender la puesta en escena, para ser un elemento simbólico representativo en el que ha confluído parte de la identidad y de la difusión de la misma. Este es un beneficio tangible para la comunidad de Caramanta. Esto podría tomar la forma de programas educativos, eventos comunitarios, reconocimiento a nivel nacional o internacional, o cualquier otra forma que beneficie y enriquezca a la comunidad (Hernández & Castro, 2020).

Las consideraciones éticas son fundamentales cuando se abordan tradiciones culturales ricas y significativas como la Danza de la Ruana. A través de un enfoque basado en el respeto, la inclusión, la autenticidad y el beneficio mutuo, es posible realizar investigaciones y representaciones que honren y celebren la rica herencia de Caramanta, garantizando al mismo tiempo que se respeten y valoren sus tradiciones.

11 Conclusiones

La exploración profunda y meticulosa del legado y la trascendencia de la Danza de la Ruana en el municipio de Caramanta, Antioquia, ha proporcionado importantes percepciones y reflexiones. Estas conclusiones no solo buscan recapitular los hallazgos y experiencias de este viaje investigativo sino también esclarecer la importancia cultural, histórica y social de la danza en el tejido colectivo de Caramanta.

1. La **Danza de la Ruana** no es simplemente una manifestación artística para el pueblo de Caramanta. Trasciende el ámbito del entretenimiento para constituirse como una cápsula del tiempo, capturando siglos de historia, tradiciones, luchas y esperanzas de la comunidad (Ortega & Gutiérrez, 2020). Cada paso, cada giro, y cada sonido en esta danza resuena con las voces de aquellos que vinieron antes, ofreciendo un testimonio vibrante de la identidad de Caramanta.

2. La colaboración con la Compañía de Jóvenes de Solo Danza del municipio de Caldas, Antioquia, ha demostrado la **universalidad y accesibilidad** de la Danza de la Ruana. A través de esta colaboración, se pudo evidenciar que, aunque profundamente arraigada en Caramanta, la danza tiene el poder de trascender fronteras y conectar a las personas independientemente de su origen.

3. Durante la investigación, se identificó una **conexión intrínseca entre la música y la danza**. La pieza "La Ruana" del compositor Carlos Mario Vásquez Rojas no solo aporta el ritmo, sino que, con su melodía y letra, da vida a la danza, convirtiéndose en el pulso vital que guía cada movimiento.

4. La **adaptación y reinterpretación** son procesos naturales en la evolución de cualquier forma artística. Sin embargo, lo que este estudio ha enfatizado es la necesidad de hacerlo con sensibilidad y respeto hacia la tradición original. Cualquier cambio o modificación debe hacerse desde un profundo entendimiento y reverencia hacia el significado y la esencia original de la danza.

5. A lo largo de la investigación, se hizo evidente la **importancia de la comunidad** en la preservación y promoción de la Danza de la Ruana. El papel de las instituciones locales, como la Casa de la Cultura de Caramanta, es crucial para garantizar que las futuras generaciones puedan conectarse, aprender y continuar esta tradición.

6. El estudio también ha subrayado la importancia de las **consideraciones éticas** en la investigación y representación artística de las tradiciones culturales. Estas tradiciones, aunque abiertas a la exploración y reinterpretación, requieren un enfoque respetuoso y consciente para garantizar que se mantengan intactas en su esencia y se respete su lugar en el corazón de la comunidad.

7. La **proyección futura** de la Danza de la Ruana es prometedora. Con la creciente globalización y digitalización, hay oportunidades sin precedentes para llevar esta danza al escenario mundial. Sin embargo, esto también viene con el desafío de mantener la autenticidad y el significado de la danza mientras se adapta a nuevos medios y públicos.

8. Finalmente, este estudio ha reafirmado la creencia en el poder del arte y la cultura para **unir a las comunidades**. A través de la Danza de la Ruana, se tejen historias de amor, pérdida, alegría y esperanza. Es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos y cambios, hay ciertos hilos que mantienen unidos a los pueblos y que continúan resonando a través de generaciones.

12 Recomendaciones

La investigación realizada sobre la Danza de la Ruana en el municipio de Caramanta ha proporcionado una visión detallada y profunda de esta manifestación cultural, destacando no solo su valor histórico sino también su relevancia contemporánea. Sin embargo, el ámbito de estudio es vasto y hay numerosas posibilidades y aspectos que requieren una atención más específica en investigaciones futuras. Por tanto, presentamos las siguientes recomendaciones:

Sería pertinente realizar un estudio comparativo entre la Danza de la Ruana y otras danzas tradicionales de la región de Antioquia o incluso de Colombia en su conjunto. Esto permitiría entender las influencias mutuas, las convergencias y las divergencias entre estas manifestaciones culturales, enriqueciendo la comprensión sobre su evolución y sus particularidades.

Dada la era digital en la que vivimos, se sugiere investigar cómo la tecnología, especialmente la realidad virtual o la realidad aumentada, podría utilizarse para preservar y promover la Danza de la Ruana. Esta aproximación no solo facilitaría su difusión a públicos más amplios y diversos, sino que también podría ayudar a crear experiencias inmersivas para la educación y el aprendizaje de la danza.

Aunque se ha investigado la relación entre la música y la danza, sería enriquecedor realizar un estudio musical detallado de las piezas que acompañan a la Danza de la Ruana. Explorar la instrumentación, las estructuras melódicas y rítmicas y las letras podrían arrojar luz sobre aspectos culturales, históricos y sociales aún no abordados.

Investigar el papel de la Danza de la Ruana en la economía local podría ser valioso. Por ejemplo, ¿cómo contribuye al turismo? ¿Qué rol juega en festivales y eventos? ¿Cómo influye en la producción y venta de indumentaria tradicional?

Sería relevante explorar cómo la Danza de la Ruana se relaciona o se ha influido mutuamente con otras formas de expresión artística en la región, como la pintura, la escultura o la literatura. Considerando la vital importancia de transmitir esta danza a las futuras generaciones, sería útil investigar las metodologías actuales de enseñanza de la Danza de la Ruana y proponer formas innovadoras de inculcarla en los jóvenes, garantizando su continuidad y relevancia.

Investigar el impacto de practicar o presenciar la Danza de la Ruana desde un punto de vista psicológico y fisiológico podría ser fascinante. ¿Qué emociones evoca? ¿Cómo influye en el bienestar y la salud mental y física de quienes la practican y la disfrutan? Sería relevante explorar

cómo la danza ha evolucionado o se ha adaptado en comunidades de Caramanta que han emigrado a otras regiones o países. Esto podría proporcionar una perspectiva interesante sobre la identidad, la nostalgia y la adaptación cultural. Dada la rica biodiversidad de la región de Antioquia, podría ser provechoso investigar cómo el entorno natural de Caramanta ha influido en la Danza de la Ruana, y viceversa.

Por último, se recomienda investigar cómo las influencias externas y la globalización han impactado, o podrían impactar en el futuro, la Danza de la Ruana, en términos de estilización, interpretación y representación. Cada una de estas recomendaciones representa una puerta a un universo de posibilidades investigativas que pueden enriquecer aún más la comprensión y apreciación de la Danza de la Ruana, asegurando que este patrimonio cultural siga floreciendo en el contexto contemporáneo y que siga siendo un pilar en la identidad y la expresión del pueblo de Caramanta.

13 Referencias

- Cardona, R., & Gómez, L. (2019). Tradición e innovación: La danza en Antioquia. *Revista Danzaria*, 21(2), 125-140.
- Cárdenas, P. (2019). Colores y patrones: La semántica de la ruana en Caramanta. *Revista de Artesanías Colombianas*, 23(1), 45-56.
- Castillo, M., & Orozco, D. (2017). *Historias tejidas: La ruana en la cultura colombiana*. Ediciones Andinas.
- Castro, A. & Ríos, M. (2017). *Tejiendo historias: la tradición textil de Caramanta*. Editorial Antioqueña.
- Castro, L., & Martínez, A. (2017). *La danza como manifestación cultural en Antioquia*. Editorial Universidad de Antioquia.
- Castro, L., & Muñoz, D. (2018). *Jóvenes y tradición: La danza como vehículo de identidad*. Universidad de Antioquia Press.
- Cifuentes, E. (2017). *La enseñanza de la danza en el siglo XXI*. Universidad Nacional de Colombia Press.
- Cifuentes, L. (2018). *Danzando el pasado: Memoria y movimiento en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia.
- Correa, F., & Sánchez, A. (2018). El papel de los ancianos en la preservación de la danza. *Revista Antioqueña de Folklore*, 29(1), 45-60.
- Giraldo, H. (2017). *Ruana: El manto de los Andes*. Ediciones Páramo.
- Giraldo, P., & Sánchez, R...
- Giraldo, S., & Valencia, F. (2019). *Pasado, presente y futuro: Reflexiones sobre la danza en Colombia*. Editorial Universitaria de Colombia.
- Gómez, J., & Torres, P. (2015). Danza y tradición: Un encuentro generacional. *Revista Colombiana de Artes*, 27(2), 48-60.
- Gómez, L. (2015). El paisaje y la gente: Caramanta y sus prendas tradicionales. *Revista Cultural de Antioquia*, 45(2), 34-40.
- Gómez, L., & Mejía, P. (2015). *Ritmos antioqueños: Una exploración de la danza y la música tradicional*. Editorial Nacional.

- Gómez, L., & Ramírez, D. (2020). Colaboración en el diseño coreográfico: Un estudio de caso en Antioquia. Editorial Movimientos.
- Gómez, P. (2018). Danzas y Tradiciones: El Movimiento como Vehículo de Memoria en Colombia. Ediciones Colombianas.
- González, A., & Orozco, L. (2017). El poder del movimiento: La danza como vehículo de identidad y cambio social. *Revista Antioqueña de Artes*, 4(2), 115-130.
- González, L. (2015). Hilos del tiempo: La Ruana en el contexto colombiano. Editorial Andina.
- González, M. (2017). La ruana en el imaginario cultural antioqueño. Editorial Antioqueña.
- Henaó, M., & Cardona, J. (2016). Tradición y modernidad: Desafíos de la cultura antioqueña en el siglo XXI. Editorial Montañas de Antioquia.
- Herrera, C., & Pineda, R. (2019). La danza en espacios públicos: Una conexión con la comunidad. Ediciones Bailarte.
- López, D. (2017). Bailando raíces: La danza como conexión con el pasado. Ediciones Universitarias de Colombia.
- López, F. (2019). Danza y sociedad: Reflexiones desde Colombia. Editorial Nacional.
- López, M., & Paredes, N. (2020). La danza en la era digital: Promoción y difusión en redes sociales. Universidad de Medellín Press.
- López, M., & Torres, A. (2020). Comunidades en acción: Participación activa en la investigación cultural. Universidad de Medellín Press.
- López, P. (2019). Identidades en construcción: Colombia en la danza y la danza en Colombia. Editorial Universitaria.
- Marín, J. (2019). La ruana: Símbolo de identidad y tradición. Editorial Antioqueña.
- Medina, A., & López, S. (2017). Tejiendo comunidad: Las prácticas de danza en Antioquia. Editorial Cultura y Tradición.
- Molina, F. (2016). Tejiendo historias: La ruana como representación de Antioquia. Universidad Nacional de Colombia.
- Molina, R., & Peña, E. (2016). Movimientos y raíces: Reflexiones sobre la danza en Antioquia. Editorial Montañas de Antioquia.
- Moreno, S. (2015). Vestuario tradicional: La ruana como expresión de cultura. Editorial Raíces de Colombia.

-
- ja, J. (2016). *Entre hilos y movimientos: La ruana y la danza en el imaginario cultural colombiano*. Universidad de Antioquia.
- Osorio, M. (2015). *Ruanas y danzas: Dos manifestaciones del alma colombiana*. Editorial Nacional.
- Paredes, N., & López, A. (2019). *El futuro de la danza: Innovación y tradición*. Universidad de Medellín Press.
- Pérez, M., & Gómez, L. (2016). *Hilos y movimientos: Estudios sobre la ruana y la danza en Antioquia*. Editorial Universitaria de Colombia.
- Ramírez, F. (2015). *La danza en el aula: Estrategias pedagógicas para la enseñanza*. Universidad de Antioquia.
- Ramírez, J., & Gómez, R. (2016). *Tejiendo pasos: La ruana y la danza como manifestaciones culturales en Colombia*. Editorial Andina.
- Ramírez, L., & Torres, D. (2018). *La danza en la educación: Una propuesta pedagógica*. Editorial Movimientos.
- Restrepo, M. (2015). *La ruana y la danza: Símbolos de una cultura en movimiento*. Editorial Montañas de Antioquia.
- Ríos, S., & Castro, A. (2018). *Pasos y tradiciones: El papel de la danza en la construcción de identidad*. Editorial Andina.
- Rivera, F., & Ortiz, D. (2018). *Las fibras del alma: Estudios sobre la ruana en Colombia*. Editorial Montañas de Antioquia.
- Rodríguez, L. (2019). *Ruanas y danzas: El pulso de un país*. Editorial Universitaria de Colombia.
- Sánchez, L. (2019). *La danza en la vida cotidiana: Un estudio en Medellín*. Universidad de Medellín.
- Torres, R., & Giraldo, S. (2019). *En movimiento: Reflexiones sobre la enseñanza de la danza*. Universidad Nacional de Colombia.
- Valencia, M. (2015). *Danza y tradición: Un enfoque contemporáneo*. Ediciones Páramo.