

La Escenología en Prácticas Dancísticas Contemporáneas
Reflexión Sobre la (Des)Organización de la Escena

Andres Felipe Correa Medina

Monografía presentada para optar al título de Licenciado en Danza

Asesor

Luis Felipe Viana Cisneros, Magíster (MSc) en Estética

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Danza

Medellín, Antioquia, Colombia

2024

Cita	(Correa Medina, 2024)
Referencia	Correa Medina, A. F. (2024). <i>La escenología en las practicas dancísticas contemporáneas: reflexión sobre la (des)organización de la escena</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Asesor investigativo: Luis Felipe Viana Cisneros

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

Querido Padre,

Hoy, mientras me adentro en esta etapa crucial de mi vida académica, no puedo evitar recordar cada instante compartido contigo. Tus enseñanzas trascienden los límites del tiempo, resonando en cada logro que alcanzo. A través de tu amor y sabiduría eterna, me brindaste el regalo más preciado: el despertar de mi curiosidad y el anhelo por el conocimiento.

Cada pregunta que formulaba encontraba eco en tus palabras alentadoras y tus gestos de apoyo. Fuiste mi guía inquebrantable en el viaje hacia el saber, sembrando en mí la semilla de la pasión por aprender. En cada libro que hojeo, en cada descubrimiento que hago, veo reflejada tu influencia perdurable.

Hoy, mientras me preparo para dar un paso más hacia mi título profesional, quiero dedicarte este logro. Porque sé que cada desafío superado, cada meta alcanzada, es también tuya. Tu legado vive en mí, impregnando cada página de mi historia con la huella imborrable de tu amor y dedicación.

Gracias, querido padre, por regalarme el tesoro más valioso: el amor por aprender. Este logro es tuyo tanto como mío.

Agradecimiento

Queridos Profesores,

En este momento trascendental de mi trayectoria académica, no puedo evitar detenerme para expresar mi más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes. Su dedicación y pasión por el arte de enseñar han sido el faro que ha iluminado mi camino hacia la obtención de mi título profesional.

A aquellos profesores que desbordan pasión por su quehacer, que encienden la chispa del conocimiento con cada palabra y gesto, les estoy especialmente agradecido. Su entrega y entusiasmo han sido inspiradores, convirtiendo cada clase en una aventura apasionante de descubrimiento y aprendizaje.

Asimismo, quiero expresar mi gratitud hacia aquellos profesores que fomentaron la construcción activa del saber. Su habilidad para estimular el pensamiento crítico y la creatividad ha sido invaluable, permitiéndome explorar nuevos horizontes y desarrollar habilidades que trascienden las aulas.

No puedo dejar de mencionar a mi asesor de tesis, Luis Felipe Viana Cisneros, quien me ha acompañado de manera inquebrantable a lo largo de mi carrera. Su apoyo constante, sabiduría y fe en mis capacidades han sido el pilar sobre el cual he construido cada paso de este camino.

Gracias por creer en mí y por guiarme con paciencia y sabiduría.

En cada logro alcanzado, en cada obstáculo superado, su legado perdurará en mi memoria. Gracias por haber sido parte fundamental de mi formación profesional y por haberme brindado las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del futuro con confianza y determinación.

Contenido

Dedicatoria	3
Agradecimiento	4
Resumen.....	8
Abstract	9
Liminar	10
1. Capítulo I: Expresiones Simbióticas.....	15
1.1. Merce Cunningham, una Apuesta por el Azar.....	18
1.2. Alwin Nikolais / Louis Murray y su Legado	23
1.3. Pina Bausch, una Nueva Poética del Gesto y la Escena.....	30
1.4. Transformando la Contemporaneidad, Dos Ejemplos	36
1.5. Antecedente Investigativo.....	41
2. Capítulo II: En Contexto: la Escenología y las Prácticas Dancísticas Contemporáneas	43
3. Capítulo III: Consideraciones Teóricas.....	53
3.1. La Iluminación.....	65
3.2. La Escenografía y la Utilería.....	73
3.3. El Vestuario	77
3.4. El Maquillaje	79
3.5. El Color.....	81
3.6. La Danza.....	84
3.7. La Sonoridad	89
3.8. El Espacio	93
3.9. Las Nuevas Tecnologías	97
4. Diseño Metodológico	99
4.1. Fases De La Investigación	100
Hallazgos.....	103
Trabajos Citados	109

Ilustraciones

Ilustración 1.....	17
Ilustración 2.....	19
Ilustración 3.....	20
Ilustración 4.....	22
Ilustración 5.....	24
Ilustración 6.....	28
Ilustración 7.....	29
Ilustración 8.....	32
Ilustración 9.....	34
Ilustración 10.....	37
Ilustración 11.....	40
Ilustración 12.....	44
Ilustración 13.....	46
Ilustración 14.....	49
Ilustración 15.....	50
Ilustración 16.....	61
Ilustración 17.....	62
Ilustración 18.....	66
Ilustración 19.....	68
Ilustración 20.....	70
Ilustración 21.....	72
Ilustración 22.....	75

Ilustración 23.....	76
Ilustración 24.....	78
Ilustración 25.....	80
Ilustración 26.....	84
Ilustración 27.....	85
Ilustración 28.....	91
Ilustración 29.....	95
Ilustración 30.....	98

Resumen

La investigación propone un análisis de la importancia de la escenología en la danza contemporánea, explorando cómo la organización de los elementos escénicos configura tanto la forma como el contenido de esta expresión artística. Se examinan las relaciones entre diversos componentes expresivos, desde el diseño de vestuario hasta la iluminación, la música y la utilización del espacio escénico, argumentando que estos elementos interactúan sinérgicamente para comunicar narrativas complejas al espectador. El estudio también busca comprender cómo la escenología influye en la interpretación y apreciación de la obra por parte del público, explorando conceptos como la dramaturgia, la coreografía y la coreología, con el objetivo de contribuir al campo dancístico desde una perspectiva que entrelaza la práctica artística y la reflexión teórica.

Palabras clave: danza contemporánea, escenología, organización escénica, espacio escénico.

Abstract

The research paper proposes an analysis of the importance of mise en scène in contemporary dance, exploring how the organization of scenic elements shapes both the form and content of this artistic expression. It examines the relationships between expressive components: costume design, lighting, music, scenery, space, among others, arguing that these elements synergistically interact to communicate complex narratives to the audience. The study also seeks to understand how scenography influences the interpretation and appreciation of the work by the public, exploring concepts such as dramaturgy, choreography, and choreology, with the aim of contributing to the field of dance from a perspective that intertwines artistic practice and theoretical reflection.

Keywords: contemporary dance, scenography, scenic organization, stage space.

Liminar

¿Cómo obra la (des)organización de los elementos que componen la puesta en escena en el proceso de creación en danza contemporánea y cuáles son sus implicaciones estéticas y conceptuales?

Esta pregunta sumerge al lector en el corazón mismo de la danza contemporánea, es una interrogante que invita a explorar el delicado equilibrio entre el cuerpo del bailarín y el espacio que lo rodea, entre la luz que lo acaricia y el sonido que lo envuelve. En este viaje hacia la comprensión de la escenología en la danza contemporánea, se encuentra un vasto territorio donde la creatividad se entrelaza con la técnica, donde la innovación se funde con la tradición, y donde cada decisión escenográfica reverbera en la experiencia sensorial del espectador. En esta investigación, nos adentraremos en este fascinante universo para desentrañar cómo la organización de los elementos escénicos moldea la forma y el contenido de la danza contemporánea y abre puertas a nuevas narrativas, emociones y significados.

La presente monografía explora las relaciones entre los componentes expresivos que se despliegan en las prácticas escénicas, especialmente en la puesta en escena de la danza contemporánea. Ellos contemplan desde el oficio de diseño de vestuario hasta el estilismo y sus atavíos; la composición musical, la musicalización y otras propuestas en el amplio espectro de los universos sonoros. Además, propuestas escenográficas recreadas como dispositivos espaciales alternativos; utilería que refine los objetos y sus usos; apuestas de iluminación que exponen u ocultan, ambientan o segmentan. Propuestas de imagen sobre todo los soportes que ofrece la escena y su circulación como el acto creador que coexiste con el público. Estos componentes no son elementos aislados en la creación escénica, sino parte de una red de relaciones, significados y mensajes que conectan al público con otros imaginarios que también los reflejen.

El escenario, entendido como un espacio donde confluyen diferentes fuentes creativas, se convierte en un complejo medio de expresión en el que cada elección estética y conceptual responde a la voluntad de sus proponentes y contribuye a construir un lenguaje escénico unificado. Los elementos escénicos interactúan de manera sinérgica para comunicar una narrativa rica y compleja.

En este contexto, se plantea que la relación entre estas prácticas no es coincidente sino coherente con la intención de los creadores de transmitir significados al espectador. Por ejemplo, el diseño de un vestuario, un “outfit”, de un “look”, es más que una elección estética. Es una expresión simbólica de una época, de un contexto social descrito en las características psicológicas de un personaje que evidenciamos con el grosor discursivo de sus gestos y sus movimientos. Asimismo, la música y otros universos sonoros crean contexto, se suman como códigos emocionales para irrumpir en la experiencia del espectador.

Esta investigación se propone, también, explorar cómo la escenología impacta en la interpretación y apreciación de la obra por parte del público. A través de un análisis documental se busca confirmar que las decisiones tomadas en cada etapa de la creación forman un discurso coherente que da forma a la experiencia de lo escénico.

Así mismo, en el marco de esta investigación se explorarán conceptos del ámbito escénico, tales como la dramaturgia, la coreografía y la coreología. Estas disciplinas desempeñan roles cruciales en la conformación del término escenología para los intereses de este escrito, y su análisis permitirá una comprensión de las interrelaciones existentes en la puesta en escena.

Comprender la escenología, disciplina que acoge las tecnologías y saberes para la puesta en escena en la creación en danza, así como en otras expresiones escénicas, resulta fundamental

---

para enriquecer el discurso artístico que allí se despliega. Por lo cual es indispensable dotar a los artistas de herramientas técnicas y conceptuales que les permitan desarrollar el dominio de un oficio nacido interdisciplinar. La importancia de este tema radica en la continua evolución de la danza como forma de expresión artística. La incorporación y el entendimiento de los componentes escénicos – narrativas corporales y escenológicas, agregan complejidad a las producciones, establecen conexiones entre la danza y otros medios artísticos, contribuyen a la innovación y transmisión cultural.

Desde una perspectiva personal, mi interés por la escenología en la creación en danza se originó a partir de mi experiencia en el ámbito de la danza. Aunque nunca fue un tema explícitamente abordado durante mis años de formación académica y práctica, durante aproximadamente siete años me he dedicado activamente a la danza en diversos roles, como bailarín, coreógrafo, intérprete, docente y gestor. Esta inmersión en el mundo de la danza me ha brindado una comprensión de esta disciplina desde un punto de vista práctico.

A pesar de mi experiencia, nunca se trató formalmente durante mi formación universitaria ni en otros contextos, el tema de la escenología, y mucho menos la capacidad comunicativa que contienen los diversos elementos que se plasman en la escena. Esta omisión paradójicamente despertó mi deseo de explorar y comprender más a fondo cómo se entrelazan la coreografía, los elementos escénicos y la narrativa.

Por lo tanto, como investigador, me posiciono en el cruce entre mi experiencia directa en la danza y el reconocimiento de un área del conocimiento que, a pesar de mis vivencias previas, aún no ha sido explorada completamente. Y es por esto que este proyecto se propone tanto subsanar la carencia de conocimiento en mi propia formación, como contribuir al conjunto de saberes

---

existentes en el ámbito de la danza, fomentando una comprensión más profunda y crítica de la creación coreográfica y su estructura escénica.

La relevancia se evidencia en el contexto actual, donde existe la necesidad heredada de entre-tener (de revivir la condición de tenernos mutuamente entre el espectador y los proponentes artísticos), de transmitir formas, maneras, valores y generar reflexiones en el público. Por lo tanto, los componentes de la puesta en escena en la creación en danza se convierten en una herramienta esencial para explorar narrativas socio-políticas, sensibles y simbólicas a través del movimiento expresivo y su composición coreográfica.

Se pretende dotar a artistas y académicos de una base conceptual que no solo impulse la innovación en la producción coreográfica, sino que también facilite la apreciación y crítica informada de estas obras. Se busca, además, explorar las posibles intersecciones entre la puesta escénica de la danza y otras disciplinas artísticas, ampliando así el horizonte conceptual y creativo de este campo de estudio.

La justificación se sustenta en diversos elementos que convergen y poseen el potencial de transformar la realidad, generando nuevos conocimientos y contribuyendo al desarrollo del campo de la danza desde una perspectiva artística y social. Al profundizar en la dinámica de creación en danza, la investigación tiene un impacto significativo en cómo el público aprecia y se involucra en esta forma artística. Al explorar las intrincadas interacciones entre el movimiento, la escena y la narrativa, se abren oportunidades para concebir obras más significativas y pertinentes para la sociedad.

En cuanto a la originalidad del tema, esta investigación busca aportar nuevos conocimientos que expliquen por qué es importante considerar la escenología en la creación de danza. A pesar del

---

valor práctico y artístico inherente a esta forma de expresión, he notado que se ha subexplorado el papel de la escenología en los entornos donde he participado como aprendiz y educador. Esto lleva a concluir que hay un terreno fértil para realizar descubrimientos significativos. Este nuevo enfoque no solo amplía la teoría sobre danza, sino que también brinda herramientas prácticas tanto para artistas como académicos, impulsando así el avance continuo del campo.

Al aportar nuevos conocimientos y perspectivas sobre la escenología en la creación en danza, la investigación busca fomentar un diálogo crítico y enriquecedor dentro del ámbito académico. Se aspira a que la investigación sea un puente entre la práctica artística y la reflexión teórica, promoviendo un espacio donde se fusionen investigación y creatividad para impulsar el crecimiento y el avance del campo dancístico.

En pocas palabras, Esta investigación busca ahondar en la relevancia de la organización, o la desorganización, de la escena en el proceso creativo de la danza contemporánea. No se trata solo de un elemento técnico, sino que también actúa como un motor para el desarrollo y el impacto del arte del movimiento en nuestra sociedad actual. A través de una selección de autores y propuestas institucionalizadas como proyectos de creación, evidencio en este trabajo de investigación la relevancia de la composición coreográfica en relación a las conexiones escenológicas que postularon, en gran medida, el lenguaje contemporáneo de la escena dancística.

La presente investigación se divide en tres capítulos fundamentales que guían la exploración en profundidad de su temática. El capítulo inicial, titulado "Expresiones Simbióticas", constituye el punto de partida donde se encuentran los antecedentes que fundamentan este estudio. A continuación, el segundo capítulo, "En Contexto: la Escenología y las Prácticas Dancísticas Contemporáneas", ofrece un análisis detallado del contexto temporal, espacial y conceptual que enmarca la investigación. Luego, el tercer capítulo, denominado "Consideraciones Teóricas", se

---

erige como el espacio donde convergen los referentes y las conversaciones teóricas relevantes, enriqueciendo el discurso con sus valiosos aportes. Por último, la monografía recogerá los hallazgos obtenidos durante el proceso investigativo, delineando así las conclusiones y contribuciones significativas derivadas de este estudio.

1. Capítulo I: Expresiones Simbióticas

A manera de antecedentes, este capítulo se adentra en las raíces de la escenología y las prácticas dancísticas contemporáneas, destacando las exploraciones de diversos creadores a lo largo del siglo XX, y algunas apuestas más contemporáneas del siglo XXI. Detallando las distintas propuestas artísticas que han marcado la escena dancística, trazo un recorrido que revela el impacto cultural de una selección de obras y mediaciones en el desarrollo de la danza contemporánea a nivel nacional e internacional. Selección de importancia frente a la relación simbiótica entre la creación coreográfica y su puesta en escena. Este análisis no solo ilustra la evolución de las formas y técnicas en el arte del movimiento, sino también la intersección entre la danza y las corrientes culturales que han influido en su transformación.

En Occidente, la danza moderna y su devenir en contemporánea y posmoderna durante el siglo XX constituyen tres importantes corrientes en la creación coreográfica, si tomamos en cuenta cómo se traman sus narrativas compositivas. Por un lado, está aquella que se sumerge en el ordenamiento dramático, explorando cómo el movimiento puede transmitir historias y emociones al espectador. Por otro lado, encontramos la que solo se adentra en el movimiento puro, la abstracción y la experimentación formal. Sin embargo, todas estas corrientes buscaron nuevas maneras de expresiones danzadas que reflejaran la interpretación de los contextos cuando no los derroteros propios de la intimidad.

Durante ese siglo, muchos coreógrafos dejaron su huella reformulando una visión distinta del cuerpo y de su motricidad expresiva. Desde los despliegues estéticos iniciados por creadores europeos como François Delsarte, a finales del siglo XIX, y de las innovaciones de Rudolf von Laban, Mary Wigman y Kurt Jooss, principalmente, hemos evidenciado la pasión descollante a través de los repertorios artísticos y de la transmisión técnica y creativa aún vivas en las metodologías de enseñanza. En Norteamérica, Loïe Fuller, Isidora Duncan, la escuela Denishawn, Martha Graham, José Limón, Merce Cunningham, y otros, irrumpen con innovaciones en las tecnologías de la expresión y puesta en escena. Resulta contundente el énfasis en la dinámica del cuerpo que hemos visto en la coreógrafa Anne Teresa De Keersmaeker, en la escena o en audiovisual, y la urgencia, la gestualidad depurada y el humor que hacen de las producciones de Pina Bausch hitos históricos. Cada figura ha influido y transformado este arte de maneras únicas. Este recorrido no solo es un registro de nombres destacados, sino también un testimonio del impacto que cada uno ha tenido en la evolución del lenguaje corporal y en el moldeo de un terreno artístico diverso.

Según Gustavo Zapata, (2016) los aportes de François Delsarte son notables para la comprensión del gesto humano y la expresión teatral. Su investigación fue determinante para desentrañar los preceptos fundamentales del movimiento, destacando la superposición de gestos como un elemento clave. En el ámbito de la danza moderna, primer paradigma estético para estudiar la relación entre la danza y la escenología con la que esta dialoga, Delsarte sentó las bases al ubicar la expresión del cuerpo en un punto crucial, estableciendo que cada pensamiento humano se traduce en un movimiento específico. Su enfoque en la zona abdominal como eje del torso para expresar la emotividad psíquica ha influido profundamente en la concepción del cuerpo como un vehículo de expresión en el arte del movimiento. Estos principios han trascendido en el desarrollo

de diversas técnicas de entrenamiento y creación de la danza moderna, consolidando el legado de François Delsarte en la evolución del lenguaje corporal escénico. (p. 4)

Uno de los aspectos más destacados desde el punto de vista dramático es el trabajo de Martha Graham. Según Gustavo Zapata (2016) su influencia en la danza moderna se centra principalmente en su habilidad para construir narrativas a través del movimiento. Graham creía firmemente en la capacidad del cuerpo para expresar emociones y utilizar historias como medio para provocar respuestas emocionales profundas en los espectadores. Su enfoque teatralizado y su énfasis en la conexión entre el cuerpo y las emociones la establecen como una figura central en la corriente de la danza basada en la dramaturgia (p. 8-9).

Ilustración 1

Frontier

Nota. Frontier, Nueva York. Escultura y diseño de escenografía por Isamu Noguchi. 1935. Fotografía: Barbara Morgan. (Morgan, 1935)

1.1. Merce Cunningham, una Apuesta por el Azar

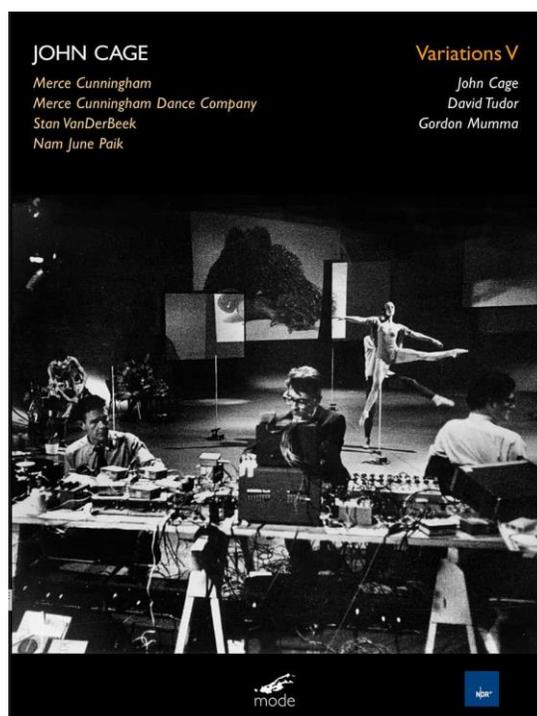
Coreógrafos como Merce Cunningham, y otros como Steve Paxton, Trisha Brown y Yvonne Rainer, estas últimas de la generación del *Judson Memorial Church*, ahora *Judson Dance Theater*, perfilaron la posmodernidad en la danza contemporánea, centrándose en el estudio del movimiento puro, lo abstracto y la exploración de nuevas formas de expresión corporal. Cunningham, en particular, se destacó por su enfoque en la autonomía del movimiento al liberarlo de las restricciones narrativas para explorar nuevas dimensiones de la danza como un arte independiente, propuso una visión formalista de la danza caracterizada por la fragmentación y un proceso de composición que se desenvuelve de manera aleatoria. Esta perspectiva posibilita que sea el espectador quien desempeñe un papel crucial como agente determinante en la interpretación del lenguaje escénico. (Zapata Ospina, 2016, p. 10)

Merce Cunningham se erigió como un pionero audaz cuya influencia en la producción escénica del siglo XX fue innegable. Su colaboración con compositores contemporáneos, como: John Cage, David Tudor, Gordon Mumma, La Monte Young, Toschi Ichiyangi, Earle Brown, Christian Ví'olff y Pauline Oliveros, no solo amplió los horizontes de la danza, sino que también desafió las percepciones convencionales sobre la relación entre música y movimiento. Según Jacques Baril (1987) esta asociación no solo fue colaborativa, sino que también se convirtió en un experimento audaz en el que el azar se convirtió en un elemento vital. La intervención del azar, especialmente en colaboración con Cage, fue una declaración audaz de libertad artística, desafiando las estructuras preconcebidas y abrazando la espontaneidad creativa. (p.189)

La diversidad de soporte musical utilizada por Cunningham, que abarcó desde piezas de piano de Cage hasta música electrónica, demostró su disposición a explorar nuevos territorios sonoros. (Baril, 1987, p. 182) Esta independencia de la danza con respecto a la música permitió una amalgama de experiencias sensoriales que enriquecieron las actuaciones, desafiando las normas establecidas y llevando al público a terrenos inexplorados.

Ilustración 2

Variations V

Nota. Modo 258, de John CAGE: Vol. 48 – Variaciones V – John Cage, David Tudor, Gordon Mumma (músicos). Danza Compañía de Danza Merce Cunningham. Películas y proyecciones de Stan VanDerBeek y Nam June Paik, dirigido por Arne Arnbohm. (Cage, 1965)

En cuanto a la dirección de arte, Cunningham desafió las convenciones al proponer la inclusión de artistas del “pop art” para desarrollar la escenografía y el vestuario de sus piezas. Su enfoque innovador, utilizando una variedad de accesorios para personalizar el entorno coreográfico, no solo demostró su ingenio creativo, sino que también provocó una reevaluación de la relación entre el movimiento y su entorno visual. Esta ruptura con lo convencional mantuvo a la audiencia en vilo y estimuló la reflexión sobre el papel del espacio en la interpretación artística. (Baril, 1987, p. 66) Un ejemplo del universo de la plástica escénica ofrecida por Cunningham, es la obra *RainForest*, estrenada en Buffalo-New York en 1968 en la que se utilizó un vestuario diseñado por Jasper Johns y la instalación *Silver Clouds*, de Andy Warhol, ambos reconocidos artistas de las artes visuales norteamericanas.

El título de "RainForest" proviene de los recuerdos de la infancia de Cunningham del Noroeste y la selva tropical en la península olímpica (sic). "RainForest" se diferenciaba de otras piezas de Cunningham en que, con la excepción de Cunningham, cada uno de los seis bailarines interpretaba su papel, luego abandonaba el escenario y nunca regresaba. Andy Warhol aceptó dejar que Cunningham utilizara su instalación "Silver Clouds", una serie de almohadas de Mylar llenas de helio, para que flotaran libremente en el aire. Los bailarines llevaban leotardos y mallas del color de la piel, que Jasper Johns cortaba con una cuchilla para dar a los trajes una apariencia áspera. La música fue compuesta por David Tudor, y evocaba el chirrido y el parloteo de aves y animales. (Merce Cunningham Trust, 2021, p. 1)

Ilustración 3

RainForest

Nota. RainForest (1968). Interpretado por: Brandon Collwes y Jennifer Goggans de la Compañía de Danza Merce Cunningham en una presentación de en 2011, en el Centro Hopkins en el Dartmouth College. Fotografía: Rob Strong. (Macaulay, 2015)

Además de su contribución artística, la dedicación de Cunningham a la enseñanza de la danza consolidó su legado como un maestro influyente. Su compromiso con la educación y la difusión del arte escénico inspiró a generaciones de bailarines y coreógrafos, asegurando que su influencia trascendiera su propia carrera. (Baril, 1987)

Merce Cunningham no solo fue un visionario en el mundo de la danza, sino también un agente de cambio que desafió las normas establecidas y exploró nuevos territorios creativos. Su legado perdura no solo en su extensa obra, sino también en el impacto duradero que ha tenido en la producción escénica contemporánea. Su colaboración con compositores, su uso innovador del azar, su diversidad musical, su experimentación con elementos pictóricos y su compromiso con la enseñanza de la danza lo establecieron como una figura monumental cuya influencia seguirá resonando en el mundo del arte escénico por generaciones venideras.

Según Baril (1987), La influencia de Merce Cunningham en la comunidad coreográfica fue profunda y duradera, extendiéndose más allá de sus propias creaciones. Su enfoque innovador y su disposición para desafiar las convenciones establecidas inspiraron a otros coreógrafos a explorar nuevas formas de expresión. Un claro ejemplo de esto es Trisha Brown, cuya obra refleja una afinidad con la visión de Cunningham en cuanto a la redefinición del espacio y la disposición para aventurarse en lugares poco convencionales para la danza. Por otro lado, las actuaciones de Brown desafiaron la fuerza de la gravedad, como *Walking on the Wall* y *Man Walking Down Side of Building*, donde logró transmitir la sensación de estar cayendo libremente o estar suspendido en el espacio. Sus estudios con estructuras rígidas en obras como *Accumulation* y *Group Accumulation* desafiaron las leyes del peso y exploraron movimientos que desafiaban la fuerza de la gravedad. (p. 199-210)

Ilustración 4

Walking on the Wall

Nota. Walking on the Wall, de Trisha Brown, 1971. Museo Whitney de Arte Americano, Nueva York. Fotografía: Carol Gooden, 1971. (Gooden, 1971)

Yvonne Rainer, influenciada por el minimalismo y el arte conceptual, se unió a esta corriente con coreografías que desafiaban las expectativas mientras buscaban simplicidad y abstracción. Según Baril (1978) el arte de Rainer reflejaba la noción de representar las cosas de una manera alternativa, coincidiendo con la filosofía de Cunningham. Estos aspectos evidencian la influencia de Merce Cunningham en la trayectoria y la expresión artística de Ivon Rainer. (p. 204).

1.2. Alwin Nikolais / Louis Murray y su Legado

La influencia de Alwin Nikolais en el mundo de la danza contemporánea es innegable. Su enfoque innovador y único ha dejado una marca indeleble en el arte del movimiento, desafiando las convenciones tradicionales y explorando nuevas fronteras en la expresión corporal y visual.

Una de las características más distintivas del trabajo de Nikolais es su enfoque en la deshumanización corporal. A través de composiciones que se alejaban de la contextura específicamente humana, Nikolais transformaba el cuerpo del bailarín en un elemento que perdía su apariencia corporal habitual. (Baril, 1987, p. 229) Esta técnica no solo desafiaba las percepciones convencionales de la danza, sino que también abría nuevas posibilidades para la exploración del movimiento y la expresión.

La obra de Nikolais también se destacaba por su enfoque en la percepción del espacio, dimensión en la que desplegaba la magia visual visualizando su representación como creación. Nikolais inculcaba a los bailarines un sistema para percibir las condiciones de su entorno, permitiéndoles moverse conscientes de la transformación de su aspecto físico.-(Baril, 1987, p. 229)

Esta conciencia del espacio y el entorno no solo enriquecía la experiencia de los bailarines, sino que también agregaba una capa de significado y profundidad a la obra que apreciaría el público.

Además, Nikolais buscaba inspirar al espectador más que imponer su punto de vista personal. Consideraba la danza moderna como una manera de ver el mundo desde múltiples aproximaciones creativas para elaborar espacios teatralizados complejos que incluían: volúmenes, uso de objetos, sonidos, colores y luces. (Baril, 1987, p. 230) Esta filosofía de colaboración y apertura permitía que sus obras fueran experiencias profundamente transformadoras y significativas para el público.

La transformación del espacio escénico fue una de las mayores contribuciones de Alwin Nikolais al mundo de la danza contemporánea. Su habilidad para fusionar el diseño de iluminación con el uso de trajes especiales permitió crear entornos escénicos dinámicos y visualmente estimulantes que cautivaban al público y lo sumergían en una experiencia escénica inmersiva y única.

Mediante una cuidadosa planificación y ejecución del diseño de iluminación, Nikolais lograba esculpir el espacio escénico de manera creativa, utilizando haces luminosos, proyectores y luces de distintos colores para transformar el ambiente físico del escenario. Estos juegos de luces no solo iluminaban a los bailarines, sino que también delineaban formas, texturas y patrones en el espacio, creando una atmósfera mágica y envolvente que invitaba al público a sumergirse en la narrativa visual de la obra. (Baril, 1987, pp. 229-234)

Ilustración 5

Gallery

Nota. Bailarines con máscaras durante una actuación de *Gallery*, creada por Alwin Nikolais. Estrenada el 19 de abril de 1978 en el Teatro Beacon de Nueva York. Obra comisionada por el National Endowment for the Arts. (Alwin Nikolais, 1978)

Por otro lado, los vestuarios diseñados por Nikolais también contribuían significativamente a la transformación del espacio y a configuración de una nueva experiencia de la escena. Algunas piezas de vestuario, descritas como envolturas o fundas confeccionadas de un tejido elástico no solo vestían a los bailarines, también se integraban orgánicamente con el diseño de iluminación para crear efectos visuales sorprendentes. (Baril, 1987, p. 234) Al manipular la luz y el movimiento de los bailarines, los trajes se convertían en extensiones del entorno escénico, fusionándose con él para crear una experiencia escénica cohesiva y dinámica. La combinación de iluminación creativa y trajes innovadores permitía que los bailarines se fusionaran con el entorno escénico de una manera única y sorprendente. Esta fusión no solo enriquecía la estética de la obra, sino que también añadía una dimensión adicional al movimiento de los bailarines, creando una experiencia escénica

que era al mismo tiempo visualmente estimulante y emocionalmente resonante. (Baril, 1987, p. 234) Esta fusión enriquecía la estética de la obra y añadía una dimensión adicional al movimiento de los bailarines, creando una experiencia escénica que era al mismo tiempo visualmente estimulante y emocionalmente resonante. (Baril, 1987, p. 234)

Según Baril (1987) Alwin Nikolais y Murray Louis mantuvieron una relación de colaboración estrecha y duradera en el mundo de la danza. Aunque Louis no fue directamente discípulo de Nikolais, su influencia y enseñanzas marcaron profundamente su desarrollo artístico. Trabajaron juntos durante más de dos décadas, desde su encuentro en Nueva York¹ en 1949, cuando Nikolais fue designado director adjunto del *Henry Street Playhouse*. Fue allí donde Louis debutó como coreógrafo en 1953 con su solo *Ante-chambre*, utilizando elementos característicos de Nikolais como accesorios, iluminación y distintos entornos escénicos. A pesar de desarrollar su propio estilo y enfoque coreográfico, Louis incorporó técnicas aprendidas de Nikolais en su trabajo, enriqueciendo así su propio repertorio artístico. (p.241-242)

Murray Louis, al igual que su colaborador Alwin Nikolais, dejó una huella indeleble en el mundo de la danza con su enfoque distintivo y su maestría coreográfica. Sus obras se destacaron por varias características que las hicieron únicas y memorables.

Una de las principales cualidades de los trabajos de Murray Louis fue la calidad de la danza que presentaba. Sus coreografías se caracterizaban por una danza concisa y espontánea, reflejo de su profundo conocimiento de la anatomía humana y los movimientos corporales. (Baril, 1987, p. 240) Esta habilidad le permitía extraer la esencia de cada gesto, llevando a sus obras hacia una

---

¹ Hay datos que fue en Colorado College, durante un taller con Hanya Holm

---

investigación en profundidad y dotando a los movimientos de una ejecución espontánea que resonaba con el público.

Según Baril (1987) A diferencia de Alwin Nikolais, Murray Louis se enfocaba en el movimiento humano esencial en sus composiciones. A través de malabarismos gestuales, Louis aislaba el movimiento propiamente dicho, conservando su corporalidad. Su estilo único implicaba interrupciones imprevistas y direcciones inesperadas, lo que añadía una capa de sorpresa y vitalidad a sus obras. (p.241)

Según Baril (1987) Phyllis Lamhut, Gladys Bailin y Emery Hermans son reconocidos como algunos de los principales colaboradores y seguidores de la metodología de Alwin Nikolais en el mundo de la danza contemporánea. A través de su trabajo, han llevado adelante el legado de Nikolais, explorando y expandiendo sus conceptos coreográficos y estéticos. Sus contribuciones han sido fundamentales para mantener viva la influencia de Nikolais en la danza moderna, continuando su legado de innovación y creatividad en el arte del movimiento.

Phyllis Lamhut, reconocida como una de las principales colaboradoras y seguidoras de la metodología de Alwin Nikolais en el mundo de la danza contemporánea, se destaca por su estilo único y enfoque innovador en el arte coreográfico. Aunque su trabajo refleja influencias de Alwin Nikolais y Murray Louis, Lamhut busca constantemente dominar estas influencias y desarrollar su propio enfoque artístico. Su exploración de nuevas formas de presentación en la danza, incluyendo obras destinadas a escenarios fuera de lo convencional, demuestra su voluntad de expandir los límites tradicionales del arte coreográfico y llegar a nuevas audiencias. (Baril, 1987, pp. 249-250)

La figura de Phyllis Lamhut ha ejercido una influencia significativa en la formación y desarrollo artístico del asesor de esta investigación, Luis Felipe Viana Cisneros, quien ha adoptado

---

y desarrollado sus enseñanzas para contribuir a la danza de Medellín, Colombia, de manera significativa.

La principal influencia de Alwin Nikolais trascendió el ámbito del movimiento para centrarse en una visión integral de la escena. Su enfoque innovador no se limitaba únicamente a la coreografía, sino que abarcaba todos los aspectos del espectáculo, desde la iluminación hasta la escenografía. Esta perspectiva holística se fue transmitiendo generacionalmente, enriqueciéndose con la evolución y la importancia cada vez mayor otorgada a la danza en el contexto escénico. A medida que sus enseñanzas se difundían, se consolidaba una comprensión más profunda de la interconexión entre el movimiento, la música, la escenografía y otros elementos escénicos, lo que contribuyó a enriquecer y diversificar el panorama de la danza contemporánea.

Un ejemplo de esto es la compañía de danza Pilobolus² que destaca por su enfoque singular en la danza contemporánea y la acrobacia. Desde su establecimiento en 1971, ha desafiado los estándares convencionales de la danza, empleando el cuerpo humano para generar imágenes impactantes y evocar sensaciones intensas en el público.

Ilustración 6

Licks

---

² <https://pilobolus.org/>

Nota. Licks. Pilobolus la presenta durante una sesión de fotos el 20 de junio de 2013, en el Durham Performing Arts Center en Durham, Carolina del Norte. (Pilobolus, 2013)

Otro ejemplo es la compañía de danza Momix³, fundada por Moses Pendleton, que se distingue por su revolucionaria fusión de danza y teatro visual. Su estilo innovador se caracteriza por la integración creativa de elementos como danza, luces, escenografía, sonidos y vestuario. En sus espectáculos, Momix emplea con frecuencia objetos y elementos gimnásticos para dar vida a movimientos y formas visuales únicas. Sus creaciones se destacan por su estética plástica, uso del color y la luz, y su ejecución suele exigir un alto nivel de habilidad técnica y equilibrio por parte de los bailarines.

Ilustración 7

---

³ <https://www.momix.com/>

Opus Cactus

Nota. *Opus Cactus*, publicidad de la presentación de Momix en el Teatro Warner. Fotografía: Don Purdue. (reports, 2023)

1.3. Pina Bausch, una Nueva Poética del Gesto y la Escena

apata (2016) afirma que los aportes de Pina Bausch han marcado una revolución en la danza contemporánea y más concretamente en la puesta en escena de discursos de la motricidad expresiva. Su permanente revisión de la gestualidad humana convierte sus aportes creativos en un basamento fundamental para la experiencia estética de la escena del siglo XX, privilegiando las sensaciones perceptivas del espectador. La utilización de múltiples lenguajes escénicos, como la luz y el color, el espacio hecho poética de lo psicológico, la forma en movimiento, entre otros componentes de su expresión escénica se convierten en una herramienta para generar equivalencias anímicas o contextuales, tejiendo una lógica compositiva organizada a través de los cuerpos movidos por tareas y sensibilidades. La estética creada por Bausch da lugar a formas que emergen como consecuencia del movimiento del cuerpo en su totalidad, creando un prisma sensorial que

---

concreta atmósferas únicas. La transformación del lenguaje del cuerpo, fusionando lo escénico con lo consustancial de lo humano, ha permitido a Pina Bausch conciliar la danza con las emociones y expresiones más profundas. Estos aportes han dejado un impacto significativo, explorando nuevas formas de expresión y redefiniendo la relación entre el cuerpo, el movimiento y la experiencia estética en el arte escénico contemporáneo. (p.10-11)

Bajo esa perspectiva, Ariadna Quiroga (2012) menciona que, en la búsqueda por explorar la esencia humana a través del movimiento, Bausch empleó una amplia gama de elementos expresivos que dan vida a sus piezas de manera única y cautivadora. La gestualidad, por ejemplo, se convertía en un lenguaje dancístico por sí mismo, transmitiendo emociones a través de los movimientos eslabonados del cuerpo en múltiples narrativas sobre la intimidad, el deseo y la interacción interpersonal. Los sonidos, tanto naturales como creados, añadían capas adicionales de significado y textura a las actuaciones. El silencio prolongado se convertía en una herramienta poderosa, creando momentos de tensión y reflexión que capturaban la atención del espectador. Los gritos, las risas y la respiración desesperada se entrelazaban con la danza, realzando la intensidad emocional de la experiencia. Incluso la palabra que evocaba se fusiona con el movimiento, añadiendo la dimensión verbal a la expresión física.

No obstante, la expresión en las obras de Bausch no se limita únicamente al cuerpo y al sonido. La escenografía desempeña un papel crucial en la creación de atmósferas y en la articulación de los temas explorados en sus espectáculos. En una entrevista, Bausch reveló que colaboraba estrechamente con los escenógrafos y los bailarines para desarrollar sus producciones. Esta colaboración dinámica permitía que los elementos escenográficos se integraran orgánicamente en la narrativa coreográfica, sirviendo como catalizadores para la expresión emocional y física. (Quiroga, 2012)

Quiroga (2012) aseguraba que, durante los prolongados ensayos, Bausch y su equipo experimentaban con una variedad de objetos y elementos escenográficos para descubrir cómo podían potenciar la narrativa de cada pieza. Desde rocas hasta agua, piedras, flores, tierra, escombros y sillas, cada elemento era considerado cuidadosamente en función de su capacidad para enriquecer la experiencia escénica. En ocasiones, los escenarios parecían diseñados específicamente para desafiar o restringir el movimiento, creando un ambiente de incomodidad que provocaba una respuesta visceral en los intérpretes y en el público. (p. 4)

Ilustración 8

Nelken

Nota. La fotografía de Ursula Kaufmann capturan la esencia de *Nelken*, obra emblemática del Tanztheater de Wuppertal, inmortalizando la genialidad coreográfica de Pina Bauch. (Kaufmann, 2015)

En conclusión, la obra de Pina Bausch fue un testimonio vibrante de la capacidad del arte para explorar las profundidades del ser humano. A través de una combinación única de gestualidad, sonido, escenografía y movimiento, Bausch logró crear experiencias escénicas que trascendieron las barreras del lenguaje y resonaron en el corazón del espectador. Su enfoque colaborativo y experimental hacia la creación artística reveló una profunda comprensión de la interconexión entre el cuerpo, la mente y el entorno. En última instancia, las obras de Bausch invitaron a reflexionar sobre nuestra propia humanidad y a explorar las complejidades de la experiencia humana a través de la danza y su exteriorización como puesta en escena de espacio telúricos, psicológicos y poéticos.

Un ejemplo concreto de lo mencionado anteriormente es su obra *Palermo Palermo*, creada y estrenada el 17 de diciembre de 1989 en el teatro Opernhaus Wuppertal, como parte de la temporada 1989/90. Esta obra es un testimonio vívido de la capacidad de Bausch para explorar las profundidades del ser humano a través del arte escénico. Según la Pina Bausch Foundation⁴, la obra creada en colaboración entre Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, el Teatro Biondo Stabile de Palermo y Andreas Neumann International, recoge el viaje de investigación que la compañía realizó a Palermo, Italia, en el que los miembros de la compañía experimentaron la vida en la ciudad durante su período de investigación. (Pina Bausch Foundation, s.f.)

Una de las innovaciones más notables de *Palermo Palermo* fue su escenografía, diseñada por Peter Pabst, artista y fiel colaborador de la coreógrafa alemana. El escenario presentaba un muro de ladrillos que caía al inicio de la representación y se convertía en el principal elemento físico sobre el cual se desarrollaba toda la acción de la obra, proporcionando un punto focal único para la narrativa de la obra. Omar Khan, crítico de danza que reside en España, comenta: “Aunque

---

⁴ Centro de documentación y plataforma virtual que recoge los registros de las producciones de la coreógrafa.

no parece hacer referencia directa a ello, imposible no pensar en la caída del muro de Berlín, que había ocurrido ese mismo año en su país, Alemania”. (Khan, 2023)

Ilustración 9

Palermo Palermo

Nota. Obra *Palermo Palermo*, donde se puede observar el elemento escenográfico más radical, si no político, de la obra de Pina Bausch. Fotografía: Piero Tauro. (Mikou, 2019)

Peter Pabst, en su análisis retrospectivo, sugiere que la compañía de Pina Bausch, durante los años en los que se estrenó *Palermo Palermo*, se distinguió por su disposición a explorar límites creativos y conceptuales. Esta disposición, según Pabst, se basaba en una profunda confianza en la visión artística de Bausch y en la certeza de que cualquier dirección atrevida no pondría en peligro el bienestar de los intérpretes. (Linsel, 2019)

Las obras de Bausch desafiaban las convenciones establecidas, y exigían un nivel de producción excepcionalmente alto. Pabst señala que este alto nivel de producción no solo abarcaba

---

los aspectos visuales y escenográficos, sino que también impactaba directamente en el trabajo de los bailarines. (Linsel, 2019)

El diseño escenográfico de Pabst para las obras de Bausch era intrínsecamente parte de la narrativa y la expresión emocional de la pieza. Sus creaciones a menudo incluían estructuras imponentes, elementos naturales y espacios que desafiaban la gravedad. Este entorno escénico, si bien enriquecía la experiencia artística, imponía desafíos físicos y técnicos significativos a los bailarines.

El proceso creativo de Bausch y Pabst requería que los bailarines se adaptaran a entornos físicos y emocionales complejos. La intensidad y la exigencia técnica de las obras no solo pusieron a prueba la resistencia física de los intérpretes, sino también su capacidad para mantener una conexión emocional genuina con la audiencia. Pabst sostiene que este desafío constante contribuyó al desarrollo artístico y técnico de los bailarines, elevando el estándar de excelencia dentro de la compañía de Bausch.

Otra innovación clave en la obra *Palermo Palermo* fue la colaboración musical a cargo de Matthias Burkert. La música en *Palermo Palermo* no solo complementaba la acción en el escenario, sino que también contribuía significativamente a la atmósfera emocional de la obra. Burkert trabajó estrechamente con Bausch para asesorar la configuración de una banda sonora que enriqueciera la experiencia escénica y amplificara el impacto de la coreografía y la escenografía.

Además de las innovaciones en la escenografía y la música, *Palermo Palermo* también se destacó por su enfoque experimental hacia el movimiento y la narrativa coreográfica. Bausch desafió las convenciones de la danza contemporánea al integrar gestos cotidianos, expresiones corporales extremas y elementos de teatro físico en su coreografía, creando un estilo distintivo y

emocionante que cautivó al público y desafió las expectativas del género. El lenguaje visual de la obra estaba a la misma altura simbólica de la expresión compositiva e interpretativa de la danza, así mismo el ambiente sonoro, todos insumos protagonistas que se develan en la fuerza discursiva de la obra interdisciplinar.

Como se pudo notar, la hibridación de los lenguajes artísticos jugaba un papel fundamental en la danza del siglo XX. Según Gustavo Zapata (2016), los coreógrafos fusionaron elementos provenientes del folclore, ballet clásico, danza moderna y contemporánea. Así mismo, de tecnologías visuales y sonoras con las que lograron establecer vínculos indisolubles. Esta mezcla de influencias no solo ha enriquecido el vocabulario de la danza, sino que también ha generado un diálogo cinético complejo donde diferentes estilos y épocas convergen dentro del cuerpo del bailarín. Además, el siglo XX fue una época en la que los artistas comenzaron a experimentar de diversas formas, lo cual resultó en una convergencia no solo entre diferentes estilos de danza, sino también entre la danza y otras disciplinas artísticas.

1.4. Transformando la Contemporaneidad, Dos Ejemplos

En 2013, la compañía de danza francesa Accrorap presentó *The Roots*, una creación coreográfica de Kader Attou. Según Attou (2024) Esta obra fue mucho más que un simple espectáculo de danza; fue un viaje emocional que exploró la esencia misma de la experiencia humana a través del hip hop y la danza contemporánea.

The Roots fue creada en un mundo donde la técnica y el virtuosismo se fusionaron con la emoción y la autenticidad. Con once bailarines como protagonistas, la obra se adentró en el universo de lo cotidiano, donde lo ordinario cobró vida de una manera extraordinaria en el escenario. Desde una simple mesa hasta el suave crepitar de un vinilo en un tocadiscos, cada elemento escénico evocó recuerdos y emociones profundas. (Accrorap, 2024)

La música desempeñó un papel central en *The Roots*, abarcando desde composiciones clásicas de Brahms y Glazunov hasta ritmos vibrantes de música electrónica. Los bailarines respondieron a estas melodías con una danza que fue a la vez técnica y emocional. (Accrorap, 2024)

Dirigida por Kader Attou, la obra fue un ejercicio de destreza física y un testimonio de la riqueza y singularidad de cada intérprete. A través de sus cuerpos y movimientos, *The Roots* enfatizó en la importancia de las propias historias y experiencias en la formación de identidad y conexión con el mundo que nos rodea. (Accrorap, 2024)

Durante el año 2019, esta compañía gala participó en la Temporada Internacional de Danza, DanzaMed, otrora Temporada Internacional de Danza Contemporánea de Colombia, realizada en Medellín, Colombia. En esta ocasión, la producción ofreció una experiencia escénica, donde los dispositivos escenográficos fueron fundamentales en la narrativa. Estos incluyeron muebles, mesas, lámparas y hasta un trampolín, que interactuaron activamente, con movimiento, y con los bailarines durante la representación. En un instante de la actuación los intérpretes abandonaron el escenario, dejando la escenografía completamente sola. Entonces, los objetos, aparentemente inanimados, cobraron vida propia, moviéndose y transformando el espacio escénico en un ambiente surrealista. Este giro inesperado en la actuación provocó una reacción sorprendente en la audiencia, que quedó anonadada al presenciar la ingeniosa manera como la compañía había creado este universo escénico surreal.

Ilustración 10

The Roots

Nota. La fotografía, tomada por João Garcia, muestra el nivel acrobático de la compañía y parte de los elementos escenográficos usados en *The Roots*. (Knox, 2018)

Es por esto por lo que considero que el uso de la escenografía en la danza no se reduce a un marco decorativo, sino que desempeña un papel crucial en la creación de un universo escénico completo y envolvente. Cada detalle, contribuye a construir un entorno visual y emocional que transporta al espectador más allá del universo escénico. Que un objeto pueda moverse solo en el escenario, como lo atestigamos en la obra *The Roots*, puede marcar una gran diferencia en la reconfiguración de los imaginarios de quien atestigua una otra realidad frente a sus sentidos.

En última instancia, la escenografía no solo es un telón de fondo, sino un elemento activo y dinámico que suma, junto a los intérpretes y a los otros insumos sensibles, para desplegar una narrativa. Es a través de estos detalles meticulosamente diseñados que se logra crear un mundo escénico que cautiva la imaginación del público y les permite sumergirse por completo en la obra.

Por otra parte, en el año 2019 la compañía Danza Concierto nos presentó su obra *S.O.S Tierra*, dirigida por Peter Palacio. Esta pieza le planteó a la audiencia un mensaje sobre la

---

problemática ambiental global, la contaminación y la supervivencia humana, utilizando la escenografía y el vestuario de maneras cautivadoras. (Palacio, Youtube, 2020)

En *S.O.S Tierra*, las carretas de madera jugaron un papel destacado, convirtiéndose en sujetos que bailaban junto a los intérpretes. Estas carretas fueron utilizadas de todas las maneras posibles para crear movimiento, añadiendo una dimensión única a la coreografía y dando vida al escenario de una manera inesperada y emocionante.

Además, el vestuario se convirtió en parte integral de la escenografía. Telas gigantes y plásticos que cubrían gran parte del escenario, transformándose tanto en atuendos para los intérpretes como en herramientas para crear movimiento. Un vestuario en particular, llevado por una intérprete, desplegaba tiras que fueron utilizadas por los demás intérpretes para llenar el escenario con movimiento, creando una sensación de fluidez y dinamismo que envolvió a la audiencia en una experiencia escénica inmersiva.

Por último, las proyecciones de video con elementos naturales sumergieron al espectador en un ambiente escénico vibrante. Estas proyecciones daban la impresión de que la escena misma estaba viva, añadiendo una capa adicional de profundidad y realismo a la obra.

La utilización de la escenografía, el vestuario y las proyecciones de video en una obra de danza puede ser una poderosa herramienta para involucrar al espectador y permitirle hacer sus propias interpretaciones y reflexiones. Cuando estos elementos se combinan de manera efectiva, pueden sumergir al público en un mundo escénico que va más allá de lo visual y lo sensorial, llegando a impactar emocional y cognitivamente.

La escenografía, por ejemplo, establece el contexto físico de la obra y también puede ser utilizada para transmitir simbolismo y metáforas visuales que despierten la imaginación del

espectador. En el caso de *S.O.S Tierra*, las carretas⁵ de madera se convirtieron en sujetos que bailaban junto a los intérpretes, proporcionando una representación tangible de la conexión entre la humanidad y su entorno, invitando al espectador a reflexionar sobre la interacción entre estos dos.

Ilustración 11

S.O.S Tierra

Nota. Publicidad de la obra *S.O.S Tierra*, donde se alcanzan a observar algunos elementos escenográficos y su relación con una interprete. (Palacio, Facebook, 2019)

El vestuario, por su parte, no solo viste a los personajes, sino que puede ser una extensión de la escenografía y una herramienta para crear movimiento y dinamismo en la escena. En la obra

⁵ Objeto de uso cotidiano en las plazas de mercado colombianas y muy particularmente en las del Departamento de Antioquia

mencionada, usar telas gigantescas y el plástico añadió un elemento estético al escenario y sirvió como una representación visual de la fragilidad del medio ambiente y la necesidad de protegerlo.

Las proyecciones de video, por último, pueden transportar al espectador a diferentes lugares y estados emocionales, añadiendo una capa adicional de profundidad y realismo a la experiencia escénica. En *S.O.S Tierra*, las proyecciones de elementos naturales sumergieron al público en un ambiente escénico vivo, invitándolo a conectar emocionalmente con el mensaje ambiental de la obra y a reflexionar sobre su propia relación con el medio ambiente.

El uso creativo de la escenografía, el vestuario y las proyecciones en una obra dancística puede enriquecer la experiencia del espectador, permitiéndole hacer sus propias lecturas y saliendo con una mayor conciencia e información sobre temas importantes. Estos elementos son vehículos para transmitir mensajes, despertar emociones y provocar reflexiones en la mente y el corazón del público.

1.5. Antecedente Investigativo

En el año 2023, Juan Felipe Ortiz Uribe, docente del Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, realizó una investigación-creación para optar por su título de Maestría en Dramaturgia y Dirección. En esta investigación aborda la relevancia de la iluminación en el teatro, específicamente en la obra *Vampiro*, de Antonio Úsuga Monsalve. En este estudio, el profesor Ortiz realiza una propuesta sobre la puesta en sombra y luz en dicha obra, explorando aspectos técnicos, estéticos y conceptuales relacionados con la iluminación teatral.

El enfoque principal de la investigación es encontrar una solidez en el discurso lumínico que contribuya a enriquecer la puesta en escena y a la creación de significados en la obra teatral.

Se reconoce que la iluminación en el teatro va más allá de la visibilidad, desempeñando un papel fundamental en la creación de atmósferas, la comunicación no verbal y la profundidad escénica. (Ortiz Uribe, 2023)

El estudio destaca la importancia de considerar la luz y la sombra como elementos que generan significado y sentido en la puesta en escena, otorgándoles características vivenciales similares a las de los personajes. Asimismo, se subraya la necesidad de explorar y valorar de manera más profunda la incidencia de la iluminación en la teatralidad, reconociendo su potencial simbólico y comunicativo cuando se integra de manera eficiente con la dirección de la obra. (Ortiz Uribe, 2023)

La propuesta de una escritura lumínica busca que esta sea la mediación técnica principal que determinante la existencia visual de la creación escénica, generando códigos escénicos reconocibles y cargados de significado, y aportando así una nueva dimensión a la experiencia en vivo. En resumen, esta investigación resalta la importancia de la iluminación en el teatro y, diríamos que, en cualquier expresión escénica, como un componente esencial para la construcción de significados y la profundización en la experiencia del espectador.

La iluminación en la danza contemporánea cumple una función práctica de visibilidad y también desencadena una serie de efectos emocionales y estéticos que influyen en la percepción del espectador. La manipulación de la luz puede transformar por completo la atmósfera del escenario, desde crear un ambiente íntimo y contemplativo hasta generar tensiones dramáticas o evocar estados de euforia. La investigación del Prof. Ortiz sobre la importancia de la iluminación en el teatro resalta la necesidad de considerar la luz y la sombra como elementos que van más allá de la mera iluminación del espacio, considerando también que tienen el poder de dotar de significado, grosor psicológico, emocional y profundidad estética a la coreografía.

La investigación del Prof. Ortiz sobre la importancia de la iluminación en el teatro proporciona un marco conceptual valioso para comprender la relevancia de estos aspectos en la danza contemporánea, subrayando la necesidad de explorar y valorar en profundidad su incidencia en la expresividad del movimiento y la construcción de la narrativa visual. Al reconocer el poder de la escenología en este contexto, los artistas pueden ampliar su vocabulario creativo y ofrecer experiencias escénicas más ricas y significativas, elevando así el arte de la danza contemporánea a nuevas alturas.

2. Capítulo II: En Contexto: la Escenología y las Prácticas Dancísticas Contemporáneas

En el vasto lienzo de la historia de la danza contemporánea y la escenología en Occidente, la segunda mitad del siglo XX emerge como un periodo de efervescencia creativa y transformación radical. Este lapso temporal fue testigo de una profunda metamorfosis en la forma en que se concebía, practicaba y percibía la danza, desafiando las convenciones establecidas y abriendo nuevos horizontes de expresión artística.

Desde las raíces arraigadas del ballet clásico hasta el surgimiento de formas de expresión más abstractas y conceptualmente cargadas, la danza del siglo XX se convirtió en un campo de juego para la innovación, la experimentación y la libertad creativa. A medida que el mundo occidental atravesaba tumultuosos cambios sociales, políticos y culturales, la danza emergió como un espejo de estos tiempos turbulentos, reflejando y a menudo desafiando las normas establecidas y las expectativas tradicionales.

Visionarios como Merce Cunningham, quien iniciara su trabajo artístico enmarcado en una propuesta estética progresista, y Martha Graham, una iconoclasta de la expresión gestual, irrumpieron en la escena con una visión audaz y radicalmente diferente de la danza. Cunningham

desde la década de los cincuenta desafió, entre otras, las nociones preconcebidas sobre la relación entre el movimiento y la música, abrazando la aleatoriedad y la independencia entre ambos elementos, mientras que Graham, desde los años treinta, exploraba las profundidades de la psique humana a través de una danza emocionalmente expresiva y poderosamente simbólica.

La contextualización temporal y espacial en cualquier investigación es fundamental para comprender los eventos, procesos y cambios que se están estudiando. En el caso específico de la investigación que nos ocupa, el punto de partida se establece en 1945, un año significativo, sin mencionar el final de la Segunda Guerra Mundial, en la historia de la danza contemporánea de occidente, específicamente de Estados Unidos, marcado por la separación de Merce Cunningham de la compañía de Martha Graham, (Baril, 1987, p. 184) un hecho que marcó un hito en la evolución del arte escénico. Desde esta fecha, se desencadena un recorrido único para Cunningham, quien decide emprender su camino como creador independiente, alejándose de la influencia directa de Graham y forjando su propio camino artístico.

Ilustración 12

Merce Cunningham y Martha Graham

Nota. Merce Cunningham y Martha Graham fotografiados por Philippe Halsman en 1947, bajo el album llamado *Philippe Halsman's Jump Book*, publicado en 1957. (Halsman, 1959)

Es importante destacar que esta decisión de Cunningham no solo representó un momento crucial en su propia carrera, sino que también tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la danza contemporánea y las prácticas escenológicas en general. La ruptura con la tradición establecida por Graham marcó el inicio de una nueva era en la danza, caracterizada por la experimentación, la libertad creativa y la exploración de nuevos territorios estéticos y conceptuales. A partir de este punto de inflexión, la escenología se convirtió en un campo fértil para la innovación y la reinención, atrayendo a una serie de creadores que desafían las concepciones convencionales sobre el espacio escénico y su relación con el movimiento y la narrativa.

El legado de Merce Cunningham como pionero de la danza contemporánea es innegable. Su enfoque radicalmente innovador, que enfatiza la independencia del movimiento con respecto a la música y la narrativa, ha influido en generaciones posteriores de bailarines, coreógrafos y artistas escénicos. La influencia de Cunningham se extiende más allá del ámbito de la danza, alcanzando otras disciplinas artísticas como la música, la performance y las artes visuales.

Una evidencia de esto, es que en el 2011 el Walker Art Center de Minneapolis adquirió una valiosa colección de arte estadounidense recopilada por Merce Cunningham, según lo narró el *Star-Tribune*. Este conjunto, que incluía al menos 150 obras importantes y posiblemente miles de artículos más pequeños, destacaba piezas como trajes de Robert Rauschenberg hechos con paracaídas, mallas pintadas por Jasper Johns, las almohadas de mylar plateadas diseñadas por Andy Warhol, y usadas en *Rainforest*, un gran telón de fondo de puntos de cómic creado por Roy

Lichtenstein y una silla plegable que Cunningham llevaba atada a su espalda mientras bailaba. (Vartanian, 2011)

Este período de la historia de la danza escénica se caracteriza por la emergencia de una serie de creadores visionarios que desafían las convenciones establecidas y exploran nuevas formas de expresión escénica. Como ya hemos mencionado, surgen como protagonistas de una revolución artística que redefine los límites del cuerpo, el espacio y el tiempo en el contexto escénico.

La década de 1960 marcó el surgimiento de la danza postmoderna, un movimiento que rechazaba las estructuras narrativas lineales y las convenciones tradicionales de la coreografía. Figuras como Steve Paxton, Trisha Brown y Yvonne Rainer desafiaron las expectativas del público al incorporar el movimiento cotidiano, la improvisación y la participación del espectador en sus obras, creando así una experiencia de danza más visceral y participativa.

Ilustración 13

Parts of Some Sextets

Nota. Yvonne Rainer interpretando fragmentos de *Corridor Solo* y *Crawling Through* en una pieza que tituló *Parts of Some Sextets*. Presentada en el Wadsworth Athenaeum, Hartford, Connecticut, 1965. (Moore, 1965)

A medida que avanzaba el siglo XX, la danza contemporánea continuó evolucionando, influenciada por una amplia gama de factores que incluyen el avance tecnológico, la globalización y la intersección con otras formas de arte como el teatro, la música y las artes visuales. Coreógrafos como Pina Bausch y William Forsythe llevaron la experimentación a nuevos niveles, fusionando el movimiento con elementos multimedia y tecnológicos para crear experiencias escénicas inmersivas y multidimensionales.

A finales del siglo XX, la danza experimentó una transformación sin precedentes, diversificándose en una multiplicidad de estilos y enfoques que reflejaban la creciente complejidad del mundo contemporáneo. Mientras algunas compañías y coreógrafos seguían explorando formas más tradicionales de danza contemporánea, otros se aventuraban en territorios más experimentales y vanguardistas. Esta época estuvo marcada por una fusión de géneros, donde las barreras entre la danza contemporánea, el teatro, la música y otras formas de arte se desvanecían, dando lugar a nuevas formas híbridas de expresión escénica.

La tecnología emergente también desempeñó un papel importante, con coreógrafos experimentando con proyecciones de vídeo, efectos visuales computarizados y sensores de movimiento para expandir las posibilidades expresivas en el escenario. A medida que el mundo enfrentaba cambios significativos en términos de política, sociedad y cultura, muchos coreógrafos se inspiraron en estos temas para crear obras que abordaran cuestiones sociales y políticas urgentes.

La improvisación ganó prominencia como una práctica coreográfica y de interpretación en sí misma, mientras que la colaboración interdisciplinaria se convirtió en una característica

---

distintiva de la danza contemporánea. Los artistas trabajaban estrechamente con músicos, diseñadores, cineastas y otros creadores para desarrollar obras multidisciplinarias y multimedia que desafiaban las convenciones establecidas y expandían los límites del arte del movimiento.

Además, hubo un renovado interés en la corporalidad y la sensorialidad, con bailarines y coreógrafos explorando nuevas formas de conectar con el cuerpo y los sentidos. Se enfatizaba la experiencia física y emocional del movimiento tanto para los intérpretes como para el público, creando así un espacio para la reflexión crítica, la innovación y la experimentación.

Contextualizar la relación entre la escenología y la danza contemporánea es compleja porque contempla muchas capas entre las cuales yacen necesidades artísticas y concepciones estéticas que desembocan en importantes colaboraciones. La escenología, entendida como el estudio del espacio escénico, o más bien como la lógica de la puesta en escena, en todas sus dimensiones, juega un papel crucial en la configuración de la experiencia estética y la comunicación artística en el contexto de la danza contemporánea. A través de la experimentación con elementos como la iluminación, el diseño escenográfico y de utilería, el vestuario, y la utilización del espacio convencional y no convencional, entre otros, los creadores contemporáneos exploran nuevas formas de interacción entre el cuerpo del bailarín y su entorno, desafiando las percepciones establecidas sobre el espacio escénico y su potencial expresivo.

En este sentido, la contemporaneidad se presenta como un terreno fértil para explorar las conexiones entre el legado de artistas como Merce Cunningham y las prácticas artísticas actuales, así como para reflexionar sobre el papel de la escenología en la configuración de la experiencia estética en el siglo XXI. En el caso particular del legado de Merce Cunningham, es importante destacar que no se limita únicamente a su propia obra, sino que también se manifiesta en la influencia que ha ejercido sobre las generaciones posteriores de artistas. La estética y los principios

fundamentales de la técnica de Cunningham continúan siendo objeto de estudio y admiración en el ámbito de la danza contemporánea, sirviendo como fuente de inspiración para nuevos enfoques y experimentaciones.

Al analizar las relaciones entre la escenología y la danza contemporánea en la contemporaneidad, es importante considerar también los desafíos y las oportunidades que enfrenta el arte escénico en el contexto actual. La era digital ha transformado radicalmente la forma en que experimentamos y consumimos el arte, lo que plantea nuevos interrogantes sobre el papel del espacio escénico y su relación con la audiencia. La tecnología, lejos de ser un obstáculo, puede ser vista como una herramienta para la exploración y la innovación en el ámbito de la escenología, abriendo nuevas posibilidades creativas y expandiendo los límites de lo posible.

Ilustración 14

CRWDSPCR

Nota. Fotograma de la película *CRWDSPCR* (1993), de Eliot Caplan. En él aparecen trabajando frente al computador Merce Cunningham y Eliot Caplan. (Stier, 1993)

Ilustración 15*Biped*

Nota. *Biped* (1999), de Merce Cunningham (Caplan, 1996)

Compañías como Accrorap hacen uso de estas tecnologías para darle vida a los objetos, aprovechando al máximo las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos para enriquecer la experiencia escénica. Asimismo, la compañía Danza Concierto utiliza la tecnología digital a través de proyecciones para generar cambios drásticos en el universo escénico, creando ambientes inmersivos que desafían las percepciones convencionales de la danza. Sin embargo, es importante reconocer que las aplicaciones de la tecnología no se limitan únicamente a estas dos funciones específicas. La contemporaneidad busca borrar esos límites preestablecidos y encontrar una infinidad de soluciones creativas que permitan explorar nuevas formas de expresión artística y conexión con la audiencia.

En este sentido, la investigación sobre la relación entre la escenología y la danza contemporánea en el contexto actual se presenta como un campo fértil para la exploración y el análisis. La intersección entre el arte escénico y la tecnología ofrece una oportunidad única para repensar y reinventar los procesos creativos y la experiencia del espectador. La integración de elementos tecnológicos en la escenografía, la iluminación y la puesta permite una mayor flexibilidad y versatilidad en la producción de obras y plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza misma del arte escénico y su capacidad para trascender los postulados tradicionales.

Además, es crucial considerar el impacto social y cultural de estas innovaciones tecnológicas en el ámbito de la danza contemporánea. La accesibilidad y la democratización del arte a través de plataformas digitales y transmisiones en vivo han ampliado el alcance de la danza, llegando a audiencias que de otro modo no tendrían la oportunidad de presenciar estas experiencias en persona. Esto abre nuevas puertas para la difusión y promoción del arte y también plantea desafíos en términos de preservación de la autenticidad y la integridad artística en un entorno digitalmente mediado.

Así pues, la investigación sobre la relación entre la escenología y la danza contemporánea desde 1945 hasta la contemporaneidad nos permite comprender no solo la evolución histórica de estas disciplinas, sino también su relevancia y su potencial en el contexto actual. El legado de Merce Cunningham, Pina Bausch y otros creadores visionarios sigue vivo en la práctica artística contemporánea, inspirando a nuevas generaciones de artistas a explorar los límites del cuerpo, el espacio y el movimiento en busca de una expresión más auténtica y significativa.

Por otra parte, la contextualización del ámbito conceptual de esta investigación se centra en la relación entre la escenología, como disciplina encargada de la puesta en escena, y las prácticas dancísticas contemporáneas. La escenología en la danza contemporánea representa un enfoque

---

multidisciplinario y holístico que va más allá la observación de obras coreográficas y su ejecución por parte de los bailarines. Según Juan Arregui (2013), este campo de estudio, arraigado en los fundamentos establecidos por pioneros como Vsevolod E. Meyerhold y su concepto de "scenovedenie", nos invita a sumergirnos en la complejidad y la riqueza de cada componente que contribuye a la realización de una puesta en escena. (p.282)

Meyerhold, al contemplar la necesidad de abordar todas las manifestaciones escénicas bajo una disciplina unificada, sentó las bases para lo que hoy conocemos como escenología. Esta disciplina, también denominada "teatología", término más usado actualmente y que proviene del alemán "Theaterwissenschaft", que se traduce como "ciencia del teatro", no se limita a la observación de la técnica escénica, en el caso de la danza, de la coreografía o la técnica de los bailarines, sino que se sumerge en todos los aspectos que convergen en la producción de un espectáculo de danza contemporánea. (Arregui, 2013)

Es relevante mencionar que en el primer rastreo de información para esta investigación a nivel de Las Américas sobre el uso del concepto de escenología se encontró que en Cuba, su aplicación en el contexto teatral y dancístico es común. Asimismo, en México, se destaca la presencia de una editorial bajo el mismo nombre, dedicada a la publicación de textos escénicos, particularmente teatrales, lo que evidencia el interés y la importancia otorgada a este campo en la región. Estos antecedentes subrayan la riqueza y diversidad de perspectivas que alimentan el estudio de la escenología, enriqueciendo así nuestra comprensión de su papel crucial en la creación artística contemporánea.

Al igual que en el teatro, la escenología en la danza contemporánea abarca una amplia gama de elementos, desde la dramaturgia hasta la iluminación, pasando por la interpretación del bailarín y la escenografía. Cada uno de estos aspectos no solo contribuye individualmente a la realización

de la obra, sino que también interactúa sinérgicamente con los demás, creando una experiencia escénica completa y enriquecedora.

Es importante destacar que la escenología nos permite comprender la danza contemporánea en su totalidad como proceso de creación en vivo, expresión deliberada destinada a la muestra escénica. Al separar el concepto de "espectáculo" del de "texto dramático", (Arregui, 2013) nos permite apreciar la danza como una forma de expresión artística que se comunica a través del cuerpo en movimiento, la música que soporta la expresión corporal, la iluminación y el espacio escénico que enmarcan el cumplimiento de la acción escénica en su conjunto.

3. Capítulo III: Consideraciones Teóricas

La danza, aunque a menudo solo se percibe como una expresión artística, puede compararse con el modelo de comunicación SMCR⁶. En la creación artística, en la recreación sensible del mundo, el equipo creador, quienes podrían considerarse como emisores, y que podríamos listar como diseñadores de espacios y ambientes –escenógrafos-; diseñadores de iluminación, de objetos manipulados –utileros-; músicos, musicalizadores, sonidistas y creadores de ambientes sonoros, entre otros del universo de la imagen que aún definen los bordes de su acción creativa, definen el mensaje como la intención escénica y da forma a la obra. El medio, que bien podrían ser los soportes: cuerpo, las superficies de los componentes de la escena, por solo mencionar unos pocos; y el código, el lenguaje que, gestado por el motor corporal, por ejemplo, abarcan todos los elementos de puesta en escena. Mientras que los espectadores, quienes para el modelo serían los receptores -la mayoría de las veces cocreadores de la acción- necesitan las herramientas adecuadas

---

⁶ El modelo de comunicación emisor-mensaje-canal-receptor (SMCR), es en donde un remitente codifica un mensaje a través de un canal deseado para el receptor, quien decodifica el contenido.

---

para interpretar el mensaje, que suele no ir más allá de la acción misma; la danza autoreferenciada como discurso suficiente para su cumplimiento.

Según Laura Cristina Mondragón Gaitán (2017), experta en comunicación y pedagogía, la danza busca transmitir emociones a través del movimiento del cuerpo. Sin embargo, al mismo tiempo, se considera que el receptor debe contar con las herramientas necesarias para apreciar y comprender la obra artística (p.14-15). Como se ha señalado anteriormente, la danza no se limita únicamente a la transmisión de información con un propósito narrativo definido. Aunque en algunos casos puede tener una intención comunicativa, es importante destacar que la danza no siempre busca transmitir emociones de manera explícita. En ocasiones, se convierte en un medio abstracto de expresión que va más allá de la comunicación de sentimientos específicos. La riqueza de la danza radica en su capacidad para comunicar a través del movimiento, explorando una diversidad de significados, conceptos y sensaciones sin depender exclusivamente de la narrativa o la expresión emocional directa. Este aspecto multifacético resalta la versatilidad y complejidad de esta forma artística, permitiendo interpretaciones diversas y enriquecedoras por parte del espectador. Sin embargo, y teniendo en cuenta la afirmación de Mondragón, la danza puede ser usada, si así lo desea quien la propone como expresión, como una forma de comunicación no verbal que requiere un análisis detallado y contextualizado para ser plenamente comprendida por el espectador.

Es importante entender que, en este proceso de comunicación, el significado y el significante se reflejan en el código y el medio o canal donde se encuentran los lenguajes de transmisión tales como movimiento corporal, iluminación o vestuario entre otros aspectos técnicos utilizados para transmitir un mensaje artístico. Sin embargo, es fundamental planificar cuidadosamente el mensaje desde el punto de vista del creador, tal como menciona Laura

---

Mondragón (2017), porque la creación artística debe tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla (p.15).

La danza se convierte así en un lenguaje a través del cual los artistas buscan comunicarse con el público. Para lograrlo, se debe concienciar el contexto específico, el imaginario en tiempo y espacio, las técnicas, los métodos y las formas, de modo que el mensaje sea recibido. Como señala Mondragón, la danza se crea e interpreta a partir de sus propios signos autónomos y elementos compositivos, tomando inspiración de las representaciones sociales del entorno en el que está inmersa y desde donde establece un diálogo con el espectador. (Mondragón Gaitán, 2017)

Antes de adentrarnos más en la exposición sobre los componentes en la danza, es crucial comprender claramente los conceptos de dramaturgia, coreografía, coreología y escenología, ya que desde allí parto para entender la organización escénica en la danza contemporánea. Además, los conceptos previamente mencionados actúan como pilares estructurales y también influyen significativamente en la forma en que se desarrolla y presenta una actuación dancística. La coreografía, la iluminación, la escenografía y la selección musical, entre otros elementos mencionados y que el ritmo de los desarrollos sociales y culturales tiende a descolocar, a reasignarse nuevos nombres, etiquetas otras que seguramente se reemplazarán para lograr una experiencia escénica rica y cautivadora. Al adoptar estos conceptos como guías, los profesionales de la danza pueden crear producciones que exhiben destreza técnica, y transmiten narrativas emocionales y visuales de manera impactante.

Según la enciclopedia *Concepto* (2022), *la dramaturgia* se refiere al arte y técnica de escribir obras teatrales o estructurar y desarrollar el contenido de una representación escénica. En un sentido más amplio, también puede incluir la planificación y organización de las acciones que

---

se tejen en la trama narrativa, así como los elementos visuales y auditivos que conforman una obra teatral o una producción escénica en general.

Según el diccionario de etimologías Dechile (2023), la palabra “dramaturgia” tiene su origen en el griego “drama”, que significa “acción” o “acto”, y “ergon”, que significa “obra” o “trabajo”. En resumen, se puede traducir como el “trabajo de la acción” o la “obra de la acción”, lo cual muestra su relación con la escritura y producción de obras teatrales.

Por otro lado, *la coreografía* como disciplina artística, se define como el arte de concebir y representar series de movimientos y pasos dentro del contexto de un baile o danza. El término tiene sus raíces en el griego, donde "choros" significa danza, "grafi" escritura e “ia” cualidad. (Pérez Porto y Merino, 2022) En esencia, la coreografía es la escritura del baile, una expresión artística que va más allá de la mera ejecución de movimientos, trascendiendo hacia la creación y organización de un lenguaje visual en movimiento. A través de esta organización de movimientos, la coreografía se convierte en una forma de comunicación, donde cada movimiento contribuye a la narrativa visual de la danza. En la intersección de la creatividad y la técnica, la coreografía se erige como un medio poderoso para transmitir emociones, contar historias y explorar la expresión artística a través del cuerpo en movimiento.

En cambio, *la coreología* se adentra en el análisis estético y científico de todas las formas de movimiento humano mediante la notación del movimiento. Esta disciplina se concentra en el estudio profundo de la danza, abordando todos sus elementos constitutivos que contribuyen a su desarrollo. (Gutiérrez Hernández, 2017, p. 71) Al centrarse en la gramática y sintaxis del movimiento, *la coreología* desentraña los matices y patrones que conforman la danza, permitiendo una comprensión más detallada de la complejidad inherente a esta forma artística. A través de la

---

notación del movimiento, *la coreología* busca capturar y documentar no solo los movimientos individuales, sino también la estructura subyacente que da forma a la danza en su totalidad. De este modo, *la coreología* se erige como una herramienta valiosa tanto en el ámbito estético como en el científico, facilitando la exploración y apreciación rigurosa del arte del movimiento humano.

Por último, *la escenología* es un neologismo acuñado a principios del siglo XXI, se centra en la ciencia de la puesta en escena y la teoría de la práctica escénica. (Ecured, 2012) Este término, aunque no tan frecuentemente utilizado, demuestra un reconocimiento consciente de la puesta en escena como un arte independiente, así como un conjunto esencial de técnicas de representación que desempeñan un papel crucial en la interpretación de una obra escénica. *La escenología*, al considerar la escena como un elemento autónomo, abarca el estudio detallado y la comprensión de los diversos aspectos técnicos y artísticos que convergen para crear una experiencia escénica completa y significativa. En consecuencia, opté por emplear el término "escenología" para visibilizar sobre él la corresponsabilidad de explicar la danza contemporánea en su dimensión discursiva más completa, destacando la importancia de explorar y analizar las diversas facetas que convergen en la creación de una experiencia escénica significativa. La elección de este neologismo subraya mi enfoque en la comprensión profunda de la puesta en escena, reconociendo su papel vital en la interpretación artística y técnica de las obras escénicas, específicamente en la danza contemporánea.

Como pudimos observar, la función tanto de la dramaturgia, como de la coreografía, la coreología y la escenología es organizar y estructurar escénicamente una obra con una narrativa que le sea propia. En la danza, estas disciplinas definen el flujo narrativo y la estética visual de una producción, y moldean la experiencia emocional y sensorial del espectador.

Álvaro Fuentes Medrano citado por Mondragón (2017) menciona que el concepto de dramaturgia en la danza surge a finales del siglo XX (p.15). Sin embargo, para comprender este concepto en relación a la danza, es necesario entenderlo desde una perspectiva teatral, ya que proviene originalmente de ese ámbito.

El objetivo de la dramaturgia es transmitir un mensaje claro al espectador. Sin embargo, y como ya se ha mencionado, es importante tener en cuenta que el espectador debe contar con las herramientas necesarias para interpretar este mensaje, ya que la escena se convierte en un lenguaje propio.

El lenguaje escénico va más allá de ser comprendido desde una perspectiva lingüística basada en la racionalización del movimiento, aspira impactar lo sensible en lugar de lo racional. Puede que el espectador no entienda lo que sucede en la escena, pero sí experimente emociones relacionadas con los eventos presentados, por la dramaturgia. El lenguaje escénico transmite a través de su grosor narrativo y emocional, y por eso el espectador puede terminar recreando una historia y salir emocionalmente trastocado por los efectos de las maneras de expresar que impone el escenario.

En este sentido, como señala Mondragón (2017), la diferencia entre la dramaturgia y la coreografía radica en que la primera se enfoca en estructurar la narrativa escénica, ya sea de manera metafórica o literal, mientras que la coreografía se dedica al diseño espacial de los cuerpos en movimiento para darle una estructura dinámica a la escena. (p. 16-17) Aunque comparto parcialmente la afirmación previa, también sostengo la perspectiva de que la coreografía, en sí misma, confiere un orden narrativo al movimiento. La etimología de la palabra "coreografía", no solo alude a la disposición estética de los movimientos, sino que también sugiere una cualidad intrínseca en el propio movimiento. Desde esta óptica, la coreografía organiza físicamente los pasos

---

e influye en la interpretación del espectador, generando lecturas y significados que trascienden la ejecución de los movimientos y gestos. Así, la coreografía se convierte en una forma de contar historias a través del lenguaje único del movimiento.

Según María Pérez y María Vera (2009), tanto la acción dramática como la composición coreográfica contribuyen a darle sentido a la creación escénica según las intenciones del coreógrafo, y proporcionan herramientas para combinar los elementos que conforman dicha creación (p. 62). Es decir, que la acción dramática y la composición coreográfica desempeñan roles cruciales al conferir significado a la creación escénica de acuerdo con las intenciones del coreógrafo. Según las ideas de las autoras, estas dos dimensiones actúan como elementos independientes y también ofrecen herramientas fundamentales para la amalgama y armonización de los distintos componentes que conforman la obra escénica, o sea los sistemas escénicos o como ya lo hemos estado mencionando la escenología. En conjunto, estas dos facetas colaboran de manera sinérgica para dar forma a una creación escénica rica y significativa, permitiendo al coreógrafo transmitir su visión de manera integral y efectiva al público.

Entonces, la interconexión de conceptos y ganancias entre la dramaturgia y la coreografía, así como la coreología y la escenología, contribuirían a hacer de la puesta en escena el cumplimiento del, o los, mensajes. Al lograr una sinergia entre estos componentes, se crearía una experiencia escénica más rica y completa. La armonización de la acción dramática con la expresión física coreográfica, respaldada por una cuidadosa consideración de la disposición espacial, escenográfica, lumínica, sonora, entre otras, amplificaría la resonancia del mensaje escénico.

Según Alonso De Santos, citado por María Pérez y María Vera (2009), la estructura dramática desempeña un papel crucial en la organización de las relaciones entre los elementos que

---

conforman una obra escénica. Esto permite narrar una ficción representada por los artistas y captar el interés del público a través de la contextualización de la creación, (p.66) en pocas palabras, es la misma función que la escenología, la coreografía y la coreología cumplen.

Por otra parte, el trabajo del intérprete, parte fundamental en esta relación simbiótica entre la puesta en escena, sus rigores y capacidad expresiva de los insumos tecnológicos que la acompañan, está estrechamente vinculado con la dramaturgia, ya que debe transmitir la emotividad requerida por esta mediante su movimiento para dar sentido a través de su cuerpo. Según Mondragón (2017), en muchas ocasiones, también se requiere un entrenamiento físico y emocional para que el bailarín pueda desempeñarse adecuadamente en una creación (p.17).

Aunque el trabajo del intérprete está íntimamente ligado a la dramaturgia, según Marta Ávila Aguilar (2013), no se les exige crear personajes dramáticamente detallados con roles claramente definidos como si estuvieran usando máscaras. Sin embargo, al participar en la danza, es crucial que los bailarines sean capaces de expresarse ampliamente para transmitir el carácter durante su actuación, ya sea interpretando personajes, arquetipos o transmitiendo sensaciones. Esto es válido tanto para actuaciones individuales como para colaboraciones en dúos, tríos y cualquier otra configuración imaginada, hasta llegar a la culminación en un coro o grupo grande (p.78).

Aunque es importante que el intérprete emocione al público, tal como lo indica Patricia Cardona citada por Marta Ávila Aguilar (2013), también se sugiere que el intérprete debe tener una buena orientación y comprender su papel escénico. Además de conocer su cuerpo y entregarse por completo al escenario más allá de los logros académicos, disfrutando cada momento de la escena para cumplir con su rol dentro de la dramaturgia (p.78-79).

No obstante, debemos considerar que el trabajo dramático no es solo una creación individual sino una creación conjunta que permite diferentes perspectivas y consensos para ser interpretados por el público. Como menciona Aguilar (2013), En última instancia, la creación escénica requiere del compromiso y la responsabilidad tanto del bailarín como del coreógrafo para lograr resultados estimulantes y pertinentes. Ambos deben extraer inspiración de su propio entorno y del ajeno, basándose en una poética estructurada y cuidadosamente desarrollada que sirva como fundamento para los acontecimientos que se desplegarán en el escenario. Este enfoque puede transformarlos en innovadores lingüísticos, capaces de considerar los paradigmas de su época y generar imágenes que se integren en el conocimiento colectivo de su audiencia (p.80).

La interacción entre la dramaturgia y la danza es un diálogo artístico que brinda a los creadores dos enfoques igualmente poderosos y expresivos. Según Mondragón (2017), durante el proceso creativo, la dramaturgia, si de su oferta se llegara a servir quien crea con el movimiento, puede manifestarse de dos maneras significativas: como un catalizador posterior al desarrollo del movimiento o como punto de partida para la creación coreográfica (p.22-23).

Ilustración 16

Lorca por siempre

Nota. Lorca por siempre (2009) obra de Peter Palacio, inspirada en la dramaturgia de *La casa de Bernarda Alba*, de Federico García Lorca. (Borrelli, 2009)

Ilustración 17

Casa di Bernarda Alba

Nota. Casa di Bernarda Alba (2008) coreografía de Mats Ek. Presentado por el cuerpo de baile de la Ópera de París entre el 26 de abril y el 11 de mayo del 2008 (Ek, 2008)

De ser la dramaturgia la estrategia modeladora de la creación en danza, podríamos pensar que el movimiento surge como elemento fundamental en la creación escénica, estableciendo una base expresiva. Posteriormente, se incorpora la dramaturgia como un complemento que fortalece y enriquece lo previamente establecido en el movimiento. Este enfoque permite una exploración profunda y detallada de las emociones, permitiendo que la danza vaya más allá de su aspecto puramente estético para convertirse en una experiencia narrativa completa.

Por otro lado, la dramaturgia también puede ser el punto de partida, la semilla a partir de la cual surgen los movimientos. En este proceso, las ideas, conceptos o historias se convierten en el

---

catalizador inspirador para crear coreografías. Cada gesto, cada transición se entrelaza con la intención de transmitir un mensaje específico, creando así una coreografía que no solo es visualmente cautivadora sino también inherentemente significativa. La dramaturgia guía la anatomía del movimiento en este caso, influyendo no solo en la forma física sino también en la narrativa emocional que se despliega a lo largo de la danza.

Ambos enfoques permiten a los artistas explorar la danza como un medio para expresar plenamente la experiencia humana. Ya sea que surja como un complemento reflexivo al movimiento existente o como una fuerza impulsora inicial, la colaboración entre ambas disciplinas enriquece enormemente la danza al proporcionar capas adicionales de significado y conexión con el público. La danza se convierte entonces en un diálogo vibrante entre el cuerpo y la narrativa, una conversación que va más allá de las palabras y se expresa a través del arte del movimiento.

Volviendo al concepto de dramaturgia en la danza, encuentro que la división de la acción dramática es un elemento esencial en la construcción de una narrativa escénica. Según Alonso De Santos, citado por María Pérez y María Vera (2009), esta división se compone de dos aspectos fundamentales. En primer lugar, tenemos la estructura superficial, que implica dividir la obra en escenas, cuadros o actos (p.66). Esta estructura nos permite establecer el orden temporal de la obra, dándole una forma reconocible. Sin embargo, comprender completamente la acción dramática va más allá de esta superficie.

En segundo lugar, según De Santos, surge la estructura profunda que explora las complejas interacciones entre los elementos esenciales presentes en el escenario (p.66). Aquí es donde los personajes, trama, lenguaje escénico, iluminación, escenografía, utilería, vestuario, sonido, entre otros, se entrelazan para ofrecer una perspectiva más profunda sobre la naturaleza y evolución de la puesta en escena. En el contexto de esta investigación en particular, nos enfocaremos

---

específicamente en lo que Alonso De Santos define como estructura profunda de la acción dramática, ya que es en este punto de la organización -y la correspondiente des-organización- de la escena, en el cual los elementos escenológicos toman relevancia para la narrativa dancística y para la creación escénica. Esto evidencia entonces las similitudes entre los conceptos de dramaturgia y escenología, ya que para ambos toma relevancia los elementos que conforman la escena, y la manera en la cual se presentan al público para transmitir una narrativa.

Según Marta Ávila Aguilar (2013), crítica de danza, una tarea principal de los coreógrafos con respecto a la dramaturgia es manejar adecuadamente los elementos escénicos como el movimiento, tipos de interpretación, ritmo, vestuario, maquillaje, música, sonido, voz, escenografía e iluminación. Ávila Aguilar (2013) también destaca la importancia del análisis del paratexto en una puesta en escena y afirma que es esencial considerar aquellos elementos relacionados con la información que el espectador encuentra antes de experimentar la representación danzada. Estos elementos pueden incluir anuncios en periódicos, entrevistas, publicidad, fotografías, carteles y programas de mano, formando una serie de segmentos que no determinan, introducen, guían y asimilan el texto coreográfico (p.77).

Por otro lado, refiriéndonos a la dramaturgia teatral, el psicólogo Arturo Torres (2019) sostiene que hay 10 elementos en el teatro que hacen posible contar una historia: actores, escenografía, audiencia, guion, iluminación, maquillaje, vestuario, sonido, voz en off y director. Sin embargo, la filóloga Violeta Suárez (2024) agrega la coreografía y los objetos o utilería a los mencionados anteriormente.

Estos elementos escénicos mencionados por Marta Ávila, Arturo Torres y Violeta Suárez podrían ser parte de la estructura profunda de Alonso De Santos. Sin embargo, los elementos específicos que conformarán dicha estructura estarán determinados por el tipo de puesta en escena

concebida por el creador. Por lo tanto, con fines de facilidad en la investigación, se segmentarán bajo unas características comunes.

3.1. La Iluminación

En el mundo escénico, específicamente hablando de danza, la iluminación es una herramienta creativa poderosa que se puede utilizar estratégicamente para evocar emociones, resaltar movimientos específicos y enfatizar la trama en el escenario. Explorar el color de la luz o, también denominado temperatura de color, nos ofrece un extenso espectro de posibilidades que pueden transformar la experiencia en el escenario y la percepción del público.

La temperatura de color hace referencia a lo cálido o frío que es percibida la luz visible, medida en grados Kelvin. Desde una perspectiva científica, toda luz se basa en la radiación del cuerpo negro, donde un emisor emite energía manifestada como luz. El tono de esa luz está vinculado a la temperatura de la energía irradiada. Por ejemplo, una bombilla incandescente emite una luz blanca cálida debido a su correspondiente temperatura Kelvin. Las temperaturas más bajas se asocian con colores como rojo, naranja y amarillo, formando el espectro más cálido. Por otro lado, las temperaturas más altas están relacionadas con tonos azules o colores más fríos. (Adobe, 2023)

Este conocimiento científico agrega otra dimensión a la comprensión de cómo la elección de la temperatura de color puede influir en la expresión emocional y narrativa en la danza, proporcionando una base sólida para manipular estratégicamente la iluminación en la creación artística.

La luz cálida (alrededor de 3000K), con sus tonos amarillos y rojizos, crea una atmósfera acogedora y relajante. (Cachán et al., 2012) En el ámbito de la danza, este tipo particular de

iluminación puede ser utilizado estratégicamente durante momentos íntimos y emotivos. Por ejemplo, en una escena romántica, la luz cálida puede resaltar los vínculos emocionales entre los bailarines, creando un ambiente que evoca sentimientos de ternura y afecto. Además, en secuencias que reflejen nostalgia o melancolía, esta luz puede sumergir al público en una sensación reconfortante y familiar, generando así una conexión emocional más profunda con el relato dancístico. Otro uso de la luz cálida podría ser su empleo en escenas que requieran un cambio tonal o atmosférico. Por ejemplo, al pasar de momentos dramáticos y tensos a resoluciones positivas, el cambio hacia una luz cálida podría simbolizar calma después del conflicto ofreciendo al público una sensación de seguridad y alivio.

A pesar de los beneficios de la luz cálida, hay que reconocer las posibles limitaciones que puede tener en el ámbito escénico, ya que su carácter suave y relajante puede presentar inconvenientes. En situaciones donde se busca mantener altos niveles de alerta y concentración, es posible que la luz cálida resulte menos estimulante, por lo cual sería preferible optar por una iluminación más neutra o fría que favorezca la productividad (Tecnolite, 2021). Además, la tendencia de la luz cálida a suavizar los contrastes visuales puede dificultar la percepción de detalles finos o colores sutiles, lo cual es especialmente relevante en momentos que requieren una alta precisión visual. Asimismo, en espacios donde se busca crear una sensación de amplitud y luminosidad, es posible que la luz cálida genere una impresión de ambientes más cerrados y acogedores, siendo menos adecuada para habitaciones pequeñas o áreas que buscan transmitir una sensación de espacio expansivo.

Ilustración 18

Antonia

Nota. Antonia, (2019). Interprete Ale Álvarez. Creación de la compañía Pájara Pinta. Fotografía por Juliana Restrepo Santamaría. (Pájara Pinta, 2019) La puesta en escena hizo uso de la luz cálida para la iluminación de los personajes.

La luz neutra (alrededor de 4000K), que se asemeja a la luz natural del día, resulta versátil y equilibrada, siendo ideal para diferentes momentos dentro del ámbito escénico. En escenas con acción intensa o danzas enérgicas, la luz neutra puede resaltar los movimientos con mayor claridad y permitir al público apreciar mejor la destreza técnica de los bailarines.

En el caso de coreografías complejas que requieran atención meticulosa a los detalles, esta iluminación puede ofrecer la visibilidad necesaria sin comprometer la intensidad de la interpretación. Además, la luz neutral puede ser estratégica en escenas que representen situaciones cotidianas o mundanas. En la danza contemporánea, que aborda temas de la vida diaria, la luz neutral puede crear un ambiente auténtico que permita al público conectarse con la historia de una manera más palpable y realista.

Aunque se destaca por su versatilidad y equilibrio, hay ciertos aspectos negativos a considerar al aplicarla en la escena. La falta del distintivo calor proporcionado por las luces cálidas hace que no sea tan adecuada para momentos en los que se busca crear una atmósfera íntima y relajante. La luz neutral puede carecer de esa sensación acogedora que brinda su contraparte cálida. Además, existe el riesgo de que algunas personas perciban la luz neutral como demasiado fría o impersonal, lo cual podría afectar su estado de ánimo o sensación general de bienestar. Esto es especialmente relevante cuando se quiere generar una atmósfera más cálida y familiar.

Ilustración 19

Persistencia

Nota. Persistencia, (2019). Compañía: Malas Compañías. interprete Laura Mejía. Creación de la coreógrafa Claudia Mejía. Fotografía por Gruk Álvarez. (Mejía, 2019) La coreógrafa hizo uso explícito de la luz del día.

La luz fría, con su tono azulado, tiene un efecto estimulante y energizante. (Cachán et al., 2012) En el campo de la danza, este tipo de iluminación se puede utilizar en escenas de alta

---

intensidad o momentos emocionalmente intensos. Por ejemplo, en una coreografía que representa la lucha y la resistencia, la luz fría puede realzar la fuerza y determinación de los bailarines, creando una atmósfera tensa pero poderosamente emotiva.

Otro uso efectivo de la luz fría es en la representación de sueños o estados mentales alterados. En una danza que explora el mundo onírico, la luz fría puede simbolizar lo surreal y misterioso, transportando al público a un reino imaginativo lleno de posibilidades.

La luz fría, con sus tonalidades azuladas y su capacidad estimulante distintiva, se presenta como una herramienta poderosa en la danza para dirigir la atención del espectador hacia elementos específicos en escena. Su habilidad para crear contrastes y resaltar detalles hace que sea un recurso valioso para establecer puntos visuales clave durante momentos importantes dentro de las coreografías. Al emplear estratégicamente la luz fría, los coreógrafos pueden modular su intensidad lumínica para destacar movimientos específicos, expresiones faciales o escenografías; creando así puntos focales dinámicos que guían eficazmente a los espectadores. La iluminación en una presentación no solo aporta profundidad y dimensiones visuales, sino que también contribuye a la narrativa al enfatizar momentos cruciales y generar una experiencia visualmente impactante y emocionalmente resonante.

A pesar de las cualidades estimulantes de la luz fría, existen ciertos aspectos desfavorables que deben considerarse al utilizarla en la escena. Su tonalidad azulada puede crear una sensación de ambiente frío y poco acogedor en momentos donde se busca calidez y confort, lo cual puede interferir con la atmósfera deseada. Además, su intensidad y brillo característicos pueden causar fatiga visual si se utiliza durante mucho tiempo o en momentos que requieren concentración visual, provocando cansancio ocular y malestar en algunas personas. (Tecnolite, 2021) En cuanto a resaltar colores cálidos como el rojo, naranja o amarillo, la luz fría puede no realzarlos de la misma manera

que lo haría la luz cálida, disminuyendo su brillo y calidez en ciertos espacios, mientras que este tipo de iluminación si puede ser útil si lo que se desea es resaltar colores fríos como azules, verdes o violetas.

Ilustración 20

Bastardos

Nota. Bastardos, (2020). Creación de la compañía H3. Fotografía por Valentina Roldan. (Compañía H3, 2020) La iluminación fría de esta obra descubre los cuerpos, no los oculta detrás del color.

Al explorar el impacto emocional y narrativo de la iluminación, es importante asegurarnos de que su uso respete la integridad de la obra y no distorsione la intención del coreógrafo. Lograr un equilibrio entre expresividad y respeto hacia la visión original es crucial para mantener autenticidad artística. Además, al elegir el tipo de iluminación también debemos tener en cuenta el bienestar de los bailarines.

En resumen, la luz desempeña un papel poderoso en la semiótica de la danza, ya que tiene la capacidad de transformar por completo la experiencia escénica y evocar emociones en el público. La elección cuidadosa de la temperatura del color abre infinitas posibilidades para realzar la narrativa, resaltar momentos clave y sumergir a los espectadores en una atmósfera deseada.

3.1.1. Sistema RGB.

Un sistema importante en este contexto es la iluminación RGB o también conocido como colores luz, que se basa en los colores primarios de la luz: rojo, verde y azul. Esta tecnología utiliza luces LED y permite crear más de 16 millones de tonalidades luminosas al combinar diferentes proporciones de colores. (FHsolar&ledIberica, 2020)

La flexibilidad del sistema RGB se muestra en su capacidad para ajustar la intensidad de los colores rojo, verde y azul, brindando a los diseñadores una amplia paleta cromática. Aunque hay algunas limitaciones para reproducir todos los colores, como el marrón y el rosa, comprender las bases científicas detrás del sistema RGB implica entender que la luz es una forma de energía que se presenta en diferentes longitudes de onda y forma el espectro completo de luces visibles. (FHsolar&ledIberica, 2020)

En aplicaciones prácticas, el sistema RGB ha conquistado diversos sectores como el entretenimiento y la tecnología al adaptarse a entornos variados: desde teléfonos inteligentes hasta vehículos. En dispositivos móviles, por ejemplo, gracias al sistema RGB incorporado en las luces LED, se puede comunicar información mediante cambios de color según el estado del dispositivo o las acciones del usuario.

La iluminación RGB se destaca tanto en dispositivos cotidianos como en la industria del entretenimiento. Este sistema puede aumentar la expresividad y la narrativa al asociar colores con

emociones, cambiar los colores durante una actuación para reflejar cambios emocionales y resaltar movimientos específicos.

La sincronización de la iluminación con la narrativa y permitir interacciones con el público son aspectos esenciales. En coreografías que representan sueños o estados mentales, el uso de iluminación RGB crea atmósferas surrealistas. Al diseñar elementos visuales específicos, como patrones de luz en el suelo que interactúan con los movimientos de los bailarines, se agrega una dimensión visual única.

La iluminación RGB se convierte así en una herramienta dinámica que potencia la creatividad en el arte de la danza. Al explorar estas propuestas, se abren nuevas posibilidades para expresarse artísticamente a través del movimiento, permitiendo contar historias cautivadoras y emocionalmente resonantes.

Ilustración 21

Las líneas del río

Nota. Las líneas del río, (2017). Obra dirigida e interpretada por Fernando Pineda, Compañía Pájara Pinta. La fotografía fue tomada en Bogotá en el año 2021 por Juan Quiceno. (Pineda, 2021) El uso del sistema RGB evidencia la diversidad del color en los cuerpos en la escena.

3.2.La Escenografía y la Utilería

En la reflexión sobre la escenografía y la utilería aplicada a la danza contemporánea, es importante reconocer el papel trascendental de estas en la configuración de experiencias estéticas para la escena. Es común observar cómo la utilería y la escenografía se entrelazan de manera orgánica, transformándose mutuamente a lo largo de la representación. En la danza contemporánea, estos elementos no son estáticos, sino que evolucionan y se adaptan, a menudo desdibujando la línea entre lo que es una cosa y lo que es otra. Su función en la escena está intrínsecamente ligada a la relación que se establece con los intérpretes y el movimiento, contribuyendo así a la creación de un lenguaje visual y emocional único en cada pieza coreográfica. Esta interacción dinámica entre elementos escenográficos, los objetos manipulados y bailarines subraya la importancia de considerar la escenología como un aspecto integral e indispensable en la concepción y realización de obras dancísticas contemporáneas.

El uso de estos elementos potencia el acto dancístico más allá de la ornamentación visual; se erige como un medio que enriquece la propuesta coreográfica al introducir elementos que facilitan la exploración de movimientos y plantea situaciones escénicas de mayor complejidad. (Márquez Orozco y Sánchez López, 2020, p. 2) Desde una perspectiva externa, esta función es crucial para elevar el discurso artístico de los proponentes (coreógrafos y bailarines, por mencionar solo dos) otorgándoles la libertad necesaria para experimentar con nuevas maneras de crear a través de contextos visuales y utilitarios para las más diversas lecturas.

La interacción entre los intérpretes, la escenografía y la utilería, ya sea a través de dispositivos escénicos móviles o elementos visuales, revela una dinámica única. Esta relación

---

dinámica promueve la cohesión entre los diferentes componentes escénicos y desencadena un abanico de posibilidades creativas al explorar nuevas formas de movimiento y expresión. (Márquez Orozco y Sánchez López, 2020, p. 4) La escenografía y la utilería, entonces, se convierte en un catalizador de la creatividad, proporcionando un terreno fértil para la innovación coreográfica.

Al examinar la exploración de situaciones cotidianas como fuente de inspiración para la creación coreográfica, se revela la conexión intrínseca entre los elementos escenográficos y la expresividad de los intérpretes (Márquez Orozco y Sánchez López, 2020, p. 17). Desde una perspectiva más distante, esta práctica representa un acto de observación aguda de la vida diaria, transformando situaciones comunes en elementos detonadores de nuevas ideas y movimientos. La escenografía y la utilería, de esta manera, no solo potencian el acto dancístico, sino que también arraigan la danza en la realidad cotidiana, dotándola de un significado más profundo y accesible.

La creación de atmosferas y ambientes, como función crucial de la escenografía, merece una atención especial. La cuidadosa elección de elementos escenográficos contribuye a la construcción de un entorno visual y sensorialmente cautivador. Esta construcción no solo complementa la narrativa de la obra dancística, sino que también transmite emociones y sensaciones de manera más profunda al público (Márquez Orozco y Sánchez López, 2020, p. 2). La conexión entre la expresión artística y la apreciación estética del espectador se convierte en un componente esencial para intensificar la experiencia estética de la danza.

En última instancia, la escenografía y la utilería en la danza actúan como un marco estético y un estímulo clave para la creatividad de los artistas involucrados. Su presencia impulsa la experimentación y la innovación en el proceso creativo, catalizando la búsqueda constante de nuevas formas de expresión y elevando la calidad estética de la danza. (Márquez Orozco y Sánchez López, 2020, p. 1).

La transmisión de emociones, otro pilar crucial de esta conexión revela la maestría de la escenografía en el arte de comunicar más allá de las palabras. La disposición estratégica de cada elemento escenográfico se convierte en un lenguaje silencioso que dialoga con las emociones del público. (Márquez Orozco y Sánchez López, 2020, p. 16) En este sentido, se podría afirmar que la escenografía se convierte en el vehículo que transporta las emociones desde el escenario hasta el corazón del espectador, estableciendo un puente emocional que trasciende las barreras del lenguaje verbal.

La interacción visual, como tercer componente, destaca la capacidad de la escenografía y la utilería para dirigir la mirada del público, creando un flujo visual que guía la interpretación de la obra. Se puede apreciar la intención detrás de cada elección escenográfica, como si cada detalle fuera una pincelada que dirige la atención del espectador hacia la esencia misma de la coreografía. Es en este acto de dirección visual donde la escenografía y la utilería se convierten en una especie de coreógrafo silencioso, delineando el ritmo y la narrativa visual de la danza. (Márquez Orozco y Sánchez López, 2020, p. 3)

En última instancia, esta exploración revela que la relación entre la escenografía y el público en la danza es una danza en sí misma, un baile simbiótico entre la creatividad de los artistas y la receptividad del espectador. La escenografía no solo enmarca la danza, sino que la transforma en una experiencia compartida, donde la expresión artística y la apreciación estética convergen en un diálogo profundo y enriquecedor. Así, se consolida la idea de que la escenografía, lejos de ser un telón de fondo, se convierte en un cómplice esencial en la danza contemporánea, tejiendo hilos invisibles que conectan a los artistas con su audiencia y elevan la danza a una expresión artística que va más allá de lo visual.

Ilustración 22

Bastardos

Nota. Bastardos, (2020). Creación de la compañía H3. Fotografía por Valentina Roldan. (Compañía H3, 2020) La puesta en escena uso la escenografía como un ambiente habitable.

Ilustración 23

Me salgo de la piel

Nota. Me salgo de la piel, Medellín (2023). Creación de Peter Palacio para la Compañía Danza Concierto. Interprete John Palacio. Fotografía por Marcela Gómez. (Palacio, Instagram, 2023) La escenografía de la obra fue un ejemplo de claro de utilería multipropósito.

3.3.El Vestuario

El vestuario en la danza contemporánea desempeña un papel crucial tanto en la expresión artística como en la comunicación en la escena. El vestuario tiene una función estética y actúa como un medio de transmisión de conceptos y emociones al público, siendo parte esencial del lenguaje visual del espectáculo. El vestuario se considera un elemento escénico integral que aporta significado y profundidad a la interpretación de la danza. Junto con la escenografía, la utilería y la iluminación, contribuye a la creación de atmósferas y contextos que enriquecen la experiencia teatral y emocional del espectador. (Suárez Muñoz et al., 2018, pp. 15-16)

El vestuario en la danza se erige como un elemento integrador que amalgama diferentes aspectos de la representación dancística, desde la construcción de personajes hasta la contextualización temporal y espacial de la obra. (Suárez Muñoz et al., 2018, p. 33)

A través de una cuidadosa selección de colores, texturas, formas y estilos de vestimenta, se construyen puentes hacia la comprensión de la personalidad, el estatus social, la época histórica, el contexto cultural y las emociones de los personajes. (Camarillo Cruz, 2017) Por ejemplo, un traje elegante y bien ajustado puede sugerir sofisticación y poder, mientras que prendas desgastadas y andrajosas pueden evocar lucha y adversidad. Así, el vestuario se convierte en una herramienta poderosa para los intérpretes, permitiéndoles habitar el mundo de sus personajes y conectar con el público.

Así mismo, los colores pueden evocar emociones y estados de ánimo, estableciendo conexiones consientes y subconscientes con el espectador. Los tonos oscuros pueden sugerir

tragedia o misterio, mientras que los colores brillantes pueden insinuar alegría o vitalidad. Las texturas y formas del vestuario también desempeñan un papel crucial, añadiendo capas de profundidad a la narrativa visual. Una tela áspera puede comunicar la rusticidad de un personaje, mientras que una silueta elegante puede denotar sofisticación o poder.

Además de proporcionar información sobre los personajes, el vestuario puede ser un reflejo del tema y el tono de la obra en su conjunto. Desde una paleta de colores cohesiva que establece una atmósfera específica hasta accesorios que sugieren elementos temáticos clave, cada detalle contribuye a la creación de una experiencia escénica rica y significativa. El vestuario contribuye significativamente a la cohesión estética de la producción dancística. Cada diseño de vestuario se integra en el diseño escénico global, trabajando en armonía con la escenografía, la iluminación y otros elementos visuales para crear una experiencia escénica completa y coherente. Es por esto por lo que el vestuario contribuye a la creación de atmósferas y ambientes que enriquecen la narrativa y profundizan la inmersión del espectador en el mundo ficticio de la obra.

Ilustración 24

Año viejo

Nota. Año viejo, (2022). Creación de la Compañía Al Paso Escénico, bajo la dirección de Johans Moreno. (Moreno, 2022)

El vestuario es crucial en la contextualización temporal y espacial de la obra. A través de la selección de prendas que reflejan la moda y las tendencias de una época específica, los diseñadores de vestuario pueden transportar al público a diferentes momentos históricos o culturales. Del mismo modo, el uso de vestimenta tradicional o folclórica puede situar la acción en un lugar geográfico concreto, enriqueciendo así la comprensión del contexto cultural y social en el que se desarrolla la obra.

Más allá de su función práctica, el vestuario tiene el poder de transmitir mensajes simbólicos y subtextos, agregando capas de significado que enriquecen la interpretación del espectador. Un simple detalle, como un broche o un patrón repetido, puede desencadenar asociaciones profundas y revelar aspectos ocultos de la trama.

La interacción entre la vestimenta y la representación escénica se extiende más allá de la mera apariencia; es un diálogo visual entre los personajes, la narrativa y el espectador. El vestuario, en su esencia, es un vehículo de comunicación no verbal, transmitiendo mensajes sutiles y poderosos que enriquecen la experiencia escénica. (Camarillo Cruz, 2017)

3.4.El Maquillaje

El maquillaje transforma la apariencia física de los bailarines y puede alterar su identidad y personalidad en el escenario. Los colores, las líneas y las texturas aplicadas en el rostro de los intérpretes pueden evocar emociones, sugerir historias y crear atmósferas que complementan la coreografía y la música. Para Julián Echeverry (2015) Incluso los detalles más sutiles del personaje

de un intérprete pueden ser expresados mediante el maquillaje, considerando cuidadosamente la selección de colores, la creación de formas y la aplicación de texturas, (p.5) lo que ayudaría a la conexión de la obra con el público.

La preparación detrás del escenario, mientras los bailarines se transforman en personajes a través del maquillaje, puede ser un proceso íntimo y reflexivo. Cada pincelada puede ser una elección consciente para resaltar aspectos de la narrativa coreográfica, revelar la profundidad emocional de los personajes o transmitir un mensaje subyacente al público.

El maquillaje en la danza contemporánea desafía los límites entre lo real y lo imaginario, lo humano y lo divino. Los bailarines pueden encarnar criaturas míticas, seres fantásticos o incluso abstracciones emocionales. Esta transformación física enriquece la experiencia visual del espectador y también permite a los bailarines explorar nuevas facetas de su arte expandiendo los límites de su expresión creativa.

Ilustración 25

No Gender

Nota. No Gender, (2022). Videodanza de la Compañía Pájara Pinta, dirigido por Ale Álvarez. Fotografía por Sebastián Rúa. (Álvarez, 2022) A pesar de no ser una puesta en escena conserva su carácter escénico.

En última instancia, el maquillaje en la danza contemporánea es una manifestación tangible del poder del arte para trascender las limitaciones del lenguaje y conectar con el espectador a un nivel emocional y sensorial profundo. A través de la interacción entre el maquillaje y los otros elementos escenológicos, se crea un mundo efímero donde la imaginación es libre de vagar y las emociones son libres de fluir, invitando al público a sumergirse en la experiencia y reflexionar sobre su propio viaje emocional y creativo.

Vale decir que, en sus expresiones más posmodernas, la danza contemporánea ha prescindido del uso de maquillajes cargados y tiende a develar el rostro de los intérpretes. En una reacción a la fantasía que suscita la “máscara”, las coreografías se presentan sin trampantojos.

3.5.El Color

En el contexto de presentaciones dancísticas, los colores desempeñan un papel crucial al influir en la interpretación de la gestualidad expresiva y experiencia sensible del público. Desde evocar emociones específicas hasta resaltar elementos coreográficos, la selección y combinación de colores junto con la iluminación contribuyen a crear atmósferas y tonos emocionales, profundizando así la conexión entre artistas y audiencia, enriqueciendo la narrativa y el impacto estético de la actuación. La teoría del color se convierte en una herramienta versátil que trasciende la paleta cromática, aplicándose en aspectos como la iluminación, el maquillaje, el vestuario y la escenografía, para guiar la percepción del espectador y comunicar mensajes sutiles sobre los personajes. La investigación de Eva Heller sobre la psicología del color revela la estrecha relación entre colores y emociones, (Glover, 2018) ofreciendo a coreógrafos y diseñadores una base para

---

transmitir sentimientos universales a través de la danza. La combinación de colores se convierte en un complejo juego semántico donde incluso un mismo tono puede adquirir significados distintos según el contexto. La danza adopta esta práctica como un lenguaje visual para contar historias y expresar emociones, utilizando la interacción entre colores y la semiótica para crear atmósferas específicas y potenciar la narrativa a través de contrastes visuales.

La conexión entre la psicología del color y el bienestar humano tiene su eco en la danza. La propuesta de Heller que sugiere que los colores afectan la personalidad, el comportamiento y las emociones humanas, se traduce en una consideración cuidadosa de la paleta cromática en la creación de una actuación dancística. La elección de colores puede influir en la percepción del público, creando un ambiente que provoque reacciones fisiológicas y emocionales específicas.

En la danza, donde la expresión emocional es clave, la comprensión de cómo los colores impactan en el estado de ánimo del espectador se convierte en una herramienta indispensable. Los diseñadores de iluminación, vestuaristas, maquilladores, utileros y escenógrafos trabajan en estrecha colaboración con coreógrafos para utilizar colores que intensifiquen la experiencia sensorial del público. La interrelación entre la luz y el movimiento dancístico se convierte en un diálogo visual donde los colores actúan como co-protagonistas, añadiendo capas de significado y profundidad a la representación en el escenario.

Según Tracie Weeks (2020), Los colores, con su amplio espectro de significados, desempeñan un papel crucial en la comunicación visual y la percepción emocional. El rojo, cargado de fuerza física, simboliza coraje, energía y calidez, pero también puede evocar desafío, agresión y tensión. El azul, asociado con la intelectualidad, transmite confianza y eficiencia, aunque puede sugerir frialdad y falta de emoción. El amarillo, en el ámbito emocional, representa optimismo y creatividad, pero también puede estar vinculado al miedo, la emotividad y la depresión. El verde,

---

símbolo de equilibrio, armonía y amor universal, puede, sin embargo, transmitir aburrimiento, estancamiento y blandura. El violeta, ligado a la formación y la espiritualidad, refleja verdad y autenticidad, pero a veces se asocia con introversión, decadencia y supresión.

Tracie Weeks (2020) también afirma que el naranja, encargado de la seguridad, proyecta calidez, abundancia y diversión, pero también puede llevar consigo connotaciones de privación, frustración y inmadurez. El rosa, portador de tranquilidad, nutre la calidez y la supervivencia, aunque también puede sugerir debilidad, emasculación y inhibición. El gris, en su neutralidad, ofrece calma y firmeza, pero puede asociarse con humedad, depresión y falta de energía. El negro, sinónimo de sofisticación, irradia glamour y seguridad emocional, aunque puede transmitir frialdad, amenaza y pesadez. El blanco, vinculado a la pureza, aporta claridad, limpieza y eficiencia, aunque en ciertos contextos puede percibirse como frío, antipático o elitista. Finalmente, el marrón, representante del soporte, irradia calidez, naturaleza y fiabilidad, aunque su ausencia de humor y la sensación de inseguridad también pueden ser interpretadas. En este complejo lenguaje de colores, cada tono evoca una gama de emociones y mensajes, y su aplicación cuidadosa en diversos contextos puede potenciar o matizar significativamente la experiencia visual y emocional.

En ese sentido, En la danza contemporánea, la elección consciente de colores se convierte en un elemento fundamental para comunicar emociones y narrativas de manera impactante, en donde el color desempeña un papel fundamental en la creación de atmósferas y significados en la escena. Desde la elección de tonalidades en la iluminación para establecer estados de ánimo, hasta la selección de paletas cromáticas en el vestuario para transmitir características de los personajes, el uso del color se convierte en una herramienta versátil y poderosa para enriquecer la experiencia dancística. Por tal motivo, la escena se convierte en un lienzo emocional donde la cuidadosa selección de colores puede potenciar tanto las emociones positivas como las negativas. Al

aprovechar las asociaciones simbólicas de cada color, los coreógrafos pueden crear experiencias visuales y emocionales cautivadoras que invitan a la audiencia a sumergirse en una gama compleja de sentimientos y reflexiones.

Ilustración 26

Parade

Nota. Parade (2021). Remontaje de la puesta en escena original de Serge Diaghilev, a cargo de Camilo Caicedo, Lucía Cano y Daniel Franco, en la plataforma Corporeomovil de la Licenciatura en Danza UdeA.

3.6.La Danza

La escenología en la danza contemporánea se enriquece enormemente cuando se aplica una perspectiva semiótica al análisis del movimiento corporal. Cada gesto, acción y movimiento se convierte en un elemento cargado de significado, contribuyendo a la complejidad y profundidad de

la experiencia escénica. Al considerar los principios semióticos en el contexto de la danza contemporánea, podemos llegar a varias conclusiones significativas.

En primer lugar, la danza contemporánea puede ser vista como un sistema de signos en constante reinención e interacción. Cada movimiento, desde el más sutil hasta el más dramático, comunica algo al espectador. Esto nos lleva a apreciar la danza como un lenguaje corporal complejo, donde cada gesto es una palabra y cada secuencia de movimientos es una frase que construye una narrativa. (Mangieri, 2010, pp. 3-4)

Los bailarines utilizan su cuerpo como un medio de expresión, transformando cada acción en un signo que representa estados emocionales, ideas o conceptos abstractos. Esta conexión entre el movimiento y el significado nos permite profundizar en la experiencia estética de la danza contemporánea, explorando cómo los bailarines utilizan su cuerpo para comunicar mensajes.

Ilustración 27

Singular

Nota. Singular, (2023). Obra creada por Luis Viana e interpretada por Andrés F. Correa. Fotografía por Sebastián Pineda.

La continuidad y la discontinuidad en los movimientos de la danza contemporánea también desempeñan un papel crucial en la creación de significados y sensaciones. La continuidad proporciona fluidez y cohesión a la coreografía, permitiendo que los movimientos se desarrollen de manera orgánica y armoniosa. Por otro lado, la discontinuidad crea contrastes y momentos de impacto, generando tensión y emoción en la actuación. (Mangieri, 2010, pp. 2-5)

En última instancia, la aplicación de la perspectiva semiótica en la escenología de la danza contemporánea nos permite apreciar la riqueza y la profundidad de esta forma de arte. Cada gesto, acción y movimiento se convierte en un signo que contribuye a la expresión artística y a la comunicación de significados, creando una experiencia estética única y conmovedora para el espectador. La danza contemporánea, vista a través de esta lente, se revela como un medio poderoso para explorar la condición humana y expresar las emociones más profundas y universales.

En la puesta en escena de la danza contemporánea, es crucial analizar tanto el movimiento individual de cada bailarín como el movimiento general de la escena como acto de comunicación. Cada gesto y acción ejecutados por los bailarines constituyen unidades semióticas que transmiten significados específicos, desde emociones hasta conceptos abstractos. Sin embargo, también es fundamental considerar el movimiento general de la escena, ya que cada desplazamiento e interacción entre los bailarines contribuye a la construcción de un mensaje colectivo. El espacio escénico se convierte en un lienzo donde se desarrolla una narrativa corporal, donde cada movimiento individual y colectivo se entrelaza para comunicar una experiencia estética y emocional al espectador.

La escenología en la danza contemporánea se enriquece cuando se considera la importancia del gesto en movimiento como vehículo de expresión artística. El gesto es definido como un movimiento corporal que comunica sin necesidad de palabras, (Vargas Padilla , 2019, p. 14), se convierte en el lenguaje primordial de la danza contemporánea, una forma de comunicación que trasciende las barreras lingüísticas y culturales.

Al integrar elementos cotidianos en la creación artística, se establece un puente de identificación y empatía entre la obra y el espectador. Esta familiaridad con los gestos y movimientos que forman parte de nuestra vida diaria permite al público sentir una conexión más directa con la narrativa que se despliega en escena. Los gestos cotidianos evocan emociones, recuerdos y experiencias compartidas, facilitando así la comprensión del mensaje que se transmite a través de la danza contemporánea. (Vargas Padilla , 2019, pp. 12-43)

La diversidad cultural también juega un papel fundamental en la interpretación de gestos y movimientos, ya que cada individuo trae consigo su propia experiencia de vida, influenciando así su expresión corporal. Esta riqueza cultural en la danza contemporánea enriquece aún más la experiencia del espectador, al permitirle apreciar la diversidad de perspectivas y expresiones que se manifiestan a través del movimiento.

Es por esto, que la integración del gesto cotidiano en la creación artística en la danza contemporánea establece una relación más íntima y significativa entre la obra y el espectador. Esta conexión emocional fomenta una experiencia más enriquecedora para ambas partes, ampliando así el alcance y la apreciación de este arte.

El gesto en la danza contemporánea debe ser producto de una creación artística consciente y deliberada. La labor del creador de danza radica precisamente en generar movimiento y gestos

---

que, aunque no tengan una carga literal para el mundo exterior, sean capaces de ser interpretados y generen una respuesta en el espectador. Estos gestos pueden ser abstractos, simbólicos o cargados de una expresividad única que trascienda lo ordinario y despierte emociones profundas en quienes los observan.

Además, al movimiento se le involucran cualidades y intenciones que potencian su capacidad de conectar con el público. La elección de cualidades como la fluidez, la tensión, la velocidad o la suavidad, así como la definición de intenciones detrás de cada gesto, contribuyen a enriquecer la experiencia del espectador y a profundizar la comunicación no verbal entre los intérpretes y la audiencia.

En este sentido, la danza contemporánea se presenta como un espacio de exploración y experimentación, donde los creadores tienen la libertad de trascender los límites de lo cotidiano para dar vida a nuevas formas de expresión corporal. Es en esta búsqueda constante de significado y conexión emocional donde radica la verdadera esencia del gesto en la danza contemporánea.

Por ejemplo, en una obra que narra la lucha por la libertad, los bailarines podrían plasmar esta temática a través de movimientos que sugieren resistencia, enfrentamiento y búsqueda de emancipación. La coreografía podría incluir pasajes en los que los bailarines se entrelazan en movimientos sincronizados que simbolizan la unión en la lucha, así como momentos de solos o dúos que reflejan la individualidad y la lucha personal de cada personaje. La disposición espacial de los bailarines en el escenario también desempeña un papel crucial en la narrativa, creando dinámicas de poder, tensión o armonía según sea necesario para la historia.

La investigación sobre la escenología en la danza contemporánea revela un panorama fascinante donde se entrelazan el movimiento, el espacio, el tiempo y el cuerpo para dar vida a una

amplia gama de narrativas y posibilidades estéticas. En este contexto, la danza contemporánea emerge como un campo de exploración infinito, donde los creadores tienen la libertad de experimentar y jugar con los elementos que constituyen esta forma de arte.

Al concienciar el espacio, el tiempo y el cuerpo como pilares creativos, se abre un abanico de oportunidades para construir narrativas únicas y emocionantes que conectan de manera profunda con el espectador. El espacio escénico se convierte en locación donde se desarrollan las historias, frontera franqueable, vacío para la representación, permitiendo que los bailarines exploren diferentes dinámicas, perspectivas y relaciones espaciales que enriquecen la experiencia visual y sensorial del público.

El tiempo, por su parte, se convierte en un elemento dinámico que se moldea y se transforma a través del movimiento. Los cambios de ritmo, la manipulación del tempo y la creación de secuencias temporales no lineales agregan profundidad y tensión a la narrativa, generando una experiencia de inmersión única para el espectador.

El cuerpo, como instrumento primordial de expresión, se convierte en la danza y en su vehículo a través del cual se transmiten las emociones, los conflictos y las aspiraciones de los personajes. Los bailarines, con su destreza técnica y su capacidad interpretativa, dan vida a los personajes y a las situaciones, generando una conexión emocional poderosa con la audiencia.

3.7.La Sonoridad

En la interacción íntima entre el sonido y el movimiento, la escenología propone la penetración profunda en la experiencia sensorial y emocional del espectador y el intérprete.

La música, como componente esencial de la escenología, ejerce una influencia trascendental sobre el cuerpo, la mente y las emociones. Desde el punto de vista fisiológico, la

---

música despierta respuestas que van más allá de lo audible, manifestándose en cambios palpables en la frecuencia cardíaca, la respiración y la tensión muscular. (Mosquera Cabrera, 2013, p. 3) Estas respuestas son el eco de una danza interna que se despliega en armonía con los ritmos y las melodías, una danza que encuentra resonancia en el escenario y en los corazones de quienes lo presencian.

A nivel mental, la música actúa como un catalizador de procesos cognitivos, desencadenando el razonamiento, la planificación y la memorización. (Mosquera Cabrera, 2013, p. 3) En el contexto de la danza contemporánea, este aspecto adquiere una dimensión particularmente relevante, ya que la coreografía se convierte en un diálogo entre la mente del coreógrafo y la del intérprete, una conversación que se desarrolla en el lenguaje universal de la música y el movimiento.

Pero quizás donde la influencia de la música se manifiesta de manera más profunda es en el ámbito emocional. A través de la activación de áreas cerebrales asociadas con la emoción, la memoria y la recompensa, la música despierta un torrente de sensaciones que inundan nuestra conciencia, desatando una danza invisible de neurotransmisores y hormonas que nos sumerge en un estado de éxtasis emocional.

Uno de los mecanismos a través de los cuales la música ejerce su poder es mediante la activación de regiones del cerebro como el sistema límbico, el guardián de nuestras emociones más profundas. Este despertar de las profundidades de nuestra mente desencadena una cascada de reacciones químicas, liberando neurotransmisores como la dopamina y las endorfinas, que nos sumergen en un océano de placer y felicidad. (Mosquera Cabrera, 2013, p. 2)

Pero la influencia de la música va más allá de la mera estimulación cerebral; penetra en los recovecos de nuestra memoria, evocando recuerdos enterrados bajo capas de tiempo y olvido. (Mosquera Cabrera, 2013, p. 2) Al escuchar una melodía que nos transporta a un momento significativo de nuestra vida, experimentamos una resurrección emocional, una conexión instantánea con nuestro pasado que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos.

Además, la música tiene el poder de moldear nuestras sensaciones físicas y psicológicas, provocando cambios tangibles en nuestro cuerpo y mente. Desde la modulación de la frecuencia cardíaca y la respiración hasta la generación de sensaciones de relajación, excitación o melancolía, la música nos sumerge en un mar de sensaciones que nos llevan en un viaje a través de los paisajes internos de nuestra psique. (Mosquera Cabrera, 2013, p. 3)

La danza contemporánea, en su búsqueda constante de expresión y conexión, se adentra en un mundo donde el sonido se convierte en un compañero inseparable, tejiendo una red de significados que va más allá de lo audible. En esta conexión, la escenología emerge como el catalizador que fusiona las texturas sonoras de la música, los ritmos y los sutiles matices de las frecuencias tonales, creando un tapiz emocional que envuelve al espectador en una experiencia única y transformadora.

Ilustración 28

Espacios II

Nota. Espacios II, (2018). Creación de Peter Palacio. (Palacio, Instagram, 2018) El dialogo en vivo entre el instrumento musical y el intérprete, estructuran la propuesta del creador escénico.

Es importante mencionar que, entre otras, la música folclórica, arraigada en la tradición y la cultura de una comunidad, despierta un sentido de pertenencia profundo y visceral recreado en lo contemporáneo. Esta música evoca emociones que resuenan en lo más profundo de nuestra alma, conectándonos con nuestras raíces y despertando un sentido de identidad que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. (Vidiv, 2023)

Los ritmos, nos guían en un viaje a través de las emociones y la energía. Desde los tambores tribales que desatan la energía primitiva que yace latente en nuestro ser hasta las campanas que marcan el paso del tiempo en los templos asiáticos, los ritmos nos transportan a un estado de trance donde el cuerpo y el espíritu se funden en una danza ancestral de conexión y transformación. (Vidiv, 2023)

Las frecuencias y tonos, nos invitan a explorar los matices más sutiles de nuestra experiencia humana. Los sonidos graves, suelen asociarse con sensaciones de poder, intensidad y profundidad, pudiendo generar emociones como la tristeza, la melancolía o incluso el miedo, dependiendo del contexto en el que se utilicen. Mientras que los sonidos agudos suelen asociarse con sensaciones de ligereza, agilidad y claridad. En la música, los sonidos agudos pueden transmitir emociones como la alegría, la excitación o la tensión, dependiendo del contexto en el que se utilicen. (Vidiv, 2023)

En la escenología de la danza contemporánea, las diversas sonoridades que emergen desde la música, la voz o un ambiente sonoro no solo acompañan el movimiento, sino que se convierten en hilos invisibles que tejen una red emocional en la que el espectador se sumerge profundamente. Cada matiz sonoro es como una pincelada en el lienzo de la experiencia emocional. Estas sonoridades son vehículos de emociones que fluyen a través del espacio escénico, envolviendo al espectador en un viaje sensorial donde cada nota, cada susurro, cada silencio, narra algo que va más allá de las palabras.

3.8.El Espacio

La escenología en la danza contemporánea es un campo que nos invita a explorar la relación intrínseca entre el movimiento humano y el entorno arquitectónico que lo rodea. La arquitectura y el espacio urbano no son simples telones de fondo, sino que se convierten en actores activos en la coreografía, influenciando tanto el desplazamiento de los bailarines como la experiencia sensorial del espectador.

En la danza contemporánea, la interacción entre movimiento y espacio adquiere nuevas dimensiones, donde el coreógrafo y el escenógrafo trabajan en estrecha colaboración para crear experiencias que trascienden los límites del escenario tradicional. Se reconoce que el espacio es un

---

elemento activo que influye en la composición y la narrativa de la obra. (Llorente Pascual, 2013, pp. 368-370)

Al considerar el espacio como un componente integral de la coreografía, se abre un vasto campo de posibilidades creativas. Los bailarines se mueven a través del espacio e interactúan con él. (Llorente Pascual, 2013, pp. 368-370) Los ángulos, las líneas y las texturas de la arquitectura se convierten en parte del vocabulario de movimiento, enriqueciendo la expresión artística y ofreciendo nuevas perspectivas al público.

Esta integración del espacio en la danza contemporánea transforma la experiencia estética y profundiza el significado de la obra. El entorno arquitectónico puede simbolizar conceptos abstractos, reflejar estados emocionales o incluso provocar reflexiones sociales y políticas. La danza se convierte así en una forma de explorar y cuestionar nuestra relación con el mundo que nos rodea.

En última instancia, la escenología en la danza contemporánea nos insta a reconsiderar nuestra percepción del espacio y su papel en la creación artística. Nos invita a ver más allá de las fronteras tradicionales del escenario y a reconocer el potencial transformador del entorno físico en la experiencia humana. Al entender cómo la danza y la arquitectura dialogan y se complementan, podemos apreciar mejor la complejidad y la riqueza de las experiencias artísticas contemporáneas. En este sentido, la interacción entre la danza y el espacio físico es esencial, fundamental para la comprensión y apreciación de la danza contemporánea en su totalidad.

En sus primeras manifestaciones escénicas, la danza se desarrollaba en entornos más privados y restringidos, donde la cercanía entre los bailarines y el público generaba una atmósfera de intimidad y complicidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta dinámica comenzó a

---

cambiar, dando paso a una exploración audaz y diversa de nuevos espacios y escenarios. (Llorente Pascual, 2013, pp. 270-278)

La transición hacia la danza en espacios públicos y urbanos marca un hito crucial en la evolución de esta forma de arte. La apertura hacia entornos más abiertos y diversos ha permitido que la danza se integre de manera más orgánica con el tejido urbano y social, creando experiencias artísticas que trascienden las fronteras tradicionales de los escenarios cerrados. (Llorente Pascual, 2013, pp. 270-278)

Al adentrarse en espacios arquitectónicos, la danza se convierte en una exploración de formas, estructuras y dimensiones, donde los bailarines y coreógrafos interactúan creativamente con el entorno físico para dar vida a nuevas narrativas y experiencias estéticas. (Llorente Pascual, 2013, pp. 270-278) Esta fusión entre el movimiento humano y la arquitectura circundante crea un diálogo fascinante entre el arte y el espacio, enriqueciendo la expresión artística y ofreciendo nuevas perspectivas al espectador.

Por otro lado, la danza en entornos urbanos invita a una interacción dinámica con el paisaje urbano, incorporando elementos urbanos y sociales en la composición coreográfica. (Llorente Pascual, 2013, pp. 270-278) Calles, plazas, parques y edificios se convierten en escenarios vibrantes donde la danza cobra vida, generando una conexión palpable entre los artistas y la comunidad circundante.

Ilustración 29

In Situ

Nota. In situ (2019). Creación de Sara Idárraga a nombre de la compañía entretanto. Esta obra interactúa con los espacios de ciudad, los transforma por medio del movimiento. Fotografía por Miyer Juana. (Idárraga, 2021)

Además, la danza en espacios naturales nos sumerge en un universo de belleza y serenidad, donde el movimiento humano se fusiona armoniosamente con la majestuosidad del entorno natural. Bosques, playas, montañas y ríos se convierten en telones de fondo inspiradores para la expresión artística, creando experiencias sensoriales y emocionales profundas para los espectadores.

En conclusión, la evolución de la danza en su interacción con el espacio nos invita a reflexionar sobre la capacidad transformadora del arte para trascender fronteras y crear conexiones significativas con el mundo que nos rodea. Desde sus orígenes en espacios íntimos hasta su exploración de escenarios urbanos y naturales, la danza contemporánea nos ofrece un viaje emocionante a través de la intersección entre el movimiento humano y el entorno físico, revelando nuevas dimensiones de belleza, creatividad y expresión.

3.9. Las Nuevas Tecnologías

La danza contemporánea, como expresión artística en constante innovación, se encuentra en un momento fascinante donde la escenología y la tecnología convergen para redefinir los límites de la creatividad escénica. En este viaje de exploración, emergen nuevas posibilidades que prometen transformar aún más la experiencia del espectador y la práctica misma de la danza.

En el escenario contemporáneo, las nuevas tecnologías se han convertido en aliadas poderosas, ampliando los límites de lo posible y redefiniendo nuestra comprensión de la performance. El uso de drones es un ejemplo paradigmático de este fenómeno. Estas pequeñas maravillas voladoras ofrecen una nueva dimensión de iluminación y permiten una coreografía de luz dinámica y envolvente que sigue el ritmo de los movimientos. También pueden desempeñar un papel crucial en la creación de escenografía móvil. Los drones, con su capacidad de movimiento preciso y su versatilidad en el espacio tridimensional, pueden transformar el escenario en un lienzo vivo, generando paisajes efímeros que complementan y dialogan con la danza.

Sin embargo, los drones son solo la punta del iceberg en el vasto océano de posibilidades tecnológicas para la escena. Una de estas innovaciones radica en la incorporación de la tecnología vestible. Sensores integrados en los trajes de los bailarines pueden capturar datos biométricos en tiempo real, como la frecuencia cardíaca, la respiración o incluso la actividad cerebral. Estos datos pueden ser traducidos en efectos visuales o sonoros que acompañan y enriquecen la performance, creando una simbiosis entre el cuerpo del bailarín y el entorno tecnológico.

Otra área de exploración prometedora es la inteligencia artificial aplicada a la creación coreográfica. Algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar patrones de movimiento, estilo y emociones en performances previas, y utilizar esta información para generar nuevas secuencias coreográficas o sugerir variaciones en tiempo real. Esta colaboración entre la mente

---

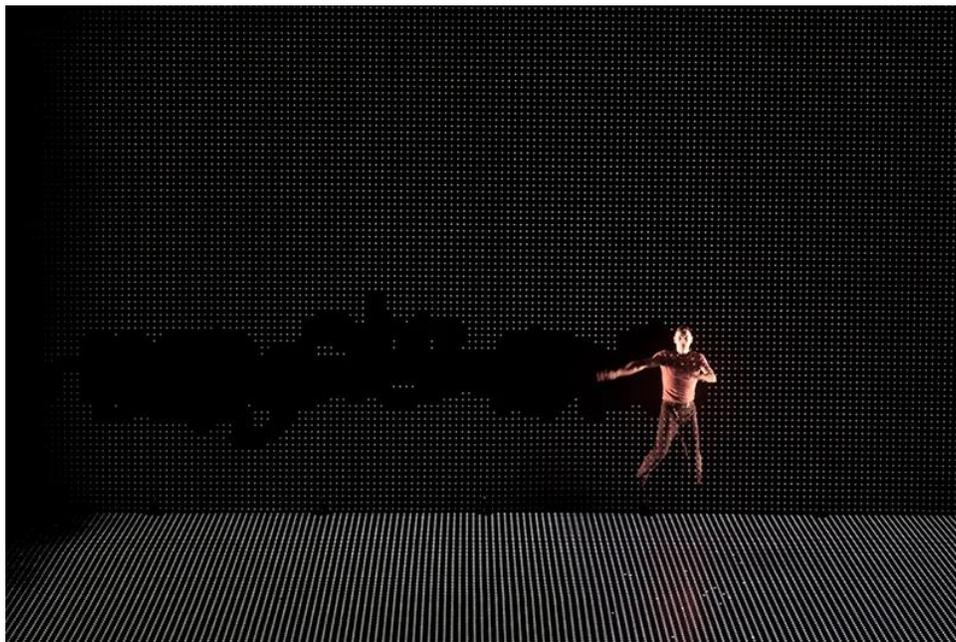
humana y la computacional puede dar lugar a composiciones sorprendentes y en constante evolución.

Además, la realidad aumentada se presenta como una herramienta poderosa para transformar el espacio escénico. Con dispositivos como gafas de realidad aumentada o proyecciones interactivas, se pueden crear paisajes virtuales integrados de manera fluida con el entorno físico. Los bailarines pueden interactuar con elementos digitales que cobran vida ante los ojos del espectador, generando una experiencia inmersiva que desafía la percepción convencional del espacio y el tiempo.

Sin embargo, en medio de este torbellino de innovación tecnológica, es importante recordar que la esencia de la danza contemporánea reside en la expresión del cuerpo humano y la conexión emocional con el público. La tecnología, lejos de reemplazar esta conexión, debe utilizarse como una herramienta para amplificarla y enriquecerla.

En última instancia, la escenología en la danza contemporánea es un campo de juego infinito donde la imaginación es la única frontera. La combinación de tecnología y creatividad abre nuevas puertas hacia mundos inexplorados de expresión artística, desafiando nuestras percepciones y expandiendo nuestros horizontes. En este viaje hacia lo profundo, nos encontramos en el umbral de una nueva era de posibilidades escénicas, donde el pasado y el futuro convergen en un presente vibrante y lleno de promesas.

Ilustración 30

Pixel

Nota. Pixel (2014). Es un obra del coreógrafo Mourad Merzouki y el dúo de arte digital Adrien M y Claire B, estrenada en la Maison des Arts de Créteil en Francia. (Merzouki, 2014)

4. Diseño Metodológico

Esta investigación se centró en explorar las aplicaciones de la escenología en el campo de la danza contemporánea. Para abordar este tema, se comenzó con una revisión exhaustiva de la literatura, utilizando la investigación documental para recopilar información proveniente de diversas fuentes, como documentos, revistas, libros, grabaciones y otros recursos relacionados. La investigación documental, también conocida como investigación bibliográfica, implicó analizar datos secundarios existentes para construir una base teórica sólida (Reyes Ruiz y Carmona Alvarado, 2020). Esta elección se basó en la necesidad de explorar y comprender las teorías y prácticas de la escenología en el contexto de la danza contemporánea desde diferentes perspectivas, contribuyendo así al conocimiento existente en los ámbitos académico, social y artístico.

Se optó por realizar una investigación documental debido a que brinda la oportunidad de abordar la realidad que se deseaba investigar desde diversas perspectivas. Esta técnica permitió relacionar datos ya existentes provenientes de diferentes fuentes, permitiendo obtener una visión completa y sistemática del tema en estudio. Además, permitió reflexionar sobre instrumentos de evaluación, categorías de análisis y consolidación de autores dentro del contexto específico de la escenología en la danza contemporánea.

La revisión bibliográfica se llevó a cabo de manera organizada y coherente, permitiendo tener en cuenta los eventos relacionados con la escenología en la danza contemporánea. Este proceso ayudó a establecer similitudes y diferencias entre los trabajos existentes, clasificar experiencias y distinguir elementos más abordados junto con sus esquemas observacionales.

En resumen, la investigación se basó en la revisión bibliográfica, utilizando la investigación documental como técnica principal. El objetivo fue comprender las aplicaciones de la escenología en la danza contemporánea mediante una exploración detallada de teorías existentes y prácticas en el campo. Con este estudio, se aspiró a contribuir al conocimiento académico, social y artístico al ofrecer una perspectiva amplia y enriquecedora sobre cómo se intercepta la escenología en la danza contemporánea.

4.1. Fases De La Investigación

La investigación siguió un proceso metodológico dividido en cinco etapas clave. En primer lugar, se realizó un "Arqueo de fuentes", seleccionando material relevante. Luego, durante la fase de "Revisión", se analizó minuciosamente toda esta información para descartar lo que no era útil. La etapa del "Cotejo" implicó comparar y organizar cuidadosamente el material para obtener citas sólidas. En la etapa de "Interpretación", se generaron propuestas basadas en un análisis profundo. Finalmente, las "Conclusiones" consolidaron los resultados, brindando una conclusión completa

---

sobre el tema. Este enfoque integral buscó explorar las aplicaciones de la escenología en la danza contemporánea, contribuyendo al conocimiento en esta convergencia entre estas dos disciplinas.

4.1.1. Arqueo de Fuentes: Selección del Material

En la fase inicial de la investigación, la búsqueda de fuentes se convirtió en un proceso fundamental para construir una base sólida. La exploración meticulosa abarcó una amplia variedad de recursos, como documentos, revistas, libros y grabaciones, con el propósito de seleccionar el material que probablemente contribuiría al desarrollo de la investigación. Este enfoque no solo garantizó la diversidad de perspectivas, sino que también permitió identificar los principales temas y corrientes de pensamiento relacionados con la escenología en la danza contemporánea. Al seleccionar con amplitud, se estableció un punto sólido desde donde realizar análisis críticos en las siguientes etapas.

4.1.2. Revisión: Descarte del Material Poco Útil

La fase de revisión se presentó como una etapa crucial para refinar y enfocar la investigación. Aquí se realizó un análisis crítico del material recopilado durante la búsqueda de fuentes. El objetivo fue descartar aquel material que podría resultar poco útil o que no se ajustara de manera efectiva a los objetivos específicos de la investigación. Una revisión cuidadosa permitió refinar la selección, asegurando que el material restante fuera relevante y contribuyera significativamente a la comprensión de las aplicaciones de la escenología en la danza contemporánea. Este proceso de discernimiento ayudó a mantener coherencia y relevancia en las siguientes etapas del proyecto.

4.1.3. Cotejo: Comparación y Organización del Material

Durante la fase de cotejo, el enfoque se estableció en comparar y organizar el material relevante. Esto implicó identificar patrones y consistencias en las fuentes recopiladas, así como

---

preparar el terreno para obtener citas y referencias sólidas que respaldaran las teorías en desarrollo. Al examinar detalladamente, se fortaleció la base teórica, y se revelaron conexiones y puntos de convergencia entre diferentes fuentes. Este enfoque integral ayudó a construir una narrativa coherente y mejoró la comprensión general sobre las aplicaciones de la escenología en la danza contemporánea.

4.1.4. Interpretación: Análisis y Elaboración de Propuestas

La fase de interpretación marcó un momento clave para analizar profundamente el material cotejado. Aquí no solo se trataba de recopilar datos, sino también de ofrecer una perspectiva crítica. La interpretación implicó desarrollar propuestas basadas en información obtenida, como lecturas, opiniones o deducciones fundamentadas. Esta etapa fue fundamental para dar forma a las teorías en desarrollo y construir una narrativa argumentativa. El análisis crítico permitió explorar las sutilezas y complejidades de cómo la escenología se aplicaba en la danza contemporánea, lo cual ofreció una contribución valiosa al conocimiento existente en este campo.

4.1.5. Conclusiones: Síntesis y Cierre Total

En cuanto a las conclusiones, representaron el resumen total y el cierre del tema investigado. Aquí se fusionaron los resultados de las etapas anteriores, respaldando la teoría construida y respondiendo a las preguntas iniciales que motivaron la investigación. Las conclusiones consolidaron la comprensión de cómo se aplicaba la escenología en la danza contemporánea, y resaltaron las contribuciones específicas de cada etapa del proceso metodológico. Este cierre integral beneficiará al campo de la danza, y sentará un precedente para futuras investigaciones en la intersección entre la escenología y la danza contemporánea.

Hallazgos

La investigación sobre la escenología en la danza contemporánea revela que esta disciplina proporciona herramientas analíticas para entender las obras coreográficas y profundiza en la relación entre el movimiento del cuerpo y su entorno escénico. Se destaca cómo la combinación de elementos como el espacio, la iluminación, la música y otros componentes visuales y sonoros influye en la construcción de significado y en la experiencia del espectador.

En este contexto, se reconoce el papel fundamental de la escenología en la creación y presentación de obras dancísticas contemporáneas, sirviendo como un marco conceptual para comprender la interacción entre los diversos elementos escénicos y su impacto estético, político y social. La investigación invita a explorar cómo se construyen y representan los discursos corporales en este contexto, examinando la relación entre el movimiento del cuerpo y su entorno escénico, así como su contexto cultural y narrativo.

Es esencial comprender que la relación entre la escenología y la danza contemporánea es dinámica y está sujeta a cambios constantes en respuesta a las transformaciones culturales, tecnológicas y políticas. Esta dinámica plantea interrogantes sobre las formas predominantes de representación y percepción del cuerpo en la danza, al tiempo que sugiere nuevas posibilidades de expresión y resistencia a través de la experimentación con el espacio escénico.

En última instancia, la investigación sobre esta relación profundiza nuestra comprensión de cómo se construyen y comunican significados a través del movimiento del cuerpo y su entorno escénico, ampliando nuestro conocimiento sobre la intersección entre la teoría escénica y la práctica dancística. Esta comprensión enriquece nuestra percepción y práctica cultural en el siglo XXI, ofreciendo nuevas formas de cuestionar y transformar nuestra comprensión del arte del movimiento y su impacto en la experiencia humana.

La danza contemporánea es un poderoso medio de comunicación y expresión artística que trasciende los límites del lenguaje verbal. A través de la fusión armoniosa de diversos elementos escénicos, esta disciplina logra transmitir emociones, narrar historias y conectar profundamente con el espectador en un nivel sensorial y emocional. Por su parte, los elementos escenológicos, como la iluminación, el vestuario, la escenografía y el sonido, desempeñan un papel crucial en la interpretación global de la obra, complementando la coreografía y la dramaturgia, y contribuyendo a la comprensión y apreciación del público.

La iluminación, en particular, trasciende su función práctica para convertirse en una herramienta creativa capaz de evocar emociones, destacar movimientos específicos y enfatizar la trama en el escenario. La temperatura de color y la tecnología RGB brindan una flexibilidad extraordinaria para transmitir emociones y dar vida a una puesta en escena.

La interacción entre la luz y el movimiento en la danza contemporánea revela la importancia crucial del diseño lumínico como una herramienta creativa que colabora estrechamente con la coreografía para transmitir sensaciones y emociones. La sincronización precisa entre los cambios de iluminación y los movimientos coreográficos potencia la expresividad del baile y aumenta su impacto emocional en el espectador, creando así una narrativa visual única.

El diseño del espacio escénico en la danza contemporánea es fundamental en la construcción de la narrativa visual y la evocación de estados de ánimo específicos. La disposición del escenario, junto con elementos escenográficos, contribuyen a transformar el espacio en un lienzo en blanco moldeado mediante la interacción entre bailarines, luz y elementos escenográficos.

La interconexión y la importancia vital de elementos como el maquillaje, el vestuario, la escenografía y el uso del color cumplen funciones estéticas, y se entrelazan de manera intrínseca para enriquecer la experiencia tanto para los artistas como para el público.

El maquillaje se erige como una herramienta de expresión artística y comunicación emocional, capaz de transformar la percepción del público y la interpretación de la obra. Junto con el vestuario, el maquillaje contextualiza temporal y espacialmente la danza, transportando al espectador a diferentes momentos históricos o culturales, y profundizando la comprensión del contexto en el que se desarrolla la actuación.

El vestuario, por su parte, va más allá de la apariencia para convertirse en un medio de expresión artística y comunicación en la escena. Refleja el tema y el tono de la obra en su totalidad, contribuyendo a la creación de una experiencia escénica rica y significativa. La interacción entre el vestuario, la escenografía y la iluminación crea atmósferas y contextos que enriquecen la experiencia teatral y emocional del público.

La escenografía y la utilería actúan como un marco estético que impulsa la experimentación y la innovación en el proceso creativo, permitiendo la exploración de nuevas formas de movimiento y expresión. La creación de ambientes y atmósferas cautivadoras complementa la narrativa de la danza y profundiza la conexión emocional con el público.

Finalmente, el uso del color emerge como un componente esencial que influye en las emociones, resalta elementos coreográficos y crea atmósferas que enriquecen la conexión entre los artistas y la audiencia. La teoría del color se aplica de manera crucial en todos los aspectos escénicos, desde la iluminación hasta el maquillaje, contribuyendo a la creación de mundos

---

visuales cautivadores que intensifican la experiencia estética y emocional de la danza contemporánea.

En conjunto, estos hallazgos subrayan la importancia de una visión integrada de elementos en la danza contemporánea, tanto elementos individuales, como partes interdependientes que enriquecen la experiencia artística en su totalidad.

La danza contemporánea se presenta como un sistema de signos en constante interacción, donde cada movimiento comunica algo al espectador, convirtiéndola en un lenguaje corporal complejo que construye narrativas a través de gestos y secuencias de movimientos. Los bailarines utilizan su cuerpo como medio de expresión, transformando cada acción en un signo que representa estados emocionales o conceptos abstractos, profundizando así la experiencia estética y emocional de la audiencia.

Esta conexión entre los signos y las acciones es esencial para la transmisión efectiva de significados y emociones en la danza contemporánea, permitiendo a los bailarines comunicar mensajes de manera no verbal y enriquecer la experiencia estética del público. La expresión emocional se potencia mediante la interacción entre el cuerpo, el movimiento, la música, la escenografía y el vestuario, creando una experiencia sensorial que conecta emocionalmente con la audiencia y transmite narrativas complejas sin necesidad de palabras.

La música, como elemento trascendental en la danza contemporánea, ejerce una influencia profunda sobre el cuerpo, la mente y las emociones, despertando respuestas fisiológicas y cognitivas que enriquecen la experiencia sensorial y emocional del espectador y el intérprete. Los ritmos, frecuencias y tonos en la música evocan emociones profundas, conectando al espectador

---

con sus raíces y despertando un sentido de identidad que trasciende las barreras del tiempo y el espacio.

La danza contemporánea, invita a explorar la relación intrínseca entre el movimiento humano y el entorno arquitectónico que lo rodea, reconociendo al espacio como un elemento activo que influye en la composición y la narrativa de la obra. Esta integración del espacio transforma la experiencia estética y profundiza el significado de la danza contemporánea, permitiendo al entorno simbolizar conceptos abstractos, reflejar estados emocionales y provocar reflexiones sociales y políticas.

La danza se encuentra en un momento fascinante donde la escenología y específicamente la tecnología convergen para redefinir los límites de la creatividad escénica, emergiendo nuevas posibilidades que prometen transformar la experiencia del espectador y la práctica misma de la danza. Ejemplos como el uso de drones ofrecen nuevas dimensiones de iluminación y escenografía móvil, mientras que la incorporación de tecnología, como sensores integrados en los trajes de los bailarines, permite capturar datos biométricos en tiempo real que enriquecen la performance. Esta fusión entre tecnología y expresión artística amplía las posibilidades creativas, y desafía las percepciones convencionales del espacio, el tiempo y la conexión emocional entre los artistas y el público.

En resumen, la danza contemporánea se erige como un campo vibrante y en constante evolución donde la escenología y la expresión humana convergen para crear experiencias escénicas enriquecedoras y transformadoras. Desde la interacción entre la luz y el movimiento hasta la exploración de nuevas posibilidades a través de la tecnología, cada elemento contribuye a ampliar los horizontes de la creatividad escénica. Sin embargo, en medio de esta expansión, es crucial recordar que los límites de la escenología en la danza contemporánea están enmarcados por la

---

creatividad y visión de sus creadores. Las tecnologías pueden ser herramientas poderosas, pero es la imaginación y la habilidad de los artistas lo que realmente define y trasciende esos límites, llevando al público a experiencias que desafían las percepciones convencionales del arte del movimiento. En última instancia, es esta combinación de innovación escenológica y expresión artística lo que impulsa a la danza contemporánea hacia nuevos horizontes de significado y estética, creando un diálogo vibrante entre el pasado, el presente y el futuro del arte escénico.

Trabajos Citados

Accrorap. (2024). *Cie Accrprap Direction Kader Attou*. Cie Accrprap Direction Kader Attou:

<https://www.accrorap.com/creations/the-roots/>

Adobe. (2023). *Adobe*. Adobe: <https://www.adobe.com/co/creativecloud/video/discover/color-temperature.html>

Aguilar, M. Á. (20 de 08 de 2013). *Redalyc*. Redalyc:

<https://www.redalyc.org/pdf/5611/561158773011.pdf>

Álvarez, A. (21 de 11 de 2022). *Instagram*. Instagram:

https://www.instagram.com/p/C1O5hKaJ5Qx/?img_index=2

Alwin Nikolais. (19 de 04 de 1978). *Libraries Digital Archival Collections*. Libraries Digital Archival Collections.:

<https://media.library.ohio.edu/digital/collection/p15808coll16/id/1175/>

Arregui, J. P. (2013). Escenología, teatrología, musicología. Observaciones sobre una relación académica entre la dependencia y la resistencia. *Cuadernos de Musica Iberoamericana*, 25-26, 275-293. <https://doi.org/10.1136-5536>

Baril, J. (1987). *La Danza Moderna*. Editions Vigot. <https://doi.org/10.1017/9780520314562>

Borrelli, M. (12 de 05 de 2009). *La casa de bernarda alba Federico García Lorca*. La casa de

bernarda alba Federico García Lorca:

[https://lacasadebernardaalbalorca.wordpress.com/2012/03/19/adaptacion-a-danza-](https://lacasadebernardaalbalorca.wordpress.com/2012/03/19/adaptacion-a-danza-contemporanea-de-la-casa-de-bernarda-alba/)

[contemporanea-de-la-casa-de-bernarda-alba/](https://lacasadebernardaalbalorca.wordpress.com/2012/03/19/adaptacion-a-danza-contemporanea-de-la-casa-de-bernarda-alba/)

Cachán, C., Carbello, B., García, M., y Mateo, P. (15 de 02 de 2012). *ACONVE: asociacion de analistas expertos en comportamiento no verbal*. ACONVE: asociacion de analistas expertos en comportamiento no verbal.: https://aconve.org/wp-content/uploads/2017/11/Iluminacion_escolar_Philips_Uni_Nebrija.pdf

Cage, J. (1965). *Mode Records*. Mode Records: https://moderecords.com/catalog/258_cage/

Camarillo Cruz, I. V. (2 de 2017). *Universidad Nacional Autonoma de México*. Universidad Nacional Autonoma de México: <https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000755326>

Caplan, E. (1996). *Cedar dance*. Cedar dance: <https://cedardance.com/dance-the-computer-merce-cunningham>

Compañía H3. (06 de 04 de 2020). *compania h3*. compania h3: <https://www.companiah3.com/gallery>

Dechile. (01 de 01 de 2023). *Dechile*. Dechile: <https://etimologias.dechile.net/?dramaturgia>

Echeverry López, J. A. (2015). *Universidad Distrital Francisco José de Caldas*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas : <https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/4363/EcheverryL%F3pezJuli%E1nAndr%E9s2015.pdf?sequence=1>

Ecured. (31 de 08 de 2012). *Ecured*. Ecured: <https://www.ecured.cu/Escenolog%C3%ADa>

Editorial Etecé. (12 de 08 de 2022). *Concepto*. Concepto: <https://concepto.de/dramaturgia/>

Ek, M. (07 de 05 de 2008). *Sipario*. Sipario: <https://www.sipario.it/recensionidanzac/item/1488-sipario-recensioni-casa-di-bernarda-alba-la.html>

FHsolar&ledIberica. (15 de 04 de 2020). *FHsolar&ledIberica*. FHsolar&ledIberica:

<https://fhsolarled.com/que-es-la-iluminacion-rgb/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20iluminaci%C3%B3n%20RGB%3F%20En%20pocas%20palabras%2C,casi%20cualquier%20tipo%20de%20color%20en%20el%20espectro.>

Glover, M. (09 de 10 de 2018). *Psicología-Online*. Psicología-Online: <https://www.psicologia-online.com/la-psicologia-del-color-segun-eva-heller-4094.html>

Gooden, C. (1971). *Ellen Mueller Teaching Portfolio*. Ellen Mueller Teaching Portfolio: <https://teaching.ellenmueller.com/walking/2021/11/26/trisha-brown-walking-on-the-wall-1971/>

Gutiérrez Hernández, M. (08 de 2017). *INBA digital*. INBA digital: <http://inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/jspui/bitstream/11271/1497/1/3451dfelestesis01.pdf>

Halsman, P. (1959). *Fotó-történet*. Fotó-történet: <https://fototortenet.blogspot.com/2013/04/jump-book.html>

Idárraga, S. (16 de 03 de 2021). *Instagram*. Instagram: <https://www.instagram.com/p/CMfbuVwj9P2/>

Kaufmann, U. (2015). *Ellalabella*. Ellalabella: <https://ellalabella.cl/la-bella-escenografia-floral-la-obra-nelken-pina-bausch/>

Khan, O. (02 de 07 de 2023). *SusyQ revista de danza*. SusyQ revista de danza: <https://susyq.es/actualidad/1882-palermo-palermo>

Knox, L. E. (29 de 01 de 2018). *Wbur*. Wbur: <https://www.wbur.org/news/2018/01/29/companie-accrorap-the-roots>

Linsel, A. (2019). *Youtube*. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=X4Xf1kSqOXY&ab_channel=MrUbuBlog

Llorente Pascual, M. (06 de 2013). *Dialnet*. Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4704513.pdf>

Macaulay, A. (27 de 03 de 2015). *The New York Times*. The New York Times: <https://www.nytimes.com/2015/03/29/arts/dance/rainforest-cunninghams-primeval-rarity-returns-to-the-joyce.html>

Mangieri, R. (2010). *Academia*. Academia: https://www.academia.edu/8970103/PARA_UNA_SEMIOTICA_DE_LA_DANZA_entre_lo_continuo_y_lo_discontinuo

Márquez Orozco, L., y Sánchez López, J. G. (07 de 2020). *Escenauno*. Escenauno: <https://escenauno.org/wp-content/uploads/2020/06/LA-ESCENOGRAF%C3%8DA-APLICADA-A-UN-DISCURSO-DANC%C3%8DSTICO.-DISPOSITIVO-ESC%C3%89NICO-M%C3%93VIL-Liliana-M%C3%A1rquez-Orozco-y-Jos%C3%A9-Guadalupe-S%C3%A1nchez-L%C3%B3pez.pdf>

Mejía, C. (08 de 12 de 2019). *Instagram*. Instagram: <https://www.instagram.com/p/B50US11AezF/>

Merce Cunningham Trust. (2021). *Merce Cunningham Trust*. Merce Cunningham Trust: <https://www.mercecunningham.org/the-work/choreography/rainforest/>

-
- Merzouki, M. (11 de 2014). *Laughing Squid*. Laughing Squid: <https://laughingsquid.com/pixel-dancers-interact-with-digital-environments-in-a-mesmerizing-multimedia-performance/>
- Mikou, A. (16 de 11 de 2019). *The theatre time*. The theatre time: <https://thetheatretimes.com/palermo-palermo-now-then-and-after/>
- Mondragón Gaitán, L. C. (01 de 07 de 2017). *Universidad Distrital Francisco José de Caldas*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas: <https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/6343>
- Moore, P. (1965). *The new york review*. The new york review: <https://www.nybooks.com/articles/2020/04/23/yvonne-rainer-dont-write-on-here-bad-girl/>
- Moreno, J. (12 de 11 de 2022). *Instagram*. Instagram: https://www.instagram.com/p/Ck3M02puiD1/?img_index=1
- Morgan, B. (1935). *Asheville Art Museum*. Asheville Art Museum: <https://www.ashevilleart.org/art/martha-graham-frontier/>
- Mosquera Cabrera, I. (07 de 2013). *Dialnet*. Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/4766791.pdf>
- Ortiz Uribe, J. F. (2023). *Biblioteca digital UdeA*. Biblioteca digital UdeA: <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/39064>
- Pájara Pinta. (19 de 12 de 2019). *Instagram*. Instagram: https://www.instagram.com/p/B6Q6GApgZwo/?img_index=3
- Palacio, P. (28 de 05 de 2018). *Instagram*. Instagram: <https://www.instagram.com/p/BjVil5CgtyT/>

Palacio, P. (12 de 11 de 2019). *Facebook*. Facebook:

https://www.facebook.com/udeacultura/photos/-ma%C3%B1ana-sos-tierra-una-presentaci%C3%B3n-de-danza-concierto-dirigida-por-le-maestro-p/2765565676807683/?paipv=0&eav=AfbTyafJXPh7q1FjHfpH7pS48U0xURUJiAWDyqJPIbBovPmtohcX-bpFjwEd5jfNFxg&_rdr

Palacio, P. (09 de 02 de 2020). *Youtube*. Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=d_Nru_6O07k&rco=1&ab_channel=Daniel8Franco

Palacio, P. (23 de 11 de 2023). *Instagram*. Instagram:

https://www.instagram.com/p/C0AKMuCxAjO/?img_index=9

Pérez García, M. M., y Vera Fernández, M. D. (2009). *Dialnet*. Dialnet:

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2955326.pdf>

Pérez Porto, J., y Merino, M. (02 de 11 de 2022). *Definición de*. Definición de:

<https://definicion.de/coreografia/>

Pilobolus. (20 de 06 de 2013). *IMG Arts*. IMG Arts: <https://imgartists.com/roster/pilobolus/>

Pina Bausch Foundation. (s.f.). *Pina Bausch Foundation*. Pina Bausch Foundation:

<https://www.pinabausch.org/work/pale>

Pineda, F. (06 de 06 de 2021). *Instagram*. Instagram:

https://www.instagram.com/p/CPyjHdONOccd/?img_index=1

Quiroga, A. (9 de 05 de 2012). *VIII Congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica*

Literaria. VIII Congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria:

---

https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/30975/Documento_completo.pdf?sequence=1

reports, S. (05 de 06 de 2023). *ctpost*. *ctpost*: <https://www.ctpost.com/things-to-do/article/MOMIX-dance-company-to-perform-in-Torrington-17696732.php>

Reyes Ruiz, L., y Carmona Alvarado, F. A. (2020). *Universidad Simón Bolívar*. Universidad Simón Bolívar:

<https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/6630/La%20investigaci%C3%B3n%20documental%20para%20la%20comprensi%C3%B3n%20ontol%C3%B3gica%20del%20objeto%20de%20estudio.pdf?sequence=1#:~:text=Arqueo%20de%20fuentes%3A%20Selecci%C3%B3n%20abundan>

Stier, M. (1993). *The New York Times*. The New York Times: <https://www.nytimes.com/2020/09/01/arts/dance/merce-cunningham-computer-LifeForms.html>

Suárez Muñoz, R. M., Ortiz Camacho, M. d., y Baena Extremera, A. (20 de 10 de 2018). *Digibug*. Universidad de Granada: <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/66935/22907-69065-1-PB.pdf?sequence=1>

Suárez, V. (2024). *Estilonext*. Estilonext: <https://estilonext.com/cultura/elementos-del-teatro>

Tecnolite. (22 de 08 de 2021). *Tecnolite*. Tecnolite: <https://tecnolite.mx/medias/Guia-de-Iluminacion-01-Color-de-Luz.pdf?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NTA0ODJ8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGg4NS9oNDYvOTA5MDIyNDU1NDAxNC9HdWlhX2RlX0lscW1pbmFjaW9uXzAxL>

UNvbG9yX2RlX0x1ei5wZGZ8ZDIyZjE4ZDliOTAwMWQwZDkxYzUyYTlhZjFiNGNI
ZmQxMDE

Torres, A. (27 de 06 de 2019). *Psicología y mente*. Psicología y mente:
<https://psicologiaymente.com/cultura/elementos-del-teatro>

Vargas Padilla , C. S. (2019). *Danza.co*. Danza.co: <https://danza.co/biblioteca/tesis/pregrado/el-uso-del-gesto-y-el-movimiento-cotidiano-para-facilitar-una-relacion-entre-el-espectador-y-la-danza-contemporanea/>

Vartanian, H. (17 de marzo de 2011). *Hyperallergic*. Hyperallergic:
<https://hyperallergic.com/21100/walker-art-center-merce-cunninghams/>

Vidiv. (28 de 07 de 2023). *Linkedin*. Linkedin: <https://es.linkedin.com/pulse/puede-la-m%C3%BAsica-modificar-nuestras-emociones-vidiv#:~:text=Las%20diferentes%20frecuencias%20y%20tonos,sensaci%C3%B3n%20de%20pesadumbre%20o%20tristeza>

Weeks, T. (09 de 09 de 2022). *Rocky Mountain Forest products*. Rocky Mountain Forest products:
<https://www.rmfp.com/es/blog/color-psychology-impact-on-well-being/>

Zapata Ospina, G. A. (2016). La danza del siglo xx, un cuerpo con muchos rostros. *Estesis*, 1(1), 6-17. <https://doi.org/https://doi.org/10.37127/issn.2539-3995>