1

Movimientos de los cuerpos: laboratorios de experimentación-creación a partir de interconexiones entre la literatura y la danza afrocolombiana

Yessica Ángel Flórez

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciada en Literatura y Lengua Castellana

Tutores
Teresita Ospina Álvarez
Doctora en Educación
Rafael Múnera Barbosa
Magister en Educación

Universidad de Antioquia
Facultad de Educación
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
Medellín, Antioquia, Colombia
2024

2

Cita	(Ángel Flórez 2024)		
	Ángel Flórez, Y. (2024). Movimientos de los cuerpos: laboratorios de		
Referencia	experimentación-creación a partir de interconexiones entre la literatura y la danza		
Estilo APA 7 (2020)	afrocolombiana [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia,		
	Medellín, Colombia.		

Centro de Documentación Educación

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes

Decano/Director: Wilson Antonio Bolívar Buriticá **Jefe departamento:** Cártul Valérico Vargas Torres

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.

3

Dedicatoria

A mis ancestros.

Al alma libre que habita en este cuerpo.

Al fruto bendito que surgió de mi vientre, mis hijos.

A las adversidades que me empujan sin retorno.

A la inteligencia y al entendimiento.

A la pasión y amor que me envuelve.

Al ritmo que recorre por mis venas.

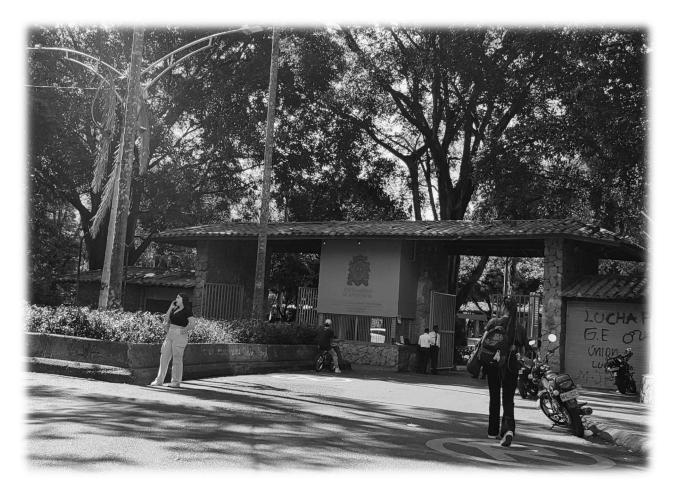
A mis asesores por permitirme ser y por estar para mí.

Al templo del conocimiento.

A mis pares, amigos y familiares.

4

Agradecimientos

Fotografía 1 Alma Mater (2023). Archivo de la investigadora.

Aquella vez el anhelo fue tan alto, que mis ancestros no tuvieron más alternativa que concedérmelo. Agradecerte es un gesto minúsculo frente a todo el amor que siento por ti, mi adorada *Alma Mater*.

5

Tabla de contenido

Resumen	7
Abstract	8
Introducción	11
1 Planteamiento del problema	21
1.1 Antecedentes – En búsqueda de respuestas	25
2 Justificación	35
3 Propósitos	37
3.1 Propósito general	37
3.2 Propósitos específicos	37
4 Horizonte teórico – transitando los caminos	38
4.1 Reescribir el espiral - <i>Literatura</i>	38
4.2 Moverse en contra vía – <i>Danza</i>	42
4.3 Ritmos para educar - Danza en el ámbito educativo	45
4.4 Al son del tambor - Danza folclórica	48
4.5 El cuerpo en sí mismo – <i>Cuerpo</i>	52
4.6 Tejiendo redes - <i>Rizoma</i>	54
4.7 Raíces ancestrales - Afrocolombiano	57
5 Horizonte Metodológico – El cuerpo como materialidad danzante	61
5.1 Primer laboratorio	65

6

5.2 Segundo laboratorio	67
5.3 Tercer laboratorio	69
5.4 Cuarto laboratorio	73
5.5 Quinto laboratorio	76
6 Resultados y conclusiones	80
7 Referencias bibliográficas	82
8 Anexos	85

7

Resumen

La investigación titulada Movimientos de los cuerpos: laboratorios de experimentación-creación a partir de interconexiones entre la literatura y la danza afrocolombiana, perteneciente a la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Facultad de Educación, de la Universidad de Antioquia, surgió de la idea de articular la literatura y la danza afrocolombiana en un mismo escenario de formación, haciendo que sea el cuerpo ese puente para generar experiencias a partir de laboratorios de experimentación creación, en este sentido, este trabajo fue dando giros alrededor de la pregunta ¿De qué manera los movimientos de los cuerpos y laboratorios de experimentación-creación generan interconexiones entre la literatura y la danza afrocolombiana? Este interrogante fue transversal a la investigación y desde allí visibilicé las brechas, los vacíos, las tensiones que se generaron a lo largo del proceso. Fue un trabajo que se desarrolló con el Semillero de investigación perteneciente al Laboratorio de Dramaturgia Corporal del Tecnológico de Artes Débora Arango Institución redefinida, para desarrollar con ellos la investigación. Luego del apoyo teórico de referentes y el desarrollo de los laboratorios de experimentación creación, se observó que se potenciaron experiencias estéticas a través de la interconexión entre la literatura y la danza afrocolombianas con los participantes, además, que es posible pensarse actividades transversales para reflexionar y promover enfoques sobre temas desde diferentes perspectivas.

Palabras clave: Literatura, danza, cuerpo, movimiento, tradición, educación.

8

Abstract

The research entitled Movements of the bodies: laboratories of experimentation-creation based on the interconnections between Afro-Colombian literature and dance, belonging to the Bachelor's Degree in Literature and Spanish Language of the Faculty of Education, of the University of Antioquia, arose from the idea of articulating Afro-Colombian literature and dance in the same training scenario, making the body that bridge to generate experiences from creation experimentation laboratories, in this sense, this work revolved around the question In what way do the movements of the bodies and laboratories of experimentation-creation generate interconnections between literature and Afro-Colombian dance? This question was transversal to the research and from there I made visible the gaps, the voids, the tensions that were generated throughout the process. It was a work that was developed with the Research Seedbed belonging to the Body Dramaturgy Laboratory of the Tecnológico de Artes Débora Arango Redefined Institution, to develop the research with them. After the theoretical support of references and the development of the creation experimentation laboratories, it was observed that aesthetic experiences were enhanced through the interconnection between Afro-Colombian literature and dance with the participants, in addition, that it is possible to think about transversal activities to reflect and promote approaches to topics from different perspectives.

Keywords: Literature, dance, body, movement, tradition, education.

9

Fotografía 2 Cuerpo danzante en la práctica (2023). Archivo de la investigadora.

Canción 1 Chocoanita / Leonor Gonzáles Mina

Chocoanita, Chocoanita encantadora Eres símbolo de dulce aparición Y además de ser morena eres bonita Y tu andar enamoró mi corazón.

Tus ojazos como el sol de la mañana Tus palabras, tu mirar, tu sonreír Enmarcaron tus encantos de chocoana Y explicaron el afán de mi existir...

11

Introducción

Inicio esta historia con el tongoneo que corre por este templo de ritmo y sabrosura, labro pasos a mi andar, dejando los más inusuales pensamientos, el vaivén de mis caderas y ritmo que corre por mis venas; azúcar pura como el néctar que impregna mi melanina negra, cuerpo, sé que te ha tocado duro porque has sufrido transformaciones a lo largo de estos años, de niña a mujer, de mujer a madre y me has protegido del frío, del calor, tu esencia es ser expresivo y a veces con un gesto, una mirada o un movimiento, me dejas al descubierto, yo te amo como estás, yo te acepto en lo que nos hemos transformado, muestra de ello es cuando nos miramos al espejo y observo detalladamente tus manifestaciones y te doy palabras de amor. Si en algún momento te he fallado, te pido perdón porque eres lo único real que siempre me acompaña, te invito a danzar al son que nos toquen, bailemos mapalé, salsita, merenguito, chirimía entre otros, lo que tú quieras siempre y cuando seamos felices a nuestra manera.

12

Fotografía 3 Departamento del Chocó (2022) Archivo de la investigadora.

13

Los recuerdos que tengo de niña siempre fueron escuchando danzas típicas de mi región y por eso ese amor que siempre he tenido hacia estos ritmos.

Canción 2 Chocó tierra mía / Zully Murillo

Allá en mi tierra cuando el sol se va ocultando
A lo lejos a lo lejos del horizonte se ve
Bellos paisajes que iluminan las palmeras
Y que al compás de la brisa forman un lindo vaivén
Hermosas playas que se forman en verano
A la orilla de sus ríos que corren con plenitud
Y sus arenas desde lejos como brillan como
El oro aplatinado cuando el sol le da su luz...

14

La investigación titulada Movimientos de los cuerpos: laboratorios de experimentación-creación a partir de interconexiones entre la literatura y la danza afrocolombiana, inscrita en la línea "Las imágenes en la literatura, "otras maneras" de leer en la formación de maestros y maestras de literatura y lengua castellana", perteneciente a la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Facultad de Educación, de la Universidad de Antioquia, surgió de una reflexión y un sentir personal frente a la cultura afro en Colombia, se trató de mi proceso formativo como maestra en formación de la Universidad de Antioquia, es parte de mi historia como mujer afro, es la conexión de muchos sentires que me permitieron realizar y vivir este Trabajo de Grado.

La intención surgió desde mi práctica como maestra en formación de literatura y lengua castellana, la apuesta por la enseñanza de un saber artístico en aulas de clases convencionales y no convencionales, así intentar conservar y conectar con mis intereses, en este sentido, en la medida en que iba avanzando en la investigación fui encontrando conexiones entre la literatura y la danza, sobre todo la afrocolombiana, sin desvincular los temores que me invadieron al hablar desde mi propia experiencia; de allí que el asumir riesgos nos implica hacernos presente en la investigación, superando las barreras que en ocasiones nosotros mismos y nosotras mismas nos ponemos.

Como mujer afrocolombiana, como estudiante de una licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, y como apasionada de la pedagogía, consideré importante desarrollar una investigación que relacionara la literatura y resaltara la diversidad de ritmos musicales relacionados con la herencia africana, con hechos históricos y parte de la cultura del pacífico colombiano.

15

La voz de una maestra que converge con la danza

16

Fotografía 4 experiencias danzantes en la socialización de práctica IX (2022) Archivo de la investigadora.

17

Canción 3 Dejarse Ir / Zully Murillo

Bonito que es subir a recostarse a una canoa, bella

Y dejarse ir

Y dejarse ir

Y dejarse ir. Siguiendo la corriente a donde vaya el río

Y dejarse ir

Y dejarse ir

Y dejarse ir

18

Cuando ingresé a la Institución Escuela Normal Superior Manuel Cañizales de Quibdó – Chocó, siendo una institución grande y su proyecto pedagógico basado en la producción y comprensión de textos, para mi fortuna, además de trabajar desde un Modelo Pedagógico que favorecía la lectura y la escritura, se impartía una clase de danza en todos los grados. Recuerdo que una vez presté una falda porque en mi casa no tenía la suficiente libertad para manifestar mis deseos de bailar; conseguí la falda con el pretexto de una tarea que debía cumplir y así poder ganar la materia, hasta que un día lo descubrieron en mi casa y como mis tías eran amigas de la profesora no hubo problema. Haber nacido en una familia tradicional en muchas ocasiones no me permitía tener los mismos privilegios que los integrantes masculinos, tenía un hermano mayor que bailaba danza desde hace muchos años atrás y para él era completamente normal salir de la casa a sus ensayos en cambio yo, no contaba con esas libertades, aunque lo deseaba no fue mi posición hasta que tuve cierta edad.

Reconozco que cuando empecé en el campo de la danza yo no era la más ágil con los movimientos. Sentía que me faltaba más, pero con el tiempo fui adquiriendo más destreza y fui practicando más en mi casa, en mi habitación y en cualquier sitio que pudiera. Con el pasar de los años recuerdo que me inscribí a escondidas de mi familia en un grupo de danzas, los sábados a las 10:00 am, yo decía que era obligatorio que tenía que asistir, eran cuerpos que llevaban mucho tiempo practicando y me sentía extraña porque dudaba y me atemorizaba estar en ese espacio, pues no sabía si mi participación estaba a la altura de aquellas personas que llevaban allí mucho más tiempo, pero me di cuenta de que era buena para danzar y por eso cada sábado me inventaba una excusa para poder ir a los ensayos, aunque en ese momento yo ya sabía que quería ser maestra porque también estaba en una institución normalista para ser docente pero sentía que algo le faltaba a mi vida y era pertenecer a un grupo de danza o de baile en su momento. Una vez hubo un encuentro y no me dieron permiso para ir, recuerdo que me escapé, hice la presentación, aunque sabía que me iban a regañar en la casa por varios días decidí en ese momento arriesgarme.

19

Al llegar a Medellín siempre me propuse que aunque siguiera el camino de la docencia no quería que muriera la danza y mi sueño de bailar en un grupo establecido se estancara, entonces recuerdo que cuando llegué lo primero que hice fue buscar en las páginas amarillas de un directorio de academias de baile y encontré La Academia de baile de Sonia Osorio, llamé, me programaron una audiencia y, debido a mis temores e inseguridades, no asistí porque necesitaba, en ese entonces, buscar un empleo como profesora normalista. Y, sabía que en el ballet de Sonia Osorio no tendría un salario para solventar mis necesidades económicas.

A pesar de que ese sueño nunca se cumplió yo seguí asistiendo a presentaciones de otras bailarinas y bailarines, viéndolos, incluso cuando empecé a estudiar en la universidad, iba y me sentaba a observar el grupo de danza y sigo anhelando algún día ser parte del grupo de danza de la Universidad de Antioquia, siempre pensé en hacer una investigación que me permitiera una conexión con la enseñanza de la literatura que es también una de mis pasiones. Además, mi proceso formativo en Literatura y Lenguaje ha sido motivante para continuar avanzando en el campo de la danza y de la educación.

Trabajé como profesora de primaria en el municipio de San Luis Antioquia, en varias oportunidades monté coreografías de danza con las y los estudiantes para actos cívicos o actividades que hicieran parte del cronograma institucional, ellas y ellos se sentían felices primero porque tenían un acercamiento a las danzas tradicionales de Colombia y segundo porque era una práctica que les generaba novedad, además de que otros maestros no planeaban para involucrarlos, al verlos a ellos y a sus acudientes orgullosos cuando eran las presentaciones, generaba en mí una profunda satisfacción y sentimiento de gratitud por poder mostrar las danzas tradicionales.

Jauss (2002), nos dice que La danza y la literatura son expresiones que hacen parte del amplio espectro de las artes. A través de ellas los seres humanos pueden acceder a la experiencia estética, es decir, pueden asumir una actitud de comprensión y de conocimiento de su propio ser y del

20

mundo desde el goce de lo bello, visto desde este panorama, surgió la idea de articular la danza y la literatura en un mismo espacio de formación artística haciendo que la danza estableciera un puente para acercar la literatura al campo de las artes. Sobre todo, si se tiene en cuenta que ambas, danza y literatura, por ser expresiones artísticas, son fuentes generadoras de experiencia estética. Elegí el Semillero de investigación perteneciente al *Laboratorio de Dramaturgia Corporal* del *Tecnológico de Artes Débora Arango Institución redefinida*, para desarrollar con ellos la investigación, es decir, que el trabajo lo realicé en el ámbito de la educación no formal. Considero que estos diferentes espacios permitieron que los participantes del semillero se desenvolvieran de forma espontánea sin supeditar sus acciones a la obtención de una calificación para definir su desempeño.

21

1 Planteamiento del problema

Pregunta de investigación

¿De qué manera los movimientos de los cuerpos y laboratorios de experimentación-creación generan interconexiones entre la literatura y la danza afrocolombiana?

Contextualización: pregunta de investigación en torno al centro de práctica.

Para iniciar, este problema de investigación surgió de la idea de articular la literatura y la danza afrocolombiana en un mismo escenario de formación, haciendo que sea el cuerpo ese puente para generar experiencias a partir de laboratorios de experimentación creación, en este sentido, este trabajo fue dando giros alrededor de la pregunta ¿De qué manera los movimientos de los cuerpos y laboratorios de experimentación-creación generan interconexiones entre la literatura y la danza afrocolombiana? Este interrogante fue transversal a la investigación y desde allí visibilicé las brechas, los vacíos, las tensiones que se generan en un trabajo de grado que se ocupa de las artes, de la literatura y de la formación de una maestra de Lengua y Literatura.

Trabajé con el semillero "Laboratorio de Dramaturgia Corporal" que hace parte del proyecto: Cuerpo, identidad y territorio: narrativas corporales contrahegemónicas del Tecnológico de Artes Débora Arango Institución redefinida, ubicado en la nueva sede, Calle 38 sur No. 44 – 120 barrio Alcalá, Envigado, Antioquia; a cargo del docente cooperador: José Octavio Castro Bedoya. Este semillero tiene como propósitos desarrollar estrategias metodológicas que aborden la dramaturgia del cuerpo como medio de experimentación, creación y práctica artística, además de reconocer el cuerpo y la corporalidad como territorio de identificación de cada participante. La misión del semillero es crear un espacio de investigación, reflexión, enseñanza y creación en torno a la dramaturgia corporal, enriqueciendo el currículo y las áreas de enseñanza del programa

22

de Prácticas Escénicas Teatrales desde la línea de investigación y de dramaturgias expandidas, por otra parte, su enfoque está pensado para unir espacios en los cuales se conceptualicen otros proyectos de la institución. El semillero se fundamenta en la investigación creativa, concebida como una forma de investigación basada en la práctica artística que cambia la relación tradicional entre la teoría y la práctica, aquí es importante tanto la teorización como la producción en procesos investigativos.

El Semillero Laboratorio de Dramaturgia Corporal cuenta con una metodología que facilita la participación de cada actor/creador en la formación y ofrece diversas estrategias para documentar y organizar la información recibida dentro de la misma, por tanto, el uso de bitácoras es una contribución importante a las producciones que registran las percepciones, el estudio y la expresión de la experiencia dicho en otras palabras, para el desarrollo del semillero este proceso posibilita la creación de nuevos conocimientos y experiencias, la investigación, la experimentación, la enseñanza y el hecho de poder abordar los cuerpos en el escenario del laboratorio.

El Tecnológico de Artes Débora Arango Institución redefinida es una Institución pública de educación superior del orden Municipal, funciona desde 1994 y se enfoca en la educación no formal, está bajo la influencia de la casa de la cultura municipal y es una institución sin ánimo de lucro, cuenta con una amplia oferta académica de formación en educación superior de quince programas académicos con registro calificado y en distintos niveles, Técnico Profesional y Tecnológico. El programa académico enfatiza el arte en la cultura, ampliando la visión de la estética concreta tradicional hacia la estética de la vida cotidiana, tiene por tanto una relación directa con los sectores productivos de las industrias creativas y culturales, generan mediación simbólica intervenida por la experiencia sensible de artistas-creadores y articulan los procesos de enseñanza, investigación y promoción de programas técnicos en teatro, performance, música, práctica audiovisual, entre otros.

23

El programa de educación institucional del *Tecnológico de Artes Débora Arango Institución redefinida* adopta un modelo de formación que nació de la reflexión pedagógica basada en conceptos disciplinares tradicionales hasta transformarse en un paradigma basado en competencias, ciclos secuenciales y complementarios y pedagogías alternativas. Un modelo de pedagogía integrada que sitúa a los estudiantes dentro de los problemas y necesidades de los campos artístico, creativo y cultural a través de un plan de estudios no convencional.

Desde mi experiencia como maestra en formación, considero que el lugar que ocupa la danza afrocolombiana en espacios convencionales y no convencionales de enseñanza es limitado, no se trata de cuestionar cuál ha sido la trayectoria de la danza afrocolombiana a lo largo de la historia, sino comprender por qué su difusión desde el ámbito educativo en ocasiones puede ser intermitente. La danza en general ha sido pensada en la escuela como estrategia didáctica; y aunque en algunas instituciones sus currículos escolares poco dan cuenta de la enseñanza de la danza, en especial la afrocolombiana, esta investigación se preocupó por exaltar *El Movimientos de los cuerpos: laboratorios de experimentación-creación a partir de interconexiones entre la literatura y la danza afrocolombiana*.

En el desarrollo de este trabajo investigativo era importante conocer desde el ámbito educativo cómo los participantes del semillero interactuaban con ritmos tradicionales de Colombia, teniendo en cuenta que a nivel mundial somos catalogados como multiculturales, y eran participantes que contaban con una habilidad artística, Abadía (1983) define el folclor coreográfico como "ejecuciones e interpretaciones coreográficas espontáneas y libres que realiza un pueblo, sin fijar atención en el orden de las figuras ritmo- plásticas, omitiendo unas o repitiendo otras" (p.158). A medida que fueron pasando los encuentros se les explicó desde Marulanda (1984) que el folclor musical comprende los aires y ritmos populares, los instrumentos musicales, los cantos y las danzas típicas de las diferentes regiones geográficas del

24

país. Algunos de los ritmos representativos del folclor colombiano son: Aguabajo, Alabao, Bambuco, Bullerengue, Bunde, Contra-danza, Cumbia, Currulao, Chichamaya, Danza, Galerón y Guabina, esto generó interés y aceptación en el grupo de investigación porque su talento artístico lo podían unificar y crear experiencias nuevas.

El semillero *Laboratorio de Dramaturgia Corporal* me permitió invitar a los participantes del laboratorio de experimentación creación a generar una interconexión entre el movimiento de los cuerpos, la literatura y algunos ritmos del pacífico, muchos manifestaron que no sabían cuáles eran estos ritmos, que los habían bailado o que no, o simplemente no tenían afinidad con ese tipo de música, solo una estudiante dijo que conocía algunos ritmos y que le encantaban porque su hermana mayor ya trabajaba con ellos y de alguna manera la había influenciado, esto me hizo remitirme a Solano (2012) cuando manifiesta que la música es una rama del conocimiento que promueve la identidad cultural de las personas, es representativa de los pueblos, refuerza el desarrollo de la cultura y es un medio idóneo para transmitir los hábitos de convivencia, se crea en las personas esa perspectiva histórica que no les tocó presenciar y se transmite de generación en generación esa base sobre la cual se forjó la sociedad propia de su país y dar a entender algunos de los aspectos que aún se conservan.

Lo anteriormente mencionado me dio la oportunidad de hablar con los asistentes al laboratorio sobre la población Afro y el significado de la expresión Afrocolombiano (a), además de las leyes que existen para respaldar la comunidad afro desde la Constitución política de Colombia que desde el año 1991 se encargó del reconocimiento de una nación pluriétnica y multicultural, momento desde el cual comienzan a gestarse acciones, políticas y programas alrededor de lo indígena y lo afro. Aunque en su momento no se habló de todas las leyes que los respaldan, se mencionó de manera rápida la Ley 70 de 1993, esta establece el derecho de las poblaciones afrodescendientes a una educación acorde con sus necesidades y aspiraciones etno culturales, y en 2001 el Ministerio de Educación Nacional elabora los lineamientos curriculares de la

25

Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), generando políticas etno educativas para concretar en acciones los nuevos postulados constitucionales, especialmente en este trabajo que hace énfasis en el papel de la Educación como dimensión fundamental de las sociedades así como lo manifiesta (Walsh 2008,p. 59) no hay práctica social más política que la educativa. Los educadores y amantes de la música tradicional colombiana sin sospecharlo nos convertimos en mensajeros para transmitir de generación en generación un legado cultural y nuestra propia historia.

1.1 Antecedentes – En búsqueda de respuestas

En la búsqueda de textos e investigaciones encontré algunos autores y autoras que han realizado previamente estudios y que guardan una relación estrecha con el tema de mi investigación. A continuación, abordaré algunos referentes que nutren la presente investigación.

La tesis de Palacios (2015), es un trabajo investigativo titulado Seminario Taller Creativo, Danza. Historias de vida en el hacer de una maestra, desarrollado en la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, buscaba encontrar cuáles son esas raíces de sus prácticas docentes con la danza, la autora estuvo movida por una constante inquietud de saber de dónde viene su interés por la historia de los cuerpos, de las corporeidades y la subjetividad que los constituyen, la intervención fue con enfoque cualitativo y a través de la microhistoria, esta experiencia estuvo dividida en dos momentos, el taller educativo y el seminario. Entendiendo El taller educativo como en el que se realiza: ejercicios de sensopercepción, de coordinación y ritmo, de exploración espacial individual y grupal; de exploración de planos corporales, la exploración y creación de diseños coreográficos desde propuestas simétricas y asimétricas; el manejo de materiales; ejercicios de observar y ser observado y El seminario como un espacio de reflexión teórico a través de textos sobre la danza, su historia, el cuerpo, la creación, la relajación y la respiración. La metodología estuvo presente en la experimentación, el encuentro con otras voces, rutas, la

26

reflexión conceptualización. Como resultado del estudio se pude evidenciar un avance en los estudiantes con las diferentes áreas y la danza a partir de sus vidas diarias, la recolección de datos se realizó en una tabla gráfica. El análisis concluyó que la danza puede comunicar tanto en encuentros individuales y colectivos, además que aceptar los constantes cambios en los cuerpos de las nuevas generaciones se puede convertir en un verdadero reto.

La investigación que mencioné en el apartado anterior, conecta en muchos aspectos con mi investigación, empezando que ambas somos maestras y tenemos el amor por la enseñanza y la danza, ese fue uno de los principales motivos por el cual lo tuve en cuenta para ser un antecedente teórico en mi trabajo, además, su desarrollo metodológico es muy interesante y aunque fueron talleres y no laboratorios como en mi caso, la exploración con los cuerpos, la integración de los individuos y la creación artística siempre estuvieron presentes.

Otro de los referentes importante para este proyecto es el artículo de Zapata (2016), nombrado *La danza del siglo XX*, *un cuerpo con muchos rostros*, pensado para el siglo XX, en occidente pretende encontrar el lugar del cuerpo en la danza del siglo XX en la región occidental, tomando como referentes a dos figuras canónicas de la historia de la disciplina, François Delsarte y Pina Baush, el objetivo de este artículo es reexaminar a estos autores a la luz de sus visiones sobre el cuerpo y considerar su lugar en la danza contemporánea.

Este trabajo concluye de la siguiente manera:

Un cambio constante, permite que nuestros cuerpos se conviertan no sólo en creadores de las tecnologías que hacen posible el lenguaje que hoy entendemos, sino también en vehículos de la creación misma.

27

La danza moderna, como producto del siglo XX, demuestra la búsqueda de un lenguaje individualista por parte de los bailarines.

La reflexión artística del bailarín se convierte en una cuestión ontológica desde una perspectiva artística y dialoga con el público a partir de su contexto, permitiendo una armonía con sus creaciones o problemáticas.

A propósito de esta investigación, mi trabajo de grado tiene conexión con este artículo porque las visiones sobre el cuerpo y consideraciones sobre el lugar en la danza van de la mano con algunos referentes que menciono a lo largo de mi tesis, fue enriquecedor el aporte y permitió una mirada reflexiva frente los cuerpos.

Traigo a Gallo y Gallo (2016) Danza y literatura como experiencia estética, esta propuesta de investigación se realizó en el ámbito de la educación no formal, surgió de las inquietudes generadas en el contexto de la educación formal y no formal en el municipio de Soacha y se desarrolló con un grupo juvenil perteneciente a la Fundación Artística Vivir Colombia, las autoras se enfocaron en generar y fortalecer la experiencia estética de personas que se desenvuelven en un ambiente multicultural a partir del encuentro entre danza y literatura, a través de estrategias que articularan la danza y la literatura en sesiones de trabajo con jóvenes, quienes concluirían su proceso formativo con la creación de una obra artística de la tradicional colombiana. Dando un poco más de detalles en cuanto a aspectos metodológicos se puede destacar que la presente investigación se realizó como una investigación-creación, de manera exploratoria, específica para analizar sus efectos en los participantes y detallada para obtener los resultados esperados; además, es cualitativa, debido a que su finalidad es generar una experiencia subjetiva, que no puede estandarizarse, sino que debe ser analizada dependiendo de los efectos que tuvo en cada individuo.

28

Los resultados fueron satisfactorios gracias al trabajo desarrollado en los talleres, la participación de los estudiantes, esto hizo que el acercamiento a la literatura permitiera conocer más acerca del lugar donde actualmente viven y sus alrededores.

Tras el análisis de la investigación, concluimos que: los desafíos creativos y las representaciones teatrales convierten algo sensible en algo relevante y significativo para los jóvenes.

Se espera que la educación artística y la literatura como arte llegue a los espacios de educación informal, con profesores, promotores culturales y artistas trabajando para lograr los cambios necesarios en este campo.

Una de las principales relaciones que se puede establecer con esta propuesta es que se desarrolla en espacios convencionales y no convencionales, de la misma manera que se ejecutó mi investigación, busca generar experiencias estéticas en los participantes a partir de la investigación creación, estas actividades que plantean me parece diferentes, novedosas y apropiada para conectar la literatura en diferentes espacios.

Tomé como referencia a Márquez (2018) con su artículo *El sonido de la historia, la sensibilización de las nuevas generaciones hacia las tradiciones musicales*, porque resultó siendo un aporte para mi investigación que presenta la opinión del autor sobre cómo es vista desde la música tradicional actualmente en Colombia e intenta mostrar la realidad de la influencia que otros ritmos tienen sobre las nuevas generaciones, al principio yo estaba en una posición de negación frente la flexibilidad que tenían los jóvenes a acceder a los ritmos de danzas

29

tradicionales y aun así prefieren tener una mirada más amplia y vivir su proceso, cuando fui acercándome a este teórico y otros que menciono, mi idea se fue transformando.

Se desarrolló en la región Caribe colombiana y pretende sensibilizar a las nuevas generaciones e invitarlas a conocer y vivir las tradiciones musicales. La muestra para este estudio se tomó de un grupo de 12 jóvenes universitarios sin experiencia en la percusión y sin conocimientos sobre la música tradicional, lo realmente importante eran las ganas que tuvieran para ser parte de ese proceso y aprender. La clave para obtener un resultado positivo es porque siempre estuvo claro que para un aprendizaje significativo es mejor no forzar a aprender, sino que sean ellos quienes deseen aprender. Luego del análisis, el autor propone que no podemos atacar los géneros modernos, sino entrar en un ámbito de interacción y convivencia, donde las personas descubren que la música se desarrolla armoniosamente entre sí.

En su trabajo de grado López, Rendón y Usme (2018) denominaron su investigación de la siguiente manera, *El encuentro con el otro, la literatura y otras artes, un acontecimiento en la formación de maestros,* el estudio se realizó en El Instituto de cultura Sixto Arango Gallo ubicado en el municipio de El Carmen de Viboral y buscaban dar una mirada al encuentro con el otro, la literatura y otras artes, a través de un volver sobre sí mismo, como posibilidad de lo sensible en la formación de maestros. Referenciaron a Gilles Deleuze y Félix Guattari en el marco de su investigación, el concepto metodológico que referencian es *El rizoma*, este lo proponen en su libro Mil mesetas (1978), además partieron del método "el encuentro", las autoras hacen la claridad que "no sólo se da en la unión con el otro, sino que también se genera a partir de todas las artes, y entre ellas mismas". En su investigación también desarrollaron talleres literarios como parte de sus instrumentes de recolección de datos, de esta manera la evidencia presentada me llevó a concluir, que dirigir nuestra mirada hacia encuentros en las prácticas pedagógicas nos permite crear espacios en los que la pintura, el cine, la música, los cuentos, la escritura y otras

30

formas de expresión artística sirven no como herramientas para facilitar la enseñanza, sino como formas en las que existimos.

Esta investigación la seleccioné como aporte a mi trabajo porque como maestra en formación considero importante que los docentes comprendamos que debemos abordar la diversidad cultural, étnica y social en las aulas de clase y en espacios no convencionales. Cuando yo pienso en el encuentro con el otro es como esa interacción que se puede generar con otras personas que son diferentes a nosotras y nosotros, tienen ideologías diferentes, que sus experiencias las y los hacen ser diferentes, su cuerpo en sí es diferente, todos somos diferentes, todos pensamos diferente y aunque nosotros hablemos de un mismo tema las experiencias no nos van a llegar de la misma manera, así mismo, lo identifico cuando hablo de las diferentes artes en este caso de la danza y la literatura.

Continuando con el rastreo de los referentes teóricos que utilicé para mi trabajo de grado, traigo al listado el trabajo investigativo de Mosquera (2020), llamado *Mujer Afro construcción identitaria en un cuerpo que danza*. Este trabajo se realizó con dos compañías de danza de la ciudad de Medellín, Sankofa y Wangari el objetivo era reflexionar sobre la danza como experiencia que incide en la construcción de identidad de la mujer afro, por medio de la comprensión y análisis de la historia de vida propia. Cabe resaltar que esta investigación es de tipo cualitativo, priorizando la experiencia corporal y personal, además tiene un enfoque afrocéntrico y feminista, desde la crítica decolonial, basada en el punto de vista y de las experiencias de la investigadora; inicialmente el público objetivo estaba pensado para trabajar con un colectivo de mujeres afrocolombianas y bailarinas, la idea era conocer un poco sobre sus historias y cómo la danza jugó un papel importante en la consciencia, crecimiento y empoderamiento de su existencia femenina, mientras se enfocaba en contar sus historias a través de la danza.

31

Hicieron una serie de ejercicios de exploración de movimiento y proceso de experimentación, para afianzar la relación entre cuerpo, espacio y objeto. En síntesis, es primordial la educación en las familias, las aulas y los espacios sociales, de esta manera, nuestros conocimientos no serán utilizados para determinar a otros.

Tomé como referencia el anterior trabajo de investigación por la forma que la autora aborda el concepto del cuerpo a partir de narrativas que intentan mostrar las múltiples maneras de expresión que encontramos diariamente en nuestro cuerpo.

Por otro lado, la autora del texto habla que desde las artes hay que empezar a erradicar mentalidades y pensamientos colonizados, creo que utiliza un lenguaje fuerte y es radical en sus afirmaciones, mi proyecto también es sobre la danza, la literatura y el cuerpo en sí mismo.

En el artículo que escribió para su tesis de maestría, Diez (2021) el cual nombró *Rutas de creación la obra y el compositor. Rutas para el planteamiento de un problema de investigación – creación*, el estudio se realizó en la región de América Latina y el Caribe de Colombia en colaboración con la Universidad de Antioquia. Respecto con su objeto y naturaleza, el artículo busca establecer una relación dialógica con la comunidad académica.

Se apoya desde la observación, las hipótesis, el método inductivo o empírico (afirmaciones basadas en la observación y la experiencia), la recopilación de datos, el diseño de tablas y las encuestas, estas son algunas otras herramientas que se utilizan típicamente en las ciencias sociales y son necesarias para investigar este hecho. Es un ejercicio auto etnográfico que emplea la narración para compartir relatos de experiencias musicales empíricas a lo largo de la vida, desde el escepticismo y la experimentación hasta su transición a la producción creativa con algunos componentes académicos. Estas reflexiones conducen a proponer métodos para la problematización del proceso creativo, no sólo en términos del producto final sino también en términos de sus connotaciones simbólicas, sociales y culturales como una actividad rutinaria que se desarrolla en un contexto específico. La oportunidad de sugerir obras nuevas que se

32

enmarquen en reflexiones sobre el proceso creativo individual en contexto es otra oportunidad que brinda esto.

En definitiva, para escribir, sugerir "nuevos" u "otros" repertorios e identificar caminos o estrategias adicionales relacionadas con el acto creativo o la acción compositiva, es necesario incluir la reflexión académica sobre las prácticas musicales populares con sus cualidades distintivas en regiones conectadas con la música de América Latina y el Caribe.

El artículo anterior lo incluí en mi trabajo de grado porque parte de la investigación creación y me sirvió para encaminar el planteamiento del problema de mi tesis, me interesó que ambas investigaciones tenemos interés en generar procesos a partir de la observación y la experiencia con herramientas que posibiliten la habilidad de cada participante, es una investigación que intenta generar algo nuevo.

Pongo en contexto a Castro (2022) con su artículo que denominó Dramaturgia del cuerpo: de la experimentación a la creación. En el estudio, que se desarrolló en el Laboratorio de Dramaturgia Corporal, participaron estudiantes de Prácticas Escénicas Teatrales de la Escuela Superior de Artes Tecnológicas Débora Arango Institución redefinida. El propósito de este laboratorio es brindar un entorno donde se puedan encontrar las condiciones para producir procesos de investigación que mejoren el currículo y la práctica teatral. Pensar en cómo el cuerpo y la dramaturgia encajan en el proceso de creación de un escenario es uno de sus objetivos.

El laboratorio se fundamenta en la artrografía y tiene como objetivo realizar investigaciones y exploraciones que fortalezcan el lenguaje artístico en la búsqueda de nuevos programas para la formación de escenógrafos teatrales. Fue creado en la categoría investigación-creación, y los hallazgos son los insumos. Este proceso de construcción propicia la generación de nuevos conocimientos, pero con aprendizajes y saberes que pasan por el cuerpo del actor-creador en formación. Para socializar y reflexionar sobre los elementos encontrados, vividos y recorridos en

33

la práctica, para luego regresar a la exploración, registran en la bitácora las percepciones, indagaciones y reflexiones de la experiencia.

Luego de analizar este cuerpo de investigación, se concluye que los métodos de formación teatral pasan por dotar a actores y actrices de fuerzas creativas para que puedan experimentar nuevas dinámicas y técnicas de creación teatrales, ya sean propuestas de la tradición representacional o de poéticas modernas que hablan de otras teatralidades.

Tomé como incentivo para mi investigación este artículo porque aborda el cuerpo como un todo, no lo divide, por el contrario, desde los laboratorios de investigación fomenta la construcción de consideraciones pedagógicas sobre un grupo o un individuo.

Me ayudó como practicante, maestra en formación e investigadora en el proceso de inmersión del semillero y a tener una participación activa en el laboratorio de experimentación creación a través de la investigación, además de muchos referentes bibliográficos para mi proyecto.

Continuo con las palabras de Rocha (2022) en trabajo de grado *Cuerpo y movimiento Narraciones del pensamiento afrodiaspórico desde la danza*, el cual se realizó en "Afro Power Urbano" Grupos afrodiaspóricos de baile de la ciudad de Medellín, el propósito de este trabajo es discutir y criticar el dualismo contemporáneo como una teoría que eliminó muchas formas de expresión. Para lograr esto se utilizaron tres momentos de análisis. Debido a la enorme cantidad de personas que suben contenidos de danza y a la forma en que se comercializan las plataformas digitales, las redes se presentaron inicialmente como un problema importante en la delimitación de grupos de este estudio, como áreas vastas e inconcebibles.

De este trabajo de grado y sus hallazgos se pueden extraer dos conclusiones:

Los bailarines crean y deconstruyen significados y significantes históricos que forman parte de imaginarios colectivos en entornos y escenarios específicos. Estos escenarios son donde la danza

34

se presenta como un medio transgresor y político para la construcción de identidades. Pretenden reconsiderar su lugar en las estructuras dominantes que han marginado los cuerpos negros a partir de discursos que se interpretan a través de la danza.

La virtualidad ha permitido promover algunas expresiones culturales que antes eran rechazadas o no tenían cabida en Occidente.

Este trabajo tuvo su aporte y conexión en mi investigación desde la danza y los centros de práctica, siempre me ha parecido un reto trabajar con grupos grandes de personas, porque uno apunta como investigador a que todas y todos culminen los procesos, evidentemente es el caso de este proyecto pudo ser un poco más complejo porque era desde la virtualidad, aun así, el resultado estuvo a la altura de un trabajo académico.

Uno de los principales referentes para esta investigación, es el aporte de Romaña, Muñoz y Rojas (2018) realizaron un estudio titulado "Danzas ancestrales de la comunidad afro de Chigorodó: un acontecimiento para la construcción de textos narrativos" en la Institución Educativa Los Andes, establecimiento oficial ubicado en la cabecera municipal de Chigorodó, un Municipio de la región de Urabá del departamento de Antioquia.

Los niños y niñas de tercero y quinto grado fueron la población con la que trabajaron; escribieron textos narrativos basados en las danzas ancestrales de la comunidad afro de su municipio. El objetivo principal del proyecto fue proponer a los estudiantes que escribieran textos narrativos basados en las danzas ancestrales de la comunidad afro de Chigorodó a través de secuencias didácticas. Esta ruta de investigación metodológica se enmarca en el enfoque *cualitativo* porque utiliza instrumentos que buscan interpretar y analizar el contexto de manera subjetiva. El tipo de investigación utilizada es la *Investigación Acción Pedagógica*, que permite desarrollar investigaciones sobre la transformación de prácticas sociales además de alcanzar la construcción de nuevos conocimientos.

35

A medida que se desarrolló el proyecto, surgieron más y más preocupaciones, por lo que se modificaron los instrumentos para adaptarlos a la situación. Mientras algunos fueron creados en una mesa con los docentes para reflexionar sobre temas tanto académicos como artísticos, otros fueron aplicados directamente al alumno, como en el caso de la entrevista.

Uno de los resultados fue la creación de un libro de cuentos, que ha demostrado ser un recurso atractivo para organizar las experiencias de investigación, otro fue el fomento de la lectura y escritura colectiva, que tuvo buena acogida y puede utilizarse como ejercicio metodológico para la enseñanza de cualquier materia. Esta iniciativa fue incorporada al PEI y recibió el apoyo administrativo que necesitaba, ya que las instituciones educativas pueden participar en transformaciones pedagógicas cuando apoyan fervientemente iniciativas novedosas que beneficien a la comunidad académica en su conjunto. Para finalizar, se estableció el Grupo de Danza Ancestral, un logro notable que pertenece a la preservación y avance cultural del pueblo, así como a su bienestar físico, mental, emocional y espiritual.

En pocas palabras, las interacciones humanas y el encuentro con la danza sirven como inspiración y material para métodos de enseñanza adicionales.

La inclusión de este estudio en los referentes de este trabajo se dio por todas las coincidencias y temáticas compartidas entre los dos, hablar de literatura, de danza, de comunidades afro y rutas de investigación se puede tomar como una interconexión de saberes.

2 Justificación

36

Pensarse un trabajo de investigación desde el movimiento de los cuerpos, la literatura y la danza afro tradicional en Colombia, es obligarse a una reestructuración de lo convencional, es contar nuevas historias sobre algo, o presentar alguna reflexión sobre una situación en particular.

Desde mi experiencia como bailarín de danza afrocolombiana siempre quise desarrollar un trabajo de investigación que unificara mis dos pasiones, la literatura y la danza, surgieron preguntas sobre por qué o para qué quería hablar de las problemáticas que de manera superficial observaba en muchas instituciones que hice mi práctica. No quería dejar en el aire todas estas inquietudes, entonces decido enfocar mi trabajo de investigación-creación desde el *Movimientos de los cuerpos: laboratorios de experimentación-creación a partir de interconexiones entre la literatura y la danza afrocolombiana* y a partir de ahí dar voz a quienes pensamos en nuestras danzas tradicionales como un tema de interés actual.

La situación anteriormente descrita generó diversos interrogantes en mi formación como maestra de la universidad de Antioquia, estos de alguna manera me impulsaron a enfocar la investigación en la formación de sujetos multiculturales, estudiantes del semillero "Laboratorio de Dramaturgia Corporal" del Tecnológico de Artes Débora Arango Institución redefinida, en esta experiencia se buscó proponer laboratorios de experimentación creación que generaran un encuentro entre la literatura y la danza afrocolombiana.

Para la ejecución de esta investigación, se ha tomado en consideración las disposiciones legales relacionadas con la población afrocolombiana y algunos conceptos que a lo largo de este trabajo se van dando a conocer. Entre estos podemos mencionar Constitución Política de Colombia (1991) que reconoce a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, con presencia una gran variedad cultural, de etnias y pueblos que son reconocidos por la ley, en el ejercicio de esas garantías, en 1993 se promulga la Ley 70 reconociendo a las comunidades negras que han ocupado zonas ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico desde sus prácticas tradicionales dándole importancia a la propiedad de la tierra, junto a la construcción de mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos delas comunidades negras en Colombia.

37

3 Propósitos

3.1 Propósito general

- Analizar cómo desde el movimiento de los cuerpos, la literatura y la danza afrocolombiana se pueden generan interconexiones a partir de laboratorios de experimentación creación.

3.2 Propósitos específicos

- Implementar con los cuerpos laboratorios de experimentación creación que generan interconexiones entre la literatura y la danza afrocolombiana.
- Identificar de qué manera el movimiento de los cuerpos posibilita laboratorios de experimentación creación a partir de interconexiones entre la literatura y la danza afrocolombiana.

MOVIMIENTOS DE LOS CUERPOS: LABORATORIOS DE EXPERIMENTACIÓN-
CREACIÓN A PARTIR DE INTERCONEXIONES ENTRE LA LITERATURA Y LA DANZA
AFROCOLOMBIANA

38

4 Horizonte teórico – transitando los caminos

Para abordar los conceptos que componen esta investigación tomé como punto de partida la literatura, debido a que es el componente que permite la conexión entre los demás conceptos.

4.1 Reescribir el espiral - *Literatura*

Fotografía 5 Voces literarias (2023) Archivo de la investigadora.

Preguntarse por el papel de la literatura en sí, su paso por mi vida y proceso formativo, es hablar de un tema que comprende mucha versatilidad y transformación constante puesto que la literatura todo el tiempo está en constante cambio.

Es necesario dejar claro desde el inicio que mi intención para el presente trabajo de investigación no es definir la literatura como una verdad absoluta, tampoco hacer un estudio sobre todas las definiciones que podríamos encontrar, sin embargo, dada la rigurosidad que todo trabajo académico debe respetar, me acerco y manifiesto mi interés por comprender la literatura desde algunos fundamentos del autor *Terry Eagleton*.

Hablar sobre el enfoque diferente que se le está dando a la literatura va muy de la mano con esta investigación, pues estoy de acuerdo que no solamente algo que está escrito ya es literatura, sino cómo transforma ese escrito a la gente y qué puede hacer uno con eso, mencionaba anteriormente que no veo la literatura de una manera estática y que lo que genera en cada individuo es diferente,

40

incluso la experiencia va a ser totalmente diferente porque son muchos factores que influyen en este proceso de acercamiento de lo que leemos, de esa manera se aborda uno de los concepto del autor en cuestión. El primer enfoque tiene al menos la ventaja de sugerir que la literatura puede referirse, en todo caso, tanto a lo que la gente hace con lo escrito como a lo que lo escrito hace con la gente. (p. 9)

Bajo la misma línea de lo que se hablaba en el concepto anterior, el autor nos muestra que hay diferentes textos y que todo al final va a ser el resultado de lo que el lector decide hacer con lo que está escrito, claramente no lo podemos mirar desde una manera pragmática porque sería cerrarnos a las múltiples variaciones que podríamos tener frente el resultado en este experimento de leer de una manera diferente, de hecho, si hago la asociación, a lo largo de todo ese trabajo de investigación cuando hablamos del cuerpo, la literatura y la danza es eso diferente que genera en cada sujeto, nada da un resultado igual, por eso también fue la decisión de trabajar con los laboratorios de experimentación creación para permitirle ser a esa persona (estudiante). Se deja la definición de literatura a la forma en que alguien decide leer, no a la naturaleza de lo escrito. Hay ciertos tipos de textos —poemas, obras dramáticas, novelas— que obviamente no se concibieron con "fines pragmáticos, pero ello no garantiza que en realidad vayan a leerse adoptando ese punto de vista (Terry Eagleton, P.9)

Pongo en contexto la siguiente mención. Es verdad que muchas de las obras que se estudian como literatura en las instituciones académicas fueron "construidas" para ser leídas como literatura, pero también es verdad que muchas no fueron construidas así. Un escrito puede comenzar a vivir como historia o filosofía y, posteriormente, ser clasificado como literatura; o bien puede empezar como literatura y acabar siendo apreciado por su valor arqueológico. Algunos textos nacen literarios; a otros se les impone el carácter literario...quizá lo que importe no sea de dónde vino uno sino cómo lo trata la gente. Si la gente decide que tal o cual escrito es literatura parecería que de hecho lo es, independientemente de lo que se haya intentado al

41

concebirlo (P. 9) Se tiene que hablar del origen y de la historia de la literatura como fue mostrada en sus inicios, no podemos olvidar la rigurosidad que esta siempre ha tenido, sobre todo por los formalistas, pero también estamos abiertos en este proyecto a esos cambios y esas nuevas generaciones de cómo afrontan este nuevo concepto, el autor es de mi agrado, porque comprende que, aunque un texto haya sido creado para que cumpla un fin específico, puede cambiar con el pasar de los años. L bonito de la literatura no es solamente de dónde vino el texto, sino cómo las personas lo están tratando, de qué manera lo están llevando o lo están mirando independientemente de que haya sido creado con un fin pragmático.

Cuando nos referimos a la literatura como esa forma de escribir contemplamos dos posibilidades: la primera es que ya la estamos categorizando y que tiene que ser objetiva y la segunda es ir en contra de lo ya establecido y cambiarlo, incluso hasta poner en duda a los literatos que con el tiempo han ganado su reconocimiento. Si lo miramos desde la actualidad, muchos cuestionan el hecho de que una canción ganó un premio de literatura sin importar el género, entonces esto nos deja pensando si cualquier cosa es literatura cualquier cosa se puede convertir en literatura, o si lo que se creó para ser literatura todo el tiempo va a ser literatura. Desde la mirada del autor se asemeja al concepto transformador de literatura que se maneja en este proyecto de investigación, el cual es el siguiente. Resulta iluminadora la sugerencia de que 'literatura' es una forma de escribir altamente estimada, pero encierra una consecuencia un tanto devastadora: significa que podemos abandonar de una vez por todas la ilusión de que la categoría 'literatura' es 'objetiva', en el sentido de ser algo inmutable, dado para toda la eternidad. Cualquier cosa puede ser literatura, y cualquier cosa que inalterable e incuestionable se considera literatura — Shakespeare, pongamos por caso— puede dejar de ser literatura (p.10)

Finalmente, al abordar los diferentes conceptos que Eagleton nos presenta se puede llegar a la idea de que todo se reescribe de una manera directa o indirecta, ninguna obra llega al pasar del tiempo sin ser modificada ya que cada sujeto es diferente e interpreta de una manera

42

distinta. Dicho en otra forma, las sociedades 'reescriben', así sea inconscientemente todas las obras literarias que leen. Más aún, leer equivale siempre a 'reescribir'. Ninguna obra, ni la evaluación que en alguna época se haga de ella pueden, sin más ni más, llegar a nuevos grupos humanos sin experimentar cambios que quizá las hagan irreconocibles. Esta es una de las razones por las cuales lo que se considera como literatura sufre una notoria inestabilidad. (p. 11-12)

4.2 Moverse en contra vía – Danza

43

Fotografía 6 tertulia universitaria (2022) Archivo de la investigadora.

En este trabajo de investigación hablo con el concepto *Danza* partiendo que al referirme al *baile* lo veo incluido dentro del amplio campo de la danza. Habitualmente solemos hablar de danza o baile ya que son términos utilizados día a día en muchos ámbitos para referirse a lo mismo, aunque algunos diccionarios mencionan que existen sutiles diferencias entre ambos, englobando así a la danza en la categoría de arte o de carácter tradicional. No puedo decir que exista una diferencia clara entre estos dos términos y dependiendo del contexto en el que se utilicen sus significados serán más claros y diferenciados o designarán la misma idea.

Aquí hablamos de *la danza* en general, me refiero a la adquisición de una técnica y manejo de un lenguaje expresivo-corporal y coreografía o forma/estilo de bailar determinado.

44

Debemos entender que el significado de la palabra *danza* varía según la cultura y la época y que el término actual no puede recoger el amplio espectro de significados que ha tenido a lo largo de la historia. Urbeltz (1994) Cuando hablamos de danza debemos partir de que es un concepto que funciona de acuerdo a una cultura particular, según el autor, es distinto la danza para alguien que la baila que para alguien que no, este aporte nos da la claridad de que la danza no solamente cambia en un concepto, sino que son palabras que se le pueden otorgar movimiento.

El diccionario de la DRAE de manera muy corta dice que la danza ejecuta movimientos con el cuerpo brazos y pies, particularmente pienso creo que se queda corto en definición, porque no es la danza la que ejecuta los movimientos, es el cuerpo, partiendo de que del cuerpo es completo en su totalidad. Entonces cuando habla de los brazos y los pies siguiendo la música genera conflicto, porque sin ser evidentes ya se está categorizando y empezamos a dividir cuando se supone que la danza es completa, que el cuerpo es completo y que el cuerpo en su totalidad siente la música. Ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, brazos y pies, moverse rítmicamente siguiendo la música.

Continuando con los fundamentos, hablo de tres autores que me parecen pertinentes citar ya que van en armonía con todo este trabajo investigativo, el primero es Fernández un medio capaz de expresar emociones y sentimientos a través de la sucesión y movimientos organizados que dependen de un ritmo, un medio capaz de expresar emociones y sentimientos a través de la sucesión de movimientos organizados que dependen de un ritmo (Fernández, 1999, p. 17). cuando pongo la mirada en esta afirmación se me hace necesario hacer la relación de mi proceso con la danza afrocolombiana porque como bailarina y como maestra en formación no siento lo mismo con cualquier ritmo, mi cuerpo no reacciona de la misma manera, entonces tiene sentido la afinidad musical que cada uno tiene, Ossona se refiere al impulso que lleva a la danza como espiritual y lo ve como una necesidad interna más relacionada con lo espiritual que con lo físico, Ossona (1984) destaca también el componente personal-afectivo. Nos lleva un mundo espiritual algo más profundo, ese afecto, esa parte personal que cada uno infiere con la danza y ahí cuando

45

se entrelaza con Laban y la danza como poesía que deja emoción en diferentes espacios. Laban (1978) define la danza como un conjunto de acciones físicas y mentales organizadas coherentemente que sirve como lenguaje de acción más que de emoción "La danza puede considerarse como la poesía de las acciones corporales en el espacio". (1987, p. 43).

4.3 Ritmos para educar - Danza en el ámbito educativo

46

Fotografía 7 Palabras que trascienden (2022) Archivo de la investigadora.

Pensar la danza en el ámbito educativo es asociarla inmediatamente con una carencia porque aunque legalmente esté amparado por la Constitución colombiana, es algo que en una realidad no

47

pasa y si pasa lo hace de una manera superficial, Mc Carthy (1996), aquí menciona ese lugar lejano que normalmente la educación le da a la danza, yo como maestra formación considero que el sistema educativo en Colombia está en deuda con esta práctica porque se podría aprovechar mejor a la hora de impartirles nuevos conocimientos a los estudiantes, y no hago el comentario para que sea de un ritmo en particular, hablo en general, es por ello también que considero que la motricidad se ve atropellada muchas veces por creer que las danzas son propias de un género en específico.

Según Mc Carthy (1996), La danza se ha mantenido en un segundo lugar en el campo de la educación, por razones históricas y axiológicas. Por un lado, existen muchos estereotipos y connotaciones negativas asociadas a dicha actividad, lo que ha llevado incluso a que algunas religiones la prohíban. Por otro lado, la danza ha quedado relegada a la categoría de disciplina complementaria y sectorial porque es vista como una actividad eminentemente femenina y, por tanto, no puede incluirse en la educación de los estudiantes varones. Se sacan las siguientes conclusiones: existe discriminación de género, no se reconoce la danza como materia de aprendizaje, no existe un programa de formación docente, no existe un currículo específico de danza.

Por su parte, para promover la autopercepción del cuerpo como medio expresivo en relación con la vida misma, Fux (1981) sostiene que se debe abandonar la noción de la danza como un adorno en el conjunto de las disciplinas educativas. Debemos empezar a apropiarnos del cuerpo que habitamos día a día, cargamos esta materialidad y no nos hacemos conscientes de ello, la danza se convierte en ese objeto inerte y no en esa posibilidad de mejora o de aceptación a sí mismo.

48

4.4 Al son del tambor - Danza folclórica

Fotografía 8 Viviendo la Danza (2022) Archivo de la investigadora.

49

La danza folclórica es una expresión cultural y una forma de vida que se transmite de generación en generación en el centro de la sociedad humana, realizando la interacción entre el hombre y la naturaleza. La danza es una actividad inherentemente social y, como tal, puede inspirar relaciones con otras personas, ya que es una actuación que involucra la participación de una variedad de actores a un nivel coreográfico y escénico, formando en última instancia relaciones más complejas. La danza folclórica nos permite recrear escenas como medio de comunicación, expresando sentimientos, creencias y estados que representan la personalidad de los individuos de una comunidad determinada.

Vivimos en un país pluriétnico con muchas danzas, pero con mucho desconocimiento por las mismas, inclusive sin saber que las danzas folclóricas son una expresión cultural que va de generación en generación, es una práctica que alimenta nuestro cuerpo pero que no hacemos uso de ella, nos permite acercarnos a otras personas o dar la mirada hacia nosotros, con las danzas podemos comunicar nuestros sentimientos y aun así a muchas personas no les interesa.

En Colombia las danzas están divididas por grupos étnicos, sin embargo, cualquier persona puede practicar distintos ritmos, en mi caso prima el interés por la afrocolombiana, es la que conozco desde el contexto que nací y me crie en el departamento del Chocó, sin embargo, cuando ya se desarrolla un amor por la musicalidad no importa qué ritmo en específico sea porque ya el cuerpo se ha adaptado a escuchar.

Se establecen algunos conceptos de danza folclórica para comprender plenamente su significado, si hablo de la expresión danzaria a través de movimientos corporales permite a las personas expresar sentimientos y emociones, identidad cultural y habilidades sociales como el diálogo, el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, entre otros, esto a su vez conduce a una transformación personal y estilos de vida saludables.

50

En este trabajo era primordial establecer con qué tipo de ritmos se trabajaría siendo yo una bailadora de danza activa y afrocolombiana, cabe resaltar, que el folclore musical incluye tonadas y ritmos populares, instrumentos, cantos y danzas propias de las distintas regiones geográficas del país. Algunos ritmos representativos del folclore colombiano son: Aguabajo, Alabao, Bambuco, Bullerengue, Bunde, Contra-danza, Cumbia, Currlao, Chichamaya, Danza, Galerón y Guabina Marulanda (1984).

Continuando con otros referentes en el ámbito del folclor cito a Campo (2008) y Escobar (2002) creen que para comprender qué es el folclore es necesario investigar los orígenes de la riqueza cultural dejada por nuestros antepasados y las huellas que se reflejan en la identidad cultural y surgen desde Colombia, un país multicultural. Ellos asocian la danza folclórica con esa riqueza cultural que nos hace únicos, es por eso que existen diversos pueblos con su propia idiosincrasia, creencias, tradiciones, supersticiones, valores y conocimientos que enriquecen el folclore de este territorio.

No podía dejar de lado el aporte a este trabajo de Argüelles y Guerrero (2000), definiendo la danza folclórica como una experiencia que revela las diferentes personalidades, tradiciones y costumbres únicas de un pueblo a través del medio común de la danza (p. 53).

El Ministerio de Cultura creó la ley para respaldar la danza como las prácticas sociales que abarque todos los géneros, los espacios y los canales de comunicación esperando así que cada individuo de una población en específica se haga consciente de eso. Ministerio de Cultura, Min cultura, (2015) plantea en los Lineamientos del Plan Nacional de Danza 2010–2020:

La danza engloba una multiplicidad de vertientes, géneros e intereses, y al ser entendida como una práctica social hace borrosas las fronteras y permite encontrar eslabones que la revelan como cuerpo de conocimientos. De un lado, abarca categorías propias de la práctica y comunes a todos los géneros como cuerpo, movimiento, espacio, tiempo, percepción, comunicación; todo ello fluyendo en una riqueza y diversidad de lenguajes. Por otro, involucra formación, creación,

51

investigación, gestión, circulación, apropiación; territorios que construyen el campo de la danza como un saber, una disciplina (p.19).

52

4.5 El cuerpo en sí mismo – Cuerpo

Fotografía 9 Cuerpos que se incomodan (2023) Archivo de la investigadora.

53

En nuestro día a día solemos hablar de nuestro cuerpo, pero ¿Sabemos habitar en él?, ¿Lo escuchamos o lo cuidamos?, ¿le brindamos bienestar, o simplemente se convierte en un discurso? El papel del cuerpo en ese trabajo de investigación fue de suma importancia porque es con el que desarrollamos la mayor parte de este proyecto, el cuerpo se convirtió en este objeto de estudio que hace posible la unificación entre todos los conceptos, es por eso que hablamos desde el autor Jean-Luc Nancy con su filosofía del cuerpo.

Este autor nos propone eliminar esa barrera que se ha creado entre el sujeto y su alrededor, escribir del cuerpo no es la finalidad de este autor, sino que el cuerpo en sí mismo sea completo, nosotros somos todo cuanto nos rodea parte de un mundo de cuerpos de cuerpos creados desde el mundo que habitamos. En su obra *Corpus* de 1992, Nancy (1940) propone una filosofía del cuerpo que intenta eliminar la distancia entre la escritura y el sujeto que se inscribe en ella, proponiendo así nuevos términos y una nueva concepción ontológica del cuerpo.

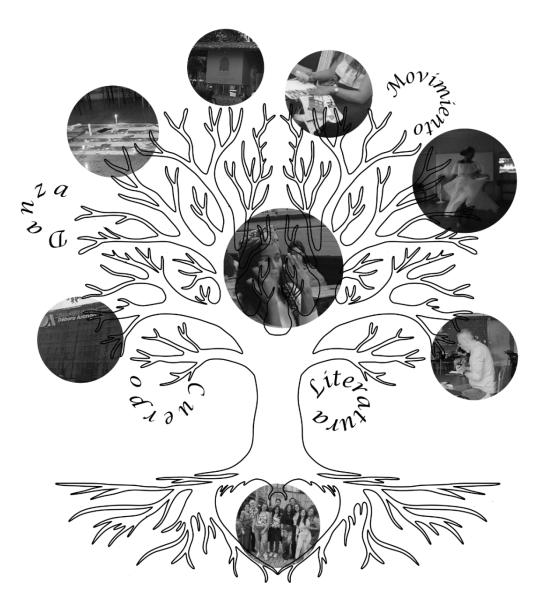
El concepto de cuerpo de Nancy (1940) se contrapone a la concepción platónica del cuerpo como cárcel o receptáculo del alma. La idea e imagen de un contenedor da paso a una metáfora de la deconstrucción orgánica - en este caso del texto, a través de la cual Nancy no quiere escribir del o sobre el cuerpo, si no que escribir e inscribir el cuerpo: Que se escriba, no del cuerpo, sino el cuerpo mismo. No los signos, las imágenes, las cifras del cuerpo, sino solamente el cuerpo [...] (Nancy, 2003: 13).

Somos cuerpos tanto como somos segmentos de este mundo, el mundo nos impregna y nos da forma, y nosotros lo impregnamos con nuestro cuerpo dándole forma y de esta manera, cobrando sentido como cuerpos dentro del mundo. "De toda escritura, un cuerpo es la letra, y, sin embargo, nunca la letra, o bien, más atrás, más reconstruida que toda literalidad, una 'letricidad', que ya no es para leer. Lo que, de una escritura y propiamente de ella, no es para leer, ahí está lo que es un cuerpo" Nancy (2003) Bajo los conceptos anteriores el autor también dice, si el hombre está

54

hecho a imagen de Dios, entonces Dios tiene cuerpo. Quizá sea, incluso, un cuerpo, o el cuerpo eminente entre todos.

4.6 Tejiendo redes - Rizoma

Fotografía 10 Interconexiones (2023) Archivo de la investigadora.

55

En el momento que pienso en el *rizoma* hago el ejercicio y pienso en todos los conceptos que componen este proyecto de investigación. Cuando empecé a hacer este trabajo no sabía de qué manera iba a integrar la literatura, el movimiento de los cuerpos y la danza Afrocolombiana, haciendo un rastreo de referentes me encontré con el texto desde Deleuze y Guatari, fue ahí cuando comprendí el concepto de rizoma, no solo su aplicabilidad para este proyecto si no para la vida en cualquier espacio educativo no convencional, trabajar desde el rizoma es ampliar las múltiples posibilidades de llegar a un objetivo establecido con diferentes resultados. En ese trabajo me quedé con ese método, porque se posibilita la transformación sin romperse el uno con el otro y así fue la línea que quise construir a lo largo de ese trabajo. Ningún concepto principal gana el protagonismo porque todos son importantes y no importa el orden del que se hable, la intención era unificarlos no categorizarlos, es lo mismo que desde un inicio se buscó al hacer el trabajo en el semillero con los estudiantes, el uso de herramientas que les permitieran ver que podían hacer parte de algo, aunque eran de otra área diferente a la literatura.

Los rizomas son tallos subterráneos de los cuales brotan hojas o raíces, pero carecen de un tallo o tronco central común que sostenga las ramas y las hojas simétricamente opuestas y al mismo tiempo sea sostenido por las raíces. No hay un centro diferenciado y el rizoma es asimétrico. Hay un centro para todo y para nada. Según Deleuze, el pensamiento occidental ha sido arborescente: la lógica binaria es la realidad espiritual de la raíz del árbol (Deleuze y Guatari, 1978: 10).

El beneficio del pensamiento rizomático es que permite la interacción independiente de todos los procesos de la vida. El pensamiento rizomático, que afirma una variedad de acciones humanas posibles, implica una ruptura con el conocimiento sistemático. A diferencia de una estructura, un árbol o una raíz, un rizoma no tiene puntos ni posiciones. No se ven más que líneas. La línea de fuga también representa la existencia de una serie de dimensiones restringidas que la multiplicidad llena con éxito (Deleuze y Guattari 1978: 15).

56

Olvidar la noción tradicional de ética, hija de la metafísica especulativa, es el primer paso para considerar una ética de la repetición. Necesitamos pensar en la toma de decisiones y la acción humana desde una perspectiva rizomática. En otras palabras, si miramos la ética a través del mismo lente que la metafísica, entonces no habremos repetido nada. Hay que tener en cuenta que la repetición de la metafísica es la repetición de lo mismo, y en ese sentido no queremos saberlo. Para que el individuo tenga poder propio y no se convierta en sujeto del sistema, debemos desear la repetición como fuerza vital. Para permitir que los humanos tengan la opción de desear el deseo, es necesario darle otra línea de fuga al sentido ético. Una ética de la repetición es una elección de pensar rizomáticamente y una afirmación de la vida en el deseo de desear. Vivir en el teatro de la no representación del sistema es otra opción.

57

4.7 Raíces ancestrales - Afrocolombiano

Fotografía 11 Mujer Afro-danzante (2021) Archivo de la investigadora.

58

Cuando hacemos un acercamiento a la comunidad afro lo primero que encontramos es ese estigma de esclavitud independientemente si es de región Pacífica o si es de región Atlántica, la palabra *Afro* considero que tiene muchas connotaciones y aunque con el tiempo ya no es vista de la misma manera sigue siendo un término para suscitar debates. *Afro* es un término utilizado para describir la ascendencia de algunas personas. Evoca raíces africanas en Colombia y otras naciones (Bastide, 1969; Zapata, 1989).

Es un término que se ha utilizado recientemente, este esquema de nombres tiende a suscitar debates porque sugiere varias formas de verse a uno mismo en un sentido de pertenencia a un grupo social cuando en el discurso cotidiano se lucha por la equidad e igualdad racial.

Algunas personas piensan que está bien utilizar el término *afro* por el posicionamiento y análisis que han surgido de los distintos procesos característicos, históricos, políticos y raciales de la población *negra* en todo el mundo.

Los descendientes de naciones africanas "la diáspora" que se pueden encontrar en Colombia establecerían naciones, poblarían la jungla y producirían sus propias tecnologías para sobrevivir y la preservación del medio ambiente.

Esta es una referencia a las personas que viven en Colombia y que descienden de esclavos y cimarrones (esclavos que escaparon en busca de libertad), como resultado de la era del tráfico de negros del siglo XVI. Actualmente residen principalmente en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Atlántico, Cesar, Nariño, Sucre, Bolívar y Antioquia.

El Día Nacional Afrocolombiano se celebra anualmente el 21 de mayo en honor a la abolición de la esclavitud con el fin de preservar la memoria histórica de la población afrodescendiente.

Esto se hace en el marco del establecimiento de un mecanismo para proteger la identidad de esta población y siendo Colombia un país multicultural y multiétnico.

59

El Movimiento Afrocolombiano Cimarrón (2017) afirma que la identidad afrocolombiana es la unión de los valores culturales, políticos y espirituales colectivos que han heredado los ancestros africanos y afrocolombianos, sembrando culturas africanas dentro de la identidad cultural colombiana. Según Cultura10.org (2018), las raíces africanas de la cultura afrocolombiana, que van desde canciones hasta rituales religiosos, tienen un impacto en las creencias que conforman esta cultura. El catolicismo también ha tenido un impacto como resultado de la evangelización durante la época de la esclavitud.

Dado que toda la investigación está enfocada en los afrocolombianos, desde su identidad hasta sus procesos históricos que se reflejan en los escenarios de representación social que se estudiarán, abarcando sus tradiciones, el concepto de afrocolombianidad abraza directamente a los afrocolombianos. manifestaciones, cuestiones sociales y cultura.

Es importante promover estos estándares que honran la herencia cultural de los afrocolombianos porque tienden a exaltarse más desde el folclore que desde el significado de todo lo que esta población representa históricamente y en la creación de esta nación.

En torno a esta idea, un conjunto de prácticas que enmarcan tradiciones, prácticas religiosas y gastronomía, se tejen una serie de manifestaciones artísticas y culturales.

Hoy, las celebraciones de San Pacho en Quibdó-Chocó son un reflejo de una de estas manifestaciones. La población de San Basilio de Palenque, testimonio del primer pueblo libre de afrocolombianos, muestra cómo esta cultura ha influido en el folclore colombiano a través de danzas y música, a través de alabaos, tradiciones funerarias y de celebración, y otros medios. Así mismo, una de sus características ha sido la actividad económica, la cual varía dependiendo de la región donde se establece. Por ejemplo, en la región del Pacífico estas actividades incluyen el cultivo de plátano y maíz, la pesca y la minería, en la región del Cauca se cultiva caña de azúcar y en el Caribe se cría ganado.

60

Esta idea se sustenta dentro del proyecto de etnoeducación, el cual se impulsa legalmente desde la declaratoria del reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación como mandato constitucional en Colombia, a partir de 1991, en consecuencia, desde que la normativa señalaba por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), con la Ley 115 de 1994 y sus artículos asociados.

Constitución Política de Colombia, edición de (1991. 2008). Los artículos 7, 8, 13 y 27 se refieren a derechos fundamentales. Artículo Transitorio 55, fracción 2. Los derechos sociales, económicos y culturales se encuentran cubiertos en el Capítulo II en los artículos 67, 68 (Ley 115 de 1994), 70, 71 y 72. Los derechos ambientales y los derechos colectivos se analizan en el Capítulo 3.

En muchas ocasiones no me siento cómoda con las leyes o con las características que se les atribuye a las personas afro en Colombia porque siento que, aunque se haga ese intento de remediar o de aceptar que todos tenemos los mismos derechos es algo que sigue viéndose como la época de la colonia y qué aún se siente como un tema difícil de tratar. Por ejemplo, cuando se habla de las fiestas de dicha región en muchas ocasiones se lanzan frases como la fiesta de los negros de una manera despectiva o constantemente se le atribuyen algunos adjetivos, incluso dentro de la misma población colombiana se nota esa necesidad de superioridad en el estrato, en la educación, en la vivienda entre otras, con esto no digo que no se haya trabajado en la mejora de las comunidades afrocolombianas en Colombia, pero sigue existiendo la desigualdad.

61

5 Horizonte Metodológico – El cuerpo como materialidad danzante

Fotografía 12 En el encuentro con el otro (2023) Archivo de la investigadora.

Este trabajo de grado se sustentó desde la línea de investigación "Las imágenes en la literatura, "otras maneras" de leer en la formación de maestros y maestras de literatura y lengua castellana" de la Universidad de Antioquia y se desarrolló la perspectiva potsestructural desde la metodología de *investigación creación*, Cuartas(2014). Desde este referente y como maestra en formación quise trabajar con los cuerpos en espacios convencionales y no convencionales de enseñanza. Cabe aclarar que, aunque la investigación creación es un término relativamente nuevo desde las artes, en este trabajo nos enfocamos en los 3 componentes que la investigación creación enfatiza según (Daza Cuartas, S. L., 2014, p.2) los cuales son: el artista, obra u objeto, espectador. Este enfoque facilitó la participación de cada actor/actriz-creador en el semillero y también proporcionó reflexiones para que cada quien documentará y sistematizará en las bitácoras la información obtenida en los laboratorios de experimentación creación, entendiendo estos desde la postura de (Romero Sánchez, M M., 2012, p.9) como espacios para el diálogo, la

62

conversación y la confrontación, aspectos comunes a la actitud pedagógica; la práctica artística se transforma en un escenario en el que el objeto se desplaza y cobra relevancia la relación con el otro. Este espacio permite redimensionar lo ya aprendido, cuestionar el saber acumulado y expone a los sujetos que hacen parte de él. Amplía los umbrales de los límites propios y revela capacidades adormecidas. Demanda y exige un descentramiento de sí sin importar que la mirada retorne sobre sí mismo. Antes de continuar en el abordaje de la metodología de este trabajo es necesario manifestar que la bitácora en este proyecto de investigación se concibió como una herramienta de recolección de datos, según la autora Clérici (2012) es el lugar donde guardamos lo que nos orienta y guía, se puede decir que después del desarrollo de los laboratorios de experimentación creación en el semillero, se llegaba a una reflexión desde la experiencia subjetiva que cada participante obtuviera. Stone (2001, p.7) nutre este trabajo con su aporte cuando dice que los alumnos asumen la responsabilidad de aprender de una manera activa, y al mismo tiempo pueden participar en la revisión de sus propios objetivos con respecto a ellos. Los registros en la bitácora proporcionaron información sobre el proceso de aprendizaje que se generó desde la literatura y la danza afrocolombiana, a las y los participantes les sirvió para toma notas y consignar lo más relevante para ellas y ellos.

Para esto, en concreto, la investigación creación se abordó metodológicamente en dos fases: la primera, el desarrollo de los laboratorios, en donde realicé encuentros participativos y la segunda fase, socialización y registro de bitácoras. En este orden de ideas, considero que para mi trabajo de grado la propuesta de investigación creación encontró sentido, pues es allí, en lo que hice que vemos esas otras maneras de interconexiones con la literatura y la danza afrocolombiana. (Aquí es donde hablaré sobre la construcción del guion)

Las experiencias de campo se abordaron desde *laboratorios de experimentación creación*, se configuraron los resultados investigativos y permitieron que a partir de los procesos artísticos surgieran posibles experiencias a quién lo percibiera, esta metodología promovía la participación de cada sujeto-creador en formación, además brindaba diversas estrategias para documentar y

63

sistematizar la información obtenida en el mismo. Por lo tanto, el desarrollo de laboratorios de experimentación creación en esta investigación estuvieron desarrollados con bitácoras, imágenes, puestas en escena entre otros; considerándolos un instrumento indispensable para registrar las percepciones, indagaciones y reflexiones de la experiencia en sí misma.

Desde mi práctica como maestra en formación de la Universidad de Antioquia me sentí afortunada por haber tenido la oportunidad de acompañar en el presente año (2023), el semillero nombrado como "Laboratorio de Dramaturgia Corporal" que hace parte del proyecto: Cuerpo, identidad y territorio: narrativas corporales contrahegemónicas del Tecnológico de Artes Débora Arango Institución redefinida, a cargo del docente cooperador José Octavio Castro Bedoya, este semillero tenía como propósitos el desarrollo de estrategias metodológicas que a partir de la dramaturgia del cuerpo se genere una experimentación, creación y formación artística, además de reconocer el cuerpo y la corporalidad como territorio de identificación de cada participante. El semillero se sustenta desde la metodología de trabajo investigación creación, entendiéndolo como una forma de investigación basada en la transformación entre la teoría y la práctica; todo lo que se lleva a cabo dentro del marco del semillero pasa por un proceso investigativo, de esta manera, este enfoque facilita la participación de cada estudiante y la construcción de nuevos conocimientos desde la investigación, la experimentación, la creatividad y la formación.

Esta es una investigación que surge y gira en torno a la curiosidad de una maestra en formación que intenta apoyarse de algunas herramientas y de alguna manera generar pensamientos críticos y creativos en los procesos de enseñanza aprendizaje, fundamentalmente la escritura como acción consciente y del pensar. A lo largo de los laboratorios mi pensamiento indagaba en los siguientes interrogantes: ¿qué hice?, ¿cómo me sentí? y ¿qué aprendí? Fueron surgiendo en el hacer de los laboratorios muchas reflexiones, e incluso se abre la puerta a ese proceso escritural más consciente.

64

Canción 4 Al son de María la Baja

Que me toquen, que me toquen
Que me toquen Bullerengue hombe
Al son de María la Baja
Que me toquen el tambor
Al son de María la Baja
Ay, que me toquen el tambor

65

(Al son de María la baja)

Ay, que me toquen el tambor, óyelo.

5.1 Primer laboratorio

Para este primer *laboratorio de experimentación creación* nos reunimos en las instalaciones nuevas del Tecnológico de Artes Débora Arango Institución redefinida, nos presentamos entre todas y todos, algunos de los estudiantes ya se conocían porque ellos hacen parte de las carreras que están en la Débora, otros como yo, asistíamos solamente los miércoles para acompañar este proceso de creación, hablamos de cómo inferíamos y por qué estábamos ahí en ese laboratorio, cada sujeto que estaba presente se permitió hablar abiertamente con tranquilidad, empezamos dialogando de un tema que para muchos es controversial y es el uso de los baños, la Débora está haciendo un trabajo performativo y pedagógico desde un tiempo, porque transitan comunidades de todo género y es una apuesta que le están haciendo para que nadie se sienta excluido y mucho menos en espacios que en teoría son para todas y todos.

Antes de eso cada uno expresó por qué estaba en el laboratorio, cuál era su interés y qué hacía en su día a día, cada estudiante tenía una habilidad diferente, había una de música, una ingeniera de la Universidad Nacional o un estudiante que practica artes marciales, una estudiante que toca la trompeta, otra que canta, estudiantes de teatro y yo que danzo, estaba allí escuchándolos como una invitada, pero ya haciendo parte de ese proceso desde la literatura y desde la danza.

En el primer encuentro iniciamos la reflexión sobre la pregunta por el cuerpo, también porque en ese momento comenzamos a vivir con la construcción de nuevas instalaciones y muchos espacios que se habían nombrado como lugares "no binarios" para generar una conciencia performática en los cuerpos que ahí habitan. Este se volvió en primera instancia un ejercicio de creación en los que se hizo grupos con los estudiantes para generar una experiencia que permitiera llegar a la composición y ejercicios en los que intentamos intervenir espacios del tecnológico, explorando

66

diversos modos de creaciones, el laboratorio estuvo atravesada por la reflexión sobre las prácticas corporales y relacionales desde el cuerpo y los espacios.

Siendo el primer laboratorio nos dispusimos a escucharnos y a dar una opinión frente a la situación que les comenté anteriormente luego tuvimos una actividad para realizarla dentro o fuera del espacio de la Débora, era observar los cuerpos, su incomodidad, su tranquilidad qué lo perturbaba o qué lo hacía cambiar de posición y cómo se sentían las personas cuando veían que alguien los estaba observando, anotar esos cambios que nosotros sentíamos que pasaban en los demás no hablar no dejarnos interrumpir aislar el ruido aislar a las otras personas después de esto nos reuníamos de nuevo para dar nuestras apreciaciones sin el ánimo de juzgar a nadie Solamente como un trabajo que ninguno sabía cuál iba a ser el resultado.

Es el laboratorio permitió que cada uno mostrara un poco sobre ideas que tienen frente al otro porque al final llegamos a ese acuerdo de que uno normalmente mira las demás personas por muchas construcciones que tiene internas y lo que hacemos es traslaparlas a los demás sin darnos cuenta en muchas ocasiones, la experiencia se podía registrar con una fotografía, una canción, un sonido, una expresión, un poema entre otros. Sin darnos cuenta nosotros decidimos hacerlo de manera narrativa y acompañarlo con alguna parte nuestra vivencia o nuestra experiencia personal.

En las socializaciones del laboratorio realizado se habló sobre la fragmentación del ser, las posturas que el cuerpo adopta de manera individual o en grupo con otros cuerpos. Es necesario resaltar que este grupo de estudiantes de teatro y áreas afines, se asumen en ese momento como una generación crítica sobre las prácticas hegemónicas en Colombia.

67

Fotografía 13 Espacios no binarios (2023) Archivo de la investigadora.

5.2 Segundo laboratorio

En este *laboratorio de experimentación creación* tuvimos una dinámica con "el espejo" y nuestro cuerpo, debíamos interactuar con los espejos que estuvieran en nuestro día a día o por lo menos antes de llegar al espacio del laboratorio y ver cómo era nuestro cambio, si dejamos de mirarnos un poco menos de lo habitual o se volvía un reto complicado, cabe resaltar que surgieron muchas sensaciones al abordar este laboratorio porque cada uno vivió el proceso de una manera muy reflexiva puesto que hubo muchas preguntas como yo quién soy, yo por qué estoy aquí adentro, entre otras configuraciones que tenemos instauradas desde nuestro entorno, fueron muchos los temas que suscitaron después de hacer este ejercicio con el espejo y llevarlo al laboratorio porque cada uno desde su experiencia del día a día contó cómo sentía esta ausencia de

68

no mirarse en un espejo y cómo era su reflejo, qué sentimiento y qué prejuicios tenía hacia sí mismo y hacia los demás y qué tan importante era la validación de los demás para poder sentirse bien con su parte externa con su parte física hablando claramente. Una de las preguntas donde más abundábamos era ¿Cómo me veo yo y cómo me ves tú? el interrogante de saber si lo que veíamos en el espejo realmente éramos nosotros o era esa construcción que constantemente la gente nos está dando para que nos adaptemos a un "estar bien" o a "un pertenezco", era extraño hacer este ejercicio de mirarnos a los otros y de mirarnos frente a este espejo invisible en el laboratorio.

69

Fotografía 14 Encuentros en desencuentros (2023) Archivo de la investigadora.

Este laboratorio estuvo dividido en varios momentos, uno a partir de la reflexión que cada uno tuvo con el espejo, contarla y exteriorizarla, estuvo incluso acompañado de sonidos, de gesto por parte de los asistentes al laboratorio.

Otro momento fue un ejercicio de habitar el espacio y mirarnos a los ojos, el trabajo era en parejas y teníamos que desplazarnos por todo el espacio sin dejar de mirarnos, era extraño porque todavía nos costaba sostener la mirada a la persona que estaba de frente a nosotros, esa fuerza que movía al cuerpo en ese instante permitía que lo pudiéramos vivir en compañía y que el cuerpo del otro y el cuerpo que yo habito se pudieran compenetrar y manejar un mismo lenguaje.

Y el tercer momento de este laboratorio fue escuchar una canción, vivirla e interpretarla, sentirla primero con la luz apagada y luego la misma canción con las luces encendidas.

5.3 Tercer laboratorio

70

Fotografía 15 En la intimidad de mi bitácora (2023) Archivo de la investigadora.

El tercer laboratorio fue más un ejercicio narrativo y experiencial, se partía de investigar con el cuerpo, entonces se utilizó la grafía para escribir sin detención y sin preguntar solamente escribir, a medida que iba avanzando el laboratorio se daban pistas o algunas palabras y a partir de eso se seguía la narrativa, llegó un momento donde cada uno estaba en un lugar que había escogido para escribir y sin ser interrumpido, no podía responder si alguien le preguntaba algo, su única misión en ese momento era escribir, había que describir ¿Cómo nos sentíamos con nuestro cuerpo ese día?, ¿Los miedos que teníamos de niños?, ¿Qué cambiaríamos de nuestro cuerpo y cuál es la parte de nuestro cuerpo que más nos gusta?, ¿Qué seguridades e inseguridades nos genera el cuerpo en el que habitamos? Todos estos interrogantes los debíamos responder por medio de palabras y de dibujos, era una especie de catarsis o desahogo para que cada uno pudiera plasmar

71

en una hoja de papel blanca todo ese sentimiento que lo estaba atravesando en ese momento, después colocamos una frase que nos identificara dentro de todo ese espacio.

Es necesario aclarar que los laboratorios que yo desarrollé siempre estuvieron acompañados por música del Pacífico, danza afrocolombiana entre ellos bullerengue y currulao.

Canción 5 Bullerengue para Un 'Angel - Orito cantora y Jenn del tambó

Para mí era importante que acompañaran este proceso pues desde el inicio mi intensión con este proyecto siempre ha sido vincular la literatura con la danza afrocolombiana y a partir de ahí generar todas esas nuevas historias y experiencias que surgieron de los laboratorios.

72

Fotografía 15 Movimiento en el espacio (2023) Archivo de la investigadora.

73

Cuando llegamos al momento de la reflexión muchas de las integrantes manifestaron que no se sintieron tan comoda cuando era con la luz encendida porque les generaba vergüenza, sentían que sus movimientos se volvían más pesados y que su cuerpo no respondía de la misma manera que cuando estaba a oscuras, disfrutaba más del momento a oscuras porque se sentían como que si estuvieran solos, aunque les da temor chocarse con los otros cuerpos. Fue un laboratorio gratificante para todos porque cada uno se quedó con una reflexión a partir desde los diferentes momentos que se desarrollaron, en el segundo laboratorio que yo estuve con ellos sentí que se despojaron un poco de los tabúes y empezaron a realizar los laboratorios de una manera más libre. Al finalizar este laboratorio, cada uno registró en su bitácora sus experiencias y lo que lo atravesó para luego compartir un pequeño fragmento a los demás, además de tenerlo como resultado del laboratorio.

5.4 Cuarto laboratorio

El cuarto laboratorio fue una experiencia dividida en varios momentos.

El primer momento era gastronómico, en una mesa les coloqué diferentes alimentos, entre ellos sal rosada, tajín, cacao, vinagre, arena, mostaza, uvas pasas, azúcar, entre otros. Los participantes del seminario debían acercarse sin preguntar qué era, solamente probarlos todos, uno por uno e ir anotando sus impresiones en sus bitácoras, luego de esto tenían que asociarlo con una experiencia positiva y negativa de su vida, aquí estábamos investigando con el cuerpo y para el cuerpo, quien era que iba a recibir toda esta información y el que estaría atravesado por toda la experiencia.

74

Fotografía 16 Infancia Saborizada (2023) Archivo de la investigadora.

Esta experiencia del primer momento fue muy enriquecedora porque los mismos estudiantes lo fueron desarrollando, muchos contaron historias de su niñez, les recordaba la finca de sus abuelos, cuando estaban en escasez de cosecha o el cambio de una ciudad a otra, la pérdida de un ser querido, todo a partir de los sentidos. La idea era desacomodar el cuerpo y que se permitieran vivir esta experiencia desde algo que no se les contara, sino que fuera eso lo que puede generar un detonante en el laboratorio, una experimentación desde una creación y la práctica en sí misma. Luego cuando terminamos la experiencia y todos comentaron cómo les había parecido la actividad escribimos una carta al cuerpo desacomodado, a ese cuerpo que anteriormente se había sobre estimulado y habíamos puesto en una zona fuera de cotidianidad, esta carta la podían

escribir de una forma libre, agradecerle al cuerpo, pedirle perdón, contarle una historia, era entre ellos y la materialidad que en ese momento estaban generando una conexión.

Fotografía 17 espacios expandidos (2023) Archivo de la investigadora.

Canción 6 Óyelo, Son del Arroyo con Lina Babilonia

Y para finalizar este laboratorio les llevé un ritual en donde tenían que despertar más el sentido de la escucha, la sensibilidad también, era una canción de ritmo afrocolombiano, estar sentados en pareja frente a frente con su compañero, uno con los ojos cerrados y el otro los ojos abiertos, luego cambiaban, les puse varios objetos entre estos una vela, pétalos de rosa, palitos de canela, collar de perlas. Debían jugar con el cuerpo que estaba al frente de ellos, hacerlo sentir, hacerlo palpitar, hacerlo incomodar, cuando transcurrió el tiempo y ambos pudieron hacer el ejercicio se conversó frente a este momento y gratamente quedaban apreciaciones frente al laboratorio, era

76

una muestra de que en verdad se lo disfrutaron y que se había convertido en ese espacio para habitar los cuerpos.

Fotografía 18 Cuerpos en doble dirección (2022) Archivo de la investigadora.

5.5 Quinto laboratorio

En un lugar donde abundaban los talentos surgió la idea de un **laboratorio de experimentación creación** conjunto, la combinación de todos y todas desde sus habilidades como la danza, música, artes marciales, teatro, cine, canto, entre otros. Decidimos hacerlo juntos, cada uno debía llevar

77

un "detonante" viéndolo como eso que yo te voy a mostrar porque eso mismo, movía en mí algo, así mismo, eso que me detona a mí detona en ti, de una manera distinta o de una manera similar.

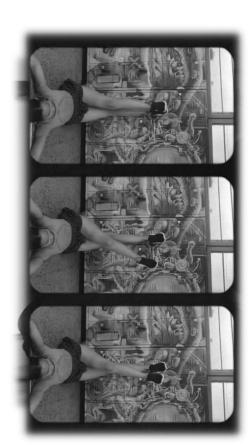
Todos los laboratorios se pensaron desde una experiencia sensorial, además, llegábamos a la conclusión de que un laboratorio necesita un momento de inmersión para habitar el espaciotiempo, un caldeamiento; lo que uno llamaría en otras palabras, un calentamiento. Ese laboratorio estuvo también acompañado por diferentes elementos que cada uno escogía: canciones, alimentos, historias "narración del día a día", bailes de danza afrocolombiana, juegos infantiles, entre otros.

78

Fotografía 19 Laboratorio (2023) Archivo de la investigadora.

El desplazamiento del cuerpo de manera individual y en pareja, permitirse ser, permitirse sentirte, permitirse escuchar.

79

Fotografía 20 Cuerpos entre cuerpos (2022) Archivo de la investigadora.

Fue un laboratorio donde todas y todos éramos maestros, todas y todos aportamos. Yo invitándolos a explorar y ellos haciéndome sus devoluciones de diferentes maneras, con bailes, con palabras, con escritos y dejando todo registrado en la bitácora que era nuestro instrumento de recolección más importante a nivel de proyecto y a nivel de metodología.

Desde la práctica misma del hacer con los cuerpos en movimiento en los laboratorios de experimentación creación, nos permitieron crear conocimientos a través de la danza afrocolombiana vinculando la literatura, la práctica para llegar a ese resultado distinto y propio del espacio.

80

6 Resultados y conclusiones

Luego de completar el proceso de desarrollo de los laboratorios de experimentación creación, se observó que efectivamente se formaron y potenciaron experiencias estéticas a través de la

81

interconexión entre la literatura y la danza afrocolombianas. El enfoque de la danza desafió a los participantes a explorar sus propias identidades, su forma de comportarse y sus perspectivas sobre el mundo que los rodea, de esta manera, estos resultados se conectan con la idea de Jean-Luc Nancy en su obra *Corpus* (1992), en el sentido de pensar en una materialidad completa, esta información se confirma no solo las observaciones en la bitácora, sino en la socialización que tuvo lugar después de la intervención, donde manifiestan que se conectaron mucho. A medida que fueron entrando en contacto con su propio cuerpo, aprendieron más sobre sí mismos y pudieron definir mejor sus movimientos.

El movimiento permitió a los participantes expresar libremente sus sentimientos y emociones, aunque algunos de los participantes inicialmente no entendían muy bien cuáles eran los ritmos tradicionales del pacífico colombiano, decidieron darse la oportunidad de experimentar, conocer más sobre la cultura y ampliar su alcance desarrollando un laboratorio creativo experimental, en este sentido, disto de Campo (2008) y Escobar (2002) porque creen que la manera más idónea para comprender el concepto de folclore, es investigando y yendo al pasado, como investigadora estoy de acuerdo y no, porque considero importante conservar un legado cultural, pero como bailarina y practicante en el semillero considero que las formas de llegar a las nuevas generaciones puede varias y aun así, obtener buenos resultados como este caso. Hay que partir que nosotras y nosotros podemos investigar con todos nuestros sentidos. En el caso de esta investigación se evidenció que todo trabajaba en conjunto.

La creación de un laboratorio de creación-experimentación puede formalizar actividades transversales para reflexionar y promover enfoques sobre temas desde diferentes perspectivas. Las personas involucradas en el proyecto son protagonistas, exploradores, creadores e innovadores. Se hicieron esfuerzos para garantizar que los participantes se convirtieran en sujetos temporales en la implementación del laboratorio y se aumentó la motivación para participar. El papel de los participantes y docentes contribuye a la creación de conocimiento y al desarrollo de

82

estrategias pedagógicas apropiadas, promoviendo el desarrollo, restaurando la dimensión social de la humanidad y brindando oportunidades para transformar el mundo a través de las artes.

7 Referencias

Abadía, G. (1983). *Compendio general de folklore* [sic] colombiano. Thesavrvs, 40(3), 638–639. Recuperado a partir de https://thesaurus.caroycuervo.gov.co/index.php/rth/article/view/929

83

Álvarez, M., Méndez, & Castillo, A. (2023). La danza folklórica una estrategia pedagógica para mejorar relaciones interpersonales en niños de básica primaria. Revista Temario Científico, 2(2), 9–24. https://doi.org/10.47212/rtcAlinin.2.2.2

Argüelles, D. (2000). Danzas folklóricas de Colombia: propuesta didáctica para la educación básica. ISBN: 9589401384 https://catalogo.uniquindio.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28228.

Bastide, R. (1969). Las Américas negras. Madrid: Alianza Editorial.

Bastide, R. (1989). Las Claves Mágicas de América (Raza, Clase y Cultura). Plaza & Dames.

Campo, R. (2008). *Huellas de las danzas folclóricas colombianas*: guía para profesores y alumnos. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Avanza. ISBN: 9789589837535. https://catalogo.cenda.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5443

Clérici, C. (2012). *Reflexiones sobre la bitácora en el aula*. Odiseo, Revista Electrónica de Pedagogía, 9(18). Recuperado de http://odiseo.com.mx/bitacora - educativa/2012/04/reflexionessobre bitácora en aula.

Colombia. Presidencia de la República. (1991). Constitución Política de Colombia. Presidencia de la República.

Deleuze, G. y Guattari (1988). *Mil mesetas*. Capitalismo y esquizofrenia. Ediciones Pre-Texto.

Deleuze, G. y Guattari (2017) Rizoma, epistemología anarquista e inmanencia en la filosofía.

Eagleton, T. (1998) Introducción ¿Qué es la literatura? En Una introducción a la teoría literaria. Fondo de Cultura Económica: México.

Fernández, R. (1999). Taller de danzas y coreografías. Madrid: Ed. CCS.

Fux. M. (1981). Danza, experiencia de la vida, Buenos Aires. Paidós Ibérica.

Jauss, H. (2002). Pequeña apología de la experiencia estética. Paidós, Barcelona.

JeanLuc, N. (2003). Corpus. Madrid: Arena Libros. Nancy, Jean Luc, Corpus, Ed. A.M. Métaillié,

París, 1992 / versión italiana: NANCY, Jean Luc, Corpus. Ed Cronopio, Napoli, (2001)

Laban, R. (1978). Danza educativa moderna. Buenos Aires: Paidós.

84

Ley 70 de 1993. Para las Comunidades negras.

Lozano, L. (2015). El corno francés en las músicas del Pacífico norte colombiano; porro chocoano y abozao.

Marulanda, O. (1984). El folclor de Colombia: práctica de la identidad cultural.

Arte estudio editores.https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/2398

McCarthy, M. (1996). Dance in the music curriculum. Music Educators Journal, 82 (6),17-21.

Mendoza, R. (2005). Ética de la repetición, o el pensar del rizoma. Aceptación: 23/11/05.

Movimiento Cimarron. (2017).

La Afrocolombianidad. Recuperado de http://movimientocimarron.org/la-afrocolombianidad/ Ministerio de Cultura. (2015). Lineamientos del Plan Nacional de Danza 2010-2020 (2ª edición).https://www.mincultura.gov.co/areas/artes/danza/Documents/LineamientosPlananza2aE dicion.pdf

Ossona, P. (1984). La educación por la danza. Barcelona: Paidós.

Palacios, E. Hurtado, O. y Benítez, M. (2010). *Aprender de la memoria cultural afrocolombiana*.

Quejada, J. (2019). Representaciones sociales de los afrocolombianos en Medellín desde la danza afro y la música del Pacífico.

Recio, C. (2009). Escuela, espacio y cuerpo. Revista Educación y pedagogía, 21(54),127-139.

Romero, M. (2012). *Habitar los laboratorios de investigación creación*. Praxis & Saber, 3(6), 89–103. https://doi.org/10.19053/22160159.2004

Urbeltz, J. (1994). *Bailar el caos. La danza de la osa y el soldado viejo*. Pamplona: Pamiela.

Solano, R. (2012) *La música como manifestación de identidad cultural*. Diáspora Dominicana, República Dominica.

Vásquez, A. (2008). Las metáforas del cuerpo en la Filosofía de Jean-Luc Nancy: Nueva carne, cuerpo sin órganos y escatología de la enfermedad. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 18(2)

85

Valencia. (Obra original publicada en 1978)

Walsh, C. (2008). *Interculturalidad crítica. Pedagogía decolonial*. En: Villa y Grueso (comp.) (2008). Diversidad, interculturalidad y construcción de ciudad. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

Wiske, M. (2001). *Llegar a la comprensión mediante el uso de las TICS*. Ciclo de conferencias sobre el uso de las TIC y la educación virtual organizadas por EduLab.

8 Anexos

El primero evento llamado INVESTIGAÇÃO-CRIAÇÃO: PENSAR A PESQUISA EM CENÁRIOS ARTÍSTICOS-EDUCATIVOS, que tuvo lugar en el Instituto Federal Sul-riograndense — IFSul— en la Ciudad de Pelotas, Brasil, del 26 de octubre al 3 de noviembre del 2023, lo plantee mediante un laboratorios de creación experimentación, en este espacio estuvimos estudiantes universitarios, estudiantes de posgrado, doctorados y posdoctorados, así como profesores y profesoras de investigación, interesados e interesadas en la realización de metodología de Investigación Creación.

86

El segundo evento fue como ponente en modalidad virtual en el VII Seminario Internacional de Investigación en Prácticas Artísticas, realizado los días 1°, 2 y 3 de noviembre de 2023 en el Tecnológico de Artes Débora Arango Institución redefinida, fue una invitación a reflexionar en torno al eje temático Estéticas expandidas: lo popular, lo urbano y resistencias a través de las prácticas artísticas.

87

EL TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO

Hace constar que:

Yessica Ángel Flórez CC 1.077.433.290

Participó como ponente en el **VII Seminario Internacional de Investigación en Prácticas Artísticas**, realizado en Envigado los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2023

Título de la ponencia: Experiencias narrotivas a partir del movimiento de los cuerpos, la danza afrocolombiana en un trabajo conjunto con el semillero de investigación "Laboratorio de Dramaturgia Corporal" del Tecnológico de Artes Débora Arango

