



Metamorfosis
Creación en danza fusión entre el tango-house-currulao
Proyecto de Investigación-Creación

Estudiante (s)
Jaime García García
Alex Ceballos Castaño
Adrián Darío Hincapié Cardona

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciando en Danzas

Asesora
Carolina Posada Restrepo Magíster (MSc) en Historia y teoría del arte

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

Cita	(García Ceballos et. Al., 2023)
Referencia	García, Ceballos & Hincapié (2023). <i>Metamorfosis. Creación en danza fusión entre el tango-house-currulao</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	



Centro de Investigación Facultad de Artes.



Seleccione biblioteca, CRAI o centro de documentación UdeA (A-Z)

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

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

Dedicatoria

A nuestros padres que nos han dado la existencia y en ella la capacidad por superarnos y desearnos lo mejor en cada paso por este camino difícil y arduo de la vida. Gracias por ser como son, por que su presencia y persona han ayudado a construir y forjar las personas que ahora somos.

A nuestros maestros y amigos, que en al andar por la vida nos hemos ido encontrando, porque cada uno de ustedes ha motivado nuestros sueños y esperanzas en consolidar un mundo mejor y más humano. Gracias a todos los que han recorrido con nosotros este camino por que nos han enseñado a ser más humanos.

Dedico este proyecto a la Matías García Montoya y mi hija que viene en camino por brindarme la seguridad y la convicción de ser mejor persona en mi campo profesional y personal por brindarles una mejor enseñanza a lo largo de sus vidas (Jaime García, 2023).

Agradecimientos

Por la culminación de este proyecto de grado agradecemos a todos los maestros y compañeros que nos ayudaron durante las inquietudes en todo su desarrollo, a nuestra asesora

Carolina Posada por su conocimiento, paciencia y entrega para la realización de nuestras entregas y a las demás personas que de una u otra manera aportaron para la creación de este hermoso proyecto. Agradecemos al ICPA por hacer posible este sueño y a la universidad de

Antioquia forjarnos en seres más profesionales.

Figura 1
Logo Metamorfosis



Nota. Fuente https://drive.google.com/file/d/1On238V0ult_NZsm9uPqwVxZmdml-ez1w/view?usp=sharing. Imagen-Logo Metamorfosis 2023. foto Jaime García, arreglos y edición Adrián Hincapié.

Tabla de contenido

Resumen.....	11
Abstract	12
Introducción	13
1. Planteamiento del problema.....	19
1.1 Surgimiento de la idea.....	24
1.2 Justificación	26
1.3 Pregunta	29
2. MARCO DE REFERENCIA.....	30
2.1. Antecedentes.....	30
2.1.1 Un recorrido por el siglo XX desde la fusión y danza moderna.....	33
2.1.2 Martha Graham.....	37
2.1.3 El arte de componer una danza, (Doris Humphrey, 1960).....	38
2.1.4 La danza posmoderna como una exploración de la fusión.....	39
2.1.5 El surgimiento de la videodanza como una fusión de lenguajes.....	42
2.1.6 Cunningham – Suite for two (1960)	44
2.1.7 Margarita Bali.....	45
2.1.8 Algunas proposiciones de fusión que se han realizado en la danza en Colombia.....	47
2.1.9 Álvaro Restrepo.....	49
2.2 Referentes creativos.....	50
2.2.1 Sankofa.....	50
2.2.2 Tangokinesis.....	51
2.2.3 Hippet	52

2.3 Contexto	54
2.3.1 Conceptos:	57
2.3.1.1 El tango.....	57
2.3.1.2. El house.....	58
2.3.1.3 El currulao	59
2.3.1.4 Fusión:	60
2.3.1.5 Transformación:.....	60
2.3.1.6 Análisis del movimiento:.....	61
2.4 Contexto territorial:	64
3. Objetivos.....	68
3.1 Objetivo general	68
3.2 Objetivos específicos	68
4. Diseño metodológico	69
4.1 Proposiciones exploratorias:.....	69
4.2 Momentos (fases/etapas) de creación:	71
4.3 Laboratorios	72
4.4 Análisis de movimiento	72
4.5 Fusión	74
5. RESULTADOS	76
5.1 Documentar paso a paso del proceso de creación	76
5.2 Laboratorio fase 1.....	77
5.2.1 Exploración tango en esta exploración:.....	78
5.2.2 Exploración house:.....	79
5.2.3 Exploración currulao:.....	80
5.2.4 Exploración metamorfosis.....	81

5.3 Guion.....	82
5.3.1 Desglose de la obra.....	85
5.3.1.1 Acto 1	85
5.3.1.2 Acto 2	87
5.3.1.3 Acto 3	87
5.4 Vestuario:	88
5.5 Ryder de luces:	91
5.6 Música:	91
6. Conclusiones	92
7. Referencias	94
8. Anexos.....	102

Lista de figuras

Figura 1 Portada logo Metamorfosis5

Siglas, acrónimos y abreviaturas

APA	American Psychological Association
UdeA	Universidad de Antioquia

Resumen

Este proyecto de investigación se enfocó en la creación de una obra colectiva de danza-fusión que integró los géneros tango, *house* y currulao a través del concepto de metamorfosis para desarrollar diversas técnicas de danza en la región del oriente antioqueño. Se tuvieron en cuenta la fluidez y la danza contemporánea como parte de la creación en danza-fusión, buscando establecer un diálogo creativo entre los distintos estilos. El objetivo de esta investigación fue indagar en la fusión de los géneros y crear un laboratorio que permitió replicar la experimentación, incentivando así la exploración y la innovación en el ámbito artístico, promoviendo la conexión entre la diversidad, la contemporaneidad y la tradición. De esta manera se impulsará la creación de obras originales fomentando el desarrollo de la danza-fusión como una forma de expresión artística.

Palabras clave: Danza, fusión, metamorfosis, house, tango, currulao, transformación, cuerpo, investigación, creación, fluidez.

Abstract

This thesis focused on the creation of a collective dance-fusion work that integrated the tango, house and currulao genres through the concept of metamorphosis to develop diverse dance techniques in the region of eastern Antioquia. Fluidity and contemporary dance were taken into account as part of the creation of dance-fusion, seeking to establish a creative dialogue between the different styles. The objective of this research was to investigate the fusion of genres and create a laboratory that allowed replicating experimentation, thus encouraging exploration and innovation in the artistic field, promoting the connection between diversity, contemporaneity and tradition. In this way, the creation of original works will be encouraged, promoting the development of dance-fusion as a form of artistic expression.

Keywords: Dance, fusion, metamorphosis, house, tango, currulao, transformation, body, research, creation, fluidity.

Introducción

El departamento de Antioquia se ha caracterizado por tener una gran diversidad cultural y artística. La danza es una de las expresiones artísticas “basada en la expresión física, (...) es una de las expresiones humanas más antiguas y tiene diferentes finalidades, desde lo artístico, lo recreativo y lo religioso” es una manera de lenguaje corporal que permite explorar, proponer y dar como resultado nuevas ideas, conceptos, calidades de movimiento y la transformación de estos a partir de la interpretación (Euro innova, 2022, p. 1).

Otro autor que define el concepto de la danza es Marulanda (1984) quien afirma que:

La danza es una coordinación estética de movimientos corporales (...) coordinados que existen utilitariamente en determinados trabajos del hombre, recogiendo así elementos de grandes posturas corporales y los combina en una composición coherente y dinámica. El hombre realiza esa ‘construcción’ inspirado por sentimientos de orden superior (p.70).

El oriente antioqueño en el tema de la danza “tiene un proceso muy activo, con escuelas de danza, festivales, concursos, actividades de talla internacional” (Observatorio de danza, 2019), como muestra de ello se evidencian alrededor de 70 procesos dancísticos en la región, en la cual ha sido la autogestión la que ha posibilitado el desarrollo de los mismos: “En Marinilla hay un movimiento fuerte del género urbano, un poco de contemporáneo y ballet; Retiro y Guarne, folclor; Ceja y Rionegro: tango, salsa; en Santuario hay un proceso pedagógico de danza contemporánea y ballet, así como en El Carmen de Viboral” (Observatorio de danza, 2019). Estos ritmos practicados en las diferentes regiones representan la tradición, lo clásico, lo moderno, lo social y todo esto permea y nutre las dimensiones contextuales desde la esencia de las expresiones en cada territorio.

En los últimos años se han propiciado diversos espacios de apertura para géneros dancísticos diferentes al folclor, parte de esto se debe a que jóvenes de los municipios del oriente están cursando la Licenciatura en Danza en la Universidad de Antioquia, lo que ha permitido abrir el panorama ampliando las posibilidades. Los municipios que tienen un movimiento más activo son: El Retiro, Rionegro, La Ceja y Guarne. Sin embargo, hay algunos municipios que tienen una baja participación en la danza, entre ellos: San Vicente, San Francisco, Nariño, Argelia, Santuario, y otros que tienen una mediana participación, tales como San Luis, Alejandría, Concepción, Unión, Guatapé, Peñol, Sonsón (Observatorio de danza, 2019).

Dentro de los procesos creativos de la danza se encuentra la danza-fusión, esta es una propuesta de danza que combina elementos de diferentes tradiciones y disciplinas de danza para crear algo nuevo y único. Esta fusión puede incluir elementos de danza contemporánea, clásica, tradicional, ritmos de salón, hip-hop, y en general de cualquier ritmo existente. La característica principal de la danza fusión es la exploración, dando como resultado movimientos y estilos nuevos y dinámicos, como lo menciona Danza de vida (2007).

Este trabajo de investigación - creación se preguntó por cómo crear una obra colectiva de danza-fusión con los ritmos de tango, *house* y currulao, a través de la metamorfosis de cada una de estas líneas, obteniendo diferentes maneras de hacer danza en los municipios de San Luis, La Ceja y Marinilla. Crear esta obra fusión a partir de estos tres géneros dancísticos, permitió reconocer las particularidades de estos contextos y a la vez esos puntos de encuentro que les permite converger, ya que si bien los géneros tienen unas estructuras claras de cómo es su ejecución y unas rutas claras dadas a través del tiempo que les ha dado una identidad propia, es de gran importancia dejar abierta la posibilidad de crear más allá de lo que ya está establecido, abriéndole paso a la creatividad y al trabajo mancomunado.

En el documento se encontrará el planteamiento del problema, allí hablaremos sobre cómo la danza ha sido conceptualizada de diversas maneras por diferentes teóricos, en el cual se destaca la noción de que la danza no se trata simplemente de imitar y repetir pasos, sino que implica un constante descubrimiento del individuo y se basa en la expresión artística mediante elementos que interactúan con el espacio, el tiempo y el sonido; por ello, se concibe al cuerpo como un instrumento central en la danza, donde convergen sensibilidades, sensaciones y creatividad en la investigación de movimientos, interpretación y puesta en escena. En el surgimiento de la idea encontramos cómo gira en torno a la interconexión entre los géneros de la danza y las características corporales, la memoria sensorial y la identidad de los bailarines. Se destaca que los géneros en la danza no se limitan a meros pasos o movimientos, sino que encarnan un simbolismo y estilo únicos que dejan una impronta en los bailarines.

También, en el surgimiento de la idea se centra en la importancia y el impulso que los municipios del oriente antioqueño otorgan a la danza como forma de expresión artística. se destaca la iniciativa de implementar la danza-fusión en municipios como San Luis, La Ceja del Tambo y Marinilla, mediante la fusión de técnicas danzarias con el movimiento corporal. Se explora cómo estas fusiones buscan crear nuevos conceptos a partir de la integración de elementos de la vida cotidiana en los movimiento del cuerpo. Se reconoce la importancia de la danza como una expresión que permite la exploración y la generación de nuevas formas, ideas y conceptos. De esta manera, el texto enfatiza la vitalidad y el compromiso de los municipios del oriente antioqueño con la danza como expresión artística, destacando la promoción de la danza-fusión y la colaboración entre diversas disciplinas para enriquecer la creación y la expresión dancística en la región.

En la justificación hablaremos de la importancia de la danza en los municipios del oriente antioqueño, destacando su influencia en la región y su potenciación a través de diversas expresiones artísticas y enfoques innovadores. El Observatorio de Danza del Oriente Antioqueño

enfatisa este valor. La zona cuenta con un activo proceso artístico, incluyendo escuelas de danza, festivales y concursos de alcance internacional. Redes municipales de danza en Rionegro y La Ceja, junto con la recién creada Red de Danza de Oriente (Redanzo), buscan impulsar el arte dancístico y se aborda la danza-fusión que integra tecnología y movimiento, generando diversas exploraciones. El Observatorio de danza de Antioquia, es un proyecto piloto que tiene como objetivo diseñar una ruta para identificar las prácticas dancísticas desarrolladas en las 9 subregiones de Antioquia a partir de los actores involucrados y su dinámica entre los años 2012 y 2019 y que reconoce el trabajo colectivo, la formación y la experimentación para la creación de danzas escénicas.

En el marco de referencias hablamos de las maneras en las que se han abordado la fusión en la danza, destacando su raíz histórica y cómo ha ganado prominencia en las últimas décadas, donde los bailarines buscan integrar variados estilos y técnicas en sus coreografías. Los antecedentes incluyen pioneros que mezclaron estilos y movimientos, así como enfoques modernos basados en la cultura y experiencias de los bailarines. Artistas y coreógrafos modernos han influido en la fusión al combinar elementos de distintos estilos, como la danza moderna, los ritmos de danzas tradicionales asiáticas y el folclore africano.

La fusión en danza engloba la combinación de estilos y elementos de diversas culturas en una presentación unificada. Para lograr una fusión efectiva, se requiere un profundo conocimiento de los estilos a fusionar y habilidades avanzadas en cada uno. Ejemplos de fusión son la Danza Tribal Fusión, la cual mezcla movimientos fuertes y serenos, y el Flamenco Fusionado, que combina el flamenco con estilos como el jazz y la danza contemporánea. La fusión permite crear propuestas personales y únicas en el ámbito dancístico.

En los referentes creativos encontrarán la importancia de figuras y movimientos innovadores en la danza moderna y contemporánea. En primer lugar, se destaca a Martha Graham como una pionera que se desvinculó del ballet clásico para crear su propio estilo basado

en la naturaleza y las emociones humanas. Su obra "Seraphic Dialogue" se presenta como un ejemplo de su técnica única y de su capacidad para fusionar elementos de danza clásica y moderna, explorando temas profundos.

Además, se menciona su influencia en la enseñanza de la danza. Luego, se introduce el trabajo de la Fundación Sankofa en Colombia, que fusiona danza africana con contemporánea para preservar y difundir la cultura africana en el país. Se destaca su enfoque en la fusión de elementos culturales y el impacto social de su trabajo.

Después, se menciona a Ana María Stekelman y su compañía Tangokinesis, que fusiona danza contemporánea y tango, creando un estilo original y explorando nuevas posibilidades musicales; su influencia en la danza se relaciona con su experiencia en Nueva York y su búsqueda por fusionar diferentes géneros.

Finalmente, se describe el Hippet, un género de baile que combina movimientos de ballet y hip-hop. Se enfatiza su carácter inclusivo y su capacidad para empoderar a las mujeres. El texto también destaca el papel del Hippet en desafiar las normas establecidas en la danza, especialmente en relación con la representación de bailarines negros.

Por lo tanto, el texto resalta la diversidad y la innovación en la danza contemporánea, destacando cómo diferentes artistas y grupos han fusionado elementos de diferentes estilos y culturas para crear nuevas formas de expresión en la danza, a la vez que desafían las normas convencionales de la danza.

En el diseño metodológico donde se habla sobre enfoque de investigación-creación, en el cual la danza se centró en integrar diversos estilos para crear nuevos movimientos y fusiones, destacando la importancia del cuerpo en movimiento como constructor de conocimiento y su capacidad para construir su propia identidad fueron fundamentales. Se exploró la fusión de ritmos de tango, house y currulao, descomponiendo sus movimientos y aplicando conceptos de fluidez y transformación para crear una nueva sensación en cada género.

El proceso de creación involucró etapas como exploración, lluvia de ideas, talleres de laboratorios y la elaboración de un guion. Se resalta la influencia de la luz, el vestuario y la escenografía en la fusión, creando una atmósfera que evoluciona con la obra. La investigación-creación en danza busca transformar la danza misma, fusionando diferentes elementos y estilos para crear algo nuevo y expresivo, desde el concepto de metamorfosis a lo largo de su desarrollo, proceso mismo de creación que sufrió una metamorfosis, puesto que inicialmente estuvo enfocado en la manera de un municipio, evolucionó hacia una fusión de tres estilos de danza: tango, *house* y currulao. Esto reflejó cómo las ideas se transformaron y cambiaron con el tiempo y la exploración. En una línea de continuidad, se buscó ampliar el concepto de metamorfosis hacia el "metaverso" y para experimentar la capacidad de llevar la danza a diferentes escenarios, tanto físicos como virtuales, lo que amplió las posibilidades de la obra.

Los tres géneros de danza fusionados y metamorfoseados fueron: el tango, que tiene raíces en la mezcla de culturas en Buenos Aires; el *house* dance, un estilo urbano con movimientos fluidos; y el currulao, una danza tradicional del pacífico colombiano con influencias africanas, para explorar la idea de la fusión en la danza como la combinación de diferentes elementos de diversas tradiciones y disciplinas para crear algo nuevo y diverso y reflexionar sobre la transformación en la danza y cómo afecta al cuerpo y al movimiento; los cuales fueron valorados por medio del análisis del movimiento en la danza, utilizando el método Laban para descomponer y comprender los elementos de movimiento en términos de cuerpo, esfuerzo, forma y espacio; permitiendo una reelaboración para su fusión.

En resumen, el texto describe el proceso de creación del proyecto de danza que abarca temas de metamorfosis, fusión de estilos, géneros de danza, transformación y análisis del movimiento, todo en el contexto de la evolución de una obra de danza a lo largo del tiempo.

1. Planteamiento del problema

A lo largo de la historia diferentes teóricos han realizado definiciones del concepto de la danza. Por ejemplo, Quijano (2014) sostuvo que ésta no consiste en imitar y repetir por veces seguidas unos pasos dados por otras personas, sino que por el contrario la definió como:

Un constante descubrir del individuo (...) se acompaña de varios elementos que permiten construir la expresión artística de un espectáculo, que primordialmente basa su lenguaje en la capacidad creativa de esos cuerpos que responden a demandas casi antinaturales y que establecen un diálogo con el espacio, el tiempo y el sonido (p. 110).

En concordancia con esta definición, Villegas (2014) expresó cuál es el rol del cuerpo en la danza, lo concibió como un instrumento donde confluyen múltiples factores que dan vida a la creación “en la danza, el cuerpo se despliega desde las sensibilidades, las sensaciones (...) en el cual se soporta la investigación de movimiento, la exploración, la interpretación, la creación y la puesta en escena; el intérprete es artista y es instrumento a la vez” (p. 343).

Con el pasar de los años, el mundo de la danza se ha nutrido cada vez más, ya que son variados los géneros que se han ido incorporando, han sido muchas las expresiones dancísticas surgidas desde la danza clásica hasta la época contemporánea y cada vez es más común “la idea del intérprete que empieza a cuestionar su propia búsqueda de lenguaje (...) debido a los espacios que se le han dado al intérprete para ser su propio creador, desde la jerarquía clásica a la libertad de la época contemporánea” González (2020, p.7)

Una de las ramas de la danza que permite evidenciar lo anterior es la danza fusión, la cual tiene sus orígenes en el siglo XX, su inicio se dio cuando tanto bailarines como coreógrafos sintieron la necesidad de combinar diferentes estilos de danza. Por ejemplo, entre los años 1950 y 1960, bailarines de jazz y contemporáneos incorporaron en sus performances otras formas de

danza como la clásica y la afro - cubana dando así origen a nuevas creaciones (Danza de vida, 2015).

La danza fusión se centra en combinar técnicas danza para generar un lenguaje corporal que se destaque entre los ya existentes y que logre transmitir y expresar diferentes emociones, sensaciones, sentimientos. Los bailarines que se enfocan por este tipo de danza pueden tener formación en diversos géneros de la danza y desarrollan sus habilidades enfocándose a la creación de algo innovador, diferente y que genere emoción (Danza de vida, 2015).

Uno de los países en el que se encontró un proyecto de danza fusión es en Perú, donde surgió en 2004 una propuesta llamada: *Proyecto grupo independiente danza fusión* el cual desarrolló una primera obra denominada: *En entrega total*, (2004). Este grupo es de carácter independiente, a lo largo de su conformación ha creado 24 obras bajo el lema: *cuerpo en trance* y está conformado por diversas personas con experiencia en el mundo de la danza y en general del arte, quienes “han desarrollado su versatilidad sumergiéndose a diferentes culturas a partir de la experimentación de historias, vivencias y tradiciones”, (Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP, 2020, p. 84) y el objetivo del grupo es la integración como artista.

Para esta agrupación, la fusión fue un trabajo con retos de gran magnitud: “Nos sumergimos en las diferentes culturas con las que trabajamos, por lo que incluso transportamos al artista a culturas originarias para que se conecte con diferentes visiones de la realidad”. (Acosta, 2020, p. 20) Ellos afirman que este tipo de danza genera un gran aporte a la disciplina ya que permite al artista multiplicarse y a las danzas fusionarse de manera inherente entendiendo que se necesitan una a otra “nos nutrimos para brindar pureza, tradición y fusión en una historia u obra (PUCP, 2020, p. 84).

La fusión “se ha vuelto popular por su capacidad para reflejar la diversidad cultural y artística y por su enfoque en la creatividad y la experimentación” (Danza de vida, 2015) es por

esto que para esta investigación se convirtió en la propuesta principal, ya que con ésta se buscó resaltar los aspectos culturales y artísticos de los municipios en los que se desarrolló la propuesta, La Ceja, San Luis y Marinilla, teniendo en cuenta que los géneros en los que estuvo inspirada la propuesta fueron en el baile de salón el (tango), en la danza folclórica el (currulao) y la danza urbana (*house*), respectivamente.

La danza fusión en el oriente antioqueño y en general en Colombia, ha tenido poca evidencia e información documentada, si bien existen eventos en la actualidad que referencian la palabra fusión, como lo es por ejemplo el “*Colombia latin dance fusión festival*”, al investigar más a fondo se encontró que el concepto es empleado para hacer alusión a que en el evento se realizan presentaciones de diversos géneros dancísticos como: salsa, bachata, tango, drag, Street dance, ballet, jazz, danzas contemporáneas, orientales y folclóricas, show case, exhibiciones; sin embargo, no hay una fusión como tal, es decir una composición a partir de la ‘juntanza’ de diversos géneros, así mismo, la danza ha sido una disciplina que ha tenido una escasa producción literaria en nuestro medio, por lo que esto se constituye como un punto a mejorar para tener registro y evidencias de las diferentes prácticas dancísticas (Acuario televisión, 2022).

Lo anterior nos permitió reconocer que el desarrollo de la danza fusión en Colombia, Antioquia y entornos locales como los municipios de La Ceja, San Luis y Marinilla, es muy escaso. Es por esto que se pudo identificar la necesidad de generar en estos contextos la articulación que permite la danza fusión. Esto fue un aporte cultural para cada uno de los entornos donde se ejecutó, no solo por el hecho de rescatar componentes y características culturales, de componer desde la libertad, de propiciar creaciones colectivas entre municipalidades, sino también porque se pudo generar un precedente y dejar establecidas unas bases con las cuáles otras personas afines a la disciplina como bailarines, coreógrafos, entre otros, pueden tener una herramienta

integral a la hora de componer obras dancísticas partiendo de la técnica de la danza fusión. En palabras de Fay Castillo (2020) la danza fusión:

“nos estimula a entender que cada música que escuchamos y sentimos es nuestra, así que podemos entenderla y bailarla como queramos (...) luego de incorporar la técnica, la idea es que los movimientos tradicionales se vuelvan parte de nosotros y, sobre todo, que partan de nuestra emoción, hay que bailar motivados por el cuerpo, la mente y el alma” (p. 85).

Partimos de esta necesidad de articulación entre los tres géneros dancísticos mencionados, de intercambio de saberes, experiencias, exploraciones de reconocer esas formas de ser y de hacer en la danza ya que según el contexto pudo darse diversos estilos dancísticos que marcan la identidad de la danza en cada territorio. La danza fusión permitió el reconocimiento de las prácticas que representan lo simbólico de manera contextual y por ende identificar matices de los territorios, lo que pudo generar una transformación positiva no solo en el contexto local sino también regional. En el proceso de la fusión encontramos que hay un cambio y una transformación en el movimiento, en su estética, y en la manera en que cada cuerpo recibe nueva información, la procesa, la adapta y a su vez sufre una metamorfosis, presentando nuevas ideas, nuevos conceptos y nuevas maneras de hacer danza incorporando estos cambios como un pilar de creación.

Fue pertinente relacionar la conexión que se puede tener entre los municipios del oriente antioqueño y con esta creación fortalecer los lazos de vivencias de nuestro territorio y exaltar la creación de danza-fusión como fuente de inspiración a futuras creaciones. Lo que se pretendió con la creación, fue la exploración de movimientos danzarios basados en la experiencia artística de tres directores de danza del oriente antioqueño que ejecutan y se especializan en tres líneas de danza diferentes (ritmos de salón, danza urbana y danza folclórica) donde a partir de éstas, el movimiento tuvo una transformación que partió de un tránsito del movimiento desde una base

que estuvo latente en los cuerpos con la danza y se transformó en algo nuevo, experimental que llamamos fusión y que por medio de una puesta en escena colectiva permitió representar este concepto no solo en el movimiento, sino en todos los elementos escénicos.

Nos interesamos por el concepto de metamorfosis porque queríamos encontrar una acción que estuviera relacionada con esta creación de danza fusión dado que la obra ha tenido una serie de cambios significativos durante el proceso de creación y exploración. Inicialmente empezó como la danza de la madera que une a tres municipios del oriente antioqueño y en el transcurrir de la elaboración de nuestra investigación la obra se metamorfoseó y pasó de una obra de danza folclórica como lo era la danza de la madera, a un proceso de investigación de danza fusión de tres líneas a de danza muy diferentes como lo son: el currulao (folclor colombiano del Pacífico), el tango (ritmos latinos y de salón) y el *house* (danza urbana). Estas tres líneas de danza fusionadas dieron origen a una metamorfosis que transformó unas líneas de danza iniciales a otra ya fusionada que es el material elegido para hacer nuestra puesta en escena por ello, esta investigación se preguntó por ¿Cómo crear una obra de danza-fusión entre los géneros del tango, *house* y currulao, que de diversas posibilidades de ‘metamorfosear’ a la danza, el cuerpo y la obra misma?

1.1 Surgimiento de la idea

Los géneros en danza están basados en ideas de movimientos, que se transforman en símbolos y suelen representar un estilo en particular; éstos le entregan su sello particular. Por ejemplo, son distinguibles los pasos que definen y diferencian el folclor, de la danza urbana o de salón, o pasos que definen de alguna manera la danza urbana de otros estilos de danza (González, 2020).

El entrenamiento de estos estilos estuvo basado en herramientas que lograron su ejecución y permitieron también que ocurriera un entendimiento corporal. Dichos estilos, cuando se entrenaron durante un largo proceso, se impregnaron fuertemente en el cuerpo de los intérpretes, se podría decir, que quedaron grabados tan profundamente en su forma de moverse como si fuera una huella corporal. En la danza, estas huellas corporales calan tan profundamente que, cuando se ejecutan otros estilos, se logra distinguir un conocimiento previo que evidencia que existen estilos previamente incorporados. Es aquí cuando hablamos de corporalidad, más que de la ejecución de solo "pasos". Esta corporalidad se pudo entender y definir como el conocimiento corporal adquirido tras el manejo de un estilo particular en danza, un conocimiento reflejado desde la experiencia de años de ejecución.

Entonces nos preguntamos ¿es distinguible una corporalidad de un bailarín urbano cuando éste se enfrenta a la ejecución de otro estilo?, ¿es reconocible cuando un bailarín sin conocimiento en danza urbana se enfrenta a la ejecución de danza folclórica? "Aprender por el cuerpo: la enseñanza de las actividades corporales", (...) es consagrado a la relación del cuerpo con aquellas acciones que generan el aprendizaje. La memoria corporal selecciona y guarda sus experiencias sensoriales dependiendo de contextos sociales y culturales, (González, 2020) ¿O si un bailarín de danza folclórica se enfrenta a una clase de bailes de salón?

Más allá de solo los pasos o la corporalidad existen más elementos que definen y diferencian los estilos en danza, hablamos de una forma particular de moverse, un uso del espacio, una forma de usar y relacionarse con la música, una forma de componer coreografías, etc. Como ejemplo pondremos el mundo de la danza clásica, la forma particular al contexto en el cual surge el ballet que tiene de relacionarse con una música que representa su manera de entender el arte, un lenguaje particular marcado por su vocabulario estricto, su forma de componer sus coreografías con el uso de roles jerárquicos con solistas y cuerpo de baile, su forma de usar el espacio en sus creaciones coreográficas, cabe notar que es muy notoria la diferencia cuando de territorios y cuerpos se habla en un término tan amplio como la danza ya que nos movemos de manera diferente los individuos del campo, de la ciudad, de la montaña o del desierto.

Hay unas huellas corporales diferentes, nos movemos diferente, danzamos diferente, entre otros elementos. De la misma forma, existen otros estilos de danza como la urbana, la folclórica y los bailes de salón que contienen elementos particulares que de alguna forma los representan.

A partir de esto surgió la idea de conectar a tres municipios del oriente antioqueño: San Luis, La Ceja del Tambo y Marinilla, en una obra de danza fusión llamada metamorfosis donde se pretendió fusionar tres líneas de la danza como son el tango, el *house* y el currulao surge de la necesidad de crear una obra de danza fusión donde se viera una transformación del movimiento desde sus líneas puras hasta el resultado final después de unos laboratorios de exploración.

1.2 Justificación

Es importante mencionar que los municipios del oriente antioqueño por el valor que representan en la región, por sus interpretaciones artísticas y las diferentes apuestas a la danza potencian la misma, así nos lo indica el Observatorio de Danza del Oriente Antioqueño:

Oriente tiene un proceso muy activo, con escuelas de danza, festivales, concursos, actividades de talla internacional, con una Red municipal de danza de Rionegro, otra de la Ceja, y de reciente creación, justo en abril de 2019, la Red de Danza de Oriente, Redanzo, que surge con el fin de trabajar por el arte dancístico del oriente antioqueño. Actualmente se encuentran en la tarea de realizar un diagnóstico de la danza en Oriente (Danza Medellín, 2019).

Además, en los municipios de San Luis, La Ceja del Tambo y Marinilla, se pretende implementar el proyecto de danza-fusión así como nos refiere el Blog de los teatreros del canal con su escritor Nico García, las nuevas fusiones entre la tecnología y la danza “Al contrario, consiste en crear un concepto nuevo a través de la unión de elementos que podemos encontrar en la vida cotidiana como son el video y el movimiento del cuerpo” (blogteatroescanal, 2021) así se pretendió implementar el concepto del movimiento del cuerpo para dar como resultado un nuevo movimiento de creación por medio de la transformación en la que se permean las diferentes técnicas de danza.

Las escuelas de los maestros que crearon la obra son: Outdo municipio de Marinilla; Compañía Proyección Folclórica Perla Verde de San Luis; y Vitango Compañía de Baile del municipio de La Ceja del Tambo, en las cuales se dio el reconocimiento a la implementación de la danza como expresión artística que les permitió la exploración y la proposición de nuevas formas, ideas y conceptos para crear y transformar a medida que se estudió su participación en cada uno sus actividades orientadas por el observatorio de danza, así dio lugar a connotaciones

específicas, como lo son la transformación de las diferentes líneas danzarias que son practicadas, los elementos representativos y característicos de cada una de ellas.

Esa misma connotación es a la que se pretendía llegar por medio de la exploración y el contacto con estas tres líneas de movimiento que hicimos parte de la puesta en escena y a su vez permitió conocer la importancia de tener y generar nuevas propuestas a partir de lo que ya está establecido, lo que podíamos hacer con él en el ámbito cultural, y cómo lugareños y foráneos que visiten nuestra región podrán apreciar diferentes obras de creación y en este caso una obra de danza-fusión.

Se buscó valorar la importancia de cada una de las líneas de danza inmersas en esta creación y cómo a partir de ellas encontramos herramientas corporales de movimiento que pueden ayudar a la generación de nuevas propuestas que podrán dar una mirada diferente a lo que por tradición ya tenemos. Además se tomaron referentes mundiales que puedan enriquecer y fortalecer el contenido de esta propuesta escénica.

La fusión como lo hemos comentado, es una característica que surge desde la danza moderna y se hace más explorada en la contemporaneidad desde la danza contemporánea, por ejemplo se piensa en esos componentes que nos permite fluir y transformar esa sinergia entre el cuerpo y el movimiento por su capacidad para reflejar la diversidad cultural y artística y por su enfoque en la creatividad y la experimentación. Además, la danza fusión se enfoca en la combinación de técnicas de diferentes disciplinas de danza para crear un lenguaje corporal único y expresivo.

La creación colectiva es un sistema de trabajo inherente al hecho mismo del proceso de creación, proceso cuyo objetivo es unir varias voces para mostrar una inquietud común en forma de montaje. Al unir diferentes ideas y proponer laboratorios de exploración con el cuerpo, se logra dar hallazgo a herramientas más claras para la ejecución de este proyecto.

Esta obra de creación tuvo la posibilidad de analizar diversos temas como la exploración y proposición de nuevos movimientos además de la metamorfosis en la danza que nos ha parecido un fenómeno fascinante que ha existido desde hace mucho tiempo; además vimos la capacidad de transformar el cuerpo a través del movimiento y la expresión artística, porque la danza es una forma de comunicación que trasciende las barreras del lenguaje, y con ella los bailarines pueden convertirse en diferentes formas, seres y objetos explorando así una amplia variedad de emociones y sensaciones. Ahora bien, la investigación a partir de un contexto territorial y creativo nos lleva a una creación, que puede tener diferentes enfoques y poder realizar una obra que circule en los teatros de los diferentes municipios implicados en este proyecto. Además de los registros fotográficos y de video, la documentación del proceso de creación puede serle útil servirá a futuras creaciones de danza fusión.

Hablando de metamorfosis nos trasladamos a la palabra “metacuerpos” y a propósito este fue el tema central de reflexión y creación para celebrar el 25º Festival Universitario de Danza Contemporánea, (2023) Bogotá el cual plantea una concepción integral de ‘Metacuerpos’ para repensar la realidad como movimiento que ha de entenderse como campos de relaciones y de fluctuaciones constantes. Es decir, cada cuerpo individual se puede reconceptualizar como un campo de relaciones múltiple, un enjambre (de articulaciones, o de moléculas) que forma parte de otros enjambres mayores (sociales y planetarios). Es un concepto que invita a pensar en la evolución de los cuerpos y el movimiento desde perspectivas biológicas hasta sociales, políticas y culturales, que influyen en el pensamiento de estas escuelas para la creación-fusión.

Repensarnos como Metacuerpos nos invita a pensar los complejos campos de los que formamos parte, desde metacuerpos bacterianos que subyacen a 4.000 millones de años de evolución y biodiversidad, hasta metacuerpos algorítmicos que han creado una extinción en masas en los últimos 4.000 años.

Esto nos hace pensar en la manera en que los cuerpos están mutando desde hace millones de años y con ello el movimiento, las formas y el pensamiento no solo en un contexto biológico, sino social, político, cultural y de territorio.

1.3 Pregunta

¿Cómo crear una obra de danza-fusión entre los géneros de tango, *house* y currulao, que de diversas posibilidades de ‘metamorfosear’ a la danza, el cuerpo y la obra misma?

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Antecedentes

La fusión en la danza puede remontarse en la historia de la danza misma, la cual ha evolucionado y cambiado para adaptarse a diferentes culturas y estilos de movimientos corporales. En las últimas décadas, la fusión en la danza se ha vuelto más común a medida que los bailarines han buscado integrar diferentes estilos y técnicas en su trabajo coreográfico. Los antecedentes pueden incluir pioneros en la danza que buscaron mezclar estilos y técnicas, así como movimientos más recientes basados en la cultura y la experiencia de los bailarines.

En cuanto a la danza fusión, hay muchos artistas y coreógrafos que han explorado este estilo y han creado obras innovadoras, si consideramos la fusión desde su sentido etimológico como acción de fundir y fundir como un cambio de un estado a otro en el caso de metales, o la combinación de dos lenguajes diferentes en el caso del audiovisual que es la amalgama entre el arte sonoro y el arte visual en movimiento, que a su vez da lugar al arte cinematográfico.

Por lo tanto, en ese sentido, la fusión en la danza puede observarse en las combinaciones de géneros y/o lenguajes artísticos que expanden o “Metamorfosean” la danza hacia otras formas más allá de las formas ‘conocidas o convencionales’ de cada época. Por ello proponemos revisar la historia de la danza en el siglo XX como una sucesión de danzas emergentes que en últimas, sin nombrarlo así, exploraron este sentido que le damos a la fusión en danza. De esta manera, podemos visibilizar algunos ejemplos como en Alvin Ailey, quien combinó elementos de la danza moderna con el folclore africano para crear su propio estilo único, y a Martha Graham, quien introdujo un enfoque más emocional en la danza moderna junto con nociones de las técnicas orientales como el enfoque en el plexo solar. Entonces la fusión en danza se refiere a la combinación de diferentes estilos de danza o elementos de diferentes culturas en una sola presentación. El marco de referencia para la fusión en danza incluye la comprensión de los

diferentes estilos de danza y culturas que se combinan, así como las técnicas de integración para crear un estilo de danza cohesivo. Es importante tener en cuenta la historia y el significado detrás de cada estilo de danza y cultura que se fusiona, y cómo estos elementos pueden complementarse o contrastarse entre sí en una puesta en escena.

En la fusión de estilos, se debe prestar especial atención al ritmo, la técnica, el vestuario y la música para crear una presentación unificada. A menudo, se requiere un conocimiento profundo y una habilidad avanzada en cada uno de los diferentes estilos de danza en las que se está fusionando, para realizar una fusión eficaz y creativa. Así pues la fusión en la danza es una forma de combinar diferentes estilos y técnicas de danza para crear algo único y personal. A lo largo de los años, han surgido muchos referentes y estilos diferentes de fusión en la danza.

Por ejemplo, uno de los estilos de fusión más populares es la Danza Tribal Fusión, cuyo referente más destacado es Rachel Brice, fundadora de la compañía "The Índigo" (2003) y miembro fundador de "The Bellydance Superstars". Rachel Brice ha combinado el estilo tribal de danza del vientre con elementos de la danza contemporánea, el jazz y la danza moderna. La Danza Tribal Fusión se caracteriza por movimientos fuertes y poderosos combinados con un estilo sereno y fluido. Este tipo de calidades del movimiento nos servirán como herramienta y las aplicaremos para darle un hilo conductor a nuestra propuesta así pues Brice podía tener control sobre cada uno de sus músculos haciendo movimientos desarticulados como lo hacía en sus presentaciones del "Serpent rouge" (2007). Este espectáculo es una combinación única de elementos de danza del vientre, ragtime, vodevil, del Medio Oriente y gitanos, fusionados en una secuencia de movimientos que marcan pacífica y o frenéticamente los cambios de la música, aislando partes del cuerpo que están haciendo un frase de movimientos mientras la otra parte hace una estática o ejecuta otros movimientos diferentes, por ejemplo en sus caderas podríamos ver medio oriente y en sus manos gitano.

Esto nos da una idea de cómo podemos fusionar diferentes ritmos desde las experiencias y sensaciones que nos genera cada uno de ellos a través de la danza y la exploración de la misma, por ejemplo los desplazamientos del currulao a través del espacio, los círculos y los ochos que se definen como figuras de este ritmo, el movimiento del pañuelo que se convierte en una extensión del brazo, en el tango sus figuras rápidas y elegantes nos lleva a una postura más altiva y rígida, finalmente el *house* con sus rebotes, cambios de niveles y flexión de las extremidades inferiores, todo esto fusionado, transformado y llevado al cuerpo a través de laboratorios de exploración nos da como resultado una nueva creación del movimiento al que llamamos danza fusión.

De igual manera, el Flamenco Fusionado es otra forma popular de fusión en la danza que combina el flamenco con otros estilos como el jazz, el tango y la danza contemporánea. Uno de los referentes más destacados en esta forma de fusión es la bailadora española Sara Baras, quien ha llevado la fusión de flamenco a nuevas alturas, combinando la danza tradicional española con técnicas más modernas. La combinación de técnicas como la danza urbana, los ritmos de salón y la danza folclórica nos puede dar como resultado nuevos movimientos que podrían tener una importancia relevante en un futuro no muy lejano recordando que de esta manera nació la danza contemporánea. Como ejemplo podemos tomar una de sus obras como es “Juana la loca” (2020) donde se despliega la dramaturgia, el flamenco y el contemporáneo en una sola historia. Juana es una figura sometida desde el principio hasta el final de sus días a los embates del destino. Es el conflicto de la Reina que no ha podido resolver las contradicciones de su vida íntima y su ambiente político inmediato. La desdichada reina es una figura única en su amor y en su odio, apasionada hasta el desenfreno y abnegada hasta el supremo sacrificio.

En las últimas décadas, la fusión en la danza se ha vuelto más común a medida que los bailarines han buscado integrar diferentes estilos y técnicas en su trabajo coreográfico. Los

antecedentes han incluido pioneros en la danza que buscaron mezclar estilos y técnicas, así como movimientos más recientes basados en la cultura y la experiencia de los bailarines.

2.1.1 Un recorrido por el siglo XX desde la fusión y danza moderna

Las vanguardias históricas a comienzos del siglo XX representan un periodo de profundas experimentaciones y renovaciones en diferentes ámbitos artísticos, promoviendo el marco propicio para la aparición de la escena moderna. Las interacciones artísticas entre los diferentes medios van a ser más fructíferas que en ninguna otra época y darán sus más eximios resultados. Así, durante esos años, son numerosas las producciones escénicas que buscan la integración no sólo de la danza y las artes plásticas, sino de todas las artes –con base en la idea wagneriana de la obra de arte total: *Gesamtkunstwerk* (este término traducible como obra de arte total) es un concepto atribuido al compositor de ópera Richard Wagner, quien lo acuñó para referirse a un tipo de obra de arte que integraba las seis artes: la música, la danza, la poesía, la pintura, la escultura y la arquitectura. consiguiendo, en la práctica, una extrema plasticidad de la escena. Las vanguardias históricas influyeron en la danza de manera más profunda que en ningún otro medio de expresión: el movimiento era uno de los temas preferidos de las corrientes de vanguardia. De este modo, la danza alcanza nuevos ámbitos de acción al tiempo que se construye la escena moderna y se afirma el teatro como forma de arte autónoma, mientras las artes plásticas se sumergen en un proceso que las dirige hacia la abstracción de la imagen y la fragmentación del objeto escultórico. Las confluencias serán mutuas y recíprocas, de manera que la vanguardia artística contribuye a la aparición de la danza moderna, mientras ésta dejará una profunda huella en el resto de las artes plásticas y escénicas.

Dentro de este proceso de renovación de la danza acaecido en las primeras décadas del siglo XX podemos distinguir dos corrientes que entroncan con la modernidad de los nuevos

movimientos artísticos de la época. Por un lado, debemos hablar del grupo de las pioneras norteamericanas, encabezadas por Isadora Duncan, que llegan a Europa en los últimos años del siglo XIX con su innovador concepto de danza libre, colocando la simiente que tres décadas más tarde cristalizó en la llamada danza moderna. Sentimos que Isadora Duncan es un puente de conexión, podríamos apreciar la búsqueda de la danza pura a través de un movimiento libre muy propio de su cuerpo inspirado por el análisis que hizo de la antigua Grecia en especial de las Ménades. Las ménades, en la mitología griega, fueron las primeras ninfas encargadas de la crianza de Dionisio, uno de los hijos de Zeus, asociado a la locura ritual y el éxtasis. También fueron las primeras seguidoras de este dios, siendo poseídas por él y sus rituales. Se las suele representar en una danza eterna, embriagadas y fuera de sí, no es de extrañar, ya que el significado literal de ménade es “la que desvaría” (García, 2018). Así mismo, podríamos considerar que la fusión es una búsqueda en la danza entre un elemento y otro, teniendo una base sólida de al menos una línea de la danza por ejemplo las danzas orientales que observaba con los movimientos de las olas, el mar el viento incluso el ser y el sentir teniendo como resultado como lo hizo Isadora Duncan que a través de sus movimientos libres y fluidos le permitió liberarse de las formas rígidas del ballet y fueron la base para la danza contemporánea del siglo XX.

Seguidamente consideramos a José Limón, otro bailarín y coreógrafo de danza moderna, cuya técnica utilizó movimientos y patrones de movimiento para representar emociones y sentimientos. Es casi imposible indagar sobre la técnica del maestro de la danza moderna José Limón, sin sentir la necesidad de moverte y experimentar por ti mismo esa sensación que el escudriño de tal manera que lo sensorial se convirtió en palabra, en un método único. Obviamente la virtuosidad del bailarín no se obtiene sólo por las ganas, pero Limón habló del movimiento, de su fluidez orgánica tan puntualmente que permitió, por lo menos desde la comprensión que te detuvieras a escuchar, a experimentar la emotividad de cada músculo y articulación, desde la expresión facial, hasta el movimiento de tus dedos (Revista Muu, 2020).

En su trabajo coreográfico, apreciamos que Limón utiliza diferentes elementos que incorpora en su técnica generando así una intención de combinación que se mezclan con el objetivo de realizar su creación, esto nos lleva a fusionar elementos para la creación. Los diferentes elementos de la cultura y la música, creando obras que combinan influencias mexicanas, africanas y españolas. Un ejemplo de esto es su pieza “La Malinche” (1947), que cuenta la historia de la amante y traductora de Hernán Cortés durante la conquista de México. En esta pieza, Limón combina el vestuario y la música mexicana con técnicas de la danza moderna norteamericana.

Aquí Limón nos dio un ejemplo muy interesante en su obra “La Malinche” (1947) el tema de Malinche es el mestizaje presentado simbólicamente, expresa explícitamente en el movimiento la complicidad e engaño, la desconfianza, el remordimiento e incluso la admiración a lo extranjero, sentimientos intrínsecos a la historia mexicana (p. 20).

Su técnica de danza moderna, se centra en la conexión entre la respiración. Según José Limón, explora el flujo orgánico que surgen durante una caída y durante la recuperación de una caída. En el texto *El lenguaje de la danza*, traducido y publicado en el periódico El Universal en 1960, José Limón, asegura que la danza tiene un principio básico: “Debe tener su fuente vital y su impulso en la respiración de sus pulmones, en los latidos del corazón. Debe ser intenso y completamente humano, pues de lo contrario será movimientos gimnásticos, y la danza resultará mecánica y vacía” (Secretaría de Cultura Gobierno de México, 2020). En conclusión, José Limón fue un importante bailarín y coreógrafo que buscó incorporar diferentes elementos de la música y la cultura en sus obras.

Por otro lado, en el París de los primeros años del siglo pasado, se destaca la influencia de los Ballets Rusos en la difusión de un concepto vanguardista del ballet escénico en base al ideal de fusión de todas las artes, propiciando la irrupción de la modernidad en la danza clásica y el desarrollo del llamado ballet moderno.

Laban cree en el movimiento como un modo de liberar al cuerpo de las ataduras tradicionales que sufre, huye de los convencionalismos, por eso descalza al bailarín, y libera a la coreografía de la necesidad de ser creada a partir de una música o de una serie de pasos codificados. Su nueva danza debe ser contemplada desde una perspectiva de libertad y una confianza plena en la creatividad humana, considerando que cada bailarín puede aportar algo distinto a la danza en función de su individualidad.

Wigman traslada a la danza las características del movimiento expresionista en el arte, que persigue la representación de la naturaleza y la espiritualidad del ser humano, no mediante el reflejo de su belleza formal, sino a través del retrato de sus sentimientos y sufrimientos. De este modo, la perfección técnica no se hace tan prioritaria como la expresividad de la obra. Podemos afirmar que el desarrollo del arte y la danza expresionistas se produjo de forma paralela, compartiendo ideas y fines comunes. Wigman consigue crear un estilo coreográfico independiente y propio, caracterizado por un lenguaje gestual, expresivo y teatral, incluso trágico y excesivo, que en algunos momentos evoluciona tímidamente hacia la abstracción, y que es el reflejo de sus propios sentimientos como mujer, pero también el testimonio de un tiempo y de un país. En palabras de Susan E. Manning según el documento, Uno gentes de la danza Carlos Cortés, (1996) “Las danzas de Wigman pueden ser interpretadas tanto en términos nacionalistas como en términos feministas. En su sentido más básico, las denomino feministas porque subvirtieron la erotización de la mujer intérprete, y nacionalistas porque proyectaron una identidad nacional esencializada, a modo de un aura mítica del germanismo”. Las relaciones de Wigman con el régimen nazi serán turbulentas y contradictorias, y finalizarán con la prohibición de sus danzas y el cierre de sus escuelas.

2.1.2 Martha Graham

Fue una pionera en la danza moderna quien se desligó del ballet para crear su propio estilo único, de la danza moderna. En lugar de basarse en los pasos clásicos de ballet, como lo habían hecho muchos antes que ella, Graham se inspiró en la naturaleza y la emoción humanas para crear movimientos que eran más expresivos y emocionales que la danza anterior. De la misma forma esta propuesta de danza fusión tuvo como hilo conductor las emociones de los jóvenes que intervinieron la obra de creación.

"Seraphic Dialogue" es una obra coreográfica creada por la bailarina y coreógrafa Martha Graham en 1955 donde se fusionan el movimiento y las emociones humanas puestas en escena. La obra se inspira en la figura de Juana de Arco y cuenta con la música del compositor Norman Dello Joio. En "Seraphic Dialogue", Graham explora temas como la santidad, la fe y la lucha por la libertad. La obra es un ejemplo de la técnica única de Graham, que combina elementos de la danza clásica y moderna para crear un estilo distintivo que influyó significativamente en la danza contemporánea. La obra es considerada una de las más importantes del repertorio de la compañía de Martha Graham y ha sido interpretada por bailarines de todo el mundo.

Además de incorporar elementos de diferentes estilos de danza, Graham también desarrolló sus propias técnicas y métodos de enseñanza de la danza. Sus innovaciones incluyen el uso del centro de gravedad del cuerpo como punto de partida para el movimiento y la utilización de técnicas de respiración y de expresión emocional para ayudar a los bailarines a conectarse con sus movimientos.

En resumen, Martha Graham fue una destacada figura en el mundo de la danza moderna, conocida por fusionar y buscar diferentes calidades de movimiento, por estudiar danzas de Grecia antigua y algunas orientales en búsqueda de la emotividad y por su innovación en la enseñanza y la técnica de la misma. Su legado sigue vivo hoy en día en la forma en que se enseña y se baila la danza moderna.

2.1.3 El arte de componer una danza, (Doris Humphrey, 1960)

El arte de componer una danza en cierta manera nos guió hacia el amplio camino de la concepción de una coreografía por medio de s

En síntesis la coreógrafa no tiene miedo de usar su imaginación, es una gran observadora, su cabeza no tiene límites de creación, no posee temores, tiene la capacidad de sobrepasar barreras y según nuestro punto de vista lo más importante; que tenga algo que decir indagando en sí mismo. Estas son las características que diferenciarán lo normal de la genialidad. Las ideas para danzas vienen de muchas fuentes, en palabras de Doris Humphrey (1960) “La experiencia de la vida misma, el drama, la leyenda, la historia, la psicología, la literatura, el ritual, la religión, el folclor, las condiciones sociales, la fantasía; y de inspiraciones tan vagas como estados de ánimo e impresiones” (p. 35). Por lo que concluyó que cualquier tema es posible; que la danza puede expresar todo y hablar sobre todo lo que se proponga.

En efecto así como Doris Humphrey incita a buscar la genialidad en vez de la normalidad nosotros a través de esta fusión de líneas queremos encontrar que este material sea único y genial tanto para los espectadores como para los maestros de danza que están encaminados en la fusión de la danza; además Humphrey nos brinda unas características muy especiales que aplicamos en nuestra creación y son el no tener límites para crear, ya que la mayoría de las danzas tienen unas líneas muy claras y en muchas escuelas solo las bailan así por que hacen parte de esa tradición que lleva años pasando por diferentes generaciones a través de la fusión pudimos explorar y tener nuevos lenguajes que transforman ese movimiento que hace parte de la tradición, lo mezclamos con otros dos estilos de danza diferentes y nos da como resultado una serie movimientos nuevos ya metamorfoseados.

El tema de la sensación de desplazar el peso del cuerpo nos pareció fascinante porque en él descubrimos una variedad de movimientos que no son ajenos a nuestras corporalidades y que aplican esa ley del cuerpo que es atraído hacia abajo, entonces los planos bajos que llegan repentinamente y a la vez son impulsados hacia arriba hacen parte de nuestra propuesta de fusión.

Por último, la idea de “ser un gran observador” nos pareció muy importante ya que aplica tanto en nosotros como coreógrafos y podemos analizar y reconsiderar nuestro propio trabajo hacer los respectivos ajustes y en nuestro caso que es una obra de creación colectiva nos permite apreciar y debatir el trabajo del otro, pero consideramos también que aplica en el público espectador y ellos mismos pueden dar sus propias apreciaciones de la obra que muy seguramente serán diferentes los unos de los otros. Con todo esto consideramos que la fusión rompe con muchos cánones de la danza y a la vez sobre pasa las barreras que se nos han impuesto desde hace siglos y siglos de evolución.

2.1.4 La danza posmoderna como una exploración de la fusión

Pina Bausch – Café Müller

Consideramos que Pina Bausch incorporó elementos del teatro y la narrativa para crear un estilo propio, así pues la danza fusión nos da algunas herramientas para crear una obra donde el cuerpo de los bailarines se transforma, con unos referentes que nos inspiran y nos dan elementos para hacer danza, por ejemplo, la obra Café Müller de (1984) nos mostró una explosión existencial propia de las relaciones humanas en nuestras sociedades del siglo XX, en especial las de la mujer independiente, consigo misma y con todo lo que la rodea. En su obra emerge del conflicto entre los sexos: la dualidad, de lo masculino y lo femenino, la mente y el cuerpo, la consciencia y la inconsciencia, lo malo y lo bueno. Su coreografía, a partir del Yo, es política,

psicoanalítica y estética. Como dice Norbert Servos: “En la danza teatro, el relato se cuenta como una historia del cuerpo, no como literatura bailada... Si acaso existe una lógica, no es una lógica de la consciencia, sino del cuerpo, una que se adhiere, no a las leyes de la causalidad, sino a los principios de la analogía” (Gasteasoro, 2016).

Nos llama la atención por qué nos genera una sensación de estrés y tensión al encontrar una escena de carácter repetitivo e inesperado, donde se permite también la transmisión de la sensibilidad humana convertida en la lucha incesante de apego. Estos son elementos interesantes para la creación coreográfica de nuestra obra de danza-fusión pensando en que estas secuencias develarán una parte creativa importante con diferentes calidades de movimiento. “En la fusión de la danza y el teatro podremos apreciar diferentes técnicas fusionadas que se alejan de las líneas originales de la danza dando origen a nuevos movimientos, historias, conceptos y puestas en escena que en la danza teatro lo importante es el contenido humano, social, histórico y filosófico reunidos en la dramaturgia personal del coreógrafo, así pues en la danza teatro lo importante es el contenido humano, social, histórico y filosófico reunidos en la dramaturgia personal del coreógrafo” (Danza-teatro, 2013).

Siguiendo en el mundo post, la danza postmoderna entra a escena trayendo una amalgama de técnicas, variedades, cuerpos, denuncias, espectáculos, pluralismos donde lo clásico, lo moderno y lo contemporáneo conviven armónicamente, especialmente en Estados Unidos. Paralelamente, en Europa especialmente en Francia y España, el movimiento llamado *no danza* o *nueva danza*; confronta el concepto de danza, de sus discursos, de sus cuerpos, algo como una anti-danza presentada como actos performáticos que disgustan al público, como una contestación a hiperdemostración de técnica y talento a la que había llegado la danza. Estos cuestionamientos, desbordan las nociones del campo de la danza y fueron más lejos en que sus antecesores de la danza contemporánea, especialmente los coreógrafos que participaron en la *Judson Church Dance Theater* con el icónico manifiesto del no por parte de Yvonne Rainer.

La danza a través de la historia ha pasado por diversos cambios en los cuales se denotan diferentes estilos y formas, la política ha jugado diferentes roles y ha modificado la danza de diferentes formas: En sus cambios estructurales, como en el estilo; en las temáticas y en las formas de movilizar el cuerpo. En la historia de la danza luego de la instauración de la modernidad, surge lo que podríamos llamar una metamorfosis vanguardista que se hace presente hasta el día de hoy.

Esta manera de danza buscaba como pilar fundamental ampliar los movimientos y experiencias de la danza. Despliega como uno de los ejes principales la virtuosidad, para estar en un estado de conciencia corporal. “La experiencia de la danza se abre a un espectro más amplio de cuerpos, pero también a distintos planteamientos pedagógicos en un proceso de alteración imparale donde, no obstante, la inclusión se revela con dificultad o ambigüedad” (Brozas & Pedraz, 2017, p.79). Es exactamente sobre eso de lo cual se nutre y forma; de la inquietud y una práctica constante, pensante que se construye y se deconstruye, una danza híbrida.

Por otro lado Broaz (2017) hace tiene una concepción a la idea de presentación en las creaciones de la danza contemporánea, había hecho un llamado de bienvenida a la danza posmoderna, dejando atrás otras formas, empezó a mover al azar el proceso de creación coreográfica y así es como varios elemento se van entramando en la creación de la política de la danza contemporánea.

Todo esto nos hace entender que la danza ha sufrido cambios significativos desde tiempos remotos y que diferentes factores hacen que esta misma se hibride y se fusione con los diferentes acontecimientos que suceden a través de los tiempos, por eso ya no es nada raro, es común ahora que el ballet se fusione con el hip hop, las danzas folclóricas con el ballet o la danza contemporánea, etc. Estamos en un mundo donde las nuevas tecnologías cada día se apropian más de nuestros estilos de vida y se hacen una herramienta que posiblemente nos haga explorar

y reinventarnos en los nuevos cánones de la danza, porque estamos en constante evolución o (de)evolución y lo vemos a diario en nuestras vidas, por ello la danza se construye y se deconstruye dando así cabida a nuevas formas, doctrinas y estilos.

2.1.5 El surgimiento de la videodanza como una fusión de lenguajes

Rossemberg, expresa que:

Un modo de pensar la danza para la pantalla es tomar a la cámara como su espacio, así como nos referimos al teatro como el lugar para la ejecución de una danza. Es allí donde ocurre la obra, es la arquitectura contra la cual y a través de la cual el público percibe la obra (García, 2021).

En ese sentido, la videodanza es un concepto de fusión entre el arte de la danza y las nuevas tecnologías, específicamente el video. Además, ahora ya conocemos un poco más de cerca la historia de este concepto escénico, así como algunos referentes del género.

La danza es una coordinación estética de movimientos corporales, que existen utilitariamente en determinados trabajos del hombre. La danza recoge los elementos plásticos, los grandes gestos o grandes posturas corporales y los combina en una composición coherente y dinámica. El hombre realiza esa "construcción" plástica inspirado por sentimientos de orden superior. El espíritu que sopla en toda forma de arte sugiere sus combinaciones de gestos, y la armonía total viviente hace de la danza una obra categóricamente artística.

El hombre que danza o que contempla la danza lo hace sumergido en el estado anímico que se entiende como sensación estética o sensación de belleza. La danza es una creación de belleza y es valedera por sí misma, como obra bella; o es utilizada por el hombre que danza, o por los demás hombres que delegan en él, con el propósito de exaltar el trance del

espíritu, anegado por la emoción religiosa y por la exaltación de potencias vitales como el amor, la alegría, el entusiasmo y el frenesí (Salazar, 2014).

Por su parte, la videodanza como fusión de lenguajes nos ofrece muchas herramientas que nos sirven para la fusión de la danza ya que estas posibilidades nos permiten mirar la danza desde diferentes ángulos del movimiento, diferentes perspectivas que no son posibles de ver en una presentación en vivo. Además la videodanza nos permite incorporar elementos visuales, que complementan y amplifican el mensaje esto nos permite crear contextos que enriquecen la narrativa.

Nuestra obra de fusión en danza se podría presentar de diferentes maneras y una de esas posibilidades es a través de la videodanza donde sincrónicamente la obra se esté presentando en vivo y a la vez en el fondo se vea una proyección de la misma obra pero en espacios no convencionales. Además, considerando la metamorfosis, el video le permite al cuerpo salirse de su estado carnal y tomar formas imposibles que en el mundo real biomecánicamente no serían factibles.

Y para complementar nuestra propuesta de creación, una forma interesante en la que la videodanza podría fusionarse con la obra física, mostrando extractos de danza pura por ejemplo una pareja bailando tango en el fondo proyectado mientras que en la escena física ese tango ya está fusionado y paso por una metamorfosis del movimiento, cambios que se generaron desde la línea pura hasta un producto final ya explorado y tomado como esquema de danza en esa parte específica de la obra.

2.1.6 Cunningham – Suite for two (1960)

La coreografía que podemos ver sobre un escenario y el registro de dicha coreografía sobre cualquier soporte audiovisual son obras diferentes, aunque partan de un mismo material original. Más allá del carácter factográfico, denotativo y documental de este tipo de trabajos, proponemos que una vez estas imágenes quedan encuadradas por la cámara y articuladas mediante la sintaxis del montaje, surgen nuevas posibilidades interpretativas que tiene más bien que ver con las propiedades connotativas del lenguaje. Para apoyarnos en la argumentación de esta hipótesis nos basaremos en el concepto derridiano de “huella” como generador del “sentido” propio de la escritura, frente a la pura presencia (Villota, 2017, p.3).

Suite for two fue un programa televisivo del año 1960 del que no se tienen muchas referencias, sin embargo, su registro audiovisual aparece íntegro en la página web de la Fundación Merce Cunningham Trust. Suite for two consiste en la interpretación de dos solos y un dueto bajo una pieza musical interpretada en el piano, que era muy común en esta época y que al parecer fueron interpretadas y registradas por el estudio belga Universal Video, el 11 de octubre de 1960.

Algo para destacar de Suite for two es la composición del plano principal, en el que tanto los bailarines como el pianista y las sombras de los cuerpos proyectadas en la pared tienen igualdad de importancia, y por otro lado, los movimientos de cámara siguiendo la participación de cada interprete en el set y de vez en cuando en alternancia desde diferentes planos.

Suite for Two está subdividida en cuatro secciones. Comienza con A Meander, un solo de Carolyne Brown en el que ya se evidencian las pautas generales que sigue este trabajo en su realización, a continuación siguen, los dos solos de Merce Cunningham Stillness y At Random,

Finalmente Suite for Two termina con el dueto interpretado por ambos bailarines (Brown y Cunningham) (Villota, 2017).

García, (2021) propone en su artículo titulado, nueva fusión entre la tecnología y la danza: video danza; la danza por sí misma consiste en una disciplina que se mueve dentro de la música y de la educación física. Sin embargo, cuando ésta se alía con el video puede adquirir una doble potencialidad. Así, consta de la propia naturaleza del movimiento de la persona y, a su vez, de la creatividad que se añade mediante la utilización de las técnicas audiovisuales. De esta manera, si realizamos una propuesta de tipo interdisciplinar entre la danza y el uso de las tecnologías de la información, debemos hacer uso del término “videodanza”.

Este concepto, junto con el que se refiere al videoarte, surgió en Estados Unidos y en Europa a mediados del siglo XX. Además, el concepto videodanza se trata de la construcción de una coreografía que únicamente puede ser posible cuando se junta con un video o tecnologías digitales (Villota, 2017).

Según Villota (2017), en este registro audiovisual de Merce Cunningham (Suite for Two, 1960) encontramos ya implícitas diferentes elementos alrededor del registro de la danza, como huella de un acontecimiento vivo. Suite for Two no representa solo una huella de esta pieza escénica, sino más bien, el visionado de lo que este vídeo constituiría. La danza filmada en Suite for Two, constituye un punto de partida para el registro audiovisual de la danza.

2.1.7 Margarita Bali

Coreógrafa, docente y una de las grandes pioneras en latino América de la fusión entre el video y la danza. En 1975 fundó, junto Susana Tambutti la compañía Nucleodanza, allí es donde impulsaron múltiples obras de danza. Margarita se volcó a las artes visuales incorporando en sus performances dancísticos el video como elemento de expresión, entre ellas sus obras como el “Ojo al Zoom (2001)”, Cuerpos Nebulosos (2014), cuerpos interactivos, (2007) “Marea Alta

(2013)” esta última realizó múltiples videoinstalaciones proyectando sobre superficies diversas como esculturas, una videoinstalación donde se articula a la danza con la escultura.

Sus obras son extensas e interdisciplinarias transitando múltiples técnicas, entre ellas videodanza, mapping sobre fachada, videoarte e incluso proyectos interactivos. En la combinación de lenguajes, medios y dispositivos Margarita construye en sus obras una espacialidad concreta desde un presente en constante cambio (Idis, 2019).

Se puede decir que Margarita Bali tiende vínculos con otros lenguajes artísticos que profundizan la técnica de sus creaciones, en especial los movimientos que componen todo el engranaje interpretativo de un concepto en diversas etapas de sus producciones, como se puede apreciar en una de sus obras "Pizzurno Pixelado" en 2005, un proyecto que fusionó proyecciones visuales con actuaciones coreográficas en vivo en la fachada del Ministerio de Educación en Buenos Aires; convirtiéndose este evento como un hito en su carrera, sino también pionero en la técnica de mapping proyectado sobre un edificio histórico en la ciudad.

Esta convergencia de arte visual y danza coreográfica en un espacio arquitectónico emblemático ilustra la capacidad de Bali para cruzar fronteras artísticas. “Pizzurno pixelado” intervención que consiste en tener un gran formato de proyección sonorizada y de imágenes digitales gráficas que por medio de video sobre una estructura de la fachada del Palacio Pizzurno.

Se convierte así en un estructura viva, que muestra un mundo fantasioso cuya arquitectura queda en la imaginación de quienes lo perciben sus distorsiones y majestuosas gráfico, para dar lugar a una sucesión de escenas imaginarias con seres que trepan sus muros (en video: Pizzurno pixelado, 2005). “Ella expresa que, en el caso de la danza, es posible conseguir un nivel de precisión muy elevado en el que se puede registrar todos los cambios físicos que suceden, así como introducir nuevos elementos” (García, 2021).

La trayectoria de Margarita Bali es un ejemplo fascinante que nos inspira a cómo la danza fusión puede explorar y metamorfosear diferentes disciplinas artísticas. Su enfoque

multidisciplinario se refleja en su incursión en la composición coreográfica, la videodanza y las artes visuales, así como en sus propuestas instalativas que transforman el espacio arquitectónico en una experiencia artística única; y que de cierta manera encaja con lo que pretendemos hacer en nuestra obra de creación donde no solo son los ritmos musicales o la técnica de danza establecida de cada línea, sino que, son todos un montón de componentes que nos ayudan a mezclar e engranaje alrededor de la nuestra obra.

En la variedad de sus obras se logra encontrar mecanismos más visuales que exaltan más al intérprete en sus cambios de figuras tamaños y multiplicidades de duplicados en el intérprete, esto hace que el escenario sea más enriquecedor para sus obras, además de los materiales utilizados en sus puestas en escena así como el mapping que se llega a interpretar hasta estructuras más grandes como edificaciones esto nos inspiró al momento de realizar nuestra trabajo de exploración ya que encontramos en ella gran asombro por todo los elementos que incorpora para fusionar para integrar desde lo más simple hasta lo más complejo el arte en general teniendo como esencia de cómo la danza en algo tan mínimo puede surgir algo tan maravilloso, además, de que en sus procesos los elementos no convenciones cobran vida para ella y en nosotros estamos buscando eso mismo que nos inspire para hacer que esta idea funcione al pensar que los tres géneros son muy diferentes y que nunca antes se había fusionado y queremos crear algo igual inspirado en esas elemento en común.

2.1.8 Algunas proposiciones de fusión que se han realizado en la danza en Colombia

La danza fusión es una mezcla de diferentes estilos de danza, técnicas y culturas para crear algo nuevo y único. Se ha convertido en una forma popular de expresión corporal en todo el mundo y Colombia no es la excepción. La danza fusión ha ingresado en la cultura colombiana y ha contribuido a que los bailarines y jóvenes creen sus propios estilos y movimientos únicos,

puede ser una forma de celebrar y mostrar la diversidad cultural en las diferentes regiones de Colombia.

Los jóvenes en Colombia en la década de los ochentas empezaron a experimentar diferentes mezclas o fusiones entre la danza con el teatro, las artes plásticas y el video viendo así una posibilidad de crear nuevos contenidos artísticos para unos públicos que también van evolucionando con el paso los años (revista Paso al paso, 2020).

Ahora bien nos encontramos con el documento que nos trae la revista Paso al paso donde nos dice:

La experimentación vibraba y los cuerpos exploraban movimientos que comenzaron a llamar danza experimental, un lugar intermedio y un puente comunicante entre el ballet, la danza moderna, y las danzas tradicionales. Algunos impulsados por las experimentaciones, por otros por instintos y deseos de “jugar” con otras artes; a partir de la década de los ochentas surge la abertura a la danza contemporánea en Colombia, luego de una experiencia atravesada por las danzas tradicionales y la importada danza moderna (revista Paso al paso, 2020).

La institucionalización de la danza fue relevante con la profesión e instituciones educativas que se implementan en Colombia, la realización de festivales, encuentros y congresos de danza que nos brindan múltiples géneros tanto nacionales como internacionales. Además de la persistente investigación que impulsaron la danza en el país fue transitado gracias a la pasión, dedicación, compromiso y perseverancia de los bailarines que eligieron la danza como un hecho de vida (revista Paso al paso, 2020).

La danza fusión también ha influido en la educación y la capacitación de los bailarines en Colombia. Los estudiantes y los profesionales de la danza ahora tienen la oportunidad de aprender diferentes estilos y técnicas de danza fusionada en las escuelas de danza y

universidades. La danza fusión ha ayudado a ampliar las opciones y oportunidades de la educación en danza en Colombia.

2.1.9 Álvaro Restrepo

Es uno de los coreógrafos más reconocidos de Colombia, en su trabajo en la danza contemporánea y su estilo de fusión de la danza tradicional con movimientos modernos es una muestra única de su creatividad y originalidad. Descubrir la historia y las técnicas detrás del trabajo de Restrepo es fundamental para comprender la riqueza y la complejidad de sus creaciones.

Una de las contribuciones más significativas de Restrepo a la danza moderna es su fusión del ballet clásico con las danzas folclóricas y tradicionales colombianas. Su visión ha dado lugar a un estilo de danza distinto y cautivador que se basa en las raíces culturales de Colombia. Su trabajo destaca la diversidad del paisaje cultural de Colombia y enriquece aún más su patrimonio.

Restrepo, en una de sus obras “Adiós el mar” (2002) ha manifestado que su intención es utilizar la danza como un medio para abordar cuestiones sociales y políticas en Colombia y en otros países. Ha usado su trabajo para promover la paz y la reconciliación en su país, lo que demuestra que la danza no solo es un arte, sino también un medio para abordar problemas sociales y políticos. Álvaro Restrepo es un coreógrafo innovador y visionario, cuyo trabajo en la danza contemporánea y en el estilo de fusión se basa en la riqueza cultural de Colombia. Nos interesó tenerlo presente en la creación de nuestra obra, por su compromiso con la danza como medio para abordar cuestiones sociales y políticas, es un testimonio de su relevancia y su obra es una muestra del patrimonio cultural y la creatividad del pueblo colombiano. Restrepo nos brindó unas herramientas visuales en el campo de la danza dándonos así unos ápices de cómo podíamos mostrar unos cuerpos en escena y esos cuerpos que nos contaron además de ilustrar al público de una historia que allí estaba sucediendo, a través de un hilo conductor que es

evidente y que desde el principio hasta el fin se pueda entender el tejido corporal, visual y social que hay entre tramado y tramado.

2.2 Referentes creativos

La danza es una de las manifestaciones artísticas más antiguas y diversas de la humanidad, y en Colombia no es la excepción. A lo largo de la historia, los bailarines colombianos han fusionado elementos de diferentes estilos y culturas para crear nuevas formas de expresión en la danza.

2.2.1 Sankofa

Un referente de la danza fusión en Colombia es la Fundación Sankofa que fusiona danza afro con danza contemporánea, una organización sin fines de lucro que busca preservar y difundir la cultura africana en Colombia. La fundación ofrece talleres y espectáculos de danza africana y afrocolombiana, fusionando elementos de la cultura africana con la danza contemporánea y la danza tradicional colombiana.

El trabajo de Sankofa se orienta a la búsqueda de poéticas que parten de la raíz de la danza afro, desarrolladas en el marco de lo cotidiano, lo tradicional y lo contemporáneo, como opción de vínculo social, crecimiento personal y posicionamiento de culturas locales en la dinámica nacional. A partir de la obra *La ciudad de los otros* (2018), analizamos la noción de plasmar ideas con un sentido de ser escuchados, de elevar las voces a través del movimiento con la interpretación de una gran cantidad de bailarines que desde su rol pueden ser intérpretes de diferentes géneros de danza pero que son llevadas a otro entorno donde se desarrolla de una manera diferente, donde todos son uno y son encaminados a llevar un mensaje. En esta obra evidenciamos la fusión de diferentes elementos, desde su puesta en escena, sus movimientos, la música y su escenografía y además la transformación que va teniendo la obra a lo largo de su

interpretación. En la parte musical notamos la capacidad que tienen para proponer a partir de diferentes arreglos musicales y así mismo tener una interpretación a través de elementos de percusión que connotan ese carácter afro. A nivel de escenografía se juega mucho más con la diversidad de luces las cuales permiten darle matices diferentes a cada momento y transportar cada escena de la obra a un estado distinto, a un estado nuevo, a una dimensión cambiante. En cuanto al movimiento si bien está compuesto a partir de las raíces africanas hay movimientos que denotan un carácter fuerte, otros más agresivos, otros más estáticos y tranquilos, algunos de emociones como rabia y desespero, momentos grupales y algunos más de interpretación individual, las calidades son cambiantes al igual que las velocidades y los niveles. Todo el tiempo está presente el carácter interpretativo que se transforma todo el tiempo durante la obra

2.2.2 Tangokinesis

Ana María Stekelman es bailarina, coreógrafa y directora de Tangokinesis, la primera en crear una obra que fusionó la danza contemporánea y tango. Para ella siempre estuvo en mente la explorar nuevos sonidos, la compañía intento otros caminos fusionando el tango con música clásica, ópera, tango, jazz entre otros. Su compañía ha participado en numerosos festivales nacionales e incluso en películas cinematográficas. Ha hecho giras alrededor de todo el mundo y se ha presentado en diferentes escenarios con montajes épicos de su creación, inicialmente el proyecto surge a raíz de generar una puesta en escena muy original de fusión entre la danza contemporánea y el tango. Alrededor de sus 18 años llega a Nueva York para estudiar en la escuela de Martha Graham allí estudio por 2 años. Al estar allí y al pasar un tiempo encontró un salón de baile el cual le permitió conoció a Copes por primera vez y unas ocasión más lo vio la un club nocturno de Manhattan este hombre fue el que abrió la pista de baile de tango; quien en su interpretación abrió la pareja, en la pista de una milonga en esta danza podés ver las espaldas

de las parejas pero Copes “abrió” la pareja y eso la marcó, ya que esto influyó posteriormente para la creación de Tangokinesis (Falcoff, 2023).

Para Stekelman sus inicios al espectáculo fueron con la obra de tango “Jazmines” donde fusionó el tango y danza contemporánea logrando este resultado por las experiencias vividas anteriormente, junto con Renata, Jazmines y Schussheim que tenía como eje a un hombre en relación a tres personajes femeninos: la Novia Blanca, la Novia Roja y la Novia Negra. Para ellos era muy importante lo que pretendía hacer con sus puestas en escena y era romper el tango, o más bien no romperlo, desarmarlo y fusionarlo con la danza contemporánea usando música que no fuera sólo de tango sino otras fuentes musicales que le sirviera tanto para danza otro tipos de danza como también para interpretar el tango en sus bases.

Stekelman visitaba frecuentemente las milongas y esto le dio inspiración para crear sus obras de danza que le permitiera crear sobre todo pasos y apoyar los pies. Algunos de sus montajes: Concertango, Consagración y Tango y Bocca (Falcoff, 2023).

2.2.3 Hippet

Hippet es un género de baile característico que ha logrado llamar la atención por combinar movimientos de ballet y del hip hop. se trata de una danza que empodera a la mujer y muestra su fuerza. Los bailarines de Hippet emplean su tradicional atuendo de ballet: mallas, moños, puntas, y a diferencia del ballet tradicional presenta en su ejecución ángulos más agudos y menos restricción en los movimientos. Además en vez de usar música clásica, se usa música urbana.

El *Hippet* se diseñó para que el ballet fuera accesible a todos mezclándolo con canciones populares para un público diferente, se trata de un movimiento que busca incluir las minorías. (Clarín, 2017). “Yo creo que el hippet ha revolucionado las redes sociales porque se ha convertido en una modalidad relevante para muchos. Hace que la gente se sienta bien, trae alegría... Y muestra el esfuerzo y la dedicación de los bailarines”, explica Bryant (Yorokobu, 2017)

El *hiplet* ha provocado un impacto en el entorno de la danza, Homero, su creador quiere ayudar a los bailarines negros a expresar de manera más contemporánea lo que son y de donde son, brindándoles la a oportunidad de practicar un arte que aún les excluye; ya que en el ballet pocos bailarines negros llegan a triunfar, debido al canon establecido de bailarín de piel blanca.

Para Homero Hans Bryant, el *Hiplet* es una danza libre y abierta con una cultura "diferente"... "Tienes que tener cierta postura cuando se está haciendo ballet", explicó Zipporah. "Por lo general, usted está de pie en alto, con la figura recta. Pero el Hiplet es diferente, puede romper todo eso, puedes realmente mover el torso y rebotar con él", además agregó que las bailarinas adoran bailar Hiplet por la confianza y libertad que sienten de ser ellas mismas. Este es el género de danza que no discrimina" (El Comercio, 2017).

En una de sus obras presentadas en TED Talk de San Francisco (2017) damos cuenta de todo lo que Homero Hans Bryant viene trabajando en beneficio del fortalecimiento cultural de las comunidades afro a partir de diferentes estéticas de movimiento creadas a partir de dos grandes géneros dancísticos, el ballet y lo urbano.

Desde que salen a escena resalta una estética diferente a lo clásico del ballet, hay una interpretación mucho más jocosa, divertida y de disfrute a partir de la música, en este caso a partir de una canción caribeña con sonidos afro donde sus intérpretes, nueve chicas de color, se pasean por el escenario mostrando elegancia al caminar sobre sus puntas y una soltura y cadencia en todo su torso, a partir del movimiento de sus hombros que atrae y contrasta con sus coloridos trajes que denotan un ambiente fiestero y de goce. Las intérpretes muestran gran actitud y propiedad sobre la pista a través de diferentes planimetrías y cánones que complementan su puesta en escena, muestran con gran propiedad ese contraste de gran soltura en la mayor parte de su cuerpo mientras avanzan sobre la pista sobre sus puntas, añadiendo extensiones en sus brazos y uno que otro *pirouette* mostrando su gran habilidad y dominio sobre esta técnica.

En nuestro trabajo investigativo los anteriores casos de estudio, han sido referentes que nos han dado pautas para nuestra exploración. Ellos utilizaron la fusión de dos o más líneas de la danza, llevando a cabo indagaciones, laboratorios y talleres donde poco a poco se iba entendiendo el cómo y el porqué de esta fusión; cómo un cuerpo se transforma en otro cuando se permea del tango o del *house*, el resultado de esto se evidencia cuando el espectador ve las raíces de donde se genera el movimiento, pero también en qué se transforma cuando otra línea lo cruza.

2.3 Contexto

Metamorfosis

Una metamorfosis es una transformación o un cambio en la forma. Etimológicamente procede del latín *metamorphōsis* y a su vez del griego *metamórphōsis*. Esta palabra está formada por *meta-* (más allá, después de), *morph-* (forma, estructura) y *-osis* (aplicado a nombres para indicar acciones, condiciones o estados) (Significado, 2013). Según una publicación en es.411answers.com (2023) “La metamorfosis en el arte, es la transformación de un elemento en una forma similar que representa otra cosa. El resultado es un significado oculto detrás de otro.”

Un modelo de esta metamorfosis fue “El pintor Salvador Dalí, con la Metamorfosis de Narciso” de 1937, el cual es un ejemplo sobresaliente del arte que cambia de forma. Una reproducción en color de esta pintura se encuentra en el sitio de arte británico, TATE. Narciso era un joven superficial, vano e insensible que fue castigado por los dioses por su egoísmo. La pintura de Dalí refleja a Narciso como era y en lo que se convirtió cuando los dioses cedieron. A Dalí le fascinaron las imágenes dobles de alucinación e ilusión, que se reflejan claramente en esta pieza.

En nuestro caso la metamorfosis se da cuando surge la idea de hacer una obra de danza que inicialmente fue enfocada en la madera del municipio de San Luis pero que con el pasar del tiempo y la depuración de ésta y muchas ideas que fueron llegando, se fueron metamorfoseando y el propósito fue cambiando de la idea primera del proyecto a lo que llevamos ahora que es una obra de fusión entre tres líneas de la danza entre tango, *house* y currulao que dan como resultado una serie de movimientos inéditos que componen una obra de danza fusión.

Según Yubal Fernández (2022) en una publicación de la página kataka.com, el término metaverso viene de una novela de 1992 llamada 'Snow Crash', y es un término que se ha asentado para describir visiones de espacios de trabajo tridimensionales o virtuales. Este metaverso, por lo tanto, significa un mundo virtual en el que podemos interactuar y que ha sido creado para parecerse a una realidad externa.

El metaverso puede llegarse a conectar con metamorfosis cuando hay una fusión de la vida real con el mundo digital abriendo la posibilidad de estar en muchos lugares del territorio, evolucionando con la danza y transmitiendo esa imagen, sonido y sensación que posibilite un cambio de pensamiento en muchas personas y empiece a generar cambios y nuevas ideas en las mentes de los bailarines a esto lo podríamos nombrar más que una metamorfosis una nueva danza virtual donde todos tendrán acceso y poder formar parte de esa evolución de la danza a través del metaverso

Para nuestro proyecto metamorfosis, el metaverso está manifestado cuando la escena que sucede en cuerpo físico ante un público determinado sea vista por otros públicos al mismo tiempo y a la vez esta escena esté siendo proyectada en el mismo espacio donde ocurre pero desde otro ángulo o punto de vista, dándole al espectador una manera diferente de ver la obra.

El Metaverso es un mundo virtual, uno al que nos conectaremos utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él, interactuando con todos

sus elementos. Será como realmente teletransportarse a un mundo totalmente nuevo a través de gafas de realidad virtual y otros complementos que nos permitirán interactuar con él (Fernández, 2022).

En conclusión podemos estar aquí, allá, en medio y en muchos lugares por que el meta verso es ese universo virtual que nos presenta y nos proyecta ente el mundo de la manera que nosotros queramos en la danza los cuerpos pueden estar en una escena física pero a la vez estar en la misma escena pero de manera virtual proyectada en un meta verso diferente y siendo observados por otros públicos en cualquier parte del universo.

Fusión

La fusión ha sido el elemento que inspiró a la creación de nuevas formas y calidades de movimiento, donde a partir de diferentes líneas de la danza, se propuso laboratorios que permitieron la transformación del mismo, y así la exploración de cada uno de los intérpretes; fue el punto de partida para llegar a la creación.

La danza puede fusionarse a través de muchas combinaciones existentes, arraigadas a sujetos, cuerpos, territorios, países e incluso continentes. A los individuos desde su nacimiento se les es inculcado un estilo que hace parte de su cultura, su idiosincrasia, y son sus mismos territorios los que definen múltiples aspectos como el caminar, el respirar y la manera de hablar y expresarse diariamente en diferentes ámbitos.

Así mismo, diversas líneas de la danza han transmitido a través del tiempo estructuras definidas en cuanto a su interpretación y ejecución; de lo que es y lo que no es; de lo que se debe y lo que no, donde ritmos como el sanjuanero, la salsa, el currulao, el tango y demás, han plasmado en los cuerpos de quien ejecuta, planimetrías, formas, planos, relieves, historias, desplazamientos, tiempos como insumos de su quehacer danzario.

La modernidad y las nuevas estéticas de movimiento han propuesto replantear todas estas estructuras ya creadas, plasmadas y codificadas para poder dar paso a nuevas formas, ideas, conceptos, hallazgos, teorías, que permitan la evolución de la propia danza, de los cuerpos ejecutores y porque no, de todo aquel que se permite disfrutar las infinitas posibilidades que ofrece el arte.

2.3.1 Conceptos:

2.3.1.1 El tango

El tango es un género musical y de danza que tiene sus raíces en la mezcla de diversas culturas y estilos. El tango proviene de los barrios más vulnerables de Buenos Aires, Argentina, a finales del siglo XIX. En esta época, la ciudad estaba llena de inmigrantes europeos, africanos y criollos, y el tango se convirtió en una forma de expresión para estas comunidades. Se cree que el tango temprano incorporó influencias musicales de Europa, África y América del Sur, incluyendo el candombe africano y el habanera cubano. A principios del siglo XX, el tango comenzó a ganar popularidad en América Latina y Europa. El tango lo adoptó los bailes de salón presentándose en los salones de baile de alta sociedad y se convirtió en una sensación de moda. Grandes músicos y compositores argentinos, como Carlos Gardel, llevaron el tango a escala internacional.

El Tango de Oro durante las décadas de 1930 y 1940, vivió su época dorada en Argentina, con músicos como Astor Piazzolla y bailarines como Juan Carlos Copes y María Nieves que influyeron en la evolución del tango. Después de su auge, el tango experimentó un declive en la década de 1950, pero nunca desapareció por completo. En la década de 1980, el "Nuevo Tango" de Astor Piazzolla revitalizó el género, incorporando elementos de jazz y música clásica y evolucionado en diversas formas, desde el tradicional hasta el tango electrónico. Se celebran festivales de tango en muchas partes del mundo, y Argentina sigue siendo el epicentro del tango

tradicional. Hoy en día, el tango sigue siendo una forma de expresión artística importante en todo el mundo. La danza del tango se enseña y se practica en muchas ciudades; el tango es una forma de arte que ha resistido la prueba del tiempo y ha evolucionado a lo largo de los años, manteniendo su lugar como una de las expresiones culturales más icónicas de Argentina y otros países como Chile, Colombia, Francia, España, Uruguay, Alemania entre otros.

En cuanto a la danza en sus inicios fue interpretada por hombres danzando en pareja y en los burdeles de Argentina, allí la mujer empieza a jugar un papel importante ya se incorpora a la danza de los hombres y adoptando a la mujer dentro de esta danza, la se fortalece en la técnica y se queda con este formato de hombre y mujer como bailarines del tango. Los vestuarios de estos intérpretes son para el hombre: zapatos de charol, pantalón de paño, camisa manga larga, corbata o corbatín y sobre de paño. para las mujeres mucha lentejuelas, tacones, vestidos largos, cortos o exóticos, medias veladas, maquillaje y mucha elegancia esto se le hace referencia a las prostíbulos de la época.

2.3.1.2. El house

El *House Dance* es un estilo de danza urbana bailado principalmente con música House que ha florecido y avanzado en la costa este de los E.E.U.U y tiene como característica principal un gran trabajo en el tren inferior, combinado con movimientos fluidos en el torso, cuyo motor de movimiento son los costados, se caracteriza además por la improvisación. El *house* está compuesto por varios elementos, entre ellos el *Jacking*, *Stomping*, *Skating*, *Footworks* y *Lofting* los cuales cualifican a sus intérpretes. Este estilo empezó a desarrollarse al final de los años 70 durante el fin de la era Disco en las famosas discotecas gays. Algunos de sus movimientos provienen de diferentes géneros musicales.

El *house* también comparte algunos movimientos del Hip-Hop Freestyle, pero se diferencia en su Groove y su ritmo, es un estilo muy libre en el cual se tiende a marcar los pasos

con el pecho y los hombros hacia arriba, caso contrario del Hip-Hop Freestyle donde se tiende a marcar hacia abajo en los ritmos de 4 a 4 compases.

El elemento fundador del estilo es el *jacking*, el cual consiste en una secuencia de movimientos rápidos del torso de atrás hacia adelante haciendo una ola con el cuerpo sincronizados con la música. Todo lo que es trabajo de pies o piernas (*Footworks, Stomping, Skating...*) acompañan y permiten al Jack de mover su centro de gravedad a través el espacio.

Algunos de los protagonistas conocidos de la danza House en los Estados Unidos son: Brian "Footwork" Green y Marjory Smarth "Cricket" (Barcelona dance, 2007).

2.3.1.3 El currulao

Si hablamos de currulao esto nos lleva al pacífico colombiano y su comunidad afro descendiente que trajeron su cultura y sus danzas desde África, aunque también tiene parte de la cultura europea, el currulao es la danza madre del pacífico aunque también influye parte de Ecuador.

Este baile de cortejo donde se manifiesta el amor se caracteriza por los movimientos ágiles y llamativos del hombre que intenta cortejar a la mujer y ella con su cadencia lo moviliza por el espacio coqueteándole pero siendo la vez muy recatada; se baila en cuadrilla enfrentadas y podemos apreciar giros sueltos y el famoso movimiento del pañuelo del hombre llamando la atención de la mujer y haciendo a la vez que este elemento se convierta en una extensión de su brazo, seguidamente el hombre hace una serie de zapateos en el piso de forma libre pero rítmica, llamando la atención de su mujer y al final logra su cometido, enamorarla.

El vestuario como en otras danzas del pacífico es en general de color blanco o claro, una blusa de boleros y manga tres cuartos y una falda larga con vuelo, las mujeres usualmente usan un turbante y a veces sombrero de concha e jobo dependiendo de la ocasión. Los hombres usan pantalón y camisa de botones de color blanco, bailan descalzos y no puede faltar el famoso

pañuelo blanco que es con lo que hacen esas figuras de galanteo y agilidad para llamar la atención de la dama. El uso de un sombrero es elemento opcional para la realización de este baile (EnciclopediaCultural.com. Última edición – 2020).

2.3.1.4 Fusión:

La fusión como concepto asocia múltiples y diversas nociones, entre ellas la intención de unir o mezclar, que puede ser acertada, abarcando no sólo ideas, pensamientos, sino también intereses y proyectos, designados a diversos ámbitos tanto culturales, políticos, artísticos, etc. Además, el término fusión suele ser usado para denotar la reunión de dos o más cosas en una sola, como en el campo de la gastronomía que permite la mixtura de estilos, sabores e ingredientes de diversos países y culturas logrando así la aparición de algo nuevo, con diferentes cualidades, atributos y características, o como en la música al experimentar la unión de diferentes géneros musicales como el jazz, el rock, la salsa y cualquier otra manifestación musical.

Por otro lado y el cual compete en mayor medida en este proyecto está la fusión en danza, donde se considera la combinación de diferentes elementos de múltiples tradiciones y disciplinas dancarias con la finalidad única de crear algo nuevo. En esta fusión pueden considerarse diversas líneas de la danza como insumos para estas nuevas creaciones haciendo popular la capacidad de reflejar la diversidad, a partir de un enfoque creativo y experimental (Danza de vida, 2015).

2.3.1.5 Transformación:

Definida como el resultado de un proceso de cambio de forma, la transformación acontece en el momento en que un hecho, una idea o una cosa son convertidas a otra, por la alteración que es producida debido a diferentes actores, situaciones o realidades que a su vez, pueden ser de manera intencional o no, de forma autónoma o manipulada y de modo positivo o negativo.

La transformación puede estar presente en diferentes ámbitos, por ejemplo, en lo físico, cuando las especies evolucionan; en lo químico pasar de un estado sólido a líquido; en biología por la transmutación genética; en la gramática cuando se permite el paso de una estructura a otra, en lo social a través del tiempo al modificar usos, costumbres y valores, a nivel político dando origen a nuevas formas de gobierno y a nivel individual todo tipo de transformaciones que puedan darse a lo largo de la vida, Una semilla se transforma en planta, un embrión al feto, luego en un bebé, más tarde en un niño, un joven, un adulto y un anciano (Fingermann, 12 de mayo de 2010).

Por otra parte, la transformación en el ámbito de la danza viene dada desde el primer momento en que el cuerpo asume esta expresión, no sólo viene dada desde lo físico, sino también a nivel espiritual, emocional, social y cultural. “La danza tiene la capacidad de conmover al mundo y eventualmente cambiarlo o transformarlo” (Círculobellasartes, 2012).

Se altera todos los escenarios que habita el bailarín generando mutaciones entre el quehacer danzario y quien lo ejecuta, brindando experiencias que modifican la esencia de todo aquel que entra en contacto con ella (Círculodebellasartes, 2022)

2.3.1.6 Análisis del movimiento:

El espacio dinámico, con sus maravillosas danzas de tensiones y descargas, es la tierra donde el movimiento florece. El movimiento es la vida del espacio. El espacio vacío no existe, entonces no hay espacio sin movimiento ni movimiento sin espacio. Todo movimiento es un eterno cambio entre condensar y soltar, entre la creación de nudos de concentración y unificación de fuerza al condensar y de la creación de torsiones en el proceso de sujetar soltar. Estabilidad y movilidad alternan sin fin (Cardell, 2012).

El análisis del movimiento en la danza es una técnica utilizada por maestros, coreógrafos y bailarines para lograr estudiar y mejorar la eficacia y la estética de los movimientos en una pieza de danza. Esta técnica generalmente implica el observar y descomponer los movimientos en cada uno de sus elementos individuales, como la velocidad, la dirección, el ritmo y la fuerza, para comprender mejor cómo se combinan cada uno de estos para poder crear danza. También incluye la evaluación de la postura, el equilibrio y la fluida transición entre los movimientos. El análisis del movimiento en la danza puede ser utilizado para mejorar la técnica individual, para enseñar nuevas técnicas y para crear nuevas coreografías. Es una herramienta valiosa para cualquier bailarín o coreógrafo que quiera mejorar su arte y llevarlo al siguiente nivel.

El Método Laban es un método de análisis de movimiento que se usa para describir, visualizar, interpretar, investigar y documentar todas las posibilidades de movimiento humano. Ha sido una herramienta en muchos campos y profesiones, especialmente en la danza, teatro, psicoterapia, danzaterapia, deportes, terapias físicas y educación (Danza canarias, 2019).

Rudolf Laban fue coreógrafo, bailarín y teórico del movimiento alemán, ha sido conocido por su teoría del movimiento, que se centra en la observación y clasificación de los patrones y características de movimiento en términos de sus componentes básicos, como el espacio, el tiempo, la fluidez y la tensión.

Laban se encargó de proveer un vocabulario sistematizado buscando ampliar el espectro de expresividad y funcionalidad, para describir los movimientos a nivel cualitativo y cuantitativo, indagando sobre cómo facilitar la comprensión de los cambios de manejo del cuerpo y las consecuencias que este comprende, es decir, los cambios en la calidad de movimiento.

El instrumento principal de este estudio ha sido: EL CUERPO HUMANO. El segundo componente, EL ESPACIO, donde se mueve el cuerpo y donde dibuja las formas. El tercer elemento de análisis corresponde a las calidades de movimiento o ESFUERZO ENERGÉTICO, describe como el cuerpo se mueve y dibuja formas en el espacio. Para analizar el movimiento

humano hay que tener en cuenta que el cuerpo se desarrolla como estructura en las distintas etapas de la vida y que está en continuo cambio. El movimiento evoluciona conjuntamente al desarrollo de nuestras capacidades motoras e intelectuales. Las formas que dibujan los movimientos se producen, en realidad, para cambiarse constantemente. Ninguna forma es estática y el paso entre forma y forma es lo que nos desplaza, comunica, explora, relaciona con otros y con el espacio que nos rodea. El modo en que se mueve el cuerpo en el espacio depende de la combinación de los cuatro elementos básicos de las dinámicas: Peso-Tiempo-Flujo-Espacio. El contenido expresivo o formal de cada acción que realizamos varía en significado e intención de acuerdo a la combinación de estas dinámicas. El cuerpo está constantemente lidiando con su peso a favor o en contra de la gravedad, que descarga a tierra o lo retiene. El peso es la intención, el impacto. Suavidad versus fuerza. El tiempo, en forma de ritmo, está presente en todas nuestras acciones (Cardell, 2012).

El Análisis de Movimiento Laban, estudia cuatro categorías:

El Cuerpo: En la que se describe la estructura y las características físicas del cuerpo mientras este se mueve (¿qué partes se mueven? ¿cuáles están conectadas? ¿qué partes influyen a otras?).

El Esfuerzo: Llamado también Dinámica; se centra en comprender las características más sutiles con respecto a la intención. ¿Cómo difiere un movimiento entre golpear a alguien y tocar a alguien? (Ambos son iguales en términos físicos: extender el brazo, pero la "intención" es diferente).

La Forma: Es esta categoría la encargada de describir la forma del cuerpo durante las acciones y ver cómo este va cambiando.

El Espacio: Esta categoría involucra el movimiento en conexión con el medio y con las formas espaciales, los recorridos, y las líneas de tensión espacial.

El método Laban comenzó a ser desarrollado sólo hasta después de su muerte, fueron sus discípulos quienes decidieron darle vida a su creación, buscando mejorar el trabajo de su maestro mediante la incorporación y el estudio de nuevos conceptos (Danza ballet, 2012)

2.4 Contexto territorial:

El contexto en el que se llevó a cabo esta investigación es el departamento de Antioquia específicamente en los municipios de La Ceja, San Luis y Marinilla. A continuación se realiza una breve descripción de cada uno de ellos con el fin de conocer sus trayectorias de la danza, además de algunos aspectos culturales propios de cada contexto.

San Luis es un municipio de Colombia, localizado en el Oriente del municipio de Antioquia “Está ubicado en medio de un ecosistema de gran biodiversidad con muchas especies silvestres, algunas de ellas endémicas. Un lugar propio para el avistamiento de aves y disfrute de cascadas, senderos y charcos naturales principalmente en el río Dormilón” (Puebliando por Antioquia, 2019). A nivel artístico y cultural en el municipio se llevan a cabo diferentes festividades, la principal de ellas es la fiesta del campesino y la madera, en ésta participa toda la comunidad tanto la urbana como la rural y visitantes; algunas actividades artísticas que se realizan son muestras campesinas del trabajo y de los productos típicos. Adicionalmente, se llevan a cabo cabalgatas, actividades deportivas, recreativas y familiares (Puebliando por Antioquia, 2019)

Otras de las celebraciones culturales de esta municipalidad son las Fiestas y Encuentro de Cultural Deportivo de Colonias San Luisanas, las Fiestas de la Amistad en el Corregimiento El Prodigio, Efemérides Sanluisinas (Fundación) y de la Casa de la Cultura (Puebliando por Colombia, 2019)

En el municipio en materia de danza específicamente, desde la Administración Municipal se realiza una cobertura rural mediante el acompañamiento de monitores rurales que están a

cargo de la coordinación de directores artísticos de danza y música. Instituciones gubernamentales como la casa de la cultura, la biblioteca pública y el parque educativo tienen como objetivo proyectar el municipio cultural y socialmente tanto a nivel local como regional, departamental, nacional e incluso internacional a través de las distintas participaciones, intercambios, giras, encuentros y festivales que se lleven a cabo en el territorio (Plan de desarrollo, 2020).

Ejemplos de la incidencia que ha tenido el municipio en materia de la danza en los niveles que se menciona (regional, departamental y nacional) han sido la participación en el concurso nacional virtual de danza del baile bravo en pareja; la ejecución del proyecto “Danzando Ando, Leyendo Aprendo” con el Ministerio de Cultura, siendo un Programa de Concertación Nacional, (Plan de Desarrollo, 2020, p. 47)

El otro contexto en el que se desarrolló la investigación es el municipio de Marinilla-Antioquia, éste se encuentra localizado en la Cordillera Central de los Andes, es un territorio que ha cautivado a habitantes propios y a foráneos por su geografía y riqueza natural. Este municipio basa su economía en la agricultura, las actividades turísticas y la producción de artesanías, destacándose en la fabricación de guitarras, instrumentos que por su calidad han logrado un gran reconocimiento internacional. Es un centro cultural de Antioquia, con interesantes lugares para visitar, que reflejan su historia y cultura (Voxlocalis, 2020).

Marinilla es conocida como Ciudad Madre de donde se desprendieron municipios como El Santuario, El Peñol, El Carmen de Viboral, San Carlos, Guatapé, Granada, Puerto Triunfo, San Rafael, San Francisco y Cocorná. Unidad que la historia denomina como el Cantón de Marinilla (oriente antioqueño, 2020). Marinilla ha sido reconocida como una tierra de historias, que ha tenido “héroes de batallas libradas, de ilustres hijos; como grandes levitas, pensadores, políticos y artistas que dan muestra del talento creativo de esta raza” (Puebliando por Antioquia, 2019) es considerada La Meca de Cultura puesto que diariamente se pueden encontrar actividades

culturales y artísticas, tanto por el trabajo de las organizaciones socioculturales como por la oferta pública (Puebliando por Antioquia, 2019), muestra de esto es que su oferta cultural, la cual comprende diversas fiestas y ferias que se realizan a lo largo del año con gran participación de la comunidad a saber:

- * Feria Agro-ecológica de Marinilla es una muestra de productividad en el oriente antioqueño.
- * Festival de Música Religiosa en Semana Santa.
- * Festival de la música andina colombiana en noviembre.
- * Semana del Teatro.
- * Festival del Teatro Infantil.
- * Encuentros de Bandas Marciales y Musicales.

La Ceja es municipio con más de 80 mil habitantes. Esta localizado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia. Limita al norte con los municipios de Rionegro y El Carmen de Viboral, al oriente con el municipio de La Unión, al occidente con los municipios de Montebello y El Retiro y al sur con el municipio de Abejorral. El municipio de La Ceja ha venido creciendo con el pasar del tiempo, esto ha llevado a que en el campo dancístico esté tenido un crecimiento considerable ya que en las últimas dos décadas han surgido más de 15 colectivos de danza, los cuales se especializan en atención a programas de formación y de proyección escénica, con un enseñanza a público infantil, juvenil, adultos y adultos mayores; con una gran oferta y variedad de ritmos ofertados como lo son: danza tradicional, danza árabe, pole dance, danza tribal, danza urbana, bailes de salón, danza aérea danza contemporánea entre otra. El municipio de La Ceja es reconocido por su flores y toldos que se han convertido en los elementos culturales más representativo así como las bicicletas ya que es el municipio más bicicletero de Colombia. Sus principales sitios turísticos son:

-
- Salto del río Buey: imponente cascada de 80 metros, en la vía que conduce al municipio de Abejorral; con la mejor vista desde la casa del señor Belisario Cardona, situada en la vereda San Rafael.
 - Río Piedras.
 - Charcos en la vereda El Higuerón aptos para bañarse y para la pesca.
 - Hacienda Río Pantanillo.
 - Museo de Arte Religioso: Capilla Museo Nuestra Señora de Chiquinquirá.
 - Basílica Menor Nuestra Señora del Carmen.
 - Teatro Municipal Juan de Dios Aránzazu.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Crear una obra de danza-fusión entre los géneros de tango, *house* y currulao, utilizando el concepto de metamorfosis para obtener distintas técnicas de danza.

3.2 Objetivos específicos

1. Explorar los movimientos de las diferentes líneas de danza, a través de un laboratorio para la creación de danza-fusión.
2. Documentar el proceso de creación para su implementación en las escuela de cada coreógrafo.
3. Diseñar un guion para la creación y metamorfosis de la danza-fusión.

4. Diseño metodológico

Enfoque: investigación-creación en danza

En el enfoque de investigación-creación permite la integración de distintas disciplinas de danza en nuestro territorio para fusionar o crear nuevos movimientos en danza que nos permitieron desarrollar nuevos conocimientos de identidad como lo menciona Inga Yances Ramírez (2014):

Parto de tres afirmaciones. El cuerpo en movimiento es constructor de conocimiento. El cuerpo en movimiento se construye a sí mismo. El cuerpo construye su identidad. Los estudios en danza, la ciencia cognitiva, los estudios sociales del cuerpo reflexionan sobre estos asuntos que son reiterativos y constitutivos de las aproximaciones alternativas a la danza (p. 297).

Los principales elementos teóricos y metodológicos que vinculamos son los movimientos rítmicos incorporados en los bailes de salón, danza urbana y danza folclórica; y de cómo se pueden aplicar a la fusión-creación de una puesta escena y obras innovadoras que transformen el movimiento. Así el proceso de creación está basado en la práctica reflexiva que nos da la libertad de mediar la propuesta.

4.1 Proposiciones exploratorias:

Se realizaron exploraciones de movimientos corporales que nos permitieron ejecutar alternativas de nuevas sensaciones para crear, fusionar y transformar el movimiento. Como lo veíamos en Ana María Stekelman directora y bailarina de Tangokinesis encontramos las posibilidades de imaginar algo que no sea posible y a su vez de como se puede lograr: fusionar desde lo sonoro a lo técnicas en distintas líneas de danza para que convergen entre sí, para crear

algo único. El tango fue el objeto de exploración con el propósito de descomponerlo para descodificarlo nos decía Ana María Stekelman. Esto nos permitió a nosotros explorar nuevas sanaciones y modificaciones en nuestra danza desde el tango como se fusiona con lo contemporáneo pero también desde el *house* y el currulao; como estos generos por medio de la fluides se unen para realizar movimientos propios de la técnica para que sarga un nuevo elementos de movimiento.

1. Exploramos con el ritmo de tango sus pasos básicos como lo son: El Round de Jambe o lápiz, ochos, caminata y baldosa de 8 tiempos para transformar su calidad de movimiento mediante un concepto de fluidez profunda. Cuando hablamos de fluidez en esta propuesta nos referimos más exactamente a esa serie de movimientos uno tras otro que fluyen con más naturalidad que salen de esos impulsos y que por ejemplo al hacer un giro sobre el pie izquierdo todo el cuerpo se deja llevar en una calidad de movimiento más cómoda que hace que el bailarín fluya más orgánicamente y no se sienta forzado o mecanizado a conectar el siguiente movimiento, esto se logró llevando los pesos del cuerpo con relación a la gravedad pero dándole control a las energías y niveles que se proyectaban en diferentes direcciones Estos movimientos ya fusionados nos permitieron una exploración más orgánica.
2. Los pasos del *house* son movimientos más secos, fuertes y definidos, la exploración nos permite transformarlo por medio de la fluidez y armonía para fusionar el movimiento primario a una nueva sensación. Modificando así fuerzas, impulsos y direcciones entonces un pie que en el *house* hacía un movimiento con una intención, ya lo transformamos llevándolo a otra dirección con otra fuerza y a diferentes velocidades según la música nos lo sugiera.
3. En la danza tradicional el ritmo de currulao nos muestra sus pasos básicos de pañoleteo, saltos y barridas, con estos movimientos rápidos exploramos la transformación con pasos

más volátiles y cambios de velocidades la danza contemporánea que fueron gran fuente de inspiración. Los giros con elevación de brazos juegan un papel importante en esta propuesta ya que nos salían orgánicamente cuando estábamos en la exploración de este ritmo.

4.2 Momentos (fases/etapas) de creación:

Se realizó una serie de proposiciones para cumplir los objetivos y metas planteadas pensadas de la siguiente manera: En primera instancia: se pensó en lo que se quiso fusionar y transformar como idea principal, para ello se investigó cada ritmo escogido entre el estilo de danza urbano, danza tradicional y los bailes de salón para fusionar en cuanto a calidades de movimiento.

En segunda instancia: Se realizó una lluvia de ideas sobre qué posibilidades tenemos para generar un punto de conexión entre los tres ritmos, tanto individual como grupal. También planteamos un concepto detonante que fue la fluidez, dentro de la exploración para desarrollar de acuerdo con las calidades de movimiento para creación, encontrar similitudes en sus historias personales como intérpretes de sus relaciones con el territorio, para realizar talleres de laboratorios de creación en calidades de movimientos corporales y así obtener resultados concretos de la ruta que se quiso para nuestro proyecto de creación.

Para finalizar, como tercera instancia: se elaboró un guion que nos permitió argumentar y saber cómo fue el paso a paso de la creación final, allí se tuvo en cuenta el vestuario, sonido, iluminación, escenografía, dramaturgia, el paso a paso del desarrollo de la obra y como se trató la fusión en todos los elementos escénicos. Por último se presentó el proyecto de grado a la Facultad de Artes para documentar los resultados obtenidos en esta creación de danza fusión.

4.3 Laboratorios

En los laboratorios de creación tuvimos varias etapas: La primera fue la interpretación de los tres ritmos elegidos por los tres maestros de manera individual: para la danza urbana se eligió el ritmo de *house*, para los bailes de salón se eligió el tango y para las danzas folclóricas el *currulao*.

En segunda instancia se llevó a cabo un proceso de enseñanza entre maestros para llevar sus cuerpos a la asimilación y apropiación de cada uno de los ritmos: cada profe procedió a enseñar y compartir las bases del género dancístico en el cual se desempeña, para que a partir de esta apropiación pudieran surgir nuevas ideas, conceptos y propuestas de movimiento.

En tercer momento se propuso una exploración a partir del conocimiento adquirido luego de haber compartido estos saberes, se incorporó el concepto de la fluidez y la transformación, para descomponer los pasos primarios de cada ritmo, un ejemplo de ello fue: si para el tango se realizó *boleos* o *castigadas* con los pies a una velocidad constante, este movimiento se desconectó de lo técnico y se transformó realizando movimiento pausados, fluidos y más orgánicos y a partir de estos iniciar una nueva composición de movimientos.

En la última etapa se integran las tres propuestas creativas y se da lugar al inicio del montaje coreográfico a partir del proceso de transformación que parte de estas tres líneas específicas de la danza. El desarrollo de los nuevos movimientos fueron el principal elemento de creación, logrando así la obtención de unas nuevas dinámicas de movimiento que desenlazan en una obra de danza fusión.

4.4 Análisis de movimiento

El movimiento, con base en el artículo de Danza ballet (2008), se centra en la observación y clasificación de los patrones y características de movimiento en términos de sus componentes

básicos como el espacio, el tiempo, la fluidez y la tensión según Laban; en donde el cuerpo es el primer instrumento principal para este estudio. El segundo componente, el espacio, donde se mueve el cuerpo y donde dibuja las formas. El tercer elemento de análisis corresponde a las calidades de movimiento o esfuerzo energético nos explica como el cuerpo se mueve y dibuja formas en el espacio. Para analizar el movimiento humano hay que tener en cuenta que el cuerpo se desarrolla como estructura en las distintas etapas de la vida y que está en continuo cambio. El movimiento evoluciona conjuntamente al desarrollo de nuestras capacidades motoras e intelectuales. Las formas que dibujan los movimientos se producen, en realidad, para cambiarse constantemente. Ninguna forma es estática y el paso entre forma y forma es lo que nos desplaza, comunica, explora, relaciona con otros y con el espacio que nos rodea.

Las nuevas estéticas siempre estarán ligadas al surgimiento de nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevas maneras de explorar y tener acercamiento con diferentes calidades de movimiento; estar permeado de diferentes disciplinas admite tener un vocabulario mucho más amplio para el desarrollo creativo, para la improvisación y para proponer y tener contacto con diferentes dinámicas de movimiento.

Esta exploración en danza surge de la diversidad de movimientos obtenidos a través de la experiencia, de la práctica y más recientemente del compartir conocimiento, de la permisión e indagación corporal de movimientos fuertes y suaves, fluidos y cadenciosos, controlados y abstractos, movimientos nuevos y otros que no tanto.

La dinámica de movimiento consiste en percibir, analizar y proponer. A partir de esta premisa el movimiento es transformado, no hay una cualidad única que lo defina, pero si se adopta un concepto que guía y que se ubica como punto de referencia para darle conducción a una idea que se pretende que fluya. Precisamente fluidez es el concepto que guía estas iniciativas, que propone conectar diferentes ritmos y dar como resultado algo nuevo.

4.5 Fusión

Una fusión en danza es la combinación de dos o más elementos que se transforman al bailar y que puede fusionarse a través de muchas combinaciones existentes, arraigadas a individuos, cuerpos, territorios, países y continentes. Desde que nacemos se nos inculcan unos hábitos que hacen parte de nuestra cultura, idiosincrasia y tradición, como individuos de los mismos territorios definimos cómo caminar, cómo aprender, cómo hablar y cómo nos expresamos diariamente en nuestro ámbito.

Se pretendió que la creación de la danza fusión fuera interpretada para marcar un antecedente en nuestra línea de tiempo, espacio y cuerpo. Además de cómo fusionar otros elementos que aportaron a la creación de la obra como la música, las luces, los vestuarios, los bailarines entre otras, hubo un rompimiento notorio de las técnicas primarias que nos transmitieron una tensión y emoción, al visibilizar nuevos conceptos de danza que allí comenzaron a ser observados de quién lo interpreta, entrelazando los movimientos de tango, *house* y currulao.

Si hablamos de una creación de danza fusión, también hablamos de los elementos escénicos como por ejemplo la iluminación, donde los colores nos dieron un ambiente perfecto para desarrollar este tránsito de fusión. En el primer momento se destacan colores definidos como lo fueron el verde para el tango, el rojo para el *house* y el amarillo para currulao. Después iluminamos estos colores de luz al mismo tiempo para obtener un color nuevo y mezclado que iba al mismo tiempo con el desarrollo de la obra de danza-fusión. Al combinarse se creó una luz violeta que a su vez podrían mezclarse con otros colores para ambientar y propiciar un momento especial de la obra en creación.

Así mismo, la escenografía la música y el vestuario fueron influenciadas por la fusión, dejando volar nuestra imaginación para dar un impacto a los espectadores, en ella el vestuario

estuvo marcado por una puesta versátil y de fusión que pasó por un proceso de diseño donde mezclamos diferentes estilos de prendas de cada línea de la danza la urbana, la folclórica y los ritmos de salón y así lograr esa fusión deseada que nos dejó como resultado un conjunto de prendas que fueron muy útiles para nuestros movimientos de danza fusión y el transcurrir de esta propuesta danzada.

En cuanto a la música, se hace una elección de una pieza que cuenta con diversos matices que nos permiten apropiarse y adoptar unas dinámicas de movimiento diversas, en donde la variedad de sonidos inmersos en ella permitieron a los intérpretes desarrollar una apuesta diferente llena de movimientos que no están regidos a una sola calidad; sonidos latentes, fuertes, suaves y heterogéneos en sí le dan un carácter único a esta pieza musical.

5. RESULTADOS

5.1 Documentar paso a paso del proceso de creación

Para esta creación empezamos con el primer ingrediente que fue la fusión, tener muy claro este concepto y empezar a buscar referentes que a través de la historia han hecho fusión en la danza. Nuestro segundo ingrediente fue tener muy claro que líneas de la danza vamos a fusionar en este caso tango, *house* y currulao ya que cada uno de los maestros son conocedores de su línea específica y puede hablar y ejecutar con propiedad estos ritmos.

Para fusionar tres líneas de la danza hicimos unas exploraciones donde cada uno de nosotros llevamos a nuestros cuerpo cada una de las líneas de la danza anterior mente mencionadas por medio de talleres donde cada uno de nosotros le enseñaba al resto las bases y los movimientos más importantes de estas líneas, así fue como cada uno de nosotros conocimos un poco de tango, *house* y currulao.

El tercer ingrediente de este proceso de creación fue el a atreverse a experimentar, cada de uno de nosotros por aparte empezamos a explorar las tres líneas de danza per retomando los elementos, movimientos a o figuras por la cuales se reconocen más estos géneros de la danza y empezar a jugar con ellos.

El cuarto ingrediente de este proceso de creación es la velocidad, los impulsos y los planos, con esto experimentamos que tipos de movimiento de los que surgieron se sentían mejor, por ejemplo si vamos hacer un giro a qué velocidad, en que plano y con qué fuerza lo ejecutaríamos, los desplazamientos también tuvieron una importancia ya que siempre eran dirigidos al público y se cambiaba de lugar avanzando al frente, atrás, a los laterales o diagonales pero siempre conservando ese frente.

El quinto ingrediente, la metamorfosis, fue el componente final pero no menos importante porque la obra tuvo una metamorfosis desde el momento mismo en el que se concibió la idea y

fue teniendo unos cambios muy importantes a los inicialmente pensados pasando desde la investigación de una danza folclórica con temática de la madera del municipio de San Luis, después se convierte en una obra donde la madera recoge a los tres municipios de una manera que intervenga en cada uno de ellos, para luego convertirse en una obra de danza fusión de tres líneas de danzas que se transforman en un elemento nuevo a través de una obra de danza fusionada llamada metamorfosis.

5.2 Laboratorio fase 1.

Para esta primera fase del laboratorio encontramos las posibilidades del desarrollo de la creación a partir de lo siguiente: En una primera parte se exploró desde cada individuo interpretando su línea de danza con un componente adicional y es la transformación de las calidades del movimiento, explorando movimientos sin sonido.

En otro momento exploramos desde cada línea e intérprete, pero teniendo en cuenta otros movimientos bases de otras líneas a fusionar es decir el bailarín intérprete de tango creo movimientos fusión, pero a ese movimiento fusión se le incorporó elementos de otras danzas que no son propias como lo es el *house* o currulao y lo mismo para las otras líneas; y por último exploramos entre las tres líneas integrándolas en un solo movimiento, dividiendo la calidad de movimiento en y a cada parte del cuerpo, es decir con mis brazos vamos a realizar un movimiento de currulao como lo es el pañoleteo, en la parte del pecho incorporamos movimientos circulares de *house* con en la parte de los pies realizamos movimientos de tango como lo son lápiz y sacadas. En total fueron 4 encuentros de laboratorios con una intensidad horaria de 3 a 6 horas por encuentro.

5.2.1 Exploración tango en esta exploración:

Para Jaime García director de Vitango compañía de baile, esta nueva experiencia tuvo muchas expectativas ya que nos encontramos con un reto para realizar la fusión entre el tango el *house* y el *currulao* y así descomponer los movimiento bases pensando en la fluidez como conector a la danza contemporáneo para crear un nuevo movimiento, argumentado en mantener la bases de cada línea pero también abiertos a lo que pueda surgir en la exploración, la técnica al descomponerla para darle paso a una nuevas calidades de nuevos movimientos.

En especial la exploración de tango comenzó a generarme unas dudas desde mis bases propias, pensando en cómo mi cuerpo puede moverse generando una sensación nueva desde la fluidez y lo contemporáneo. la premisa que encontramos como conector entre las tres líneas es la fluides y la danza contemporánea. Allí econtré que los pasos del tango tienen una conexión demasiado estrecha con la danza contemporánea como por ejemplo los lápices del tango son movimientos que se realizan con los pies de manera circular esto lo puedo fusionar con lo fluido y con niveles altos medios y bajos, con un cambio de velocidades entre los movimientos que integran las nuevas formas de transformación y que me permitan tener nuevas formas sobre mi ritmos base. La posturas, poses, las boleos, los ganchos la caminata se adaptan muy bien a la transformación de la fluidez, pero no solo con movimientos de tango sino que también se incorporan elemento que no son del tango a la creación como los son brazos circular altos y bajos ondulaciones caídas trabajo de piso y de más; siempre partiendo desde la base del tango, comenta Jaime García.

Después de tener estas sensaciones nos dimos una nueva premisa que fue la siguiente: desde esas nuevas calidades de movimiento pensamos en qué tal si no las enseñamos entre sí y así mirar el cuerpo que siente al interpretar otras calidades de movimiento, tratando de interpretar las líneas puras de cada uno de nuestro compañeros no era lo más cómodo sin

importar esta sensación nos permitió avanzar con la exploración y así encontrar lo que estábamos buscando. “En lo personal intenté pensar en las dos nuevas sensaciones que tenía que interpretar la exploración, una muy cómoda y chévere cuando fue al cambiar la base del tango y otra no tan cómoda que era bailar con las primeras y exploración de las demás bases” explica Jaime García.

Por esto decidimos hacer una explotación desde el tango pero que a su vez meta la técnica de las otras dos líneas y realizar una rutina, donde incorporara el tango, *house* y currulao.

En este punto entramos a una falencia y es que para el tango tenía muy buenas bases para explorar pero de las otras técnicas no teníamos buenas bases es por esto que, un encuentro más decidimos dictarnos unos talleres de cada ritmo a fusionar desde las bases sólidas de cada ritmo y esto nos dio más argumentos para poder explorar e incorporar una rutina creada desde el tango pero con elemento de *house* y currulao obteniendo como resultado una creación exitosa (García, 2023).

5.2.2 Exploración *house*:

Ceballos (2023) menciona: Esta exploración inició con el objetivo de salir de una zona de confort, adaptando nuestro cuerpo con unas calidades de movimiento nuevas y una estética diferente. La iniciativa de indagar por lo extraño, lo incómodo, lo no común; surgió de la necesidad de fusionar estos tres ritmos escogidos: currulao, *house* y tango, pero no desde la simple unión de uno con el otro, si no desde la identificación de las características particulares de cada uno de ellos (no pasos o movimientos) sino desde su esencia.

Así mismo, luego de tener este hallazgo se buscó fusionar estas características para que surgiera un diálogo de géneros en los cuerpos, mientras en mi torso sucedía algo, en mis extremidades pasaba algo totalmente diferente, todo el tiempo tratando de que cada ejecución no sea de una sola característica de los géneros escogidos, sino que mientras en mis piernas había

un movimiento rebotante característico del *house*, mi torso trataba de mantener una postura erguida como la del tango y en mis extremidades se pretende agregar el pañoleteo característico del currulao y así mismo alternar, variar o intercambiar el género que permeo una sección específica de mi cuerpo. Es inevitable que mi cuerpo no reconociera esas estéticas que ha trabajado por mucho tiempo y que se limitara a permearse de estas otras cualidades. Este fue el reto, seguir y continuar esta exploración para el hallazgo de estas nuevas estéticas.

5.2.3 Exploración currulao:

En esta exploración el maestro Adrián Hincapié de la compañía de danza Perla Verde, (2023) decidió empezar a ejecutar unos movimientos básicos de currulao especialmente el brazo con el movimiento del pañuelo y algunos desplantes en plano medio:

De esta manera fui calentando el cuerpo hasta que empecé a fusionarlos con la música que en este caso fue trap y alabaos del pacífico, pista que también fusioné en un programa de edición y resultó ser la base de mi coreografía, decido no meter muchos desplazamientos ya que inicialmente me salía de foco entonces el esquema coreográfico se hace en un lugar muy reducido donde el cuerpo a través de un round de jambe y una elevación de brazos inicia su recorrido en un giro de 360 grados seguidamente el desplante doble hace que mi cuerpo llegue a una contracción, elevo la mirada y llevo mis manos al pecho haciendo obligando a la parte superior de mi cuerpo hacer un movimiento circular. Esto se repite muchas veces hasta lograr los tiempos, la velocidad y la ubicación espacios, deseada ya que anteriormente mencioné que lo quería en un espacio reducido.

Los balanceos, cambios de peso, hacen parte de esta parte del solista e incorpore una elevación de brazo derecho haciendo un estático de 2 segundos que inmediatamente se lleva el cuerpo a un chase y con cambio de peso el cuerpo se devuelve y da un giro de 360 grados con el brazo derecho imitando el movimiento del pañuelo en el currulao, “cuando encuentro el frente

de nuevo mi brazo derecho obliga al izquierdo a moverse violentamente y de la misma manera el izquierdo al derecho y este a modo de remate hace dos movimientos circulares grandes que finalmente por un impulso del cuerpo me lleva al piso” menciona Adrián Hincapié.

5.2.4 Exploración metamorfosis

En este encuentro, después de un calentamiento articular y una previa activación procedimos a retomar las exploraciones del movimiento como nos lo plantea cada una de las líneas de la danza que estamos interviniendo (tango, *house* y currulao) llevándolas a la fusión.

La música fue un factor muy importante en la búsqueda de esa fusión y ésta nos dio una marcación o unos tonos muy interesantes llevando nuestra propuesta a diferentes velocidades e impulsos, entonces nos encontramos con que la propuesta de fusión del currulao con el tango y el *house* nos dio una velocidad lenta, llevándonos a planos bajos y medios como nos lo plantea Rudolf Laban en sus teorías de danza moderna.

Seguidamente exploramos los desplazamientos lentos como nos lo marca la música pero también decidimos estallar en unos movimientos repentinos y rápidos, ya que esta propuesta musical te lleva a momentos de calma pero también tiene partes percutivas que te incitan a un frenesí de movimientos marcados, fuertes, con impulsos y estáticos.

Esta exploración de movimientos nos integra también la parte emocional, como nos lo enseña Martha Graham, esos recuerdos y esas raíces que tenemos marcadas en nuestros cuerpos desde hace muchos años, las líneas de la danza en su pureza absoluta por más que se fundan en un una serie de movimientos nuevos y metamorfoseados aún se lo gran distinguir ciertos ápices importantes que hacen que este nuevo material a pesar de estar fusionado se siga reconociendo a través de la puesta en escena.

Cada uno de los integrantes de esta fusión decide trabajar de forma individual en el mismo espacio pero con las mismas consignas, de esta forma notamos que cada uno tenía una

propuesta diferente donde se veían las tres líneas de la danza fusionadas pero siendo muy diferentes una de la otra entonces concluimos que de esa manera había unas herramientas muy interesantes, variadas y exploradas desde las calidades que ofrece cada bailarín dentro de cada una de la líneas de la danza que tiene arraigadas en su ser.

5.3 Guion

Estructura

Acto 1	Duración: 00":00" al 01': 35"
Escena 1	Duración: 00":00"
Escena 2	Duración: 30":00"
Escena 3	Duración: 01':00"
Acto 2	Duración: 01': 35" al 02': 20"
Escena 1	Duración: 01': 35"
Acto 3	Duración: 02':10" al 03': 30"
Escena 1	Duración: 02':20"
Duración total:	03'30"

Sinopsis: En el corazón del Oriente Antioqueño, tres maestros de danza de distintos municipios se aventuran en un audaz experimento artístico. Inspirados por la pasión por el movimiento y la búsqueda de lo innovador, estos apasionados coreógrafos deciden fusionar los mundos aparentemente dispares del tango, el *house* y el currulao en una danza que desafiará las convenciones y trascenderá los límites del arte.

En "Metamorfosis ", el espectador es testigo de un emocionante viaje a través de la danza fusionada, donde la fluidez se entrelaza con los cambios de peso, los impulsos liberan la energía y los giros y cambios de nivel crean un paisaje de movimiento sorprendente. Los protagonistas,

bailarines maestros en sus líneas respectivas de danza, se entregan a esta aventura con una propuesta inspiradora, cada uno aportando sus conocimientos y pasiones únicas.

A medida que se sumergen en esta exploración, la obra sufre una metamorfosis en tiempo real. El espacio se transforma, la iluminación se adapta y los vestuarios evolucionan para reflejar la evolución del movimiento. La música, una mezcla hipnotizante de ritmos, acompaña cada paso de este viaje artístico.

A través de "Metamorfosis", estos tres maestros de la danza revelan la genialidad en el movimiento y demuestran que la danza es una forma de expresión en constante evolución. La obra culmina en una deslumbrante presentación de danza colectiva que fusiona la pureza de cada estilo en una expresión única, una verdadera metamorfosis en el mundo de la danza. Esta obra es un tributo a la pasión, la experimentación y la creatividad que laten en el corazón de los artistas y un recordatorio de que el arte, en todas sus formas, sigue siendo una fuente inagotable de innovación y transformación.

Tema: La metamorfosis de los cuerpos a través de la fusión de la danza.

Conceptos estéticos: Fusión, metamorfosis, house, currulao, tango y transformación.

Descripción técnica:

Título: Metamorfosis

Duración: 03': 30" seg.

Bailarines: 3 bailarines

Diseño Escenografía: espacio vacío

Diseño Vestuario: pantalones transformables blancos, camisa destapada en la espalda y capucha blanca.

Diseño Maquillaje: sin maquillaje

Sonido: Con sonidos ancestrales, electrónicos, de percusión, voces, dialectos, naturaleza.

Diseño Iluminación: cenitales verde, rojo y amarillo

Elementos escénicos:

- Personajes: la propuesta de personajes para esta obra inicialmente se pretendía que fueran seres sin rostro ni gestualidad marcada, pero vimos también la posibilidad de hacerlo con el rostro limpio y sin maquillaje que enuncia una simplicidad.
- Movimiento: enmarcado en la fluidez, los impulsos, los cambios de velocidad y los niveles esta propuesta es versátil y se metamorfosea cuando se pasa de la individualidad a la colectividad escénica de la danza.
- Escenografía: No se utiliza escenografía, solo se trabaja con la desnudez del escenario o teatro aprovechando al máximo su espacio pero si su fondo es blanco o negro con esos colores se puede hacer la puesta de la obra sí que afecte el tema de las luces o los vestuarios, el escenario solo se transforma cuando las luces cambian en su respectivos momentos y cuando ocurre la fusión de estas.
- Vestuario: es una insinuación de la fusión de tres diseños de vestuario: tango, *house* y currulao que sufren una metamorfosis en la escena cuando la prenda que es usada en la obra se convierte en otra en algunos momentos de ésta.
- Iluminación: las luces a lo largo de la obra tienen una función individual que es iluminar el cuerpo de cada solista con su color correspondiente y en el momento de la fusión se funden los colores amarillo, verde y rojo, transformándose en un nuevo color que se asemeja al efecto 3D, dándole un nuevo contexto a la escena.
- Sonido: la música es una propuesta de fusión de sonidos entre líneas de tango, *house* y currulao con sonidos ancestrales, electrónicos y percutivos dándonos herramientas para trabajar la fluidez, los impulsos, diferentes velocidades y niveles.

5.3.1 Desglose de la obra

5.3.1.1 Acto 1

Escena 1

Descripción :

Para el momento inicial de la obra metamorfosis se muestra un fragmento de un solo bailarín donde se devela la técnica del tango fusionada con la fluidez que termina transformada en danza contemporánea. El tango-fusionado mostrará elementos técnicos del tango con un cambio de metamorfosis. el bailarín está en escena antes de iniciar con la música y la iluminación.

- Sonido: Reproducción a la pista 1 canción titulada *nómada*.
- Iluminación: El escenario está en total oscuridad, en el momento que suena la música en el 00':03". Encender un cenital en el centro de color verde e iluminando el bailarín, también encender un perseguidor de luz blanca en este mismo tiempo y se apagan en el 00':29". al monto que el bailarín se esté retirando del escenario.
- Vestuario: Bombacho blanco con alas, sin camisa y descalzo.
- Tiempos: Del 00':00" al 00':30".

Escena 2

Descripción:

Al momento que se retira el bailarín de tango ingresa otro bailarín interprete de ritmo de *house*, para este segundo momento de la obra metamorfosis se muestra a un solo bailarín donde la técnica del *house* se fusionada a su vez con la fluidez y termina transformada en danza contemporánea. El *house*-fusionado mostrará elementos técnicos del *house* con un cambio de metamorfosis. El bailarín va ingresando al escenario al momento que va a saliendo el anterior bailarían la música sigue sonando y la iluminación cambia.

- Sonido: Se sigue la reproducción a la pista 1 canción titulada *nómada*.

-
- Iluminación: Las luces hacen la transición de la luz verde a la luz roja, en el momento que suena la música en el 00':33. Encender un cenital en el centro de color rojo e iluminando el bailarín, también encender un perseguidor de luz blanca en este mismo tiempo y se apagan en el 01': 03", al momento en que el bailarín se esté retirando del escenario.
 - Vestuario: Bombacho blanco con alas, sin camisa y descalzo.
 - Tiempos: Del 00':33" al 01': 03".

Escena 3

Descripción :

Al momento que se retira el bailarín de urbano ingresa otro bailarín interprete de ritmo de currulao, para este tercer momento de la obra metamorfosis se muestra a un solo bailarín donde la técnica del currulao se fusiona con la fluidez y se transformada en danza contemporánea conteniendo elementos técnicos del currulao. El bailarín va ingresando al escenario al momento que va a saliendo el anterior bailarían, la música sigue sonando y la iluminación cambia.

- Sonido: Se sigue la reproducción a la pista 1 canción titulada nómada.
- Iluminación: Las luces hacen la transición de la luz roja a la luz amarilla, en el momento que suena la música en el 01': 05". Encender un cenital en el centro de color amarillo e iluminando el bailarín, también encender un perseguidor de luz blanca en este mismo tiempo y se apagan en el 01': 35" al momento en que el bailarín se ubica en el fondo del escenario y se dejan ver los otros dos bailarines al frente del escenario.
- Vestuario: Bombacho blanco con alas, sin camisa y descalzo.
- Tiempos: Del 01': 05" al 01': 35".

5.3.1.2 Acto 2

Escena 1.

Los 3 intérpretes ya mencionados aparecieron en escena con movimientos muy marcados en su técnica de tango, *house* y currulao desplazándose frenéticamente por el espacio y de manera libre, pasando uno entre otro, hasta encontrar un orden en círculo. Los cuerpos comenzaron a caer uno a uno en un canon e instantáneamente volvieron a sus posiciones, donde empiezan a hacer una serie de movimientos al unísono donde los brazos y las manos fueron los principales protagonistas.

- Sonido: Se sigue la reproducción a la pista 1 canción titulada nómada.
- Iluminación: Las luces se encienden en los colores verde, roja y amarilla, en el momento que suena la música en el 01': 38". Encender todas las luces pero que se vea muy claro los tres colores iluminando a los tres bailarines, también encender tres seguidores de luz blanca para cada bailarín, e iluminar con luz blanca en general para dar luz al escenario. Se apagan en el 02': 20".
- Vestuario: Bombacho blanco con alas, sin camisa y descalzo.
- Tiempos: Del 01': 38" al 02': 20".

5.3.1.3 Acto 3

Escena 1.

En el escenario están los tres bailarines vestidos de blanco, con maquillaje artístico, descalzos, sin camisa y ejecutando movimientos sincrónicos, para fusionar los movimientos en un solo instante, donde se pudo ver las tres líneas: tango, *house* y currulao fusionadas. El pañoleteo del currulao al mismo tiempo se danza con los voleos y lápices del tango, y se incorpora las marcaciones de golpes del *house*. Creando patrones de un mismo movimiento de las tres líneas dejando ver una fluidez y un metamorfosis e sus cuerpos.

-
- Sonido: Se sigue la reproducción a la pista 1 canción titulada *nómada*.
 - Iluminación: Las luces se encienden en los colores fusionados como el magenta, fucsia verde azules y neón al momento que suena la música en el 02': 23'', iluminando a todos los bailarines, continuar con los tres seguidores de luz blanca para cada bailarín, e iluminar con luz blanca en general para dar luz al escenario. se apagan todas las lucen en el 03': 30''.
 - Vestuario: Bombacho blanco con alas, sin camisa y descalzo.
 - Tiempos: Del 02': 23'' al 03': 30''.

5.4 Vestuario:

El vestuario fue influenciado por la fusión, dejando volar nuestra imaginación para dar un impacto a los espectadores, el diseño fue una propuesta versátil y fusionada que pasó por un proceso donde mezclamos diferentes estilos de prendas de cada línea de la danza: el tango, el *house* y el currulao y así lograr esa prenda se transforme en la escena, así nos da como resultado una prenda versátil que es un pantalón ancho de color blanco y de una tela elástica que deja fluir el movimiento, ceñida a la cintura y con vuelo a lo largo del pantalón, unos velos que van sujetos a la parte de la pretina y hacen ver la ilusión del movimiento como de sombras blancas y se notan mucho cuando el bailarín ejecuta giros, movimientos con velocidad, en una parte de la obra esos velos hacen la vez de falda y se agarran de los laterales para ciertos movimientos y desplazamiento.





5.5 Ryder de luces:

1 cenital de punto verde, 1 cenital de punto roja, 1 cenital de punto amarilla, 3 luces seguidoras, 15 luces Par Led de colores para iluminar y ambientar el escenario.

5.6 Música:

Según Br. Brinnorth para la creación de esta obra musical se tuvo la experiencia de viajar por el Valle Sagrado (Valle del Urubamba) de los incas a lo largo de los Andes peruanos yendo hacia las montañas de gran altitud de Cuzco, se adentró en el valle del Urubamba en dirección a Ollantaytambo, hasta las increíbles vistas de Machu Picchu. Las danzas Wallata y Qhapaq Qulla, la escultura del toro Pucara, el tejido y varias ofrendas tradicionales a la Pachamama. (SacredValleyperu, 2021). Esto llevó a la fusionar elementos encontrados en una cultura, encontrando sonidos representativos de la misma, he incorporado una amplia instrumentalización de tecnología y tradición. obtenido así un resultado metamórfico musical y que nos ayuda al proceso en nuestra creación de danza fusión con sonidos ancestrales, electrónicos, de percusión, voces, dialectos, naturaleza entre otras. (Deuschle, Nomad, 2023)

<https://www.youtube.com/watch?v=gbXRuDyncw>

Otras fuentes de inspiración que nos ayudaron a realizar el proceso de selección de música para la obra de creación de danza fusión fueron.

<https://www.youtube.com/watch?v=eFaClOGcvaE>

<https://www.youtube.com/watch?v=fD6VYfy3B2s>

<https://www.youtube.com/watch?v=4pMbPpWY0IM>

https://www.youtube.com/watch?v=NcBjx_eyvxc

6. Conclusiones

En la creación de danza fusión la transformación del movimiento como herramienta esencial se basó desde la experimentación para la generación o surgimiento de nuevos movimientos, formas y sonidos, que aportaron más opciones de fusionar elementos ya existentes o quizás de crear unos nuevos que fortalezcan y le den una visión diferente a la puesta en escena.

Los maestros de danza tuvieron unos encuentros sincrónicos y a través de laboratorios experimentaron la transformación del movimiento en sus propios cuerpos, desde la línea de danza que cada uno interpretó en sus territorios, agregando así herramientas para proponer, compartir y permear a futuros coreógrafos y procesos de danza que se interesen por llevar a cabo una propuesta de danza fusión.

Los detonantes que se tuvieron en cuenta para la inspiración de los movimientos pudieron ser una palabra, un sonido incluso una pequeña historia de la región que empezará hilar el contenido de la obra. La principal atención estuvo en el movimiento que se transforma en el cuerpo, en el espacio, en el escenario dándole vida a una obra de danza que debió tener mucha claridad en el espectador y que desde el principio hasta el fin el espectador sepa que se está contando a través del movimiento, que a pesar de estar fusionado con tres técnicas diferentes será perceptible, que como base tuvo matices de la danza conocidas como lo fueron en este caso la danza urbana, los bailes de salón y la danza folclórica.

Las luces, la escenografía y el vestuario fueron parte de esta fusión, pero de una manera secundaria dado que este proyecto estuvo enfocado principalmente a la transformación del movimiento y dentro de él la fusión de las diferentes líneas de la danza anteriormente mencionadas. Tuvimos como referencia obras y autores que han consolidado en sus creaciones el concepto de la fusión, en las espacialidades, desplazamientos, formas, planos y calidades del movimiento. Temas como las velocidades, la fuerza, los giros y demás herramientas existentes

para la danza fueron parte de ese compendio de elementos que nos garantizaron una mejor ejecución de la danza fusión.

Esta fusión nos permitió analizar, experimentar y conocer qué habilidades tenían los intérpretes que hicieron parte de este proyecto de creación para que a partir de una información que tenían incorporada en sus cuerpos y sus mentes El movimiento fue transformado, hacia donde más quisimos explorar el concepto, que en este caso fue la fluidez y esta a su vez se fue metamorfoseando con otros conceptos como lo fueron, los impulsos, las velocidades y los planos, dejar volarla creatividad, explorar, imaginas, probar, tomar o eliminar son las herramientas principales para hacer nuestra obra de creación y con estas podría trabajar cualquier coreógrafo interesado en investigar y crear en el mundo de la danza fusión.

7. Referencias

ABC Cultura. (1978). *Café Müller, diez coreografías inolvidables de Pina Bausch*.

https://www.abc.es/cultura/teatros/20140701/abci-aniversario-pina-bausch-201406301618_1.html#ancla_comentarios

Acosta, D. (2020). *Revelando el Movimiento* (p. 84).

https://issuu.com/diegoacostadg/docs/revelando_el_movimiento_-_digital_final_compressed

Acuario Televisión. (2022). *Colombia Latin Dance Fusion Festival en su 3ra. edición*. Canal Acuario

TV. <https://www.canalacuاريو.com/2022/10/25/colombia-latin-dance-fusion-festival-en-su-3ra-edicion/>

Ballesteros, M. & Beltrán, E. (2018). *¿Investigar creando? Una guía para la investigación-creación*

en la academia. Bogotá - Colombia. <https://www.unbosque.edu.co/sites/default/files/2018-09/Investigar%20creando.pdf>

Baras, Sara. (s.f.). *Juana La Loca*. Recuperado de <https://www.sarabaras.com/juana-la-loca/>

Barcelona Dance (2019). *ZONA URBANA - Estilos asociados al Hip Hop*. <https://barcelona-dance.com/hip-hop/house-dance2.php>

Berman, F. (1949). *La Malinche: corrección a la historia*. Página 20.

Berman, F. (s.f.). *La Malinche*. Recuperado de http://feyberman.com/wp-content/uploads/2017/06/LA-MALINCHE.-D%C3%ADa7-_.pdf

Blog Euroinnova (2014). *¿Qué es la metamorfosis?* [https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-es-la-metamorfosis-para-ninos#:~:text=de%20la%20naturaleza,-](https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-es-la-metamorfosis-para-ninos#:~:text=de%20la%20naturaleza,-%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20metamorfosis%3F,de%20fisonom%C3%ADa%2C%20fisiolog%C3%ADa%20y%20comportamiento.)

[.-%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20metamorfosis%3F,de%20fisonom%C3%ADa%2C%20fisiolog%C3%ADa%20y%20comportamiento.](https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-es-la-metamorfosis-para-ninos#:~:text=de%20la%20naturaleza,-%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20metamorfosis%3F,de%20fisonom%C3%ADa%2C%20fisiolog%C3%ADa%20y%20comportamiento.)

Blog Teatros Canal. (2021). *Nueva fusión entre la tecnología y la danza: videodanza*.

<https://blog.teatros canal.com/2021/10/28/nueva-fusion-entre-la-tecnologia-y-la-danza-videodanza/>

-
- Camarena, J. (2014). *José Limón aportó para la danza la libertad sobre las formas*. Recuperado de <https://www.gob.mx/cultura/prensa/jose-limon-aporto-para-la-danza-la-libertad-sobre-las-formas-jaime-camarena>
- Cardell, S. (2012). *Danza ballet: Estabilidad y movilidad alternan sin fin*. <https://www.danzaballet.com/rudolf-laban/>
- Cepeda, H. (2020). *La técnica de Limón desde el exuberante movimiento interno*. Recuperado de <https://revistamuu.com/2020/09/29/la-tecnica-limon/>
- Cifuentes, M.J. (2016). *Nueva perspectiva de la Danza, más allá de movimientos*. <https://www.youtube.com/watch?v=IHTzJ6J4Cu4>
- Círculo de Bellas Artes. (2012). *India75 Festival Vivartana: Cuando la danza se transforma*. <https://www.circulobellasartes.com/espectaculos/india75-festival-vivartana-cuando-la-danza-se-transforma/>
- Clarín. (2017). *Hiplet, el nuevo baile de moda*. https://www.clarin.com/buena-vida/hiplet-nuevo-baile-moda_0_B1JJbHa4W.html
- Colombia.com. (s.f.). *Carlos Jaramillo Vega: un maestro colombiano de la danza moderna y contemporánea en el mundo*. <https://www.colombia.com/colombianos/noticias/carlos-jaramillo-vega-un-maestro-colombiano-de-la-danza-moderna-y-contemporanea-en-el-mundo-334208>
- Cortés, C. (1996). *Uno gentes de la danza*. Recuperado de https://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/777/book/OEBPS/parte_1.html
- Cruz, La Nación. (2018). *Margarita Bali, coreógrafa que construyó puentes entre la danza y otras artes*. <https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/danza/margarita-bali-coreografa-construyo-puentes-danza-otras-nid2173614/>
- Dan Deuschle. (2023). *Nomad*. https://fm.pxf.io/Dan_Deuschle_Nomad
- Danza ballet (2008). *Rudolf Laban*. <https://www.danzaballet.com/rudolf-laban/>

Danza Canarias. (2019). *El Método Laban es un método de análisis de movimiento*.

<https://www.danzacanarias.online/que-es-el-metodo-laban/>

Danza Teatro. (2013). *Danza teatro*. https://es.wikipedia.org/wiki/Danza_teatro

Doris Humphrey (1960) El arte de componer una danza.

<https://issuu.com/wakayadanza/docs/199759429-la-danza-moderna/s/11316362>

El Comercio. (2017). *Hiplet, la danza que mezcla el ballet y el hip hop*. [https://elcomercio.pe/redes-](https://elcomercio.pe/redes-sociales/youtube/hiplet-danza-mezcla-ballet-hip-hop-video-145338-noticia/?ref=ecr)

[sociales/youtube/hiplet-danza-mezcla-ballet-hip-hop-video-145338-noticia/?ref=ecr](https://elcomercio.pe/redes-sociales/youtube/hiplet-danza-mezcla-ballet-hip-hop-video-145338-noticia/?ref=ecr)

EnciclopediaCultural.com. (2020). *Currulao*. Editores de EnciclopediaCultural.com Última edición:

abril 2, 2020. <https://enciclopediacultural.com/currulao/>

Encyclopedia Britannica (s.f.). *Seraphic dialogue* (1955), dance by Graham, development of modern

dance. Recuperado de <https://www.britannica.com/topic/Seraphic-Dialogue>

Es.411answers (2023). *Qué es la metamorfosis en el arte*. [https://es.411answers.com/a/que-es-la-](https://es.411answers.com/a/que-es-la-metamorfosis-en-el-arte.html)

[metamorfosis-en-el-arte.html](https://es.411answers.com/a/que-es-la-metamorfosis-en-el-arte.html)

Escuela de Negocios Euroinnova. (2022). *¿Qué es la danza?* [https://www.euroinnova.co/blog/que-](https://www.euroinnova.co/blog/que-es-la-danza)

[es-la-danza](https://www.euroinnova.co/blog/que-es-la-danza)

Escuela de Negocios Euroinnova. (2022). *Introducción: El departamento de Antioquia se ha*

caracterizado. <https://www.euroinnova.co/blog/que-es-expresion-corporal>

Falcoff, L. (2023, 22 de agosto). *Ana María Stekelman, 30 años de Tangokinesis: la primera obra*

que fusionó danza contemporánea y tango. Clarín.

[https://www.clarin.com/espectaculos/ana-maria-stekelman-30-anos-tangokinesis-primer-a-](https://www.clarin.com/espectaculos/ana-maria-stekelman-30-anos-tangokinesis-primer-a-obra-fusiono-danza-contemporanea-tango_0_6bxKI9pA5k.html)

[obra-fusiono-danza-contemporanea-tango_0_6bxKI9pA5k.html](https://www.clarin.com/espectaculos/ana-maria-stekelman-30-anos-tangokinesis-primer-a-obra-fusiono-danza-contemporanea-tango_0_6bxKI9pA5k.html)

Fay Castillo (2020) En palabras de la danza fusión: integral a la hora de componer obras

dancísticas [https://issuu.com/diegoacostadg/docs/revelando_el_movimiento_ -](https://issuu.com/diegoacostadg/docs/revelando_el_movimiento_-_digital_final_compressed/s/11065490)

[digital_final_compressed/s/11065490](https://issuu.com/diegoacostadg/docs/revelando_el_movimiento_-_digital_final_compressed/s/11065490)

-
- Fernández, J. (2022, 16 de mayo). *¿Qué es el metaverso y qué posibilidades ofrece? ¿Cuándo será real? Xataka*. <https://www.xataka.com/basics/que-metaverso-que-posibilidades-ofrece-cuando-sera-real>
- Fernández, Y. (2022). *Qué es el Metaverso, qué posibilidades ofrece y cuándo será real*. <https://www.xataka.com/basics/que-metaverso-que-posibilidades-ofrece-cuando-sera-real>
- Fingermann, H. (2010). *Concepto de transformación*. *Deconceptos.com*. Actualizado el 1 de agosto de 2021. <https://deconceptos.com/ciencias-naturales/transformacion>
- García, A. (2018). *¿Quiénes fueron las Ménades?* <https://veo-arte.com/2018/04/21/quienes-fueron-las-menades/>
- García, A. (2021). *Nueva fusión entre la tecnología y la danza: videodanza*. <https://blog.teatroscanal.com/2021/10/28/nueva-fusion-entre-la-tecnologia-y-la-danza-videodanza/>
- Gasteazoro, E. (2016). *Poesía y Danza: Ensayo de Eva Gasteazoro – Dentro del Imaginario Poético de Jorge Monteleone (UNTREF – Buenos Aires)*. Carátula. Recuperado de <https://www.caratula.net/edicion-94-ensayo/#:~:text=En%20la%20obra%20de%20Bausch,todo%20lo%20que%20la%20rodea.>
- González, D.I. (2020). *Fusión en estilos de danza: Tesis para optar al grado de licenciado en danza*. Santiago de Chile. <http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/bitstream/handle/123456789/5579/TDAN%20171.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- González, R. (2020). *La danza: concepto y estilo. Los géneros en danza están basados en ideas de movimientos*. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2003000200007
- Grisales, M. (2019). *Álvaro Restrepo, un coreógrafo que busca la paz a través de la danza*. El País. Recuperado de <https://elpais.com/c>

Idis, Franco. (2019). *Margarita Bali*. <https://proyectoidis.org/margarita-bali/>

La Danza De Vida. (2015). *La danza fusión*. Recuperado de <https://ladanzadevida.com/la-danza-fusion/>

Laban, R. (2012). *Danza Ballet*. <https://www.danzaballet.com/rudolf-laban/>

Marulanda, O. (1984). *El folclor de Colombia: práctica de la identidad cultural*. Bogotá. Recuperado de <https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/2398>

Mr Brynnorth (20121) Sacred Valley / Peru. Título del video en YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=eFaCl0GcvaE&t=41s>

Observatorio de Danza de Antioquia (2019). *Oriente antioqueño - Cartografía subjetiva de la Danza en Antioquia*. Universidad de Antioquia. Recuperado de <http://danzamedellin.net> -

<http://danzamedellin.net>

Observatorio de Danza de Antioquia (2019). *Oriente antioqueño - oriente*. Recuperado de

<https://danzamedellin.net/icpa/oriente/>

Oriente antioqueño (2020). *Marinilla, Antioquia. La Esparta Colombiana o Ciudad con Alma Musical*. Recuperado de <https://orienteanioqueno.com/marinilla/>

Pastor Prada, R. (2012). *Artes plásticas y danza: propuesta para una didáctica interdisciplinar*.

Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación, Sección

Departamental de Didáctica de la Expresión Plástica.

Plan de desarrollo La Ceja (2020). Recuperado de [https://www.laceja-](https://www.laceja-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/ANTEPROYECTO-)

[antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/ANTEPROYECTO-%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%202020-2023.pdf](https://www.laceja-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/ANTEPROYECTO-%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%202020-2023.pdf)

Plan de desarrollo Marinilla (2020). Recuperado de

https://marinillaantioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/marinillaantioquia/content/files/000704/35173_acuerdo-03-de-2020-plan-de-desarrollo.pdf

Plan de desarrollo San Luis (2020). Recuperado de

https://sanluisantioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/sanluisantioquia/content/files/000245/12244_20200530-pdm-juntos-por-sl.pdf

Pontificia Universidad Católica del Perú (2020). *Danza fusión*. En: Revelando el movimiento: historias de la danza moderna y contemporánea en el Perú (pp. 84-86). Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de

https://drive.google.com/file/d/1MLjF7NMMTAm_j5D35jMOOURPprIT43Sp/view

Puebliando por Antioquia (2019). *Reseña Histórica de San José de La Marinilla*. Recuperado de

<https://www.puebliandoporantioquia.com.co/subregion-oriente/municipio-marinilla/>

Quijano, S. Catalina (2014). *Estudio y registro del cuerpo en movimiento desde el diseño y la interacción*. Bogotá: Ministerio de Cultura de Colombia, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Humanidades. (p. 111)

Recuperado de https://www.academia.edu/13722467/Pensar_con_la_danza

Ramírez, Yances (2014), Yances Ramírez, *Pensar con la danza. Enfoque de investigación-creación*. Editorial primera edición 2014 ministerio de cultura

https://issuu.com/plandanza/docs/pensar_con_la_danza

Revista Muu. (2020). *Limón habló del movimiento, de su fluidez*.

<https://revistamuu.com/2020/09/29/la-tecnica-limon/>

Revista Paso al Paso. (2020). <https://pasoalpasso.com/rec/contexto/>

Salazar, A. (1949). *La danza y el ballet: introducción al conocimiento de la danza de arte y el ballet*.

Primera edición. México D.F. Recuperado de

<https://reader.digitalbooks.pro/book/preview/121466/cap01.xhtml?1693798404141>

Salazar, A. (2014). *La danza primitiva: El oriente anterior*. México, 1948.

<https://reader.digitalbooks.pro/book/preview/121466/cap01.xhtml>

-
- San Francisco (2017). Título de la presentación en TED Talk. <https://elcomercio.pe/redes-sociales/youtube/hiplet-danza-mezcla-ballet-hip-hop-video-145338-noticia/?ref=ecr>
- Sankofa. (S.F.). *Quienes somos*. Sankofa significa “volver a la raíz”.
<https://sankofadanzaafro.org/quienes-somos/>
- Secretaría de Cultura Gobierno de México. (2020). *José Limón fusionó las raíces mexicanas con expresiones dancísticas internacionales*. <https://www.gob.mx/cultura/prensa/jose-limon-fusiono-las-raices-mexicanas-con-expresiones-dancisticas-internacionales#:~:text=En%20el%20texto%20El%20lenguaje,en%20los%20latidos%20del%20corazón>.
- Significado. (2013). *Etimología de metamorfosis*. <https://etimologias.dechile.net/?metamorfosis>
- Susan E. Manning En palabras de Susan E. Manning según el documento, Uno gentes de la danza Carlos Cortés.
https://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/777/book/OEBPS/parte_1.html
- Teatro Canal. (2021). *El video y el movimiento del cuerpo*.
<https://blog.teatroscanal.com/2021/10/28/nueva-fusion-entre-la-tecnologia-y-la-danza-videodanza/>
- Video, Pizzurno Pixelado. (2005). <https://www.youtube.com/watch?v=Ut6XpVa-QR4&list=PL8sNKTgxQmxMVpXw5LJpuNNj1V8TLQJqB>
- Villegas, L. (2014). *Pensar con la danza*. Bogotá: Ministerio de Cultura de Colombia, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Humanidades. Recuperado de https://www.academia.edu/13722467/Pensar_con_la_danza
- Villota, G. (2017). *Presencia, huella y registro en el vídeo de danza*. Apuntes a partir de Suite for Two (Merce Cunningham, 1960). Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/320499911_Presencia_huella_y_registro_en_el_video_de_danza_Apuntes_a_partir_de_Suite_for_Two_Merce_Cunningham_1960

Voxlocalis. (S.F.). *Marinilla, una ciudad llena de encanto, historia y cultura. La ciudad de Marinilla, en Antioquia, Colombia, está localizada en la Cordillera Central de los Andes.*

<https://www.voxlocalis.net/numero93/turismo/marinilla-una-ciudad-llena-de-historia-religion-y-cultura>

Wikipedia. (2007). *Serpent rouge*. https://es.wikipedia.org/wiki/Rachel_Brice

Yorokobu. (2017). *Hiplet: un baile entre el ballet y el hip-hop que lo peta en las redes.*

<https://www.yorokobu.es/hiplet/>

8. Anexos
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA LICENCIATURA DANZA

Consentimiento informado para participantes de investigación.

Para este proyecto una de las consideraciones éticas más importantes es la libre expresión y uso completo de estas en dicha investigación; por lo tanto, cada contenido obtenido a través de entrevistas, fotos, audios y videos será debidamente publicado sin modificar su contenido y con la autorización de cada participante.

La presente investigación es conducida por Jaime García García, Alex Ceballos y Adrián Hincapié, estudiantes del programa Licenciatura en Danza de la Universidad de Antioquia, Colombia, cuyo objetivo principal del estudio es la: Licenciatura en danza

Teniendo presente este punto anterior, también será necesario establecer un consentimiento informado de cada participante. Si durante la construcción de este proyecto, existe algún momento que resulte íntimo o no se desea mostrar o mencionar, serán respetado y eliminado del contenido de la investigación.

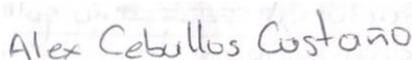
Este proyecto nace de las diferentes experiencias y relatos que han obtenido sus participantes, así que en ningún momento serán manipulados o influenciados a estar de acuerdo con otros investigadores, ideas o maestros.



Firma: _____



Firma: _____



Firma: _____

Acepto participar en esta investigación, teniendo claridad sobre el objetivo del estudio, autorizo ser entrevistado y/o participar, autorizando al investigador manejar la información suministrada por mi persona, así mismo al uso de mi nombre como entrevistado(a).



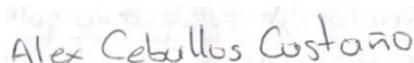
Jaime García García

Participante



Adrián Hincapié.

Participante



Alex Ceballos

Participante

Fecha de la entrevista o participación en la investigación: Fechas de los laboratorios que se realizaron para el proyecto de investigación creación Metamorfosis fueron las siguientes:

- 25 de marzo de 2023 Universidad de Antioquia
- 22 de abril de 2023 Universidad de Antioquia
- 20 de mayo de 2023 Universidad de Antioquia
- 14 de julio de 2023 Universidad de Antioquia
- 15 de julio de 2023 Universidad de Antioquia
- 11 de agosto de 2023 marinilla Antioquia
- 12 de agosto de 2023 marinilla Antioquia
- 29 de septiembre de 2023 Universidad de Antioquia
- 30 de septiembre de 2023 Universidad de Antioquia
- 01 de octubre de 2023 Universidad de Antioquia
- 02 de octubre de 2023 Universidad de Antioquia
- 03 de octubre de 2023 Universidad de Antioquia

En los anexos se incluye material complementario que apoya la documentación investigativa, tales como consentimientos informados, entrevistas, material fotográfico, etc. Evite incluir material que puede estar protegido por derechos de autor, tales como pruebas psicológicas, fragmentos de libros, artículos de revistas, patentes, etc. Recuerda no incluir en tu documento datos de personas o entidades objetos de la investigación, tales como nombres, apellidos, cédulas, números telefónicos, consentimientos informados con datos personales (Resolución 8430 de 1993), nombres de empresas sin el consentimiento escrito del representante legal, fotografías en primer plano de personas (especialmente de menores de edad) y demás información que pueda contravenir los principios emitidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Ley de protección de datos personales).