

Narrativas de Maestros para la vida

**Proyecto para un documental sobre las vivencias, reflexiones y transferencias de
maestros/as de danza**

Sara Yepes Hernández

Asesora

Carolina Posada Restrepo, Magíster (MSc)

Trabajo de grado para obtener el título de Licenciada En Educación Básica En Danza

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Danzas

Medellín, Antioquia, Colombia

2024

Cita

(Yepes Hernández, 2024)

Referencia

Estilo APA 7 (2020)

Yepes Hernández, S. (2024). *Narrativas de maestros para la vida: Proyecto para un documental sobre las vivencias, reflexiones y transferencias de maestros/as de danza*. [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Centro de Documentación Artes

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

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

Dedicatoria

Este trabajo va dedicado
a todas las personas
que me han acompañado
durante su proceso de
creación, ejecución y finalización.

Mi mamá Maria Orfa,

Mi papá Jaime Andrés Yepes

Mi hermana Ana Maria

Mi tía Teresita Hernández

Mi compañero de vida Fernando.

Un abrazo caluroso.

Agradecimientos

Deseo agradecer enormemente a mi asesora Carolina, quien estuvo apoyándome durante cada fase de este proyecto. A mi familia que desde sus palabras y las acciones me alentaron.

A mis amigos y amigas que me apoyaron cumpliendo este sueño y a las niñas de Ballet de Bellas Artes de Copacabana, por ayudarme a crecer y aprender a ser maestra

Tabla de contenido

Resumen.....	8
Abstract.....	9
Introducción	10
1. Planteamiento del problema.....	12
1.1 Surgimiento de la idea.....	13
1.2 Justificación.....	16
1.3 Pregunta.....	17
2. Marco de referencia	18
2.1 Antecedentes.....	18
2.1.1 Qué es ser maestro	18
2.1.2 Documental	19
2.2 Referentes.....	22
2.2.1 Las ideas de Ser maestro que me guían	22
2.2.1.1 El maestro como sujeto cambiante.....	24
2.2.1.2 El maestro y el estudiante como acompañantes de vida.....	26
2.2.1.3 La vocación de una maestra de <i>danza para la vida</i>	29
2.2.1.4 El maestro que aprende a escuchar	30
2.2.2 Documentales que me inspiran.....	31
2.3 Contexto	33
3. Objetivos	35
3.1 Objetivo general	35
3.2 Objetivos específicos	35
4. Diseño metodológico	36

4.1. Investigación biográfica narrativa	36
4.2. Documental	37
4.3 Ensayo Documental	37
4.3.1 Primera fase: preproducción.....	39
4.3.2 Segunda fase: Producción	40
4.3.3 Tercera fase: Posproducción	40
4.4 Narrativa audiovisual	40
4.5 Entrevista.....	41
5. Narrativas de maestros para la vida.....	43
5.1 Breve sinopsis.....	43
5.2 Marco conceptual - maestro	43
5.2.1 La escucha de una maestra de danza para la vida	45
5.2.2 La vocación de una maestra de danza para la vida	45
5.2.3 La reciprocidad de una maestra de danza para la vida	46
5.2.4 La pregunta de una maestra de danza para la vida	47
5.2.5 La transferencia de una maestra de danza para la vida	47
5.3 Relatos de vida maestros	48
5.3.1 Biografías y contextos.....	48
5.3.2 Sara Idárraga.....	48
5.3.3 Wilson Cano Flórez	49
5.3.4 Sara Yepes Hernández	49
5.4 Conceptos creativos	49
5.4.1 Transformación – transferencia.....	50
5.4.2 Cotidiano/simple.....	50
5.4.3 Contraste	51

5.5 Tratamientos estéticos audiovisuales	52
5.5.1 Imagen.....	52
5.5.2 Sonido	52
5.5.3 Espacio	52
5.5.4 Movimiento	53
5.5.5 Ritmo	53
6. Guion literario.....	53
6.1 Realización.....	57
6.2 Consentimiento informado.....	60
7. Conclusiones	61
8. Impactos y resultados esperados	62
Referencias.....	63
Anexos	67
Anexo A.	67
Anexo B.	68

Narrativas de Maestros para la vida

Proyecto para un documental sobre las vivencias, reflexiones y transferencias de maestros/as de danza

Resumen

Narrativas de maestros para la vida, es un proyecto que recopila la cotidianidad misma de dos maestros de danza que han aportado muchas enseñanzas en mi proceso formativo como maestra, donde a través las preguntas y respuestas frente al ser maestro, aparecen historias, comentarios, opiniones y experiencias que han surgido en sus vidas, estamos hablando de la maestra Sara Idárraga y el maestro Wilson Cano, quienes han marcado mi proceso formativo y me han inspirado a ser mejor cada día. Todo nace a partir del concepto maestro, y las diferentes connotaciones que he escuchado en mi experiencia, por lo tanto, se podrán encontrar diversos autores que también se han preguntado esto, los cuales aportan una apropiada investigación a este proyecto. A medida que se ejecuta esta investigación, opté porque deseaba que la sensación efímera de las vivencias no se quedara solo en letras y se plasmara de un modo único, llevándome a conocer sobre el mundo audiovisual, y el cómo deseaba mostrar todo aquello que se investigó, me di cuenta de que, el formato de documental coreográfico contenía la forma en la que deseaba dejar ver aquellas narrativas, ya que reúne a través del cuerpo, la danza y las palabras, lo que significa ser maestro/a.

Palabras clave: video, coreodocumental, danza, Medellín, maestros, pedagogía, documental

Abstract

Teacher Narratives for Life is a project that compiles the daily lives of two teachers. We are talking about the teacher Sara Idárraga and the teacher Wilson Cano, two people who have given me many lessons during my professional career as a teacher, because through the questions and answers that arise “in the face of being a teacher” appeared stories, comments, opinions, and experiences of their lives, which those have marked my training process and inspired me to be better every day. Everything is born from the master concept and the different connotations that I have heard in my experience; therefore, you can find various authors who have also questioned the same thing; and who have contributed appropriate research to this project. As this research was carried out, I chose to wish that the ephemeral sensation of the experiences would not remain only in letters and would be expressed in a unique way; on the contrary, this led me to learn about the audiovisual world and discover how I wanted to show everything that was being investigated, and that is how I realized that the choreographic documentary format is the ideal medium for others to visualize those narratives because this gathers the body, dance, words and what it means to be a teacher.

Keywords: video, choreo, documentary, dance, Medellín, teachers, pedagogy, documentary

Introducción

En este proyecto se podrán encontrar una diversidad de contenidos, los cuales les permitirán comprender este tipo de procesos de investigación-creación, a la manera de olas o movimientos, que impulsan a quienes deseen adentrarse en estos lenguajes: danza y audiovisual. Inicialmente expone el planteamiento del problema y surgimiento de la idea, en donde se encuentran los intereses por cuales tomé la decisión de realizar una investigación sobre la vida de los maestros de danza y la forma de plasmarla o mostrarla a otros; y de allí surgió la idea de hacer un coreodocumental, denominación propia que propongo a este híbrido entre el audiovisual y la danza, resultado de muchas exploraciones en medio de esta creación.

En este caso, la pregunta de este proyecto fue: ¿Cuáles vivencias, reflexiones y transferencias existen en la cotidianidad del ser maestro de danza, en dos docentes de la Licenciatura en Educación Básica en Danza de Medellín, y en mi proceso como maestra de danza y desarrolladora de la propuesta *Danza para la vida*? A partir de esta pregunta, surgió la necesidad por la búsqueda de antecedentes y referentes que me permitieran ubicarme en unas miradas claras sobre el ser maestro y el mundo audiovisual, dado que el segundo era un tema completamente nuevo para mí al iniciar el proyecto.

Luego se delimitó la metodología que guiaría la ejecución del proyecto, en este caso fue una línea de investigación biográfica narrativa, convirtiéndose en una investigación netamente cualitativa, ya que surge de las experiencias y vivencias de sus participantes. Aquellas vivencias estuvieron enfocadas en su profesión, en este caso ser maestros y en la manera cómo se transmiten estos aprendizajes más allá de un campo de conocimiento, sino también cercano a la formación de un ser humano, dado que aportaría una visión que usualmente no se conoce y que puede conllevar muchas reflexiones según la experiencia de cada uno. Para llegar a las respuestas, se realizaron unas entrevistas que permitieron recolectar información suficiente sobre el tema de interés. Simultáneamente, se realizó un reconocimiento y puesta en marcha de todo lo que se requería para realizar un audiovisual (preproducción, producción y postproducción) como también una estructura de presentación del proyecto con una breve sinopsis que dio un abrebocas a las intenciones que trajo el producto audiovisual por medio de las biografías de los maestros participantes, los conceptos creativos y el tratamiento estético audiovisual, junto con el guion literario.

Sobre los conceptos creativos claves: transformación/transferencia, lo cotidiano/simple y el contraste; destaco que fueron insumos necesarios para tomar decisiones de aquello que se deseaba plasmar en el video, marcando desde sus inicios unas rutas claras. Otro tema importante por mencionar, fueron los tratamientos estéticos audiovisuales, los cuales se enfocaron en cómo sería la imagen, el sonido, el ritmo, la música, el movimiento y demás componentes que permiten la construcción de este material artístico.

Por último, podrán ver la construcción de un guion literario, el cual permitió obtener un plan de grabación. Luego de esto, se encontrarán con un texto llamado realización, donde de manera narrativa, se cuentan algunos agregados sobre el proceso de realización de este proyecto en diversos momentos. Y para aquellos que tengan una mayor curiosidad, hay un link de anexos, donde encontrarán imágenes, videos, música y demás sobre esta creación.

1. Planteamiento del problema

El siguiente proyecto es el resultado de muchas preguntas que me he realizado a lo largo de mi trayectoria como bailarina y maestra de danza, y tuve el interés de compartir con otras generaciones aquellas reflexiones sobre la enseñanza como un proceso para la vida.

Por lo tanto, este proyecto pretende dar a conocer y reconocer el legado de dos de los maestros que han marcado mi vida, en este caso el maestro Wilson Cano y Sara Idárraga, y mostrar cómo aquellas transferencias se han notado a través de mi cuerpo en las maneras de enseñar, de mi relación con él, de relacionarme con mis alumnos y en la cotidianidad que día a día me va forjando como maestra desde la autorreflexión. Para dar a conocer este legado, se realizó un producto audiovisual el cual tuvo como referente el documental, además de ciertos aspectos del ensayo documental, para acercarse a una manera de componer coreográficamente el video; en el cual el hilo conductor era la coreografía, y por lo tanto denomino el resultado audiovisual como *coreodocumental*. Este material me permitió adentrarme en las vivencias íntimas de mis maestros, como en las propias; recorrer sus espacios con su mirada a través de una cámara que los sigue, los incorpora para experimentar sus maneras, reflexiones y experiencias sobre ser maestro, explicadas desde el cuerpo y el movimiento.

La ruta de creación de este proceso comenzó con una investigación sobre el concepto de ser maestro, a la vez de una reflexión personal basada en la investigación biográfica narrativa. A partir de ésta, realizo una elección de dos de los maestros de danza, ya mencionados, que han marcado mi proceso de formación como bailarina, maestra y humana; para hacerles el reconocimiento a través de un producto audiovisual. En el proceso de creación audiovisual, la búsqueda de referentes, antecedentes audiovisuales y conceptos creativos permitieron emprender a componer el guion, como una guía para la producción y posproducción del video autonarrativo, y dado que fue premisa vivenciar la cotidianidad, se dio un momento de exploración y experimentación durante las diferentes etapas de realización para explorar la relación con lo coreográfico.

1.1 Surgimiento de la idea

En el momento de lanzar una mirada a tu camino recorrido comprendes quién eres hoy. Esto quiere decir que este proyecto nace del conjunto de experiencias que me han hecho llegar hasta donde estoy ahora. Soy bailarina y maestra en proceso constante de aprendizaje. Tengo diversos recuerdos y vivencias cercanas a la danza, la pedagogía y mi autoconocimiento. Siempre me han agradado las preguntas y, más allá de las respuestas, lo que más me interesa es que todo se puede cuestionar y reflexionar.

Me he permeado por la danza gracias a mi padre, porque desde muy joven hizo parte de un grupo de danza tradicional. Me agradaba verlo bailar en las fiestas y presentaciones. Cuando menos lo pensé, ya me encontraba bailando con él. Disfrutaba del movimiento, las indicaciones, la fuerza, el ritmo, el cuerpo y su flexibilidad. Realmente me apasionaban esas sensaciones, porque me ayudaban a expresarme y ejercitarme. Tanto era mi placer por ello, que mis padres desde niña me ingresaron a clases de danza creativa. Con el pasar de los años, me agradaba aprender todo lo que me fuese posible, pero seguía guardando un aprecio especial por el arte.

Cuando se termina la temporada académica en el colegio, se debe elegir aquello que llama nuestra atención para profundizar y dedicarnos a ello; por eso, existe la pregunta constante de qué quiero ser. De hecho, aparece desde muy pequeños: “¿Qué quieres ser cuando seas grande?” Sabía que mi camino iría con el arte, pero no sabía exactamente qué haría con ese arte. Por casualidad, un día un maestro de ballet me comentó que existía una carrera llamada Licenciatura en Educación Básica en Danza. Hice todas las preguntas que se me ocurrieron y decidí que ese sería mi camino.

Recuerdo la primera audición como si fuese ayer; no pasó. Lo primero que hice fue evaluar las razones por las cuales no lo logré y encontré algo muy interesante: no seguí las instrucciones, quizá fueron los nervios que generan ese tipo pruebas, lo cual me hacía experimentar que estaba en el lugar correcto. Sabía que me agradaba estar ahí a pesar de que esta experiencia me desencajó de mis zonas de confort. Entré en diversas academias para aprender y mejorar mi nivel. En estos espacios, noté que era fundamental y respetada la labor de cada docente que conocí y fue mucho que aprendí de cada uno de ellos. Al momento de presentarme una segunda vez a la Licenciatura, sabía que había mejorado por la simple razón de haberme autoevaluado.

La Licenciatura me ha generado muchos aprendizajes, los espacios de la universidad, las aulas, los maestros y sus contenidos, los movimientos, las instrucciones, las lesiones y el sudor. Desde el primer semestre, se trabaja intensamente la técnica y su correcta ejecución. Se empieza a notar la metodología de cada maestro, un hecho que permite diferenciar la calidad de movimientos y técnicas en cada uno de ellos. Podíamos seguir bailando y practicando sin parar, pero me seguía preguntando algo: “¿Cómo enseñaría ese paso?” “¿Debería gritar o no?” “¿Cómo deben ser las relaciones entre estudiante y maestro?”. Me encanta entrenar, ensayar, y de hecho me considero una buena bailarina, pero me siguen cuestionando varias preguntas que, actualmente, que me encuentro en la completa finalización de la carrera, se han ido complejizando y dando pie a otras más.

Un día decidí que quería ejercer como maestra, ya que siempre he tenido un gusto por la enseñanza y el aprendizaje. Quise trabajar en diferentes lugares, pero en todos me expresaban que era muy joven para ser maestra y que no tenía la experiencia necesaria para ello. Me encontraba estudiando una licenciatura y me cuestionaba: “¿Solo hasta graduarme seré considerada una maestra como tal? ¿Qué tengo que hacer para serlo?”.

Comencé a tener interés por ese término de maestro. Sabemos que se puede decir profesor, instructor, monitor, pero personalmente el concepto de maestro captaba toda mi atención. En mi búsqueda de “qué significa, cómo se ven, quién lo es y quién no”, comencé a observar y analizar a cada uno de mis maestros de afuera y dentro de la universidad. Sus formas de hablar, moverse, vestirse, entre otras. Después de un buen tiempo de observación, me devolví la pregunta: ¿qué tipo de maestra serías? Así que, desde antes y durante la experiencia laboral, me sigo preguntando esto y voy determinando las posibles respuestas. Pasé a ser una observadora no participante, que se nutría de todo lo que veía y cuestionaba, a experimentarlo desde mis vivencias y análisis. Por esta razón, en el presente proyecto deseo registrar con la escritura, audios, imágenes o videos, todo lo que me sucede en este camino de la docencia, tanto desde un punto de vista como docente y simultáneamente como aprendiz de aquellas transferencias que me han brindado mis maestros.

Un día estaba en un círculo de amigos con diferentes profesiones. Comenzamos una tertulia de lo que hacíamos. Escuché una cantidad de experiencias, lo cual es necesario para mí y mis formas de aprender de la vida. Cuando fue mi turno, muchos se quedaron sorprendidos y no comprendían por qué tenía ciertas vivencias o cercanías con mi profesión; lo llamamos sensibilización, lo cual muchos de ellos anhelaban. Este fue uno de los tantos momentos donde

comprendí lo afortunada de la elección de vida que hice y lo mucho que aporta recíprocamente a mí, a los estudiantes y a las familias.

Gracias a las prácticas docentes que plantea la Licenciatura, pude desarrollar una propuesta que se desarrolló a partir de la relación entre los diferentes conceptos que me he cuestionado y aprendido en mi experiencia como bailarina y docente. Esta propuesta se llama *Danza para la vida*¹, la cual está en constante evolución. Algún día me graduaré como una Licenciada en Educación Básica en Danza y desarrollaré todo lo que he aprendido y lo que me falta por aprender. Sé que es un camino constante, que fluye, se devuelve, da vueltas y regresa. Mi objetivo es ser una maestra con sentido. Saber lo que me diferencia y me hace igual a mis colegas. Transitar por la vida de otros para ser una compañera de vida y de danza. Deseo la exigencia y la flexibilidad, la técnica, el entrenamiento y la reflexión constante.

Quiero ser maestra y bailarina. Quiero ser una maestra que baila y usa la danza como herramienta para fortalecer aspectos de la vida, como el saber quién soy, qué quiero hacer, cómo convivo conmigo y con los demás. Me interesa ser mejor para mí, mi familia, los estudiantes y demás personas que hacen parte de mi experiencia como persona y maestra.

¹ Este proyecto fue realizado en las prácticas docentes, donde tenía un primer enfoque del autoconocimiento y reconocimiento del otro, a través de la auto-observación, capacidades y convivencia. El segundo enfoque eran elementos básicos de la danza, tales como: la improvisación, el contacto cuidado propio y del otro.

1.2 Justificación

Es necesario preguntarse por quiénes somos y lo que estamos haciendo. El proceso de transformación es un asunto constante y en movimiento. La reflexión es una práctica de vida y la Licenciatura en Educación Básica en Danza de la Universidad de Antioquia me ha afianzado aún más este pensamiento. Comparto quizá una pregunta que muchos se hacen constantemente, y esto la hace aún más interesante de contestar: ¿Qué es ser un maestro? Es el momento justo para mostrar todo lo que está alrededor del cuestionamiento mismo. Por ello, elegí a dos maestros, en este caso Wilson Cano y Sara Idárraga, los cuales aportaron sus experiencias significativas desde la danza, con el fin de reflexionar sobre similitudes o diferencias en estos procesos enriquecedores, permitiendo que este proyecto sea una recopilación de narrativas del ser maestro a través de nuestros cuerpos expresivos con la danza. Estos dos maestros, han sido parte de mi proceso de construcción como maestra y acompañantes de unas etapas de mi vida, las cuales me han permeado con su apoyo, afecto, confianza, danza, alegría, acompañamiento y aprendizajes.

Este trabajo pretende generar consciencia y desestructurar las mentes pensantes, abriendo la posibilidad de nuevos conocimientos a través de la experiencia. También dar a conocer diferentes vivencias a quien le interese generar una práctica reflexiva.

Intenta abrir reflexiones sobre el ser maestro, cómo lo estoy haciendo, para qué lo hago, qué necesito para lograrlo y quiénes hacen parte del proceso. Para navegar es necesario tener un mapa; si no se sabe a dónde se quiere llegar, probablemente será imposible encontrar las rutas adecuadas. Aquel mapa fue la propuesta *Danza para la vida*, el cual ejecuto día a día. Deseo mostrar mi experiencia como maestra y estudiante, la experiencia de mis maestros y de los estudiantes. Quiero abarcar y dar cuenta de todo lo que hay alrededor de un maestro: quiénes son aquellos que hacen parte de ese camino y ayudan a la transformación constante de éste.

Me interesan las voces, las imágenes, los videos, los libros y experiencias vividas, las cuales fueron elementos claves para la pre-producción de este proyecto. El producto audiovisual es una de las maneras en que la danza y la docencia tienen un registro en el tiempo, ya que ambos procesos son en esencia efímeros. No estoy en contra del instante e inmediatez, simplemente me interesa compartir lo que vivo, pienso y siento, para que otros también se identifiquen y que este proyecto sea un punto de partida para crear, cuestionar o simplemente conocer la voz de alguien más.

La formación que he tenido en la Licenciatura me ha aportado bastantes conocimientos que se han puesto en práctica desde la experiencia docente, así que la manera de sintetizar todo esto fue a través de un contenido audiovisual, porque genera un registro de aquellas vivencias y reflexiones, lo cual permite una prolongada existencia en el tiempo y se convierte en una adaptación a nuestro contexto social que acude a los contenidos audiovisuales y sus respectivas divulgaciones. Al hacer esto, se da a conocer la voz de mis maestros, quienes han sido guías importantes durante mi proceso de formación constante, porque se han convertido en maestros que me han brindado herramientas para la vida. Es importante dejar huellas, motivar la escritura y la reflexión sobre este tipo de programas y quehaceres, dado que serán fuentes para la creación y evolución como artistas, humanos y maestros.

Se utiliza el recurso del video autonarrativo por un deseo personal de querer dar a conocer y visibilizar las vivencias, reflexiones y transferencias de mis maestros de danza que han marcado mi vida y cómo han aportado a mi formación como maestra y ser humano. El video autonarrativo como lenguaje audiovisual permite registrar las vivencias y reflexiones, en el espacio público e íntimo, ambos lugares donde la noción de ser maestro se presenta constantemente, más allá de las aulas de clases.

1.3 Pregunta

¿Cuáles vivencias, reflexiones y transferencias existen en la cotidianidad del ser maestro de danza, en dos docentes de la Licenciatura en Educación Básica en Danza de Medellín, y en mi proceso como maestra de danza y desarrolladora de la propuesta *Danza para la vida*?

2. Marco de referencia

Se divide en tres apartados:

2.1 Antecedentes

Los siguientes antecedentes están relacionados con uno de los conceptos principales de este proyecto que es: ser maestro. Serán mencionados en orden cronológico.

2.1.1 *Qué es ser maestro*

El proyecto *¿Cómo se educa para ser feliz? El papel del maestro en el desarrollo del alumno* (2015) de Ernesto Colomo Magaña es un trabajo que presenta los resultados de un estudio sobre el rol de los maestros en el proceso de (re)construcción de la identidad del alumno. Utilizan una metodología cualitativa, ya que les ha permitido una mayor visibilidad y proximidad tanto al objeto de estudio como al contexto. Se ha llevado a cabo mediante la elaboración, análisis e interpretación de autoinformes sobre la experiencia y conocimientos de la muestra de profesores participantes. Estos autoinformes son documentos informativos que han proporcionado los maestros a partir de un cuestionario.

Esta estrategia de recolección de información recuerda, como dicen Mateos y Núñez (2011), que: “El material narrativo constituye uno de los recursos más enriquecedores para acceder al conocimiento, además de ser una de las fuentes más apropiadas para captar la experiencia humana” (p.113). En el proyecto de Colomo, los resultados demuestran que existen una infinidad de respuestas relativas y abiertas a las críticas, ya que los maestros pueden tener diferentes vivencias. Siendo así, este trabajo aporta para mi proyecto la confianza de fomentar ese espacio mayéutico para encontrar respuestas a través de las experiencias personales que se abren a la posibilidad de discusión y subjetividad.

Otro trabajo importante a tener en cuenta es el realizado por Yuly Murillo y Liz Henao (2020) llamado: *La investigación narrativa como una oportunidad para expresar las emociones del ser maestro desde su experiencia*. Las autoras usan esta estrategia para resignificar el sentido del maestro, como un ser integral, a través de las investigaciones narrativas de las experiencias de

docentes de la ciudad de Medellín. Aquellas narrativas han dado de nuevo una voz al maestro, la cual le permite expresarse sin ninguna limitación de por medio. Realizan una contextualización de la situación del maestro en Colombia, luego abordan la forma en que el maestro construye su ser en el ejercicio educativo. Finalmente, reflexionan sobre el género y si esta discusión influye o no en su quehacer. El resultado son vivencias que abren paso a la reflexión de quien está interpretando, lo cual considero y tomo como ejemplo para la realización de este proyecto. El fomento de espacios que den voz, rostro y contexto al maestro de su realidad, y al mismo tiempo una serie de experiencias que podrán ser interpretadas libremente por quien lea o escuche. Por ello, Lindón (1999) nos dice de la narración que se trata de: “Experiencias vividas por el narrador, recordadas, interpretadas, conectadas, en las que hay otros actores, pero siempre son experiencias de quien habla” (p. 298).

Por otro lado, *Sentido y significado de ser docente: Reflexiones para re-pensar la educación* (Cerquera, et. al, 2016) es un proyecto que busca comprender los sentidos y significados de ser docente a partir de las autobiografías y la entrevista semiestructurada, como instrumentos principales de recolección de información. El marco conceptual se fundamenta en tres temas centrales: el sentido, el significado y la profesión docente. Estas tres dimensiones permiten recolectar reflexiones de diferentes maestros, de las cuales es posible observar que, para los participantes de las entrevistas, el ser docente en la actualidad significa ser un profesional que ejerce una labor pedagógica enmarcada en dos esferas: la subjetiva (lo que desea, siente y lo afecta) y la objetiva (lo que debe mostrar en la sociedad). Los resultados de estas dos esferas son una incógnita para este proyecto, porque está a la espera de los resultados de las entrevistas y recolecta de información, para así realizar una comparación y análisis. Será necesario entonces mencionar que a pesar de la clara sensación de parecidos entre los conceptos maestro y docente, siento un atractivo personal por el concepto maestro, ya que abarca un significado más profundo de aquella labor, desde mis puntos de vista y experiencias personales.

2.1.2 Documental

Este producto audiovisual es una fusión entre diferentes elementos estéticos, entre ellos se encuentra el género documental y el ensayo documental, ambos con enfoques coreográficos; y de videodanza. Esta decisión fue tomada en el transcurso de la investigación audiovisual, la cual

brindó diversas posibilidades de creación, por lo tanto, se traen a colación aquellas que representaron un valor significativo para este proyecto.

El género documental es un referente porque me ayudó a conocer las narraciones de hechos reales y biografías de personajes en una historia. Sin embargo, dado que mi campo del conocimiento es la danza, el acercarme más a un **video autonarrativo**, como denomino a este ejercicio exploratorio, entre narrar mi experiencia-contarla audiovisualmente-y componer el video desde el sentir y ritmo de la danza. A continuación, se encuentran los antecedentes relacionados con el *Documental*, el cual toma creaciones de otros temas de investigación, como guías e inspiración para este proyecto. De igual manera, serán mencionados en orden cronológico.

Memorias de cuerpo, maestros de la danza en Colombia (2007) es una serie documental para televisión dirigida por el historiador, investigador y coreógrafo Raúl Parra. Este proyecto recopila a seis maestros muy importantes en la historia de la danza en Colombia: Jacinto Jaramillo, Delia Zapata, Carlos Franco, Gloria Castro, Álvaro Restrepo y Carlos Jaramillo. De cada maestro se realiza una ficha de investigación donde se reúnen los siguientes datos: contexto social, cultural y político, nociones de cuerpo y técnica, continuadores o herederos, piezas coreográficas, escritos sobre la danza y videos existentes sobre cada maestro. También se encuentran el trabajo de tratamiento audiovisual para su creación. Esta serie documental es relevante porque se convierte en una guía de trabajo biográfico y narrativo de maestros y bailarines.

Danza Colombia: en escena (2016) es una serie presentada por Señal Colombia, dedica cinco capítulos a la escena de este arte llamado danza en nuestro país. Los nombres de los capítulos son: Inspiración, Furia, Intuición, Apoteosis y Euforia, teniendo unos agregados sobre dos lugares reconocidos aparte como El Ballet Folclórico y Danza Concierto. Cada capítulo nos sitúa en un espacio de Colombia, donde se conocen los directores, fundadores, dramaturgos y bailarines, por lo tanto, se desglosan las historias, preguntas, objetivos, ideales, culturas, contextos y anhelos de cada compañía e individuos. Esta serie es importante para este proyecto, puesto que abre las puertas a ver aquello que no siempre se ve desde afuera de un escenario: el sudor, el dolor, las lesiones, el enfrentamiento personal, las dudas, los sueños, los miedos y demás.

Tamo (2020) es un proyecto de creación realizado por Lisseth Alexandra Rincones Arciniegas, un documental que nace de los movimientos de laboreo por parte de campesinos al cosechar fríjol. Este documental es importante porque es también un documental realizado por una estudiante de la Licenciatura de Danza de la Universidad de Antioquia, donde aborda el ritmo desde

un concepto coreográfico logrando unir lenguajes entre el documental y la danza; y además es una valiosa guía en la construcción de guion y el presupuesto.

Tus referentes en casa: Danza contemporánea (2020) es un documental que contiene los referentes de la danza contemporánea de la ciudad de Medellín, entre ellos están Juliana Congote, Norman Mejía, Beatriz Vélez y Peter Palacio. Utilizan entrevistas, registros de videos y fotográficos, donde cada uno de estos personajes narra sus historias desde la danza, lugares en los cuales han participado, preguntas y posibles respuestas a lo largo de sus carreras. Este documental es esencial para este proyecto, ya que marca la importancia de la transferencia de conocimientos y las historias de vida que existen en conjunto con la danza, donde los intérpretes, maestros, investigadores y directores son seres humanos sentipensantes y se permite ahondar de manera corta este lado humano de todos ellos, al conocer algunos de sus sentimientos y pensamientos.

Memoria y piel (2021) es un proyecto documental de diversos episodios, en este caso haremos principal énfasis en el primer episodio llamado *Verdad Poética*, sobre la experiencia de Wilfram Barrios y su participación con *La comisión de la verdad*². El municipio de Mahates, Bolívar, es atravesado por el río Magdalena, el cual también toma diversos nombres, entre ellos el río de los muertos. Todas las poblaciones alrededor de este río han vivido de cerca los diversos conflictos y guerras, lo cual brinda unas historias de dolor, desplazamiento, ira y sufrimiento. A través del cuerpo y la danza, se realizan diversas intervenciones, que les permite a los participantes de este proyecto encontrar rutas para cerrar los ciclos con la ayuda de la danza. Este episodio es importante para este proyecto porque cuenta una historia real, que ha sido permeada por la intervención de la danza, quien les brinda insumos a las personas para sus vidas.

² <https://comisiondelaverdad.co/>

2.2 Referentes

“Ser maestra es un sendero de muchas variantes, un verbo continuo, se va siendo, y una categoría de aspecto imperfecto, es decir, no se concluye, siempre se está en movimiento, en posibilidad de ser”.

(Herrera, 2019, p. 85)

2.2.1 Las ideas de Ser maestro que me guían

La palabra **Maestro** deriva del latín *magister* compuesto del prefijo *magis-* que significa **más**, y el sufijo *-ter* que indica un **contraste**. Entonces podríamos decir que es una persona con un alto grado de conocimiento frente a una ciencia, un arte u otro oficio.

Desde muy pequeña he tenido el gusto de conocer a maestros que me han aportado y brindado sus conocimientos y la infinita capacidad de aprender. Los maestros siempre están alentándote en cada uno de tus ciclos vitales y cuando te marcan profundamente, los recordarás eternamente. Gracias a todos ellos elegí también convertirme en maestra, con la promesa de dar lo mejor de mí a otros. Ser un maestro es ser una persona recíproca, ya que dan y reciben simultáneamente al estar en contacto con otros individuos quizá semejantes o diferentes a él.

Los maestros no solo deben propiciar conocimientos teóricos o científicos, sino que también deben aportar conocimientos prácticos y con un profundo sentido de lo humano. En otras palabras, estamos hablando del concepto **sentipensante**, que puede comprenderse a partir de aquellas sabias palabras que dicen los pescadores en San Benito Abad (Sucre) al sociólogo Orlando Fals Borda: “Nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza, y cuando combinamos las dos cosas así, somos sentipensantes”. (Espinosa, 2018).

Sentipensante es un concepto que ha inspirado muchas creaciones como las de Eduardo Galeano quien lo definió como aquel lenguaje que dice la verdad. En relación, vale la pena recordar a Esteve (2010), quien nos dice que debemos ser maestros de humanidad, por tal motivo no

debemos separar el hecho de que sentimos y pensamos a lo largo de nuestras vidas, y la unión de ambas nos permitirá entendernos a nosotros mismos y luego a los demás.

Los maestros realmente aman lo que hacen, porque así es como constantemente están evolucionando y aprendiendo; esto es gracias a los estudiantes, ya que ambas personalidades siempre estarán vinculadas. Al maestro José Antonio Fernández Bravo (2019) cuando le preguntaron: “¿Qué te enseñaron los estudiantes?” contestó: “Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. El maestro es aquel que ama lo que hace, amando aquel al que dirige lo que hace”. El aprendizaje es constante durante toda la vida de un maestro, lo cual le permite reinventarse y ser mejor cada día. En la respuesta de Fernández no solo son importantes las palabras que dice, sino que, al estar dichas en el marco de este producto audiovisual refuerza la característica principal de este proyecto de querer mostrar y escuchar a los maestros, quienes poseen unos diversos aprendizajes que podrían ser beneficiosos para aquellos que iniciaron esta elección de vocación. Lo interesante es entonces compartir las experiencias, dar a conocer lo vivido y darle valor a aquello que se vive.

El autor Juan Manuel Gutiérrez (2005) escribe un artículo que se llama ¿Cómo reconocemos a un buen maestro? En el texto, describe unas cualidades que puedan dar respuestas frente a esta pregunta, las cuales están parafraseadas a continuación:

Tiene un concepto positivo de sí mismo y de su trabajo; esto significa que cree en sí mismo como persona y como maestro, de tal manera que está seguro de que con su quehacer está promoviendo y fortaleciendo el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de sus alumnos, que él es un factor fundamental en la consolidación y perfeccionamiento de sus pupilos como seres humanos. (p.1299-3000)

Las mejores maestras(os) saben que sus alumnos son personas en cuyo desarrollo humano están colaborando, por lo que saben cultivar y promover en ellos el desarrollo de las competencias culturales básicas de comunicación, pensamiento crítico, la resolución de problemas y de participación, así como el desarrollo y consolidación de los valores cívicos y culturales fundamentales.

- Los buenos maestros(as) tienen expectativas positivas de sus alumnos, desde el principio hasta el fin.
- Las buenas maestras(os) nunca culpan a sus alumnos del fracaso, saben que para que se dé dicho fracaso han entrado en juego muchos factores.
- Un buen maestro(a) siempre les da oportunidad de que se expresen.
- Un buen maestro(a) es paciente, tiene sentido del humor, pero nunca inhibe a un alumno, ni lo ridiculiza.
- La buena maestra(o) siempre se asegura de que sus alumnos entienden claramente lo que se espera de ellos.
- Un buen maestro(a) dialoga con sus colegas, discute sistemáticamente sobre los problemas que tiene en su desempeño, pide consejo, asiste a otras clases para observar el desempeño de otros docentes y los invita para que observen sus propias clases para recibir la crítica de ellos.
- Una buena maestra(o) siempre está evolucionando, siempre está aprendiendo.

Resaltamos entonces que un buen maestro(a) es quien posee unas virtudes, habilidades, destrezas que le permiten interactuar positivamente con otros individuos, quienes serán influenciados y motivados por este rol tan importante y necesario en cualquier etapa de la vida.

2.2.1.1 El maestro como sujeto cambiante

El concepto de maestro ha tenido diferentes connotaciones a lo largo de la historia, esto es debido a las diferentes épocas, condiciones, culturas, valorización y objetivos de esta profesión. Por esto, es justo decir que este concepto y quién lo ha ejercido, ha tenido diversas propuestas y críticas. Como lo dice Teresa González (1993) existe una amplia lista de pedagogos que fueron los filósofos pioneros en la reforma educativa, quienes hablaban de cuál era la función de esta profesión, ya que estaban preocupados por aquellas misiones tradicionales de los maestros, por lo tanto, sus enfoques eran la formación y el desarrollo del modelo humano. Algunos de ellos fueron: Rousseau, Pestalozzi, Fröebel, Dewey, Freinet, Makarencó y María Montessori

Hablemos un poco de aquellas connotaciones de la figura del maestro a través de la historia. En la Edad Antigua, los primeros profesores fueron los griegos aproximadamente en el siglo V a.C, se les denominaba sofistas, aquella figura se identificó primeramente con el esclavo, ya que este *paidagogo* acompañaba al niño a la escuela. Luego, se denomina como aquel que instruye a los niños, según González (1993) esta figura de maestro atraviesa en esta época periodos de desprestigio social y estimación. En la época helenística, el método de la paciencia y lentitud era quien permitía que el niño hablara, contara y escribiera. Debido a la pobre preparación de los maestros, que incluso muchos eran semianalfabetos, cumplían más con el papel de niños que pedagogos, por esto incluso aquellos maestros romanos tuvieron periodos donde no cobraban salarios ni les era permitido protestar, pero en aquellas épocas donde sí recibían remuneraciones, debían alternarse con otras actividades para poder solventarse económicamente. Si bien es reconocido Sócrates como maestro de la Grecia Clásica, es Quintiliano quien habla sobre el sentido social de la docencia en Roma, puesto que expone sus preocupaciones sobre la profesión docente y las expone al magisterio basándose en su experiencia. Éste recoge entonces todos sus pensamientos en una obra titulada *Instituto Oratoria*, donde habla del maestro como sinónimo de sabio, quien posee una fuerte influencia en los estudiantes, la adaptación del maestro al infante, la motivación del estudiante, los procesos de aprendizajes y castigos.

En la Edad Media, los maestros eran el eje de la educación. Partiendo del *Blog de Lengua y Literatura con el artículo llamado La educación en la Edad Media* de lclcarmen1 (2017), se puede decir que los maestros enseñaban a través de la lectura y comentarios, por lo tanto, se planteaban y resolvían problemas mediante los debates entre estudiantes.

En la Edad Moderna, hablando justamente del periodo renacentista, la formación del magisterio se convierte en una base fundamental, por ello se incrementa el número de escuelas y se expanden las órdenes religiosas que se dedican a la enseñanza. Sin embargo, como lo menciona González (1993), la escuela y maestros en manos de religiosos, se convirtieron en un vehículo difusor de ideologías dominantes de aquella época.

En la Edad Contemporánea, la escuela comienza a ser sinónimo de progreso. En Francia en el año 1794 se funda la primera Escuela Normal de Maestros, quien inspira a la creación de más escuelas. Como lo menciona González (1993), el naturalismo rousseauiano les aconseja a los maestros que interactúen y traten a los estudiantes de acuerdo con sus edades y no le juzguen como adultos, además de que prioriza el dejarles ser y actuar con naturalidad. En el siglo XIX, al fin se

reconoce y aprueba la importancia de la formación magisterial, siendo entonces el maestro una persona preparada culturalmente, instruida y guiada profesionalmente.

Cuando hablamos del propósito de un maestro(a), independientemente de su área, debemos mencionar que es quien guía a sus estudiantes para la vida misma y agregando y no siendo menos importante, el conocimiento técnico o teórico. Personalmente he considerado esta profesión como apertura de aprendizajes que son bilaterales, es decir, el maestro aprende de sus estudiantes y los estudiantes aprenden del maestro, lo cual no hace considerar al otro como fuente y portador de conocimiento. Los maestros nos convertimos en unos servidores de la comunidad, es decir, estamos al servicio y contribución al otro, por ello es indispensable reconocer que para ello se debe preparar, puesto que de allí pueden surgir transformaciones en la sociedad. Lo más seguro es que aquel concepto y sujeto siga transformándose en el tiempo, porque tiene la capacidad de mejorarse constantemente, por ello esta profesión es un como el saber, inalcanzable, constante y satisfactorio.

2.2.1.2 El maestro y el estudiante como acompañantes de vida

Como maestra de danza, he aprendido que los maestros tenemos un papel fundamental en la vida de los estudiantes, así que estamos directamente relacionados con sus desarrollos integrales como seres humanos. A través de los años, he aprendido que se debe enseñar con una finalidad: vivir la vida y ser feliz. A pesar de las dificultades de los tiempos o circunstancias, el maestro es aquella voz de aliento para seguir adelante con los sueños, ilusiones, estimulaciones, motivación y apoyo incondicional. Fernández (2009) dice que: “la felicidad tiene mucho que ver con el sentido de la propia vida, con encontrar valor y disfrutar cada momento como algo único y valioso a vivir, aceptando lo que es, disfrutando y viviéndolo desde quien uno es” (p. 234). En el venir e ir de las frases que comúnmente he escuchado sobre la felicidad, esta va más allá de una sostenibilidad en el tiempo y espacio, es una actitud para afrontar la vida.

Los maestros nos convertimos en acompañantes de vida de los estudiantes para estimular esa búsqueda de la felicidad. Este estado no es eterno ni continuo. Precisamente, es necesario comprender que cada ser humano puede experimentar diferentes emociones o pensamientos a lo largo de su vida, lo cual nos lleva a afrontar y experimentar un conjunto de aprendizajes, sean momentos agradables y no agradables. En aquella búsqueda de la felicidad, nos estamos invitando

a aprender y mejorar cada día. Al hablar de la felicidad como finalidad, quiero dar a entender que siempre los maestros esperamos estimular positivamente a los estudiantes, y esto se logra cuando creemos en las diferentes habilidades y capacidades, e incluso en la confianza que le brindamos para que sean ellos mismos.

Desde mi experiencia como maestra, cuando se generan vínculos afectivos positivos, los niños se acercan más a ti cuando se comparten espacios para sonreír, llorar, gritar, jugar, bailar y hablar. Esto nos lleva a pensar que, al propiciar espacios de escucha, empatía y alegría, se generan aquellos vínculos que favorecen los procesos de aprendizaje tanto para el maestro como para los estudiantes. Sonreír aplica para cualquier etapa de la vida, así que en cualquier espacio académico es bien recibido este gesto que trae consigo muchos beneficios emocionales. A través de la constante labor, el maestro y sus estudiantes atravesarán diferentes emociones, las cuales se deben aceptar como parte de las vivencias, esta aceptación permitirá aprender sobre la vida y la forma en que se está afrontando.

Los maestros debemos aprender que cada estudiante es un micro universo, y nuestra labor no consiste en que todos sean similares, sino potenciar las particularidades. Nos convertimos en aquellos acompañantes del camino de sus vidas ayudándoles a descubrir lo que realmente quieren hacer. Debemos estimular y respetar quién es cada uno, los ritmos y formas de aprendizaje, creatividad y potencial. La relación entre maestro y estudiante, es decir de estas dos personalidades, es de enfrentamiento, ya que una de estas dos debe lograr que la otra se haga a sí misma de manera libre, sin abandonar sus búsquedas, para así construir un proyecto vital con el que se sienta identificado y sea feliz. Ambas figuras aprenden y se enseñan mutuamente, buscando respaldarse a través del respeto, la comprensión y la empatía.

Para lograr este acompañamiento, es fundamental que los maestros realicen un trabajo de su crecimiento y transformación interior. Deben primeramente reconstruir constantemente la propia identidad, en el ámbito personal como profesional. Si somos quienes aportamos a ese desarrollo integral y en búsqueda de la felicidad de los estudiantes, es necesario que el docente sea consciente de la importancia de la felicidad para un buen vivir. Sáenz, López y Díaz (2012) nos dicen que: “cómo nos va a enseñar a encontrarnos quienes ni siquiera saben que están perdidos” (p. 33). Es necesario para este punto aclarar que los maestros no son seres perfectos, pues también pueden atravesar obstáculos en su vida; por lo tanto, es justo decir que esta tarea es constante y compleja. Así que el maestro pondrá quizá en práctica aquello que enseña a sus estudiantes para sí

mismo. De hecho, el estudiante también se convierte en el motor del maestro, le brinda apoyo y energía para continuar con sus propias luchas de vidas.

Es justo decir que todos al mirar hacia atrás tenemos algún maestro que nos ha motivado de maneras positivas o quizás negativas. La relación de maestro y estudiante es como la de un espejo, ya que se miran constantemente y aprenden mutuamente de sí mismos. Los maestros siempre serán observados, entonces aquellos que le observan se van apropiando en sí mismos aquello que les haya agradado de su ejemplo. Como reflejan varios autores (Bonilla, 2008; Camps, 1998), los comportamientos, valores y actitudes se transmiten a través de los hechos y con la práctica, de manera que el educando aprende de lo que ve. Somos entonces una influencia importante que puede incluso cambiar la vida de los estudiantes, así que nuestro compromiso con ello debe estar en vigencia prolongada.

En la revista electrónica *Educare* está publicado el texto *Autoestima, adolescencia y pedagogía* que señala que: “La autoestima es el ingrediente que puede determinar las trayectorias de vida de las personas” (Silva y Mejías, 2015, p. 254). La autoestima es una fuerza que nos motiva día a día y los maestros pueden convertirse en aliados de esa construcción de la estima que se tiene a sí mismo. Esto puede fomentar la realización de sueños y anhelos de los estudiantes. Es un proceso extenso el autoconocerse, quererse y aceptarse y los estudiantes están tras esta búsqueda constante de identidad.

La danza puede ser un medio para poder estimular el desarrollo de la autoestima en compañía del maestro como potenciador positivo y constante que refuerza la teoría y práctica de este concepto indispensable. La autoestima puede tener aciertos y pérdidas durante la búsqueda, así que aceptar el error y comenzar de nuevo, hace parte fundamental de este proceso.

2.2.1.3 La vocación de una maestra de *danza para la vida*

Ser maestra de danza me ha propiciado muchos beneficios para mi vida, por ejemplo, he podido aprender a querer, aceptar y cuidar mi cuerpo, a reconocer y trabajar en el respeto hacia las diferencias de los demás, a gestionar y expresar mis emociones, entre otras. Precisamente, por todo lo bueno que he aprendido de esto, quiero devolverlo a quienes han sido mis estudiantes y acompañantes de vida. Mi misión como docente de danza es que cada estudiante pueda descubrir sus potencialidades, incluso si esto implica que su camino no sea a través de la danza. Una conferencia que hizo Mario Alonso Puig (2018) decía: “la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca”.

La danza ha sido el medio por cual he enseñado para la vida. De ahí nace la propuesta llamada *Danza para la vida*, la cual continúa en constante crecimiento y valoración, en donde la finalidad es adquirir o empezar a implementar unas habilidades que nos brinden una mejor estadía con nosotros mismos, con los demás y con todo que sucede alrededor de la vida.

Cuando hablamos de ser maestros, indiscutiblemente tendremos que mencionar la vocación como una palabra agregada a nuestro oficio. La palabra vocación (2021) viene del latín *vocatio*, que significa llamada. Entonces la vocación es aquel llamado a hacer algo que realmente nos agrada y nos aporta bienestar, reflejando nuestros gustos, aptitudes, valores y formación como personas, sin importar la profesión que se haya elegido. Ser maestros es una elección consciente de una vocación, puesto que, gracias a esta se podrán enfrentar y atravesar los diferentes obstáculos que se presentan día a día. Los maestros no sólo enseñamos lo que sabemos, sino que también enseñamos lo que somos (Fernández, 2019). Entonces nos convertimos en seres con la capacidad de abrirnos a los demás y dar la confianza de que los otros también lo hagan a su debido tiempo.

Nuestro entusiasmo y pasión por lo que enseñamos es la clave para motivar y crear el ambiente propio para un proceso de aprendizaje y desarrollo. Ser maestro implica entonces tener una cantidad de agregados que pretenden resolver las preguntas de quién soy y qué quiero hacer, por ello la vocación nos ayuda a desglosar una parte de estas preguntas. Sin una vocación y elección clara de profesión, lo único que consigue es no ser feliz con aquellas decisiones, lo cual puede desmotivar y hacer infeliz a terceros, en el caso de la docencia, se estaría haciendo un daño a sí mismo, a los estudiantes, otros maestros y padres de familia. Debemos como maestros amar nuestra labor, pues solo así podremos enseñar el arte de vivir (Esteve, 2010).

2.2.1.4 El maestro que aprende a escuchar

Escuchar es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo, la cual genera múltiples ventajas. Según Codina (2004) estas son: la reducción de situaciones potenciales de conflicto, lograr una mayor comprensión en las relaciones interpersonales y evitar “malos entendidos” (p. 4). La propuesta llamada *Danza para la vida* ha fomentado la escucha como una ayuda mutua entre los participantes y la maestra, lo cual ha permitido una aceptación y respeto al explorar lo que siente al expresarse libremente y ser escuchados atentamente.

Escuchar las expresiones de los demás no solo consiste en entender los sentimientos del interlocutor, sino también en tratar de transmitirle nuestra comprensión de un modo sincero. Los jóvenes que se han expresado durante el desarrollo de la propuesta Danza para la vida han dado a conocer que buscan empatía y no necesariamente una solución para sus problemas. Siendo así, la impaciencia, el enfado o los prejuicios son contraproducentes. Las expresiones requieren de un oyente cuidadoso, empático y libre de prejuicios. Por eso son necesarios los espacios de expresión en cada encuentro o acercamiento con aquellos que deseen expresarse.

Los elementos fundamentales de la escucha, según Carol (2016), son:

- **No interrumpir:** básicamente es un estado de concentración y permitirle al otro expresarse de la manera que desee. Durante mi experiencia, he notado que cada joven o niño(a) que hablaba sin interrupciones de ningún tipo, se sentía respetado y confiado. Cada vez que se genera una interrupción, se acorta la confianza que ha depositado quien se expresa hacia las personas que le están escuchando, por ello es primordial evitar que esto suceda frecuentemente.
- **Dedicarle tiempo y espacios a las conversaciones:** normalmente con las actividades propuestas en Danza para la vida surgen un sinnúmero de pensamientos y sentimientos en cada participante, así que es necesario tomarse el tiempo para escuchar a cada uno, dándoles así la importancia de que se merecen y que sienten al ser escuchados. A veces como maestros de danza queremos ver el constante movimiento en los diferentes momentos de las intervenciones; sin embargo, es

necesario tomarse el tiempo que implica las expresiones de cada joven, ya que mejora incluso las relaciones interpersonales y la motivación o participación de las sesiones.

- **Nunca dar por supuesto que comprendemos a nuestro interlocutor:** para comprender un pensamiento o sentimiento, es necesario escuchar a una persona de principio a fin, no adelantarse a lo que creemos entender de lo que estamos escuchando. Cuando existe una atención permanente a quien se está expresando, aparecen detalles, matices o datos nuevos que solo se descubrirán si se sostiene la idea de estar abiertos y atentos.
- **No juzgar a nuestro interlocutor:** justamente la escucha fomenta una ayuda mutua hacia los demás sin juzgarlos por aquello que esté expresando y esta ha sido una condición de principio a fin de la propuesta de Danza para la vida, ya que permite a cada participante expresar aquello que piensa o siente de manera libre, sin la necesidad de anteponer los prejuicios de otras personas. No es una tarea sencilla y quizá conlleve más tiempo, pero por ello la vida de cada estudiante ha participado en esta propuesta, ha sido fomentada con esta práctica que espera desempeñarse a largo plazo.

2.2.2 Documentales que me inspiran

El director Jean Rouch crea en el año 1955 un documental llamado *Os Mestres Loucos* que en español significa *Maestros Locos*, este filme fue realizado en un día en África occidental, el cual nos revela sobre las diferentes actividades de una secta religiosa llamado el movimiento *Hauka*, donde existe unos previos rituales de posesión y finalmente también se muestra el contexto y cotidianidad de las personas de este lugar. Este documental es importante para este proyecto de grado porque muestra las cotidianidades y creencias de las personas sin censura, no se preparan espacios de grabación, todo lo que se refleja y acompaña la cámara es real y natural para los individuos que se ven allí. Lo que se podría mencionar como referente es la voz en off, el mostrar sobre la cultura y alrededor del lugar en el cual se realiza la grabación, los planos generales y planos medios. Un detalle bastante llamativo para tener en cuenta es que la cámara se desplaza

constantemente, puesto que no se queda fija en un punto, lo cual permite entender que es un espacio donde siempre hay movimiento constante.

La Pedagogía de la Corridez es un documental publicado en el año 2013 a través de la plataforma de YouTube en un canal llamado Colectivo Viento en Popa, su directora general es Ángela M. Astudillo. En este trabajo audiovisual, nos muestran cómo la maestra Lola, el maestro Chucho y el maestro Wilmer en la escuela que se llama *Dos Ríos*, en el Municipio del Patía, corregimiento de Galindez, sur del departamento del Cauca- Colombia, practican la pedagogía de la corridez a través de las Bio Aulas y Bibliotecas vivas. Este documental es una fuente de inspiración y admiración para este proyecto de grado, porque contiene unos detalles que se consideran guías para la realización de éste, por ejemplo, mostrar las cotidianidades de los maestros y estudiantes, escuchar sus voces a través de narraciones, canciones y poemas. Desde un punto de vista técnico, podemos hablar sobre los planos detallados de los desplazamientos de los estudiantes, de sus calzados y rostros, de los espacios que rodean la institución y actividades que se practican en esta *pedagogía de la corridez*.

Provocantes es un video ensayo creado por la IUPA, Instituto Universitario Patagónico de las Artes en Argentina. Durante éste se presentan diferentes coordinadores, coreógrafos, maestros y practicantes de la danza contemporánea. Se ejemplifican superficialmente algunas preguntas que han tenido estos personajes frente al contexto y las múltiples connotaciones de este género. Se convierte al mismo tiempo en algunas puestas coreográficas en diferentes momentos mientras se muestran aquellas respuestas frente a los ejes de investigación, creación y entrenamiento que propone esta institución. Dentro de las características que llaman la atención para este proyecto son los juegos de cámara para seguir el movimiento de los bailarines, las voces en off de respuestas como respuestas contestadas con el cuerpo, o más bien, historias contadas con el cuerpo. Sus realizadores lo denominan ensayo documental, el cual es un género importante para este proyecto, porque permite recoger un sin fin de materiales para reflejar un estilo de vida y una manera de pensamiento a través de la danza en un lenguaje de ensayo audiovisual.

2.3 Contexto

Este proyecto fue realizado en Colombia, específicamente en el Valle de Aburrá y alrededores del departamento de Antioquia. Ha iniciado su proceso de investigación y creación en el año 2021. Esta idea nace de una maestra de danza y estudiante de la Licenciatura en Educación Básica en Danza en la Universidad de Antioquia que cursa la asignatura de Proyecto de grado I.

Se trabajó e indagó a través de entrevistas y registros audiovisuales con algunos docentes de danza de la Licenciatura en Educación Básica en Danza y fui participante desde mi experiencia como maestra de danza y desarrolladora de la propuesta *Danza para la vida*. Teniendo en cuenta esto, fue pertinente realizar una observación y aceptación frente a los espacios íntimos y no íntimos que tienen los maestros. Por ello, esta propuesta se fue convirtiendo en una vía que encaminó la libre expresión, desde la realidad de cada uno de los participantes, hasta permitir que la creación fuera a partir de unas pautas claras, sin perder las esencias y particularidades de cada participante.

En una corta investigación sobre ser maestro en Colombia, Murillo & Henao (2020) dicen:

Ser maestro en Colombia es encontrarse atravesado por múltiples tensiones que condicionan el ejercicio profesional, su identidad, su forma de relacionarse y la manera en que concibe la educación. El maestro ha sido tradicionalmente relegado de su sentir, por ello, se ha buscado que inhiba sus emociones durante su accionar educativo, para que los estudiantes no se vean afectados y mantener un criterio de objetividad a la hora de enseñar. Pero, a pesar de esta pretensión, es un ser que se emociona y siente, al cual no le es posible dejar sus emociones en la puerta del aula como se pretende en algunas instituciones educativas, pues hacen parte de la vida misma. (p.175)

En lo que respecta a los programas de formación de maestros, las instituciones de educación superior deben crear sus programas con base en la articulación entre la docencia, la investigación y su relación con el sector externo, de modo que se tengan en cuenta las diversas necesidades del contexto (Ministerio de Educación Nacional, 2014). Esta propuesta fue, entonces, una manera de darle cara, voz y lugar al maestro de hoy en día en nuestro departamento, específicamente dentro del contexto de la docencia en danza. Posibilitó dar a conocer a otras personas la importancia de esta profesión y las luchas constante consigo mismo y con los demás. Es el espacio para mostrar y

valorar al maestro, aun teniendo en cuenta las diferentes resignificaciones que ha tenido a través de los años y el contexto.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Reconocer por medio de un producto audiovisual, las vivencias, reflexiones y transferencias que existen en dos maestros de la Licenciatura en Educación Básica en Danza, y que influyeron en mi proceso como maestra de danza y desarrolladora de la propuesta *Danza para la vida*.

3.2 Objetivos específicos

- Establecer conceptos creativos que guíen la realización audiovisual.
- Diseñar un guion que permita la construcción de narrativas a partir de conversaciones, registros cotidianos, prácticas docentes, entre otros aspectos significativos que puedan considerarse en las vivencias de dos maestros de la Licenciatura en Danza y de mi propia experiencia como docente practicante de la propuesta *Danza para la vida*.
- Realizar un producto audiovisual a partir de las entrevistas, escenarios cotidianos de dos docentes de la Licenciatura en Educación Básica en Danza y mi experiencia como maestra y desarrolladora de la propuesta *Danza para la vida*.

4. Diseño metodológico

El proyecto *Narrativas de maestros para la vida* fue una propuesta que contempló la investigación cualitativa, desde la investigación biográfica y autobiográfica narrativa, ya que reconoció la subjetividad de un presente en las experiencias de diversos docentes de la Licenciatura en Educación Básica en Danza, y mi experiencia como desarrolladora de la propuesta de *Danza para la vida*. Para la recopilación de aquellas experiencias se usó como estrategia de investigación la entrevista, una herramienta metodológica que sirvió de apoyo para el registro audiovisual de imágenes de la cotidianidad de estas personas en su ejercicio profesional. Todos estos registros sirvieron de base para construir una narrativa que dio como resultado un video autonarrativo el cual permitió dar cuenta de los modos de hacer y sentir de quienes por vocación asumimos la docencia.

4.1. Investigación biográfica narrativa

La investigación biográfica narrativa es un tipo de investigación cualitativa, este video autonarrativo representa la expresión de cada voz y maestro, cada uno con sus diversos significados y reflexiones sobre el ser maestro, entendiendo cada uno sus realidades desde diferentes lugares, tiempos y perspectivas.

Entendemos la realidad como una construcción colectiva que tiene lugar a partir de las narraciones de los sujetos que formamos parte de ella (Rivas, 2014. p. 82). Para buscar un hilo conductor de la perspectiva sobre el ser maestro, he decidido ser parte del video autonarrativo, ya que, a través de esta elección de profesión, he podido cuestionarme sobre aquellas realidades y voces de los maestros que han hecho parte de mi proceso de formación. Cada una de las aportaciones, permitirá un compartir de la realidad de ser maestro de danza, las repercusiones, recompensas, indagaciones, preguntas y respuestas que acompañan esta realidad y vivencia. Cuando estamos hablando sobre las experiencias y perspectivas, podremos decir que cada una es subjetiva frente aquello que se haya vivido, lo interesante sobre este punto, es dejar conocer aquellas similitudes y diferencias, acuerdos y desacuerdos, aciertos y desaciertos de cada uno de los maestros de danza en el video autonarrativo.

4.2. Documental

El género y su proceso de realización son útiles para mi *coreodocumental*, este término lo establezco a partir de la constante visualización de contenidos audiovisuales, lo cual generó una mezcla de géneros que permitieron transmitir el mensaje de este proyecto: el documental, el videoensayo y la videodanza. Por su parte, se denomina documental a aquello que se sustenta a través de documentos reales. Por extensión, se conoce como documental al programa de TV o *filme* cuyo contenido refleja acontecimientos de la realidad (Pérez y Gardey, 2017). Un documental parte de una realidad que se quiere mostrar a otras personas, por lo tanto, es indispensable para este proyecto, como permanencia en el tiempo y divulgación social.

Un documental es un reto a la creatividad, ya que nos situamos en una realidad e intentamos construir unas historias para mostrar un conjunto de fragmentos que se relacionen entre sí. El autor Biasutto (2021) nos dice que: “Dentro de la categoría de documental se incluye el reportaje, que se elabora con base a un acontecimiento que ocurre de verdad” (p.142). Todo aquello que se quiere dar a conocer será una realidad con verdad, puesto que no habrá actuaciones, sino una autenticidad de la cotidianidad y profesionalización de quienes participarán de este proyecto. En medio de esta búsqueda de captar la verdad, existen las obligaciones del documentalista con respecto a la audiencia. Estas son varias, pero según Plantinga (1987), la fundamental entre ellas es la obligación de no engañar o mentir, en otras palabras, esforzarse por alcanzar la exactitud y la verdad.

4.3 Ensayo Documental

El ensayo documental es una poética del pensamiento, el cual permite que cada autor realice una introspección de aquellas reflexiones, ideas, pensamientos que desea plasmar, validando, en mi opinión, al ser-autor. “Chris Marker, Alain Resnais, Jean-Luc Godard, son con frecuencia señalados como "los ensayistas". Las nociones de involucramiento (político, social, humano, existencial, vital) y de experiencia (vivida o formal), en el cine también deben estar presentes al igual que en la literatura” (Wikipedia, 2019). Justamente la esencia de este género me ha llevado a identificar que mis ideas contenían un sin fin de posibilidades, las cuales me eran complejas de expresar en otros géneros audiovisuales, sin embargo, este género expande mi idea de creación y

me permite abrir horizontes creativos, y por ello, me interesa como género, dado que me posibilita plantear las ideas de la noción de maestro compuestas entre los tres personajes de mi audiovisual, por medio de la coreografía.

Este género continúa cada día encontrando diversas connotaciones, por ejemplo: “Lo único que realmente importa es lo que el cineasta hace con esos materiales, cómo construye con ellos una reflexión rica sobre el mundo, cómo transforma todos esos materiales inertes y en bruto en experiencia de vida y pensamiento” Machado (2010). A materiales se refiere a la cantidad de recursos de imagen, conceptos, sonidos, estéticas y demás para construir a partir de un propósito claro del artista que debe estar guiado meramente por una o varias reflexiones. No solo se le puede denominar ensayo documental, sino como filme-ensayo.

“Así el ensayo y el ensayar se plantean como modos de pensamiento, pero no necesariamente se comportan como racionamientos científicos. Se trata de una manera de descubrir, más no forzosamente de demostrar.” (Arquero, 2019, p. 45). Agrego que la posibilidad de seguir ampliando este concepto radica en la continuación y el permitirse descubrir lo que vaya aconteciendo en el momento de la creación. Por ello, siento que mi proyecto es un híbrido de ideas que lo componen en una armonía de conjuntos. A través de éste pretendo ejemplificar la experiencia de mis maestros en su vocación junto con la mía, por medio de movimientos, sensaciones y voces que expresen las ideas de ser maestro. Me incluyo en esta creación como partícipe de momentos que me han marcado y como un descubrimiento de aquel trayecto que he tenido.

Este video autonarrativo es por supuesto autobiográfico en cuanto me involucro como sujeto expositivo y respondo a la pregunta de ser maestro, en donde mi participación es una muestra de la transferencia y legado que los maestros han dejado en mí. Todos somos en gran medida, aquellos reflejos de cada maestro/a que hemos tenido, y a su vez, ellos son ese reflejo de los maestros que les enseñaron en su momento. La transferencia de conocimientos y acompañamiento, se transforman en un sin fin de reflejos que cada vez se hacen más visibles y responsables de mejorarse a sí mismos, con el propósito no solo de transferirse, sino con el propósito de avanzar.

El video autonarrativo nace como la herramienta apropiada en este proyecto para reunir las cotidianidades y espacios de profesionalización de los dos maestros elegidos: maestros de la Licenciatura en Educación Básica en Danza, y mi persona como maestra en formación constante.

Para la recolección de estas experiencias, está claro tener presente que se trata de una recopilación de narrativas, las cuales nos sitúan en una investigación cualitativa.

Desarrollemos entonces los elementos que se tuvieron en cuenta para realizar el audiovisual: Preproducción, Rodaje/producción y Posproducción, son tres etapas para organizar, planear y ejecutar. Para ello, también hablaremos de unas funciones que deben cumplir el equipo técnico, en la medida de lo posible que sea un grupo pequeño de personas para los siguientes roles fundamentales: dirección, cámara, producción, edición y guión (Martin, 2014). La continua explicación y descripción de fases y roles dentro de la planeación y ejecución del corto documental, es tomada de la intervención de Martin (2014) en su conversación y video de YouTube sobre *¿Cómo hacer un cortometraje documental?* A continuación, se exponen cada una de ellas:

4.3.1 Primera fase: preproducción

Para esta fase es necesario entender que se le otorga la planificación a todo el trabajo que está enfocado a la realización del documental.

1. Poner en papel la historia que se quiere contar, es decir, la intervención del trabajo de los guionistas. Para la escritura del guion, se debe tener en cuenta lo siguiente:
 - A. El tema: después de la clara elección del tema para el documental, este se convierte en la motivación primaria para su realización y fases.
 - B. La investigación: teniendo en tema definido, se debe definir los materiales que se van a recopilar y el orden en el que se van a presentar, es decir, los testimonios, entrevistas, archivos y ficcionalizaciones. En esta etapa se realizaron las entrevistas.
 - C. Estética audiovisual: capacidad y conocimiento del análisis de las relaciones entre imágenes y sonidos
 - D. Guion: en este proyecto se realizó un guion literario para dejar espacio a la espontaneidad que surge en la cotidianidad que quiere ser documentada.
2. Planificar detalladamente el trabajo de producción y grabación del material que se va a grabar.

4.3.2 Segunda fase: Producción

Este es el momento de grabación. Para esta fase es necesario tener claro las funciones que cumplirá cada rol, entre ellos están:

- A. Cámara: es la persona que está encargada de los aspectos visuales y sonoros
- B. Dirección: es la persona que está encargada de las entrevistas y reunir los materiales necesarios tales como imágenes y sonidos.
- C. Producción: es la persona que está encargada de organizar el ritmo de la grabación y de prevenir cada aspecto de lo que se va a hacer.

4.3.3 Tercera fase: Posproducción

La posproducción es el momento de edición, en donde comienza a tejer la narración audiovisual, en este caso el documental. Después de pasar por la primera y segunda fase, podemos definir la tercera fase en estos tres pasos:

1. Previsualización: hacer un recorrido de visualización de todo el material reunido, incluido materiales personales entregados por los maestros en diferentes formatos.
2. Edición: el ordenamiento de las diferentes escenas, realizando las correcciones pertinentes
3. Incorporar archivos que se consideren necesarios.
4. Banda sonora, música, sonidos, voces en off, entre otros.
5. Créditos: es una visualización de la música, voces en off, el reconocimiento a quienes participaron en cada fase de la realización del documental

4.4 Narrativa audiovisual

Desde el tiempo que he sido maestra, he realizado bitácoras, grabaciones de voz o video, he guardado registros físicos de actividades realizadas en las clases, estrategias que me han permitido sustentar a través del tiempo un grupo de reflexiones que sigue constantemente evolucionando mi realidad como maestra. Por estas razones, considero que el documental es el

medio que me ayuda a narrar aquello que vivo día a día, lo cual me es significativo y deseo compartir con los demás. Beatriz Sarlo (2005) nos dice al respecto que “no hay testimonio sin experiencia, pero tampoco hay experiencia sin narración: el lenguaje libera lo mudo de la experiencia, la redime de su inmediatez, de su olvido y la convierte en la comunicable, es decir, lo común” (p. 29). Podríamos entonces decir que narración y oralidad podrían persistir en el tiempo, dejando de ser efímeras cuando se les toma algún tipo de registro. He aquí la importancia de la narrativa audiovisual en este proyecto, toda vez que será el medio para conservar a través de la imagen en movimiento experiencias que no siempre pueden traducirse por escrito.

Patiño y Jaramillo (2016) nos dicen que las narraciones de nuestras biografías permiten comprender la realidad según cada sujeto en vez de explicarla, su valor está en que abre la posibilidad de reconocer las formas en que se han construido las identidades, tanto profesionales como personales. Por tal motivo, las narrativas que surgen de los maestros de la Licenciatura en Educación Básica en Danza y mi experiencia como docente desarrolladora de la propuesta Danza para la vida, se convierten en narrativas cotidianas que son reveladas a través del video autonarrativo.

4.5 Entrevista

Las entrevistas con preguntas abiertas permitieron encontrar diferentes significaciones a aspectos de las vivencias de ser maestro en sus cotidianidades, sin restringir las respuestas únicamente a ser maestro sino a ser persona. Como dicen Mateos y Núñez (2011): “el material narrativo constituye uno de los recursos más enriquecedores para acceder al conocimiento, además de ser una de las fuentes más apropiadas para captar la experiencia humana” (p.113). Las entrevistas cumplen un papel principal en este proyecto, ya que son la herramienta a través de la cual se adquirirá la información experiencial de los diferentes grupos de maestros. Es pertinente mencionar que la entrevista genera un diálogo, el cual permite finalmente una expresión de las experiencias entre personas sobre un tema en común por discutir.

Dentro de los diferentes tipos de entrevistas, en este proyecto se eligió la entrevista dirigida (López y Fachelli, 2015) porque las preguntas son abiertas y el orden de éstas es preestablecido; sin embargo, no existe la posible respuesta ni extensión o profundidad de la respuesta, ni la necesaria o no intervención del entrevistador. Esta modalidad aporta para este proyecto esa

naturalidad de libertad para poder enriquecer y profundizar sobre las cotidianidades y profesionalización de los diferentes grupos de maestros ya mencionado con anterioridad. En este proyecto, unas preguntas fueron construidas de esta manera permitiendo abarcar libremente la temática, sin la necesidad de cumplir con un orden determinado.

5. Narrativas de maestros para la vida

En el enlace presentado en el anexo A. se encuentra el video disponible en [YouTube](#)

5.1 Breve sinopsis

Todos hemos tenido maestros/as que de alguna manera han marcado nuestras vidas. He tenido la fortuna de haber conocido a muchos de ellos, todos han aportado en la construcción de quién quiero ser. Soy una maestra de danza, que quiere seguir mejorando para mí y quienes siguen mis pasos. El siguiente video autonarrativo recopila las vivencias, reflexiones y transferencias de dos maestros de danza de la ciudad de Medellín que me han enseñado valiosos conocimientos y una maestra de danza que sigue sus huellas y está orgullosa de ello. El tema central son las narrativas que han surgido desde esta profesión y cómo pueden trascender a diferentes espacios personales y profesionales. Cada uno de nosotros es un micro universo que venimos a contarles un pedazo de algunos de nuestros aprendizajes como maestros que nos transforman y transforman a los demás, cada uno con sus esencias, colores, movimientos, tiempos, formas y fluidez intactas.

5.2 Marco conceptual - maestro

El concepto de maestro me ha generado desde hace mucho tiempo un interés particular, a partir de mis experiencias de diferentes maestros que me han marcado significativamente y mi vivencia como maestra en formación y transformación, daré una definición de mi connotación de este concepto.

En lo personal, ser maestra ha sido un camino que me ha ayudado incluso a mejorar y redescubrir quién soy, porque es una práctica que constantemente te exige mejorar y evolucionar como ser humano; esto debido a que se atraviesan diferentes experiencias, las cuales nos brindan una constante reflexión sobre nuestra personalidad, emociones, pensamientos y acciones. Puedo asegurar de mi parte que ser maestra es un proceso de transformación.

Un maestro es un guía y acompañante para la vida, más allá de los contenidos teóricos o prácticos, un maestro es quien te escucha, orienta, apoya en cualquier etapa y circunstancia. Es

necesario tener presente que somos humanos, por lo tanto, estamos en constante crecimiento con nosotros mismos, por ello, un maestro permite que seas tú mismo y no te impone ningún pensamiento, ideología, creencia, más bien te muestra todas las opciones y variantes para que seas quién elija por dónde transitar.

Como maestra de danza, he aprendido que tenemos un papel fundamental en la vida de los estudiantes, así que estamos directamente relacionados con sus desarrollos integrales como seres humanos. A través de los años, he aprendido que se debe enseñar con una finalidad: vivir la vida y ser feliz. A pesar de las dificultades de los tiempos o circunstancias, el maestro es aquella voz de aliento para seguir adelante con los sueños, ilusiones, estimulaciones, motivación y apoyo incondicional.

En aquella búsqueda de la felicidad, nos estamos invitando a aprender y mejorar cada día. Al hablar de la felicidad como finalidad, quiero dar a entender que siempre los maestros esperamos estimular positivamente a los estudiantes, y esto se logra cuando creemos en las diferentes habilidades y capacidades, e incluso en la confianza que le brindamos para que sean ellos mismos.

Para lograr este acompañamiento, es fundamental que los maestros realicen un trabajo de su crecimiento y transformación interior. Deben primeramente reconstruir constantemente la propia identidad, en el ámbito personal como profesional. Si somos quienes aportamos a ese desarrollo integral y en búsqueda de la felicidad de los estudiantes, es necesario que el docente sea consciente de la importancia de la felicidad para un buen vivir. Sáenz, López y Díaz (2012) nos dicen que: “cómo nos va a enseñar a encontrarnos quienes ni siquiera saben que están perdidos” (p.33). Es necesario para este punto aclarar que los maestros no son seres perfectos, pues también pueden atravesar obstáculos en su vida; por lo tanto, es justo decir que esta tarea es constante y compleja.

La propuesta de *Danza para la vida* se ha convertido en la recopilación de todas estas connotaciones de qué significa ser un maestro, por lo tanto, es importante tener en cuenta los siguientes conceptos: *la escucha, la vocación, la reciprocidad, la pregunta y la transferencia*.

5.2.1 La escucha de una maestra de danza para la vida

Escuchar las expresiones de los demás no solo consiste en entender los sentimientos de los demás, sino también en tratar de transmitirle nuestra comprensión de un modo sincero de aquello que están expresando. Los diferentes estudiantes que he conocido en mi experiencia como maestra durante el desarrollo de la propuesta *Danza para la vida*, me han dado a conocer que buscan empatía y no necesariamente una solución para sus problemas, con el simple acto de querer ser escuchados. Siendo así, la impaciencia, el enfado o los prejuicios son contraproducentes en estos procesos, porque no permite que haya una libre expresión, escucha y comprensión. Las expresiones de los demás requieren que seamos todos unos oyentes cuidadosos, respetuosos, empáticos y libres de prejuicios. La danza ha sido el arte que me ha enseñado a aprender de los demás, ya que hay una cercanía constante de cuerpos, así que orgánicamente implica involucrarse con quienes hay a nuestro alrededor; cada vez que se danza en grupo, se debe estar escuchando y leyendo constantemente a los compañeros, así que la escucha trasciende a solo un tema de sonido, puesto que el silencio también hace parte de esa escucha atenta que debemos atender.

5.2.2 La vocación de una maestra de danza para la vida

Ser maestra de danza me ha propiciado muchos beneficios para mi vida, por ejemplo, he podido aprender a querer, aceptar y cuidar mi cuerpo, a reconocer y trabajar en el respeto hacia las diferencias de los demás, a gestionar y expresar mis emociones, entre otras. Precisamente, por todo lo bueno que he aprendido de esto, quiero devolverlo a quienes han sido mis estudiantes y acompañantes de vida. Mi misión como docente de danza es que cada estudiante pueda descubrir sus potencialidades, incluso si esto implica que su camino no sea a través de la danza. Una conferencia que hizo Mario Alonso Puig (2018) dirigido por BBVA, en la sesión de Aprendamos juntos, decía: “la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca”. Por ello es fundamental la vocación como aquel llamado y entrega a la profesión que se ha elegido. La danza ha sido el medio por cual he enseñado para la vida. De ahí nace la propuesta llamada *Danza para la vida*, la cual continúa en constante crecimiento y valoración, en donde la finalidad es

adquirir o empezar a implementar unas habilidades que nos brinden una mejor estadía con nosotros mismos, con los demás y con todo que sucede alrededor de la vida.

Ser maestro implica por lo tanto tener una cantidad de agregados que pretenden resolver las preguntas de quién soy y qué quiero hacer, por ello la vocación nos ayuda a desglosar una parte de estas preguntas. Sin una vocación y elección clara de profesión, lo único que consigue es no ser feliz con aquellas decisiones, lo cual puede desmotivar y hacer infeliz a terceros, en el caso de la docencia, se estaría haciendo un daño a sí mismo, a los estudiantes, otros maestros y padres de familia. Debemos como maestros amar nuestra labor, pues solo así podremos enseñar el arte de vivir (Esteve, 2010).

5.2.3 La reciprocidad de una maestra de danza para la vida

La reciprocidad (2022) es la acción de corresponder mutuamente a una persona, significa dar y recibir. Es un valor social que invita constantemente al crecimiento personal, ser agradecido y retribuir aquello que se ha recibido hacia los demás. Este valor genera beneficios entre los individuos al saber que se pueden intercambiar recursos de cualquier ámbito entre sí. Las relaciones humanas se basan en gran medida en la reciprocidad, desde los vínculos personales, económicos, políticos y demás. Es un término que se relaciona y asemeja con la solidaridad, restitución, compensación, correspondencia o intercambio.

Dentro de mi crecimiento como bailarina y maestra, este concepto ha hecho parte fundamental de mi proceso, ya que me ha permitido relacionarme de una manera positiva con los demás, incluso con aquellas personas que no son recíprocas. Desde la danza, siempre se está en relación con otros, por lo tanto, se debe generar espacios de reciprocidad constantemente. Este valor me parece un agregado importante para la formación integral como seres humanos y puede desarrollarse desde cualquier relación interpersonal. Justamente es una práctica que lleva tiempo y estudio constante, por ello es necesaria repasarla conscientemente en la cotidianidad desde cualquier perspectiva personal, social o profesional.

5.2.4 La pregunta de una maestra de danza para la vida

La pregunta nos lleva a reflexionar sobre el tipo de enseñanza que hemos recibido, porque es acertado mencionar que se baila como aprendimos (Muñoz, 2014, p.3 7). La pregunta aparece como una herramienta fundamental para el autoconocimiento y la reflexión, desde mi perspectiva como maestra de danza y simultáneamente estudiante, las preguntas son aquellas que nos permiten indagar sobre temas que quizá otros también se han hecho y no han dicho en voz alta. Las preguntas hacia uno mismo como individuo que está en constante formación como ser integral, las preguntas como estudiante ante cualquier saber, las preguntas que se ofrecen y reciben cuando se es maestro. La pregunta es quien propicia la búsqueda de respuestas para adquirir algún conocimiento.

5.2.5 La transferencia de una maestra de danza para la vida

El mundo de la danza tiene un recorrido largo a través de la historia, sin embargo, es corta desde su aprehensión y registro. La danza pasa entonces de cuerpo a cuerpo, de los maestros a sus alumnos, de un individuo a su pareja y aquellas transmisiones son cinéticas, emotivas y complejas (Islas, 1995, p. 43).

Como bailarina he podido convertirme en el conjunto de aquellos aprendizajes de mis maestros, los cuales han obtenido el conocimiento de aquellos que fueron sus maestros, por lo tanto, este se convierte en una transferencia constante de generación en generación. Por ello, desde mi punto de vista como maestra de danza, realizo constantemente transferencias de mis conocimientos hacia los estudiantes, los cuales transmitirán a otras personas en su presente o futuro. Considero entonces que la transferencia es la capacidad de compartir el saber, ponerlo en práctica y si es posible, replantearse para mejorarlo a las siguientes generaciones.

5.3 Relatos de vida maestros

5.3.1 Biografías y contextos

Los participantes para este proyecto son maestros/as de la Licenciatura en Educación Básica en Danza ofertada por la Universidad de Antioquia y mi persona como maestra en el proyecto *Danza para la vida*. La decisión de trabajar con ellos es para recolectar las diferentes reflexiones que pueden surgir desde el mismo quehacer en diferentes espacios cotidianos y así poder dar cuenta de las similitudes o contrastes.

5.3.2 Sara Idárraga

Medellín. Coreógrafa y bailarina, con experiencia en creación, docencia y cinematografía Laban. Se formó en danza contemporánea, pedagogía de la danza y Cinematografía Laban en diferentes instituciones europeas tales como “Université de Nice Sophia Antipolis” (Francia), “Turku Arts Academy” (Finlandia) y “Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris” (Francia). Creadora del espacio El Cubo y de la compañía EntreTanto en Medellín. Ha sido ganadora de 5 becas de la Alcaldía de Medellín para la creación de obras, producción de eventos artísticos y culturales y circulación internacional de obras. Así mismo, ha sido ganadora de 2 estímulos del Ministerio de Cultura para la participación en MICBR 2019 y para crear una formación digital en danza a nivel nacional. Sus obras se han presentado en Festivales y teatros locales y a nivel internacional en Ecuador y Brasil. Actualmente es profesora de la Licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia, dirige el espacio El Cubo y la Compañía EntreTanto y está cursando segundo semestre de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional.

5.3.3 Wilson Cano Flórez

Nació en Itagüí. Estudió danza y artes plásticas en la Escuela Popular de Artes (EPA), realizó diplomados en danza contemporánea tanto en la EPA como en la Universidad de Antioquia. Apasionado por lo interdisciplinario en las artes, sus propuestas se tiñen de elementos de la danza, las artes plásticas, la palabra y las historias creadas. Además, la multiplicidad de géneros y estilos que acumula y domina con su cuerpo (su extensa formación en danza comprende también diferentes talleres con maestros de todo el mundo, en danza moderna, contemporánea, jazz lírico, hiphop y afrocontemporáneo) da cuenta de su filosofía de vida: vive por y para el arte. Desde 1990 es profesor en diferentes academias de la ciudad, coreógrafo, maquillador, intérprete, inspirador y actualmente es docente en la Universidad de Antioquia en danza contemporánea y jazz. En el 2010 recibió la beca de creación de la Alcaldía de Medellín por su obra *La muñeca del bosque*.

5.3.4 Sara Yepes Hernández

Deseo ser parte de este proceso que he iniciado de ser maestra, ya que es una fuente de conocimiento constante sin importar los años que se llevan de experiencia, por lo tanto, considero que puedo aportar diferentes reflexiones en la creación y ejecución de este proyecto. Desde mi inicio hace unos años en la docencia, he considerado el registro audiovisual como acompañante de la experiencia y la recopilación de estos me han permitido indagar en mi quehacer y mejora como maestra.

5.4 Conceptos creativos

Para la construcción de estos conceptos creativos se ha realizado una extenuante reflexión de todos los contenidos mencionados anteriormente, gracias a esto, se han podido ampliar y definir los intereses artísticos para la construcción de este video autonarrativo. Muchas de estas elecciones hacen parte de la esencia de mi persona, para así poder crear este material audio visual, el cual se ha compuesto desde la vista de una bailarina con gustos e influencias audiovisuales. El video, la imagen, el sonido, el ritmo se han vuelto las mismas premisas que tendría en cuenta a la hora de crear una pieza coreográfica moviendo mi cuerpo, utilizando diferentes herramientas para crear

algo que muestre un pedazo de mí. Justamente estos conceptos se basan en aquella naturalidad y cotidianidad con la que trasciende mi forma de ver la vida desde mi profesión: maestra de danza.

5.4.1 Transformación – transferencia

La transformación (2022) es un cambio de forma, los humanos a lo largo de nuestra vida, tendremos transformaciones constantemente de acuerdo con nuestras vivencias. En este video autonarrativo se podrá apreciar cómo los maestros de danza se han transformado con el tiempo y según las vivencias que van a narrar desde sus palabras, movimientos y acciones, así pues, la transformación es una materialización de lo poético de ser maestro. Aquella transformación se pretende revelar desde la forma de composición: la duración de los planos, la iluminación, el uso del montaje, etc. (González, 2019, p. 274). Dos de los maestros de danza que se presentarán en este video autonarrativo, han sido quienes me han enseñado todo lo que he aprendido hasta el momento, han sido quienes me han transferido una inmensa fuente de conocimiento, los cuales también habrán aprendido de sus maestros. La danza pasa entonces de cuerpo a cuerpo, de los maestros a sus alumnos, de un individuo a su pareja y aquellas transmisiones son cinéticas, emotivas y complejas (Islas, 1995, p. 43). Por esto fue indispensable mi participación en el video autonarrativo, puesto que fui el hilo conductor y narrativo que dio cuenta de aquellas transferencias de conocimiento.

5.4.2 Cotidiano/simple

El cine de realidad o también conocido como *cinéma vérité* es un estilo que nació de la reacción europea hacia el modo clásico de hacer las películas, su creador y mayor exponente fue el cineasta francés Jean Rouch. Éste consiste en tratar problemas sociales reales de manera objetiva y subjetivamente, por ello hay más libertad en la expresividad del autor. Este video autonarrativo quiere adoptar la libre y real expresión de cada participante, por ello es fundamental registrar esas realidades en los diferentes escenarios ya mencionados. La cotidianidad de cada uno de los maestros se conoció por medio de las entrevistas, lo cual nos permitió adentrarnos en sus rutinas y formas de trazar sus cotidianidades. Aquellas entrevistas, nos dieron una guía clara para la

construcción del guion. Por ello se tomaron en cuenta las diversas cotidianas en un espacio determinado, es decir, el aula de clase. Puesto que este se convierte en un espacio donde hay diversos movimientos cotidianos para los maestros, en el compartir de las entradas, estadías y salidas de estos lugares, y aquellos personajes que les acompañan en sus rutinas del día a día. La simpleza se encontró en un espacio determinado que pudiera ejemplificar diferentes momentos, teniendo en cuenta una simpleza y neutralidad para obtener la capacidad de transformarse en los momentos que deseábamos con diferentes matices.

5.4.3 Contraste

El contraste nos permite mostrar oposiciones entre objetos, personas, colores, formas, imágenes, entre otros (Pérez y Merino, 2010). Para este video autonarrativo, se pretende mostrar los contrastes entre los tres maestros, desde sus esencias, colorización de imagen, sonorización y coreografías, desde allí se compartirán las vivencias, reflexiones y transferencias. La palabra maestro deriva del latín *magister* compuesto del prefijo *magis-* que significa *más* y el sufijo *-ter* que indica contraste. Ser maestro es un sin de aprendizajes que nos permiten percibir la vida de una forma distinta, es decir, que cada detalle pueda ser observado, analizado y apreciado, los contrastes que pueden existir en el video autonarrativo, se vieron entre cada imagen y voz en off, sonido y silencio, espacios abiertos y espacios cerrados, movimiento y quietud, colores y estados de ánimo de los tres maestros de danza que van a participar.

5.5 Tratamientos estéticos audiovisuales

5.5.1 Imagen

Aparecen diferentes imágenes, sonidos, colores al mismo tiempo y detallados sobre cada uno de los participantes. Para ello, el estilo del género documental es pertinente para revelar los detalles que conforman la esencia del ser maestro a través de las prendas de vestir, sus colores, texturas, que por medio de planos detallados se puedan sentir cerca. En la imagen cómo caminan apoyando sus pies, cómo se mueven sus manos, cómo respiran y cuáles son sus calidades de movimiento. Para lograrlo, los planos subjetivos y de seguimiento al personaje fueron un estilo narrativo fundamental. El movimiento fue un hilo conductor entre cada uno de los momentos.

5.5.2 Sonido

En cuanto al sonido, hubo un acompañamiento de la *voz en off* de cualquiera de los participantes, partiendo de las reflexiones obtenidas previamente de las entrevistas, así que se eligieron aquellas que aportaran a las imágenes con sus significaciones. También se utilizaron canciones que pudieran describir a los maestros, puesto que cada uno tiene un enfoque musical distinto. Sin embargo, esta sonorización fue una búsqueda personal, puesto que pude identificar la forma en la que escucho a mis maestros, teniendo en cuenta la indagación desde plataformas que me permitieron usar libremente los sonidos.

5.5.3 Espacio

Para el espacio, se utilizó un solo lugar para trabajar, en este caso *La Fábrica El Cubo*, la cual cuenta con un área amplia, con diferentes perspectivas en este mismo, el cual permitió explorar las diferentes escenas. Este lugar es un espacio íntimo de una de las maestras invitadas, es decir, de Sara Idárraga, por lo tanto, trabajar en este espacio nos permitió conocer y movernos en este lugar que es sagrado para ella. También se volvió como un punto de encuentro de movimiento y

energía, ya que hace mucho tiempo no veía a mis maestros, por lo tanto, el trabajo estuvo cargado de muchas emociones positivas en este espacio.

5.5.4 Movimiento

La cámara se movió con los participantes, no se quedó estática, cambió constantemente de planos y jugó con la posibilidad de moverse constantemente, los sigue y acompaña en planos subjetivos.

Los cuerpos se movían y pausaban de acuerdo con el espacio donde estaban, entonces fue interesante poder dar a conocer las diferentes calidades de movimiento que pueda tener en el cuerpo según los diferentes momentos. Lo importante en este punto, fue respetar aquellos cuerpos que se movían o pausaban de acuerdo con el momento que se estaba grabando.

También es necesario agregar que se realizaron movimientos que surgieron de la exploración a través de pautas con la improvisación y coreografías ya establecidas desde un principio.

5.5.5 Ritmo

En cuanto el ritmo, éste fue de acuerdo con el maestro que se estaba mostrando, por lo tanto, fue importante respetar el ritmo de cada uno de ellos y que se viera reflejado en el video autonarrativo, que en su composición en edición permite explorar el sentido de un coreodocumental.

6. Guion literario

Este *guion literario* fue pensado para reproducirse en simulación de plano secuencia, realizando las diversas intervenciones de los maestros, fue una guía para dar lugar a la exploración y experimentación durante la grabación y la edición, como también buscó una forma de acercarse a la composición coreográfica como herramienta de creación en el lenguaje audiovisual. El guion

literario permitió ser una guía en la grabación, que si bien se acompañó del plan de grabación (ver formato en “anexos”) las condiciones de producción nos llevaron a elegir diferentes ideas de creación.

El *texto literario del guion* es el resultado de un ejercicio de escribir los resultados de las entrevistas con cada maestro. Los tres textos (me incluyo en una autoentrevista) los recompuse en uno solo, el cual es el que el lector encontrará a continuación como ‘texto propuesto a partir de respuestas’. Los textos individuales pueden consultarse en el aparte de ‘Anexos’. Luego, se realizó un guión coreográfico de principio a fin, donde a través del movimiento, se dieron a conocer los resultados de aquellas investigaciones por medio de las entrevistas de los tres maestros incluyéndome.

Sara Yepes mirándose al espejo fijamente de manera introspectiva. El silencio se ve representado por ruido blanco, el cual se va interrumpiendo, primero, con susurros lejanos llamándola, que van en crescendo y finalmente se rompe completamente con un llamado de atención del profesor (este llamado puede ser hecho por Sara I o Wilson). Sara Yepes reacciona; la cámara se abre y la ubica en una clase de Ballet. De fondo suena música clásica (The French Library-Franz Gordon). Sus compañeros están en un ejercicio de barra al cual ella se une, pero se incomoda, debido a que siente un llamado corporal por un mashup entre la música clásica que sonaba anteriormente y otra distinta que genera una transición a un nuevo esquema de contemporáneo que Sara Yepes explora (Anyone There-Martin Landström). Sus compañeros continúan en el ejercicio, mientras la observan de manera despectiva y curiosa a la vez. Sara Yepes continúa con su exploración combinando el Ballet y la técnica contemporánea, desprendiéndose de los elementos representativos del vestuario del Ballet para pasar a los elementos representativos del contemporáneo.

Se denota en un lugar no convencional dentro del espacio de la universidad, para marcar aquel camino o recorrido que emprende Sara Y, donde se encuentra tras la búsqueda de los maestros, así que encuentra primeramente unos espacios vacíos (Manifest-Megan Wofford). Sigue avanzando y ve un grupo que está ensayando una coreografía de danza contemporánea (Tracker-Christoffer Moe Ditlevsen), ella observa y nota por primera vez a Sara Idárraga,

la cámara se acerca a ella y muestra tres etapas con formas y calidades de movimientos diferentes que cuentan sobre quién es Sara I, acompañadas de frases cortas de voz en off con la voz de esta: la etapa de la Línea, el Círculo y la Caída-recuperación (Existen unas voces en off de Sara I que dicen:

-“Me pregunto constantemente ¿Qué tendría que aportar la danza a esta persona en su vida?”

-“Comprendí que, a través de la danza, se pretende brindar a los demás unas herramientas para la vida”

-“Para reconocer al otro, aprendemos a practicar constantemente la observación”

En medio de estas tres secuencias se busca experimentar en un mismo espacio y tiempo. Luego la cámara se acerca en la última etapa para regresar al momento donde Sara Y se acerca para bailar con ella y comienza una exploración solo entre ellas donde Sara Y baila lo que Sara I estaba proponiendo al grupo anterior, luego comienza una improvisación entre ambas, la cual termina con un gesto de abrazo. (La canción dura toda esta parte desde que fue mencionada) Aparecen mientras esto la siguiente voz en off de Sara I:

-“Lo más grande de ser profe es quitarse el ego, sin la necesidad urgente de mostrarle a otros lo que uno sabe”

-“El estudiante es un espejo para el maestro, este le genera ver y reconocer los vacíos, miedos, defectos, habilidades, virtudes y demás de sí mismo y en el otro”.

Al finalizar la exploración entre las dos, se enfoca la cámara en Sara Yepes y aparece una iluminación colorida en su rostro y se realiza la búsqueda con la cámara de Wilson, donde se le aprecia bailando con diversas personas. Luego se le realiza un acercamiento y aparecen tres etapas de colores que cuentan la historia de este personaje: estará como un lienzo blanco y se desplazará improvisadamente y entra la siguiente voz en off de Wilson:

-“Me encuentro totalmente abierto a las posibilidades de lo que esté acontecimiento”

-“Volverme maleable. Yo puedo cambiar”

-“El movimiento es infinito y siempre hay algo por explorar, así que es sin fin y siempre se puede seguir construyendo historia”

Luego, la cámara vuelve al momento donde Sara Y se une a Wilson para bailar una improvisación con él, la cual culmina con un gesto de abrazo. Mientras sucede todo lo anterior, entran las siguientes voces en off de Wilson:

-“La enseñanza que me han dejado mis maestros es la constancia, estar presente y no abandonar los procesos. Aun cuando haya épocas de la vida difíciles, debo ser constante para poder ver la salida incluso a través del arte”

-“Los maestros estamos intentando enamorar al otro para que continúe, y si pausa por algún motivo, que pueda recordar que es posible volver”.

-“Somos los que estamos destinados a ser mejores seres humanos por medio de nuestras acciones”.

En un espacio, aparece Sara Y sola y comienza a bailar sola, posteriormente se unen Sara Idárraga y Wilson Cano. Realizan una coreografía e improvisación juntos. Al final, Sara Y. se queda sola y se va de este lugar. (Hemisphere-Oooy)

Sara Yepes transita a enseñar lo aprendido, la cámara la sigue circularmente y siente un llamado de una voz que le dice: “Profe, no soy capaz”. Llega al espacio con las niñas y a partir de sus propuestas de movimiento, ellas las replican (Airy Fairy Heart-Franz Gordon). Al terminar esta parte hay un abrazo grupal, este se abre y da paso al “círculo de la confianza”.

Juego con la cámara, las niñas están estáticas con el cuerpo y una mirada neutra. La música se corta y vuelve a escucharse el ruido blanco. Se empiezan a ver las problemáticas, manifestadas desde una mezcla del manejo de la cámara girando internamente e imágenes de las sensaciones y las voces en off de las intérpretes; estas imágenes llevan un sonido que se relaciona con ellas (With Smoke Comes Fire-Robert Ruth). La música regresa e inician una coreografía ritual (Need to Go Back-Spectacles Wallet and Watch) durante esta, se escucharán las voces en off de Sara Y:

-“Yo soy todos los maestros que he tenido”

-“Ser maestra o maestro, implica observar y utilizar todos los sentidos para estar presente y atento a tu alrededor”

-“Estamos compartiendo con otros seres, que también tienen sueños, adversidades, fortalezas y debilidades. Por ello, somos quienes les permitimos a través de nuestras acciones y palabras, a crecer tanto como ellos y ellas puedan”

-“Esta profesión me ha permitido transformarme, porque me veo en otro como si fuéramos un espejo, y me hacen cuestionarme para mejorar; por supuesto sigo cometiendo errores, pero estos me permiten reconocerles como un aprendizaje que nunca terminará”

Al finalizar, las niñas salen con una estructura improvisada y Sara Yepes se queda sola en el espacio. Ella camina y se prepara para entrar al salón de danza del principio. Sus compañeros están en disposición para recibir la clase, ahora se encuentran vestidos con colores en sus ropajes, se escuchan sus voces y se ve cómo se mueven para prepararse para la clase, ya no están estáticos. Antes de entrar, se le acerca una de las adolescentes y le dice: “quiero ser maestra como tú”.

6.1 Realización

Este proyecto contó con diferentes momentos en un tiempo prolongado, los cuales están mencionados como forma de sistematizar la realización de este audiovisual, y permitir exponer diversas rutas alternativas al momento de la creación, teniendo como finalidad servir de guía para futuros proyectos y propuestas.

Al comienzo, se realizó una búsqueda de diversos materiales audiovisuales, como referentes para la realización de este video. Aquellos eran documentales, películas, videoclips y cortometrajes de diferentes artistas a nivel mundial. Tener tantos referentes me ayudó a expandir mis ideas iniciales sobre el video, el cual al principio sería un documental sobre la vida de dos maestros de la Licenciatura en Educación Básica en Danza de la Universidad de Medellín, donde se daría a conocer la vida cotidiana de ellos en tres espacios: la casa, la calle y el aula de clase. Para adentrarnos a conocerlos, Sara Idárraga, Wilson Cano y mi persona Sara Yepes Hernández, se tomó la decisión de crear unas preguntas ubicadas por unidades tales como: ¿Qué es ser maestro/a? ¿Qué

vivencias como maestros te han transformado? y ¿Quiénes somos? Estas unidades contenían unas preguntas más específicas que dieran cuenta de estas preguntas generales. Luego, se utilizaron encuentros virtuales con los maestros para presentarles la propuesta y recibir cualquier sugerencia. Como paso siguiente, hubo encuentros presenciales con cada uno, en donde se grabó su voz y se reunió toda la información posible sobre estas entrevistas con respuestas abiertas y diálogos por mi parte, ya que fui quien les realizaba la entrevista. Una vez con esta información, se digitaliza un texto de cada uno, donde se escribían citas textuales y las respectivas respuestas. Luego, se reunieron los tres textos para formar uno solo como parte de la exploración que nos llevaría al equipo de grabación, para la realización del guion literario, donde las historias de los tres maestros serían una sola historia, primeramente.

A medida que avanzaba el proyecto, siempre hubo una visualización de contenido audiovisual de diversos referentes, ya que esto me permitió seguir tomando decisiones frente a la estética que deseaba en mi proyecto, entonces desde su inicio y finales, siempre hubo un transitar de decisiones frente a la imagen, el sonido, el ritmo e incluso las transiciones. Para este momento, se realizó un primer guion donde se pudieran expresar las diversas respuestas de las entrevistas anteriormente mencionadas, teniendo en cuenta elementos básicos como el movimiento y la locación. Puesto que era una primera vez para el camarógrafo, el de grabar específicamente bailarines, se le realizó dos invitaciones para trabajar con ambos maestros: Sara Idárraga en espacios de la universidad, que le permitieran a él explorar las dinámicas de seguir cuerpos que siempre están en movimiento; y se le llevó como invitado a una de las sesiones del maestro Wilson Cano en la facultad de artes de danza contemporánea VIII, donde estuvo explorando dentro de una aula de clase, aquellos registros que se acercan a los momentos que se deseaban mostrar en este proyecto. El guion se fue transformando en aquella idea que se deseaba, por lo tanto, se le cambió muchas veces teniendo en cuenta que no perdiera su esencia principal. Se realizaron unos *scouting* de diversos lugares, ya que los espacios de la universidad no fueron prestados para llevar a cabo las grabaciones, y en medio de la búsqueda, se eligió *La Fábrica del cubo* como locación para los tres días de grabaciones. También se realizó un breve plan de grabación, donde se mencionaba los personajes que asistirían, es decir que los días de grabaciones se dividieron por momentos y personajes. Por último, se realizaron las compras necesarias de materiales para usar.

Antes del momento de la producción, se realizaron unas visualizaciones por escrito de los momentos que se grabarían, teniendo en cuenta pautas y premisas claras. Hubo momentos que fueron coreografiados con anticipación y otros en donde la improvisación con pautas, permitieron la expresión de aquellas ideas que se deseaban plasmar en cuerpo, escena y cámara. Se realizaron un total de 3 días de grabación.

En la postproducción siempre se debe de tener en cuenta que hay mucho material audiovisual por revisar, lo cual conlleva un tiempo considerable para visualizar y a su vez, elegir aquellos fragmentos que serán útiles al momento de edición, así que el tiempo y dedicación es uno de los pasos básicos para este momento. Una vez teniendo en cuenta el guion, se realizó una primera edición. Esta primera obtuvo diferentes desaciertos por parte del editor, así que se tuvo que realizar una reunión presencial del equipo para revisar de nuevo cada fragmento, donde al instante que volvían a esclarecer los deseos de la directora en cuanto al audiovisual. Se realizó una observación detallada de las imágenes, transiciones, sonidos, voces en *off* y demás tratamientos estéticos. El proyecto obtuvo diversos cambios estéticos debido a la locación, así que muchos de los deseos no se pudieron cumplir, lo cual llevó a buscar otras propuestas para desarrollar.

En la carpeta de anexos pueden encontrar aspectos del proceso de realización como: plan de grabación, voces en *off*, selección de música y demás.

6.2 Consentimiento informado

Para este proyecto una de las consideraciones éticas más importantes es la libre expresión y uso completo de estas en el video autonarrativo; por lo tanto, cada contenido obtenido a través de las entrevistas fue debidamente publicado sin modificar su contenido y con la autorización de cada participante. Teniendo presente este punto anterior, también fue necesario establecer un consentimiento informado que firmó cada participante. Si durante la construcción de este proyecto, existe algún momento que resulte íntimo o no se desea mostrar en el video autonarrativo, fue respetado y eliminado del contenido audiovisual. Este proyecto nace de las diferentes experiencias y narrativas que han obtenido sus participantes, así que en ningún momento serán manipulados o influenciados a estar de acuerdo con otros investigadores, ideas o maestros.

7. Conclusiones

La danza es un arte que puede desplazarse y relacionarse con otros lenguajes, como en este caso, en su encuentro con el audiovisual, que dio como resultado este *coreodocumental*. Dicho subgénero, intermedio entre el documental y la videodanza, me permitió generar una fusión para encontrar otras formas de expresión de las ideas que años atrás había planteado en mi proyecto pedagógico titulado *Danza para la vida*, y manifestar cómo me habían motivado mis maestros de danza en mi concepción de cómo ser maestro. Además, dado que la danza como bien sabemos, usualmente en su forma de visualizarle es inmediata y efímera, en su encuentro con el audiovisual trasciende y prolonga su existencia en el tiempo. Esta cualidad de la inmediatez del movimiento y la prolongación de las ideas en la permanencia y persistencia de la imagen y el sonido, han formado este nuevo subgénero denominado como coreodocumental. Por lo tanto, la posibilidad de crear y aprender del mundo audiovisual me genera un sin fin de expectativas y deseos por seguir explorando, ya que estas vivencias durante la creación de este proyecto me han permitido aumentar mi interés y deseo por la investigación y creación.

Las intenciones y proposiciones del video *Maestros para la vida*, en cuanto a dar a conocer, plantear un abrebocas de los sentires y pensamientos de dos maestros de danza en su oficio y vida misma, brindó una apertura a quienes hasta ahora han sido espectadores, para reconocerles no solo como personas, sino también desde aquellos roles en cuales no siempre nos detenemos a detallar o indagar. El mensaje ha ido dejando resonancias y generando reflexiones en las personas que lo han visto hasta ahora, y queda entonces la satisfacción de saber que el mensaje se ha transmitido según lo concebido. Por ejemplo, el comentario de Verónica Castro, una de las personas asistentes a la socialización comentó que el video mostró cómo un maestro de danza transmite a otros sus conocimientos y que a su vez también puede ser un compañero que lo acompaña en etapas de la vida; me impulsa a continuar construyendo desde este lenguaje multidisciplinar, entre la danza y el audiovisual, para compartir las experiencias de mis maestros para la vida.

8. Impactos y resultados esperados

Este proyecto espera fomentar la pregunta reflexiva de quiénes somos y qué estamos haciendo con ello, por lo tanto, promueve la autorreflexión como principal fuente de autoconocimiento. A pesar de enfocarse en la cotidianidad y experiencia de maestros de danza, espera captar mensajes y reflexiones para cualquier persona que haga parte de su visualización a través del video autonarrativo.

Pretende generar un espacio de transformación y exploración para quienes realicen y hagan parte de este proyecto; ya que es un asunto constante y en movimiento. Puede abrir la posibilidad de indagar la unión entre la experiencia y el registro audiovisual, permitiendo una reciprocidad entre ambos. Este trabajo busca generar conciencia y fomentar aquellas mentes pensantes, así que unos los resultados que se esperan, es la abierta opinión de sus participantes y observadores, permitiéndole al proyecto seguir desarrollándose para mejorar y convertirse en una ventana de posibilidades a futuro, que puede llegar a diferentes plataformas de visualización y divulgación.

Conocer la voz de la experiencia es uno de los resultados más importantes para este proyecto, ya que busca darles a los maestros la oportunidad de compartir aquellos sentimientos y pensamientos que han trascendido en los años de experiencia con esta labor, lo cual espera impactar de forma positiva sobre otras personas que pueden ser maestros o no, abriendo un espacio de preguntas propias de acuerdo al contenido que se va desarrollando en el video autonarrativo; permitiendo así que las personas que le observen se sientan parte del ejercicio de conversación y reflexión.

Como último resultado, espera motivar a quienes le observen para también compartir sus experiencias desde cualquier ámbito laboral, personal y artístico, ya que se genera un conocimiento abierto y colectivo para cualquier interesado en el tema.

Referencias

- Arquero, I (2019). Atrapar un imposible: el ensayo audiovisual y el documental de arte en España. *Escritura e imagen*. <http://dx.doi.org/10.5209/esim.73024ARTÍCULOS>
- Astudillo, A. [Viento en Popa]. (2013, 10 de octubre). *Pedagogía de la Corridez* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=NQeGAp8NTLo>
- Barrios, W. [Comisión de la verdad]. (2021, 12 de noviembre). *Memoria y Piel* [Video]. Facebook. https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=468375977940984
- Biasutto, Miguel Ángel (1994). *Realizar un documental*. *Comunicar*, (3) <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800322>
- Bonilla, J. (2008). Educación en valores a través del cine. Un método para estudiantes de secundaria. *Tesis doctoral*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Camps, V. (1998). La enseñanza de los valores: qué, cómo y quién. *Infancia y aprendizaje*, 82, 103-107
- Carol, S. (2016, 7 de septiembre). 5 elementos para una escucha activan. Blog de Sergio Carol. <http://sergiocarol.blogspot.com/2016/09/5-elementos-para-una-escucha-activa.html>
- Codina, A. (2004). Saber escuchar: un intangible valioso. *Intangible Capital*, Vol. 0 (4). <https://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/view/23/29>
- Colomo, E. (2015). ¿Cómo se educa para ser feliz? El papel del maestro en el desarrollo del alumno. *Cuestiones Pedagógicas: Revista de Ciencias de la Educación*, 24(24), 59-73. <https://n9.cl/yqjxq>
- Esteve, J. M. (2010). Educar: un compromiso con la memoria. *Barcelona: Octaedro*. <https://octaedro.com/libro/educar-un-compromiso-con-la-memoria/>
- Fernández, J. (2019). Cuaderno de viaje de un maestro. [Grabación de audio de un discurso]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=zl6iSEC0zeE>
- Fernández, M.R. (2009). Construyendo nuestra felicidad para ayudar a construirla. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 66 (23,3). <https://docplayer.es/272667-Construyendo-nuestra-felicidad-para-ayudar-a-construirla.html>

- Flórez., F, Medina., C, Mosquera, V. Rivera & Z, Castro. (2016). Sentido y significado de ser docente: Reflexiones para re-pensar la educación. pp. 303-317. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5920217>
- Gardey, A., & Pérez, J. (2017). *Definición de documental*. Actualizado: 2018. (<https://definicion.de/documental/>)
- González, T. (1993). La figura del maestro en la historia del pensamiento pedagógico. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=286606>
- González, J. (2019). Repensar la categoría de cine poético como propuesta estética transversal en la obra filmica de Carlos Reygadas y Lisandro Alonso. *Revista de investigación hispana*, 20 (3), 272-288. <https://doi.org/10.1080/14682737.2019.1651994>
- Gutiérrez, J.M. (2008). ¿Cómo reconocemos a un buen maestro? *Revista mexicana de investigación educativa*, 13(39), 1299-1303. Recuperado en 25 de agosto de 2021 de <https://n9.cl/s368>
- Herrera Casilimas, G. E. (2019). Ser maestra, un proceso en constante construcción. *Revista Educación Y Ciudad*, 1(36), 83-91. <https://doi.org/10.36737/01230425.v1.n36.2019.2124>
- Iupa. [Video Ensayo] (2019, 27 de diciembre). *Provocantes* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2WCH1NGzgXI>
- lclcarmen. (2017). La educación en la Edad Media. *Blog de Lengua y Literatura -3º ESO IES Miguel Catalán (Zaragoza)*. <https://lclcarmen3.wordpress.com/2017/02/18/la-educacion-en-la-edad-media/>
- Islas, H. (1995). Tecnologías corporales: danza, cuerpo e historia. *Repositorio de Investigación y Educación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes*. <http://inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/jspui/handle/11271/334>
- Lindón, A. (1999). Narrativas autobiográficas, memoria y mitos: una aproximación a la acción social. *Revista Economía, Sociedad y Territorio*. 2(6). 295-310. ISSN 1405-8421. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11100607>
- López, P & Fachelli, S. (2015). Metodología de la investigación cuantitativa. *Dipòsit Digital de Documents*. <https://cutt.ly/XW2gewW>
- Machado, A. (2010). El filme-ensayo, *laFuga*, 11. [Fecha de consulta: 2022-09-21] Disponible en: <http://2016.lafuga.cl/el-filme-ensayo/409>

- "Maestro". En: Significados.com. Disponible en <https://www.significados.com/> Consultado: 27 de agosto de 2021, 11:21 am
- Martin. [Edelvives Argentina]. (2014). Conversaciones. ¿Cómo hacer un cortometraje documental? Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=BCwVHevahBQ>
- Mateos, T. y Núñez Cubero, L. (2011). Narrativa y educación: indagar la experiencia escolar a través de los relatos. *Teoría de la Educación*, 23, 111-128. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/8648-Texto%20del%20art%C3%ADculo-37362-1-10-20130711.pdf
- Meza, C. (2007). Narrativas docentes y experiencias escolares significativas: relatando el sentido de ser maestro. *Guillermo de Ockham*, 5(2), 55-65. <https://doi.org/10.21500/22563202.506>
- Ministerio de Educación Nacional. (2014). *Lineamientos de calidad para las licenciaturas en educación*. Bogotá. Obtenido de <http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles>
- Muñoz, A. (2014). Cuerpos amaestrados vs cuerpos inteligentes, un desafío para el docente. *Bulletin dance didáctico*, 6 (2). https://issuu.com/wakayadanza/docs/cuerpos_amaestrados_2da_a
- Murillo, N., & Henao, L. (2020). La investigación narrativa como una oportunidad para expresar las emociones del ser maestro desde su experiencia. *Márgenes Revista de Educación de La Universidad de Málaga*, 1(3), 172–191. <https://doi.org/10.24310/MGNMAR.V1I3.9493>
- Patiño, J. F. D., Jaramillo, M. G. (2016). La construcción de los sentidos de ser maestro. <https://academic.microsoft.com/paper/2786013892/related>
- Plantinga, C. (1987). Defining Documentary: Fiction, Nonfiction, and Projected Worlds. *Persistence of Vision*. https://www.academia.edu/5721301/Defining_Documentary_Fiction_Nonfiction_and_Protected_Worlds
- Parra, R. (2007). Memorias de cuerpo, maestros de la danza en Colombia. <https://vdocumento.com/memorias-de-cuerpo-seis-maestros-de-la-danza-danza-propuesto-en-la-ciudad-de.html>
- Pérez, J., Merino, M. (2010). Tomado de *Definición*. <https://definicion.de/contraste/>
- Pérez, J; Gardey, A. (2018). Tomando de *Definición*. <https://definicion.de/documental/>
- Puig, M. (2018). Un buen maestro sabe que en todo ser humano hay grandeza. [Grabación de audio de un discurso]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=fYSXb2n8Q5I&t=7s>

- Reciprocidad. (2022). En *Significados*. <https://www.significados.com/reciprocidad/>
- Rincones, L. (2020). Tamo. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/17292/1/Rincones_Liseth_2020_TamoDanzaDocumental.pdf
- Rivas, J. (2014). La investigación biográfica y narrativa, el sujeto en el centro. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2006.8245>
- Rouch, Jean, [Videoteca Popular] (2018, 2 de junio). *Acervo VP 89 - Os Mestres Loucos* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=VIJKj7YaKMQ&t=5s>
- Sáenz, C. (2019). Ser maestros y maestras hoy. *Educación y Ciudad*. 36. (1). Tomado de <https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/issue/view/161>
- Sáenz-López, P. y Díaz, P. (2012). La educación de la felicidad. *Revista Wanceulen EF Digital*, 9, 25-36. Disponible en web: <http://www.wanceulen.com/ef-digital>
- Sarlo, B. (2005). Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. *México*. 167 pp.
- Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. (2020, 21 de abril). Tus referentes en casa: Danza contemporánea. [Video]. Facebook. <https://www.facebook.com/watch/?v=542842163312943>
- Señal Colombia, (2016). *Danza Colombia: en escena* <https://www.rtvplay.co/series-documentales/danza-colombia-en-escena>
- Silva, E; Mejía, O. (2015) Autoestima, adolescencia y pedagogía. *Revista Electrónica Educare*, 19 (1), 241-256. Recuperado de <https://educrea.cl/autoestima-adolescencia-y-pedagogia/>
- Tabrizi, A. (director). (2021). *Seaspiracy*. [Documental]. <https://n9.cl/n3je>
- Transformación. (2022). En *DeConceptos*. <https://deconceptos.com/ciencias-naturales/transformacion>
- Vocación. Equipo editorial, Etecé. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: <https://concepto.de/vocacion/>. Última edición: 5 de agosto de 2021. Consultado: 26 de agosto de 2021 - Fuente: <https://concepto.de/vocacion/>
- Wikipedia (2015). *Cine de realidad*. (9 de diciembre de 2015). https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_realidad
- Whiteley, G. (2020). *Cheerleaders en acción*. [Documental]. <https://n9.cl/441cb>

Anexos

Anexo A.

En el primer link, se encontrarán diversas informaciones importantes de este proyecto, entre estas están: las autorizaciones del tratamiento de imagen, la propuesta de pieza gráfica, las voces en off, los textos escritos con las respuestas de las entrevistas de los dos maestros ya mencionados y sus voces grabadas, las propuestas de locación y maquillaje, fotografías de los ensayos de cámara, el plan de grabación, las evidencias de la socialización, cuestionario de entrevistas y anexos bibliográficos. En el segundo enlace, les redirecciona hacia la plataforma de Youtube, donde se encuentra el video coreodocumental.

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1CuhzZcM8UT63I5QheOrrKcnvrefc84qI>

<https://www.youtube.com/watch?v=a1Rbt6iXsSI&t=79s>

Anexo B.

Cronograma

Fases del Proyecto	Actividades	Tiempo en meses y semanas																								
		Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		
Investigación	Consulta, Lectura y Escritura	X	X	X	X	X																				
Pre - producción	Guion Técnico					X	X	X	X																	
	Casting									X																
	Planeación de grabación									X																
	Ajuste plan de grabación												X													
	Ensayos										X	X	X													
	Locación										X	X	X													
	Utilería y Vestuario									X	X	X	X													
	Primera Entrega									X																
Producción	Grabación													X	X	X										
	Segunda Entrega															X										
Pos - Producción	Visualizar																X									
	Edición															X	X	X								
	Sonorización																	X								
	Finalización																				X					
	Tercera Entrega																				X					
	Planear Pieza Gráfica																				X					
	Lanzamiento																									