

Red
DE DANZA
DE MEDELLÍN

Un recorrido por
la Red de Danza
de Medellín

Bailemos
juntos

Alcaldía de Medellín

Bailemos juntos

The text 'Bailemos juntos' is rendered in a bold, sans-serif font. The word 'Bailemos' is in white with a slight shadow, and 'juntos' is in white with a blue 'j' and a green 's'. The letters are integrated with colorful, stylized human figures in various dance poses. A green circle is positioned to the left of the 'j' in 'juntos'. The background is a warm orange gradient with large, abstract shapes and a pattern of small triangles in the bottom left.

Alcaldía de Medellín

Un recorrido por la Red de Danza de Medellín

Esta publicación es producto del convenio de asociación No.4600086954 de 2020, Plan de Desarrollo 2020 - 2023.

Daniel Quintero Calle
Alcalde de Medellín

Álvaro Narváez Díaz
Secretario (e) de Cultura Ciudadana

Mabel Patricia Herrera Marín
Líder de Proyecto

Esperanza Carvajal Castañeda
Coordinadora Red de Danza

Sarita Noreña Ospina
Producción de textos

Miriam Páez Villota
Rafael Palacios Callejas
Alejandro Rodríguez Ramírez
Diana Suárez Pulgarín
Paola Andrea Vargas Vélez
Adriana Zafra Kiasúa
Comité editorial

María Andrea Kronfly Velásquez
Coordinación editorial

Carolina Salazar Londoño
Diseño y diagramación

Ojo de Lupa Editore
Corrección de estilo

©
Municipio de Medellín, 2020
Nit: 890905211-1
Calle 44 # 52-165
Centro Administrativo Municipal
Línea Única de Atención a la Ciudadanía:
44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín, Colombia

Impreso en Visual Publicidad

Entidades asociadas a la Red de Danza de Medellín 2020

EL **BALCON**

elements Corporación

Esta es una publicación oficial del Municipio de Medellín. Cumple con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, que expresa la prohibición de la divulgación de programas y políticas oficiales para la promoción de servidores públicos o candidatos.

Queda prohibida la reproducción total o fragmentaria de su contenido sin autorización escrita de la Secretaría General del Municipio de Medellín. Así mismo, se encuentra prohibida la utilización de las características de una publicación que puedan crear confusión. El Municipio de Medellín dispone de marcas registradas, algunas de estas citadas en la presente publicación, las cuales cuentan con la debida protección legal.

Toda publicación con sello Alcaldía de Medellín es de distribución gratuita

Introducción

Bailemos juntos

Hola, nos encanta que tengas en tus manos este cuadernillo que contiene parte de ese mundo fantástico que nos apasiona y se resume en un solo verbo: bailar. Esta es una lectura divertida y enriquecedora que te permitirá conocer la historia de la Red de Danza de Medellín y aprender sobre las entidades aliadas que han permitido que en cada comuna de esta ciudad niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan moverse al ritmo de la música.

En estas páginas también podrás conocer la historia, características y particularidades de los diferentes tipos de danza que hacen parte de la Red: tradicionales y folclóricas, danza afrocontemporánea, danzas urbanas, bailes populares y de salón, danzas de origen afro y técnicas diversas relacionadas con el aprendizaje a través del juego.

Te invitamos a leer con detenimiento y concentración, y además a participar de las diferentes actividades y ejercicios que te proponemos. Vas a ver que después de recorrer estas páginas tendrás una perspectiva más integral y enriquecedora de la danza.

Alcaldía de Medellín

Contenido

8
Personajes

12
Ten en cuenta

14
Capítulo I

24
Capítulo II

40
Capítulo III

52
Capítulo IV

80
Capítulo V

Personajes

En cada capítulo habrá un personaje que guiará tu lectura; así que sin más preámbulos, te presentamos a Sofía, Esteban y Andrea.

SOFÍA

Hola, mi nombre es Sofía. Tengo 13 años y aprendí a bailar desde que estaba en cuarto de primaria, más o menos a mis 9 años. En ese tiempo, mi mamá llegó un día a la casa, después de trabajar, y me contó que en el barrio donde vivimos, en la comuna 3, que todos conocemos como Manrique, había una corporación que se llamaba Matices y que enseñaba a bailar a los niños de mi edad.

Me emocioné mucho. Y después de inscribirme fui a la primera clase. Me sentí muy nerviosa porque nunca había ido a ningún curso fuera del colegio, pero cuando conocí al artista formador y a mis compañeros, comencé a disfrutar este proceso.

Hoy siento que el baile es una parte muy importante de mi vida, que me ha enseñado a reconocer mi cuerpo, a trabajar en equipo, a creer en mis capacidades y a perder el miedo.

ESTEBAN

¡Hola, amigo y amiga! Yo soy Esteban, pero mi familia y amigos me dicen Teban, y tengo 9 años. Vivo en Aranjuez, la comuna 4; y aunque nací en Medellín, toda mi familia viene del Chocó, un departamento de Colombia que, seguramente, has escuchado mencionar.

Hace dos años ingresé a los laboratorios de creación de Sankofa, la corporación que me ha enseñado a bailar, a divertirme y a valorar mis raíces. Decidí recibir clases porque un día mi abuelo Rafael me contó que había danzas que le rendían homenaje a nuestros ancestros.

En estos dos años he aprendido muchas cosas sobre la cultura afro, su lucha y resistencia, y me siento muy orgulloso de poder mantener su legado. Bailar ha sido muy divertido y quisiera hacerlo durante muchos años más.

ANDREA

Me alegra mucho que estés leyendo este cuadernillo, estoy segura de que te va a encantar. Yo soy Andrea, tengo 16 años y vivo en la comuna 10, La Candelaria. Desde que era pequeña, me gustaba ver programas de televisión o buscar videos sobre el hiphop, me parecía una cultura muy enérgica y divertida y admiraba el talento de sus bailarines.

Un día, buscando en internet, encontré que en Medellín la corporación Elements le enseñaba a niñas, niños y jóvenes el breakin, un tipo de baile sobre el que te hablaremos más adelante.

Ya llevo más de cuatro años bailando y presentando este tipo de danza en diferentes lugares de la ciudad para romper con algunas creencias o mitos que no nos favorecían.

Bailar me ha permitido superar momentos no tan agradables de mi vida y encontrar un camino que me mantiene concentrada en mis sueños.

Ten en cuenta

Quando te decimos que esta es una lectura divertida, no te mentimos. Acá te presentamos algunos aspectos claves que debes tener en cuenta para leer y sacarle todo el provecho a estas páginas.

Actividad: cada vez que te encuentres este ícono, detente; es el momento para hacer una pausa activa y aprender mientras dibujas, coloreas, escribes o juegas.

Sabías qué: a medida que lees, descubrirás que hay unas frases grandes y llamativas; préstales atención porque tienen datos curiosos que sabemos te van a encantar.

Frase destacada:

hay algunas frases cortas que contienen información muy interesante. Detente y léelas con calma, porque te dejarán grandes enseñanzas.

**Ahora sí,
¡bailemos juntos!**

Capítulo I

¿Qué conoces de la Red de Danza de Medellín?

En este capítulo te vamos a contar todo sobre este proyecto que nos permite bailar juntos.

Red de Danza de Medellín

Desde noviembre de 2004, la Red de Danza de Medellín comenzó a escribir una historia en la que el arte, la diversión, los aprendizajes y el trabajo en equipo han sido los protagonistas.

La Red de Danza nos ha enseñado que bailar no solo es mover el cuerpo, sino también agudizar los sentidos y concentrarnos para estar pendientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor, por ejemplo:

- **Observar** cómo lo hacen los artistas formadores y nuestros compañeros.
- **Escuchar** cómo suena la música y cuáles son sus tiempos y ritmos.
- **Sentir** cómo laten nuestros corazones cuando logramos precisar un paso que nos había costado aprender.
- **Abrazarnos**, porque cuando trabajamos en equipo logramos lo que nos proponemos.

La Red de Danza nos ha acogido a todos los que queremos vivir en medio de los movimientos, los ritmos, la creatividad y el aprendizaje. También ha conectado la vida de personas de todas las edades, como tú y como nosotros, con el arte.

Algunos de los grupos de edades que forman parte de la Red de Danza son:

- Primera infancia:** 0-5 años
- Niños y niñas:** 6-11 años
- Adolescentes:** 12-14 años
- Jóvenes:** 15-26 años

¿En cuál de los anteriores grupos estás tú?

Señala la opción que corresponde a tu edad.

En la Red de Danza crecemos juntos

¿Alguna vez te has preguntado qué ha pasado en tu vida durante la formación que has tenido en la Red de Danza? A nosotros nos ha ocurrido algo muy especial y nos encantaría saber si a ti también. Por eso, te invitamos a señalar las frases con las que te identificas:

- Aprendimos que mover nuestro cuerpo es una forma de sentirnos libres y expresar nuestra personalidad.
- Entendimos que cualquier meta que nos propongamos requiere disciplina, esfuerzo y paciencia.
- Somos conscientes del valor del tiempo.
- Apreciamos la labor de los maestros formadores y el compromiso de nuestros compañeros.
- Disfrutamos los nervios que sentimos antes de presentarnos en público.
- Soñamos con ser grandes bailarines.
- Honramos el legado y las tradiciones de nuestros antepasados.
- Creamos vínculos con nuestras familias.

Es increíble ver cómo la Red de Danza ha transformado nuestras vidas y las de todos los que hacen parte de ella. Durante estos años, se ha convertido en un laboratorio en el que todos hemos aprendido no solo sobre una técnica de baile o a hacer una coreografía, sino a ser mejores personas, y a entender que el arte no es algo difícil, sino aquello que creamos cada día.

La danza también nos ha permitido conocer más sobre nuestra historia para saber que tenemos una conexión con nuestros ancestros y que, cada vez que retomamos y honramos sus pasos, fortalecemos y hacemos visible nuestra cultura e identidad de la que nos sentimos muy orgullosos.

¿Sabías que cuando bailas estás contando tu historia?

Más que una escuela, la Red de Danza es la suma de varias entidades que están presentes en todas las comunas y cuatro corregimientos de Medellín, y que comparten el mismo propósito: formar seres integrales en torno al arte.

La Red de Danza hace parte de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín en la que están también otras redes, como las de creación escénica, creación audiovisual, artes plásticas y visuales y escuelas de música. Cada red tiene un proceso lleno de amor, creatividad, talento y compromiso del que nos sentimos orgullosos.

Todos estamos escribiendo una nueva historia en la que la música, el teatro, la fotografía, la pintura, la escultura y muchas más expresiones artísticas forman ciudadanos críticos y sensibles.

Conoce más sobre las expresiones artísticas

¡Colorear es dar vida a las imágenes!

Alista tus lápices o marcadores favoritos y pinta cada dibujo. Nos encantaría que le pusieras un nombre, el que tú quieras, para que comprendas que el arte está en todas partes:

Música

Creación escénica

Danza

Artes plásticas y visuales

Creación audiovisual

¿Sabías que cerca de 740 personas, habitantes de todas las comunas y cuatro corregimientos de Medellín, hacen parte de la Red de Danza?

Cada vez que estas palabras se unen para crear expresiones artísticas, y en las que se sincronizan el vestuario, las canciones, las imágenes, los movimientos y el orden, estamos contando la historia de nuestra comunidad; un relato del que nosotros somos los autores y los protagonistas.

Queremos saber más sobre ti y el proceso que llevas; por eso te invitamos a elegir a qué laboratorio de creación y comuna perteneces y qué tipo de danza es tu preferida:

Procesos

1

Corporación Cultural Canchimalos

- Exploración en técnicas diversas de la danza
- Comunas 2, 3, 9, 13, 12 y 70

2

Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa

- Danza afrocontemporánea
- Comunas 1, 10, 12, 13 y 70

3

Corporación Dancística Matices

- Danzas tradicionales y folclóricas
- Comunas 5, 6, 7, 12 y 13

4

Corporación Cultural y Artística Elements

- Danzas urbanas
- Comunas 3, 4, 6, 10 y 50

5

Corporación El Balcón de los Artistas

- Bailes populares y de salón
- Comunas 3, 4, 8, 11, 15 y 80

6

Fundación Afrocolombiana Casa Tumac

- Danzas de origen afro
- Comunas 6, 7, 8, 14, 15 y 16

Nos parece fantástico que conozcas un poco más sobre estas entidades, porque seguramente vamos a coincidir en intercambios de experiencias, escenarios, presentaciones o muestras artísticas, y será muy emocionante saber que, como tú, hay muchos niños, niñas y jóvenes que han hecho de la danza una forma de vivir.

Capítulo II

Medellín es una ciudad muy grande, allí hay diferentes entidades que no solo nos enseñan a bailar, sino también a respetar las diferencias, a ser tolerantes y a creer en nosotros mismos. Conoce cuáles son las corporaciones que hacen posible que hoy podamos bailar juntos.

Entidades aliadas

Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa

Tipo de danza: danza tradicional Afrocolombiana, danza afrocontemporánea y danza afrourbana.

Fecha de Fundación: 1997.

¿A qué te suena la palabra Sankofa? Antes de contarte sobre esta Corporación Cultural Afrocolombiana, queremos que descubramos juntos su significado.

Elige la opción que consideres puede definir la palabra **Sankofa**:

- a. Instrumento musical
- b. Reunión de personas
- c. Momento del día en el que cae el sol
- d. Volver a la raíz

Sabemos que no es una palabra tan común, por eso te damos una señal: su significado está relacionado con el pasado.

Si elegiste la opción d, lo hiciste muy bien. ¡Felicitaciones!

Sankofa, más que una palabra, es una filosofía africana que quiere decir volver a la raíz para conocer el pasado, comprender el presente y diseñar el futuro. Desde 1997, este pensamiento ha sido la brújula de la Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa, fundada por el coreógrafo y bailarín Rafael Palacios.

En la Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa cada movimiento, creación o espacio tiene una raíz que lo soporta: la danza afro.

El propósito de Sankofa es que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes conozcan a través de la danza y la música sus derechos, la cultura, las tradiciones y las luchas de sus antepasados.

Para Sankofa el baile, además del movimiento y la estética —que es lo que se proyecta y se presenta frente los espectadores—, es una narración que permite expresar con el cuerpo las luchas y resistencias de los pueblos y comprender la diversidad cultural.

Contacta a la Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa

Ubicación: comuna 10, barrio Prado Centro

Sitio web: www.sankofadanzaafro.com

Correo electrónico: sankofaredanza@gmail.com

Teléfono: 300 3879031

Facebook: @Sankofadanza

Instagram: @SankofaDanzAfro

La danza se manifiesta en el cuerpo y pertenece a las historias de vida de los pueblos de origen afro.

Corporación Cultural y Artística Elements

Tipo de danza: danza callejera.

Fecha de fundación: 2006.

La danza callejera nos permite entender parte de la realidad que vivimos y comprender los cambios del contexto y las características de los lugares que habitamos.

Elements surgió en 2006 como una corporación que buscaba apoyar e impulsar la labor de la agrupación Crew Peligrosos y su espacio formativo 4Eskuela, que fue creado para promover la cultura hip-hop y fortalecer los talentos que habitan en la ciudad.

El propósito de 4Eskuela es compartir conocimientos sobre el hip-hop y posibilitar que niños, niñas y jóvenes impulsen sus sueños, se integren, se apoyen entre sí, aprendan los distintos enfoques de la danza callejera y desarrollen sus talentos.

Contexto: todos los elementos, situaciones y características que nos rodean son los que determinan la forma en que conocemos el mundo. El contexto incluye la situación económica, social y política; las particularidades de un territorio; la identidad de su gente y la cultura. En pocas palabras define nuestro entorno.

Esta escuela ha logrado intercambiar saberes en muchos territorios de Colombia y el mundo. Sus formadores han recorrido más de treinta países, como Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Holanda, México, Brasil y Perú, entre otros.

También han viajado por nuestro país para conocer a sus comunidades, visitar pueblos originarios y afros, reencontrarse con sus ancestros y apreciar la diversidad y multiculturalidad y, además, para fortalecer el concepto latino en su expresión artística.

4Eskuela va mucho más allá de formar artistas, su propósito también es comprender los contextos sociales de sus integrantes e incluirlos en el proceso formativo.

La danza callejera, con su ritmo y movimientos, nos permite conocer el mundo a través del lenguaje de nuestros cuerpos.

Contacta a Elements

Ubicación: comuna 4

Sitio web: www.4Eskuela.org / www.Hip4.co

Correo electrónico: elementscorporacion@gmail.com

Teléfono: 313 6574295

Facebook: @lacrewpgs / @MedaYorkRecords / @4eskuela / @hip4festival

Instagram: @crewpeligrososbreaki

Fundación Afrocolombiana Casa Tumac

Tipo de danza: danza tradicional del Pacífico colombiano, danza contemporánea desde la raíz tradicional del Pacífico Sur y movimientos cotidianos del Pacífico afrocontemporáneo.

Fecha de fundación: 2009.

Queremos que cierres los ojos por un momento y pienses en el Pacífico colombiano. ¿Listo? Nosotros ya lo hicimos y nos imaginamos el mar, los aborrajados —una de sus comidas típicas— y las calles soleadas. También escuchamos los sonidos de la marimba y el tambor y las voces de unas cantaoras y vimos a unos bailarines afro moviendo sus cuerpos con fuerza.

«Es una escuela de puertas abiertas que brinda a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes formación en danza y música para la construcción de la identidad y el buen aprovechamiento del tiempo libre».
Fundación Afrocolombiana Casa Tumac.

Estos aspectos, que son pocos para describir la riqueza del Pacífico colombiano, son parte de la inspiración de la Fundación Afrocolombiana Casa Tumac, que busca conservar, preservar y difundir las diversas y ricas manifestaciones culturales de esta región del país.

Cuando conocemos las raíces, creencias, valores y costumbres del lugar de dónde venimos, construimos una identidad y aprendemos a respetar las diferentes expresiones culturales. En la Fundación Afrocolombiana Casa Tumac, la danza es el camino para lograr este propósito.

Contacta a la Fundación Afrocolombiana Casa Tumac

Ubicación: comuna 4

Sitio web: www.casatumac.org

Correo electrónico: casatumac@gmail.com

Teléfono: 5028297

Facebook: CasaTumac

Instagram: @CasaTumac

Matices Corporación Dancística

Tipo de danza: danza folclórica tradicional.

Fecha de fundación: 2001.

Esta palabra inspiró a la Corporación Dancística Matices, que busca que nos apropiemos de la variedad de culturas que hay en las diferentes regiones del país a través de la música, la danza y el color.

En la Corporación Dancística Matices, los niños, niñas y jóvenes encuentran en la danza una alternativa de vida y una posibilidad para formarse, desde su ser y sus sueños, como ciudadanos críticos y pensantes sobre los distintos acontecimientos de una cultura.

«Matices es una entidad que va más allá de bailar o de pensar en vender formación, pues gracias al cariño con el que se han generado los procesos, es una corporación que cree en las posibilidades y aportes infinitos que desde el arte pueden transformar una sociedad».

Corporación Dancística Matices.

Contacta a la Corporación Dancística Matices

Ubicación: comuna 5

Sitio web: www.maticescorporacion.org

Correo electrónico: formacion@maticescorporacion.org

Teléfono: 300 3271646

Facebook: @corporacionmatices

Instagram: @MaticesCorporacion

Corporación El Balcón de los Artistas

Tipo de danza: bailes de salón, populares y modernos.

Fecha de fundación: 1992.

La danza tiene un poder increíble. Además de transformar la vida de cada artista, puede minimizar los impactos que generan los conflictos y la desigualdad y aportar al cambio social.

El Balcón de los Artistas nació con este propósito. Desde hace unos 18 años su fundadora, Martha Elena Álvarez, llenó de esperanza la vida de decenas de jóvenes, habitantes de Manrique, que han encontrado en diferentes ritmos populares y de salón una oportunidad para salir de la rutina, fortalecer sus talentos y tener una mirada más amplia sobre lo que sucede a su alrededor.

«El arte toca la puerta de muchas personas, y quienes dejan que entre tienen otra mirada de la vida, pues el arte permite el desarrollo y fortalecimiento de la creatividad para enfrentar desafíos de la vida diaria».
Corporación El Balcón de los Artistas.

Te proponemos un ejercicio:

ve por un diccionario y busca la definición de la palabra matiz. Nosotros ya lo hicimos: *matiz* quiere decir variación leve de tono. En otros contextos, los matices son las características especiales y diferentes que puede tener un objeto o situación.

Mover el cuerpo, explorar los movimientos y sentir la música transforma la vida, permite la inclusión e inspira al mundo a bailar para sentirse libre.

El Balcón de los Artistas cree que el arte transforma vidas, familias, ciudades y continentes. La misión de esta corporación es cambiar, inspirar y emocionar al mundo creando conciencia por medio de la danza, la cultura, el amor y la felicidad. Desde el baile, la corporación se ha convertido en un lugar para soñar y construir una mirada diferente del barrio.

Contacta a la El Balcón de los Artistas

Ubicación: comuna 3

Sitio web: www.elbalcon.org

Correo electrónico: redanza@elbalcon.org

Teléfono: 3116209190

Facebook: @balcondelosartistas

Instagram: @Balcondelosaristas

Corporación Cultural Canchimalos

Tipo de danza: danza tradicional y danza y lúdica.

Fecha de fundación: 1976.

Desde hace 44 años, Canchimalos ha aportado a la preservación de la cultura popular y la memoria para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Medellín. En su quehacer, el juego y la lúdica han sido protagonistas, pues permiten recrear la vida cotidiana, crear identidad y construir comunidad.

«El propósito de Canchimalos es posibilitar una experiencia significativa de acercamiento y sensibilización artística más que el aprendizaje de una técnica».
Corporación Cultural Canchimalos.

Su fundador, Óscar Vahos Jiménez, cree que las actividades lúdicas promueven la felicidad y favorecen la creatividad y la disposición corporal y anímica. Adicionalmente, fomentan el juego consciente con el cuerpo, y permiten la creación de expresiones artísticas y herramientas que representen la realidad en la puesta en escena. El cuerpo es el protagonista, porque transmite emociones, sensaciones y comunica nuestras historias y tradiciones.

El modelo pedagógico de la Corporación Cultural Canchimalos busca formar, desde la experiencia de vida, la estética y el disfrute mediante acciones libres y espontáneas que proporcionen felicidad, fomenten la convivencia y permitan que cada persona sea protagonista de la construcción de sus aprendizajes, el desarrollo de la creatividad y el despertar de la curiosidad.

Contacta a la Corporación Cultural Canchimalos

Ubicación: comuna 12

Sitio web: www.canchimalos.co

Correo electrónico: canchimaloscorporacion@gmail.com

Teléfono: 448 9740

Redes sociales:

Facebook: Canchimalos

Instagram: @Canchimalos

Twitter: @CanchimalosCC

En Medellín suceden procesos increíbles, ¿no? ¡Nos sentimos orgullosos de esta ciudad, donde la danza transforma vidas, fortalece nuestra identidad y cuenta una historia en la que el arte es el protagonista!

Para mantener viva esta inspiración, queremos que elijas una de las entidades que ahora conoces y hagas un dibujo o un breve escrito sobre lo que más te llamó la atención.

Si quieres, puedes buscar en internet información adicional, pedirles ayuda a tus padres o dejarte llevar por tu imaginación.

Capítulo III

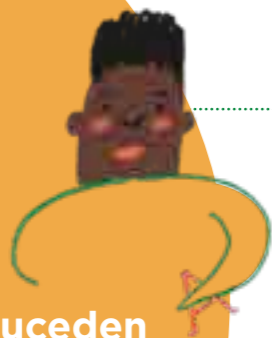

¡Ey! De nuevo soy yo, Teban. Préstale mucha atención a este capítulo porque acá vas a sentirte muy identificado con todo lo que lees.

Acercamiento a la danza

Cuando nos movemos al ritmo de una canción o seguimos las indicaciones de un artista formador, sucede algo increíble: conectamos cada parte de nuestro cuerpo con el arte. El cerebro, los músculos, las articulaciones, el sistema óseo y, en general, todo el cuerpo comienza a trabajar con un mismo objetivo: sentir el movimiento.

En este proceso suceden cosas maravillosas, por eso queremos que nos cuentes, ¿qué sientes cuando bailas?

Este espacio es para que escribas o dibujes lo que sientes tu cuerpo con cada paso que das.

Habilidades que construyes con la danza

Sabemos que aprender un paso nuevo, hacer una coreografía o agudizar tu oído para que el ritmo te indique cómo bailar es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo, constancia, disciplina y atención. A continuación, te explicaremos algunas de las fases o etapas que recorres para adquirir nuevas habilidades:

- **Preparación corporal:** este proceso inicial se basa en el trabajo de centro y piso a través de ejercicios rítmicos que incluyen las articulaciones de la cabeza a los pies. En esta primera etapa, usualmente, te concentras en la respiración y en practicar movimientos de ondulación y curva y ejercicios que involucran la columna vertebral.
- **Cualidades psicomotrices:** cuando bailas con cierta frecuencia adquieres habilidades increíbles, entre ellas la capacidad de realizar movimientos coordinados. A diferencia de lo que sucede con tus compañeros de colegio o familiares que solo lo hacen de vez en cuando, por ejemplo, en reuniones sociales. El proceso de formación que tu llevas te permite ir de lo cotidiano a lo extracotidiano e involucrar la emocionalidad y expresividad en el movimiento.

¿Sabías que una percepción es similar a la impresión o a la forma en que conocemos algo? Por ejemplo, una situación, un momento o una persona.

- **Cualidades propioceptivas:** es la percepción que tienes sobre tu cuerpo, que facilita el movimiento y la acción escénica.
- **Cualidades interpretativas:** es la capacidad que tiene tu cuerpo de actuar o moverse en un contexto escénico con un rol o papel determinado. Se da, por ejemplo, cuando estás preparando una coreografía o debes interiorizar un personaje.
- **Cualidades proxémicas:** es la habilidad que tienes de ubicarte en el escenario y desplazarte por él, teniendo en cuenta el espacio, los objetos y a otros bailarines.

¿Se te han hecho familiares estas explicaciones? Aunque sus palabras puedan sonar complejas, es lo que sucede en ti cada vez que bailas.

Sabemos que aunque este proceso que estás leyendo sucede cada vez que bailas, quizá no seas tan consciente de ello porque la rutina puede hacer que sea una acción automática. Por eso, te proponemos esta actividad:

1. Reproduce en tu celular, computador o en la radio una canción que te motive a bailar. ¿Ya está?
2. Ahora, párate frente a un espejo y comienza a mover tu cuerpo de la cabeza a los pies.
3. Cierra los ojos, siente la música.
4. Respira.
5. Sigue moviéndote y mira cómo tu cuerpo asimila el ritmo.

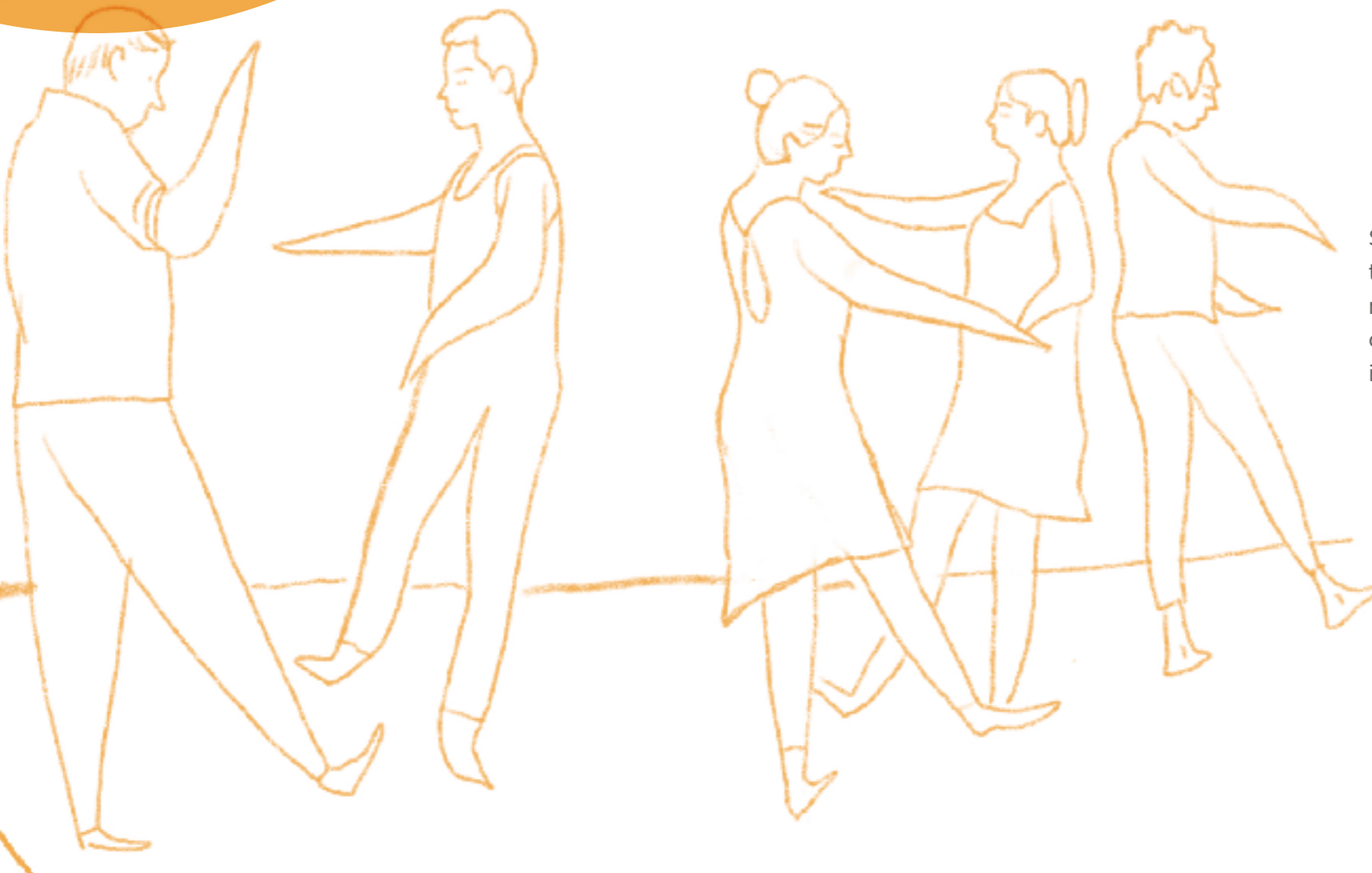

Ahora, cuéntanos, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que mueves con más facilidad?, ¿hay alguna extremidad con la que se te dificulta llevar el ritmo? Si esto sucede, no te asustes; estás en el proceso de desarrollar una nueva cualidad psicomotriz.

- **Cualidades expresivas:** son las capacidades que tienes para manifestar creativamente diferentes emociones, como la alegría y la euforia, en el momento de bailar.
- **Cualidades pedagógicas:** se refieren a la posibilidad que te brinda la danza de explorar tu cuerpo para interpretar y crear nuevas coreografías.

El espacio es uno de los aspectos protagonistas de la danza. Señala en esta imagen todos los elementos que hacen parte del espacio y que debes tener en cuenta cada vez que bailas.

- **Metodología:** es el proceso de formación que compartes con artistas formadores y con tus compañeros, influyen los siguientes elementos:

Mímesis: en la mayoría de los casos, se relaciona con imitar o seguir las instrucciones del artista formador.

Exploración: desarrollar la imaginación e intercambiar tus conocimientos y saberes.

Ensamble y coreografía: es el movimiento individual o grupal resultado del trabajo de interiorización y apropiación de los principios y pautas que te da el artista formador. En este aspecto, se reconoce tu proceso formativo y el de tus compañeros en relación con la técnica, el trabajo en equipo y las expresiones.

Si nunca habías escuchado la palabra interiorizar, te contamos que es un proceso que se da cuando comprendemos algún conocimiento, movimiento o aprendizaje y lo dejamos dentro de nosotros. La apropiación es cuando incluimos en nuestras vidas eso que aprendimos.

Ahora que tienes claras todas las etapas que influyen en tu proceso de formación, te proponemos que dibujes una historieta en la que nos resumas qué haces cuando te están preparando para participar en los laboratorios de creación.

Pista: recuerda incluir la preparación corporal, las instrucciones y la coreografía.

La danza es una expresión natural de los seres humanos que nos permite transmitir la cultura, la historia, los saberes, las creencias y la identidad.

Danzar para transformar la vida

Danzar nos conecta con nuestros ancestros, con sus valores y luchas, pero también permite adaptarnos a los cambios, entender lo que sucede ahora y tener una nueva mirada de nuestro contexto.

En Medellín, la danza ha ayudado a reducir el impacto de una serie de situaciones complejas que incluyen la desigualdad y la violencia. En cada casa, salón o coliseo donde suena una canción y hay personas moviendo sus cuerpos para crear una puesta en escena, se construye un proceso del cual nos sentimos muy orgullosos.

La danza no solo te permite sentir la música y el movimiento, sino también liberar tus emociones, entender el territorio, resignificar tu espacio y sensibilizarte sobre los saberes populares. En pocas palabras, cuando danzas, escribes tu historia y, junto con los relatos de todos tus compañeros, crean una nueva Medellín.

Gracias a la danza reconoces tu cuerpo, sincronizas tus movimientos con los sentidos y transmites tu personalidad con cada paso que ejecutas. Cuando danzas, son tu disciplina, constancia y esfuerzo los que hablan por ti.

Quizá hayas leído en diferentes partes de este cuadernillo la palabra identidad. En mi caso, está relacionada con la cultura afro. Cuando bailas, aportas a la construcción de tu identidad personal y la colectiva.

Cuando danzas construyes una identidad

- **Identidad personal:** es reconocernos como seres únicos e irrepetibles, como seres conscientes de nuestros deseos, sueños, anhelos personales, actitudes, destrezas y habilidades.

Nuestras raíces, la genética y la herencia de nuestros antepasados conforman la identidad personal que nos permite entender nuestra visión particular del mundo y la vida que llevamos en los diferentes contextos que habitamos: casa, colegio, familia, barrio, escuela de baile.

- **Identidad colectiva:** contexto es otra de las palabras más recurrentes de este escrito. Nuestro entorno influye en todo lo que hacemos, es decir, nuestra familia, escuela, barrio y ciudad determinan aspectos como la personalidad, costumbres, tradiciones y creencias, y nos permiten construir una comunidad única y diferente a todas.

¿Sabías que la identidad personal y colectiva no van aisladas, sino que son inseparables?

Desde la identidad personal, construimos una memoria cultural que nos ayuda a definir un patrimonio, que es la suma de las identidades y de los bienes materiales e inmateriales que crean las personas y comunidades que nos han antecedido.

El patrimonio es como un regalo que recibimos de nuestros antepasados. Pasa por diferentes procesos, incluso nuestro aporte, para revitalizarlo, preservarlo y transmitirlo a las nuevas generaciones. Este legado cultural se da a través de la identidad colectiva y nos permite establecer una cultura que permanece en el tiempo.

Capítulo IV

¡Felicidades! Me alegra mucho que hayas llegado hasta aquí, pues este es el capítulo central de este cuadernillo. No solo vas a identificar el tipo de danza que te enseñan en el laboratorio de creación del que haces parte, sino que vas a conocer otros más que forman parte de la vida de decenas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Medellín.

Recorrido por los diferentes tipos de danza

La danza es un proceso universal que trasciende generaciones y con el paso del tiempo adquiere nuevos elementos. Esta es la historia misma de lo que somos, aquello que, aunque pasa por generaciones, permanece y se transforma, sigue vivo. En este capítulo te contaremos cuáles son los tipos de danzas que fomentan las instituciones que forman parte de la Red de Danza de Medellín.

Ten en cuenta que las definiciones, historias y descripciones que aquí presentamos no son una verdad absoluta, sino que son el resultado del proceso de formación, crecimiento y aprendizaje que hemos vivido. Ahora sí, te invitamos a conocer cómo vivimos la danza en Medellín!

¿Sabías que trascender es ir más allá y superar cualquier límite o barrera?

«Cuando bailes no pienses que los pasos te saldrán mal, no te detengas si te caes, no trates de imitar, no pienses lo que dirá la gente... solo baila y sé feliz».

Jhon Layseca, instructor de zumba

Bailes populares y de salón

Los bailes populares y de salón son una tradición en Colombia; ellos incluyen un gran universo de ritmos tropicales y latinos.

Cuenta la historia que en diferentes países de Latinoamérica los habitantes se reunían para festejar y compartir. Sin planear nada ni recibir instrucciones, comenzaban a mover sus cuerpos al ritmo de la música. Desde entonces, los bailes populares permiten el encuentro social, la comunicación y la celebración.

A diferencia de los bailes populares, en los bailes de salón sí existe una técnica definida. Estos suelen darse en escenarios que con un orden y una estructura evocan recuerdos, épocas pasadas e involucran todos los sentidos.

Ahora que sabes un poco más sobre las diferencias entre estos bailes, te invitamos a profundizar sobre las diferentes expresiones que hacen parte de los **bailes populares**:

Los bailes populares son una expresión de las culturas. Cuando surgieron, no se planeaban ni tenían coreografías definidas, se practicaban de forma espontánea.

Los bailes de salón se caracterizan por la elegancia, la destreza corporal y la sensualidad.

- **Merengue:** ¿Conoces alguna canción de este género? Seguramente lo identificas porque es alegre, contagioso e invita al movimiento. El merengue se originó en República Dominicana como una mezcla entre las culturas afro y española. Suele bailarse en reuniones sociales, eventos artísticos, competencias y actividades deportivas. Sus pasos son sencillos y permiten elaborar coreografías versátiles, ya sea en pareja, en grupos o individuales.

El merengue tiene sabor, costa y alegría. Sus trajes frescos y de colores vivos son sensuales e insinúan sin mostrar. Se baila en fiestas sociales y encuentros populares.

¿Sabías que existen diferentes estilos de bachata? Algunos son: bachata sensual, dominicana, tradicional y moderna.

¿Conoces algún cantante o grupo que interprete bachata? En este espacio puedes escribir su nombre o algunas canciones que recuerdes.

.....

.....

.....

.....

.....

- **Bachata:** en el mismo país donde surgió el merengue, nació la bachata en los años 60. En este género, que se deriva del bolero, la guitarra es el instrumento principal. Sus canciones se escuchan en bares y discotecas y cuentan historias de amor y desamor. La bachata no solía reproducirse en las emisoras porque se creía que sus canciones eran inadecuadas para la época en que surgió. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en el género preferido por muchas personas.

El vestuario es sensual y provocativo. Su expresión danzada resalta los movimientos ondulantes de brazos y cadera, al mismo tiempo conecta al público con las insinuaciones y juegos entre la música y el movimiento.

- **Salsa:** este género lleva impreso el son cubano que llegó a Estados Unidos en el siglo xx, y poco a poco recorrió el mundo. En Colombia, se expandió desde Cali al resto del país en los años 60.

La salsa fusiona ritmos afrocaribeños para formar una mezcla de estilos como la salsa en línea, cubana, caleña y rueda casino, entre otros. Este género se caracteriza por el sonido de las trompetas y los golpes de los tambores, que expresan las tradiciones de los antros, o bares, de Nueva York.

Las mujeres que lo bailan usan trajes cortos, sensuales y vistosos. Sus espectáculos incluyen flores, colores y brillos.

- **Tango:** nació en Buenos Aires, la capital de Argentina. Allí era una tradición propia de los esclavos africanos que llegaron a este país acompañados por las personas provenientes de Portugal, un país del suroeste de Europa, en el tiempo de la colonización.

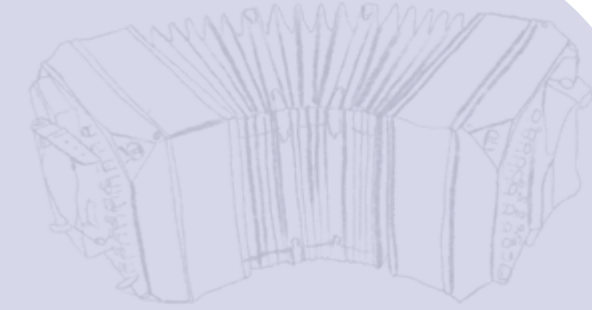
Sus canciones, que motivan a bailar con sentimiento y pasión, son interpretadas con instrumentos como el violín, el piano y el bandoneón. Este género recorrió el mundo entero, y en Colombia se instaló en Medellín conmemorando la trágica muerte, sucedida en esta ciudad, de su más conocido exponente: Carlos Gardel.

El tango es un baile sensual que crea un vínculo con la pareja. Suele bailarse entre dos, solo o en coreografías. Los trajes, las puestas en escena y la recreación de situaciones cotidianas son los elementos más destacados.

Elemento protagonista: Llama la atención por sus vestuarios elegantes y sensuales. El hombre es varonil: usa saco, pantalón, zapatillas y lleva un moño o corbata que le imprime estilo. La mujer brilla con su maquillaje y zapatos de tacón, que le proporcionan la fuerza que necesita para hacer con destreza cada paso.

Carlos Gardel fue un cantante, compositor y actor de cine, conocido como el iniciador y máximo exponente del tango. Gardel fue uno de los intérpretes de música más importantes del mundo en el siglo xx. Falleció en Medellín, el 24 de junio de 1935, en un accidente aéreo.

¿Sabías que el bandoneón se creó en Alemania?

Este instrumento musical de viento, en su apariencia similar a un acordeón, fue creado en este país europeo para interpretar música religiosa y poco a poco se expandió por América. Es muy utilizado en la interpretación del tango.

Aprende sobre bailes populares y de salón con El Balcón de los Artistas

Los bailes populares y de salón hacen parte del repertorio de la corporación El Balcón de los Artistas. Estos permiten que el talento traspase fronteras y se construya un movimiento, hecho danza, que edifica sueños. Su experticia incluye el merengue, la salsa y el tango.

Danzas folclóricas

Quizá ya hayas escuchado la palabra folclor en alguna conversación, en una clase en el colegio o en tu escuela de danza. Si no la habías escuchado, no te preocupes, hoy te vamos a contar de qué se trata.

El folclor es la tradición popular que se entrega de una generación a otra. En este intercambio de saberes, cada generación aporta algo nuevo desde sus vivencias, creencias y a partir de lo que conoce en su contexto.

El folclor tiene unas características particulares:

- **Popular:** quiere decir que se hace con la comunidad y es algo que permanece en ella.
- **Típico:** hace parte de lugares o comunidades específicas.
- **Empírico:** tiene que ver con las experiencias de las personas en sus comunidades y con saberes ancestrales que se construyen en el día a día.
- **Vivo:** está vigente y por eso se puede nombrar.
- **Colectivo:** se practica con un grupo de personas.
- **Anónimo:** aunque todos lo conocen y lo sienten, no se sabe quiénes fueron las personas que por primera vez danzaron o interpretaron una canción.
- **Oral:** es a partir de la tradición oral que se puede comunicar y adquirir el conocimiento.

Encuentra en esta sopa de letras algunos de los conceptos claves de los que hemos hablado hasta este momento:

L	P	A	T	R	I	M	O	N	I	O	A	E
F	E	I	F	L	I	A	R	U	T	L	U	C
O	P	K	D	A	N	Z	A	L	A	B	F	O
L	I	D	E	N	T	I	D	A	D	I	M	M
C	X	M	Z	O	C	I	P	I	T	L	U	U
L	P	H	S	E	C	I	A	R	R	O	S	N
O	F	Y	L	C	A	R	V	O	A	P	I	I
R	U	H	V	S	M	E	E	M	D	O	C	D
V	I	L	O	I	E	B	Q	E	I	O	A	A
A	P	O	P	U	L	A	R	M	C	O	E	D
K	O	I	E	L	E	S	A	L	I	I	E	A
D	C	O	L	E	C	T	I	V	O	O	I	L
H	A	O	L	E	S	A	E	B	N	I	B	A

- FOLCLOR
- PATRIMONIO
- COLECTIVO
- IDENTIDAD
- RAÍCES
- SABER
- COMUNIDAD
- POPULAR
- DANZA
- MEMORIA
- TÍPICO
- MÚSICA
- CULTURA
- TRADICIÓN

¿Sabías que la palabra folclor se deriva de *folk*— que significa pueblo, gente o raza— y del término *lore*—saber o ciencia—?

Ahora que conoces tan bien qué es el folclor, te contamos qué danzas hacen parte del folclor nacional:

Danzas vigentes: son las expresiones dancísticas que han resistido al paso del tiempo, por ende, están vivas. Se practican en la cotidianidad de los pueblos y comunidades, en espacios como espectáculos y celebraciones sociales y en el ámbito académico, para investigar sobre sus raíces y manifestaciones.

- **Danzas reliquias:** son las coreografías que en algún momento de la historia fueron protagonistas de la vida social y cultural de los pueblos, pero que con el paso del tiempo quedaron relegadas. Hoy solo se practican como repertorios escénicos o montajes que se muestran en espectáculos o se recrean para enseñar sobre ellos.

Folclor regional

Nace en una región o comunidad específica.

- **Baile típico:** esta expresión se practica en una zona determinada y es representativa y característica de ese lugar o región. También se le conoce como danza regional porque está asociada a una ubicación geográfica o localización.
- **Danza nativa:** son expresiones corporales que nacieron en grupos humanos específicos, como etnias o comunidades ancestrales. Como surgieron en ellas, hacen parte de su visión del mundo original.

- **Danza folclórica tradicional:** estas expresiones coreográficas y musicales nacen en comunidades campesinas y contienen los hábitos, costumbres y representaciones de los pueblos anteriores. Se transmiten de generación en generación y contienen las vivencias de esas comunidades y aspectos claves como el nacimiento, el trabajo, la vida social, las creencias e, incluso, la forma en que se percibe la muerte.
- **Danza folclórica de proyección:** son las transiciones o cambios que se le hacen a una expresión dancística original para crear nuevas formas, interpretaciones o apropiaciones. Es decir, se toma una tradición para crear otra en escenarios y contextos diferentes a su espacio natural.
- **Ballet folclórico:** une la danza folclórica tradicional con el *ballet* clásico para crear un gran espectáculo en el que las puestas en escena sean diferentes.
- **Danza folclórica experimental:** con el paso del tiempo, a la danza folclórica se le agregan nuevas señales, matices, movimientos o expresiones.
- **Danza folclórica contemporánea:** surgió del trabajo creativo de algunas entidades que producen obras o montajes basados en el folclor. Incluye puestas en escena y dramaturgias.
- **Danza folclórica estilizada:** se refiere a los estilos o formas particulares que tienen los bailarines y sus maestros para identificarse y construir una identidad a través de los vestuarios, peinados y comportamientos.

La descripción de los diferentes tipos de baile que te presentamos en este cuadernillo es el resultado de la vivencia y experiencia de todas las entidades que forman parte de la Red de Danza. Más que una verdad absoluta, o la última palabra, es una construcción creada entre muchas personas en la que los saberes son los protagonistas.

El folclor colombiano, más allá de los movimientos, está conformado por un gran número de elementos que lo nutren y enriquecen para hacerlo único. Aspectos como el clima, la historia y las tradiciones de las diferentes regiones y pueblos se manifiestan en los vestuarios, la música, los movimientos y las expresiones.

Después de conocer un poco más sobre la danza folclórica, te invitamos a repasar sus aspectos más importantes:

- El folclor no es estático, es dinámico y se transforma.
- Hablar de arte es referirse a la creación.
- El folclor es una expresión artística que crea y comunica nuestra identidad, raíces y tradiciones.
- Los procesos folclóricos se han renovado con el pasar del tiempo.
- Las formas folclóricas tradicionales dan lugar a nuevas expresiones.
- Cada generación deja huella en alguna parte del tejido folclórico.
- El folclor es una creación colectiva donde todos aportan desde el saber y el hacer.

Aprende sobre las danzas folclóricas con la Corporación Dancística Matices

Comprender el contexto y los cambios de la danza folclórica es el camino que recorre la Corporación Dancística Matices para hacer una representación cercana y respetuosa del folclor de las diferentes zonas del país. El resultado de esta suma de saberes, conocimientos y esfuerzos es un trabajo escénico en el que se apuesta por una estética particular desde la técnica y el color.

Senegal

África

Danza afrocontemporánea

La danza afrocontemporánea es un universo apasionante, repleto de saberes, historias y creencias. Sus movimientos como el zapateo, las vibraciones, contracciones y ondulaciones involucran todas las partes del cuerpo, entre ellas las manos, los hombros, las costillas, la columna, la pelvis, las rodillas y los pies, con el fin de crear puestas en escena que cuenten las historias de vida de los pueblos de origen afro.

¿De dónde viene la danza afrocontemporánea?

Esta forma de hacer danza nació en **Senegal**, en 1975, y se basa en técnicas tradicionales de las danzas africanas para crear un lenguaje moderno y contemporáneo que tiene en cuenta su identidad.

Desde entonces, la danza afrocontemporánea ha narrado las historias de los pueblos de la gente negra, su manera de ver el mundo, las celebraciones y rituales de alegría, euforia y tristeza. También ha contado sus luchas y protestas, en las que han denunciado la desigualdad social, el racismo y la injusticia.

Esta maravillosa danza refleja la resistencia y la fuerza de los ancestros, y nos da una ruta para

construir un futuro en el que los derechos de los hombres y mujeres afro sean respetados y en el que puedan vivir en armonía e igualdad.

Aunque esta danza nació en un lugar muy lejano de Colombia, incorporarla en la ciudad ha permitido rendir un homenaje a la cultura afro que ha estado presente en las diferentes regiones.

Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que se apasionan

por la danza afrocontemporánea adquieren habilidades y competencias que les permiten conservar una tradición que se ha construido durante años. Adicionalmente, cada uno le aporta a la danza con su sello personal.

La libertad es una de las bases sobre las que se construye este tipo de danza. Queremos detenernos en este punto porque estamos ante una de nuestras palabras favoritas.

Para nosotros la libertad es la posibilidad que tenemos de hacer lo que nos gusta y de expresar con respeto nuestros pensamientos y emociones. La danza nos permite sentirnos libres porque nos reta, nos motiva y nos convierte en creadores de arte, historia y buenos momentos.

La danza afrocontemporánea permite que los bailarines exploren sus técnicas, investiguen y puedan transformar lo que otros han creado para recrearlo, es decir, darle un sello personal con libertad de acuerdo con las capacidades corporales, el estado de ánimo, la intención y las ideas que el bailarín quiera expresar con el baile.

En este tipo de danza, las tradiciones de los pueblos de origen afro se traen al presente para complementarlas y seguir construyendo una historia que honre su cultura y se conecte con la naturaleza, los paisajes, la arquitectura, los animales y todo lo que inspire al momento de crear.

Nos gustaría saber para ti qué es y qué no es la libertad. También puedes contarnos qué te permite sentirte libre o en qué situaciones o lugares la has percibido.

LIBERTAD ES:

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

LIBERTAD NO ES:

La danza afrocontemporánea es la conexión del hombre y la mujer con la espiritualidad y el entorno. Es el puente que permite entrecruzar danzas antiguas y danzas actuales y moverse para relatar historias de vida individuales y comunitarias.

Aunque se inspira en las danzas tradicionales, los bailarines no necesariamente se visten con los trajes con los que se bailan coreografías como el mapalé, el currulao y el abozao, entre otros; lo hacen de acuerdo con el tema, la historia y la reflexión que quieren compartir con el público.

Trajes urbanos y cotidianos pueden aparecer junto a confecciones futuristas o tradicionales. Lo importante es resaltar y ser coherentes con el discurso corporal, los movimientos y la historia que se quiere contar. Lo mismo sucede con el maquillaje, los peinados y los demás símbolos que están presentes en una obra, pues el fin es que puedan complementar los movimientos corporales.

La danza afrocontemporánea quiere desmentir la idea que muestra a lo afro como exótico, extravagante y complejo. Su propósito es exigir respeto por la diversidad cultural.

Aprende sobre la danza afrocontemporánea con Sankofa

La Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa trabaja para crear una mirada crítica y responsable sobre la cultura afro, y construir una historia que la visibilice con coherencia y respeto. En esta institución construyen un lenguaje del cuerpo que mira al pasado para planear mejores futuros, honrando el legado del territorio africano. Los integrantes de Sankofa se definen con una frase que nos gusta mucho: «Bailamos, más que para ser vistos, para ser escuchados».

Danzas de origen afro

En la región del Pacífico Sur de Colombia viven una gran cantidad de personas afro que construyen una cultura que honra a sus antepasados. Existen varios tipos de danzas que buscan conocer los orígenes de estas culturas y comprender su evolución a lo largo de la historia para darles nuevos significados y crear una identidad.

Las danzas tradicionales del Pacífico Sur están compuestas por cuatro tipos de danzas:

- **Bailes de salón:** ¿Recuerdas que en unas páginas atrás hablamos de estos movimientos coreográficos? Estas danzas suelen bailarse en salones de baile con instrumentos de percusión para crear movimientos como bambuco viejo, la juga, el berejú y el torbellino, entre otros.
- **Danzas de laboreo:** cuentan la historia de los pueblos. Los bailarines se inspiraban en los sucesos o acontecimientos propios de cada comunidad y modos de vida, por ejemplo, las actividades económicas, las enfermedades, la pesca y la gastronomía, entre otros, para hacer puestas en escena.
- **Danzas callejeras o de rebusque:** cuenta la historia que personas jóvenes y adultas bailaban en las calles para recolectar recursos y hacer labores sociales. Algunas de las danzas callejeras son los cucuruchos de negros, conocidos como los negritos, los cucuruchos de los blancos y los cucuruchos indígenas.
- **Danzas rituales:** aunque en el Pacífico Sur no existe una danza para un ritual específico, se han creado movimientos acordes a diferentes situaciones. La mayoría se ejecutan al ritmo de bunde de arrullo.

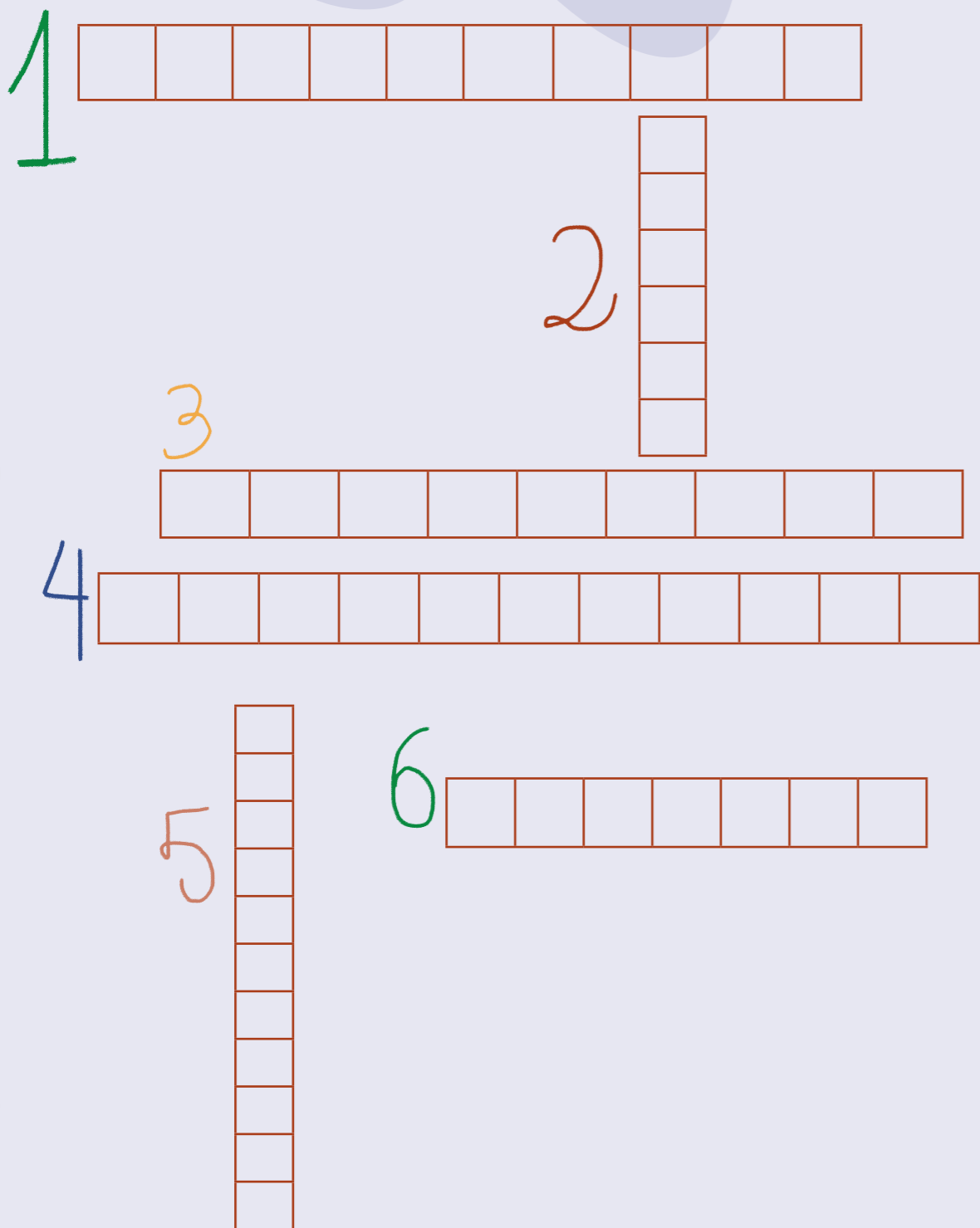
Aprende sobre las danzas del Pacífico Sur con Casa Tumac

Desde hace más de diez años, la Fundación Afrocolombiana Casa Tumac se ha formado en torno a la danza tradicional del Pacífico Sur. Casa Tumac elabora coreografías que tienen en cuenta la técnica y movimientos de la danza tradicional con puestas en escena pensadas en el mundo contemporáneo.

Su trabajo involucra la danza, la música, la gastronomía, la elaboración de instrumentos, la confección de vestuarios y la tradición oral para rendir homenaje a esta región desde las artes y sus oficios cotidianos.

Las danzas de la región Pacífico Sur son apasionantes y permiten construir una identidad personal y colectiva. Para recordar algunos de sus conceptos más importantes, te invitamos a hacer el siguiente crucigrama:

1 Danzas que se bailaban en las calles para conseguir recursos y ayudar a quienes más lo necesitaban.

2 Es lo que nos da el ritmo para bailar y suena en diferentes dispositivos.

3 A las personas que nacieron en África se les dice...

4 Región que inspira el tipo de danza de la Fundación Afrocolombiana Casa Tumac.

5 Personas que nacieron antes que nosotros.

6 Danzas que cuentan las historias de los pueblos y se inspiran en los acontecimientos y modos de vivir.

Pista: completa la frase.
Me gusta escuchar...
en la radio.

Danzas urbanas.

Una mirada desde la cultura hiphop

¿A qué te suena el hiphop? Nosotros lo relacionamos con fuerza, energía, música, juventud y alegría.

El hiphop está compuesto por cuatro elementos:

- *DJ*: mezcla de música que se reproduce ante un público. También se le llama *DJ* al artista que crea y reproduce *samples* y sonidos de la cultura hiphop.
- *MC*: persona que rapea.
- Grafiti: pintura urbana que suele hacerse en diferentes lugares de las ciudades.
- *Breakin*: técnica de danza que se deriva del *break*.

El *breakin*, tipo de danza que hoy queremos que conozcas, surgió en los años 70, en el sur del Bronx, Nueva York, Estados Unidos. Esta creación fue obra de varios grupos de jóvenes que se reunían en apartamentos abandonados para bailar al ritmo de las mezclas de los *DJ* que tocaban discos de vinilos.

Los *DJ* tomaban el *break*, es decir, la parte más energética y rítmica de las canciones de la música *funk*, y lo repetían una y otra vez para permitir que la gente pudiera bailar por más tiempo.

Los asistentes sentían tanta euforia que terminaban bailando en el piso, haciendo bailes acrobáticos que les dieron a los bailarines el nombre de *break-boys* y *break-girls* (*Bboys* y *Bgirls*). Desde ese tiempo se conformaron *crews* (grupos) que innovaron con vestimentas, estilos y con lenguajes muy característicos que se difundieron por todo el mundo.

Con el paso del tiempo, el *breakin* ha evolucionado gracias a que los bailarines se apropian de esta técnica y la enriquecen con sus costumbres y tradiciones, construyendo una identidad propia.

Gracias a la apropiación de jóvenes de todo el mundo, se ha convertido en un deporte invitado a los Juegos Olímpicos, lo que le ha permitido que sea todavía más reconocido en el mundo y que

cientos de niños y niñas lo conozcan y lo incluyan en su estilo de vida.

El hiphop tiene un carácter competitivo, su objetivo es que los bailarines puedan demostrar sus habilidades y se concentren en perfeccionar cada una de las técnicas. Estas competencias suelen darse en un *cypher*, que es un escenario compuesto por círculos de energía, en donde cada bailarín batalla con el talento para superar a sus contrincantes y a sí mismos.

Los bailarines de *breakin* tienen una tarea permanente que se resume en la palabra *style*. Se trata de aportar a la técnica sus gustos, intereses y percepciones. El *breakin* también incluye una serie de códigos, o *signatures*, que aunque se respetan en su origen se fortalecen y transforman con el tiempo.

Es importante que sepas que esta competencia o rivalidad no existe por fuera del escenario; el hiphop se caracteriza por el respeto y la construcción de valores fundamentales y seres integrales.

El cuidado del cuerpo y la conciencia física es una parte importante del hiphop. Con el paso de los años, los artistas del *breakin* han comprendido que el cuerpo es el instrumento de su arte, por eso deben tener hábitos saludables, como comer de forma balanceada y practicar actividad física.

Existen expresiones y formas de hablar que caracterizan a los *hoppers* (personas que forman parte de la cultura hiphop). Estas se transforman y se nutren con los lenguajes propios de los territorios. Hay un sinnúmero de palabras que

constituyen una jerga propia y característica de la atmósfera urbana, por ejemplo, la abreviación *herc* (se usa para llamar a los chicos y chicas del *breakin*), *hommies* (para referirse a los amigos) y *batalla* (para hablar de las competencias).

La música es otro de los elementos protagonistas, el *funk* y el rap son los géneros más comunes. Las letras de las canciones suelen ser muy emotivas y narran experiencias personales que hacen que los bailarines se puedan sentir identificados.

Para los bailarines de hiphop, la música es el motor que les permite desarrollar sus técnicas y expresar su ser a través del cuerpo.

La forma en que se visten los bailarines de hiphop se conoce como *street wear*, este es uno de los elementos más representativos del movimiento. Suelen usar conjuntos deportivos, tenis, gorras, sombreros Kangol y accesorios como pañoletas, cadenas y anillos. Las chapas de las correas generalmente están marcadas con el *aka* (alias) o nombre artístico de cada *breaker*.

Es común encontrar los *tags* (nombres) de los *crew* (grupos) en alguna parte visible del vestuario. Los *Bboys* y *Bgirls* siempre buscan que su vestimenta sea impecable, auténtica y tenga mucho estilo.

¿Cómo te imaginas a un *Bboy* y a una *Bgirl*?

En este espacio puedes dibujarlos con las vestimentas y actitudes que ya conoces.

Aprende sobre la cultura hiphop y el *breakin* con 4Eskuela

En la corporación cultural y artística Elements se vive la cultura hiphop. 4Eskuela se especializa en compartir con los niñas, niños, adolescentes y jóvenes los saberes de las técnicas de *DJ*, *MC*, *grafiti* y *breakin*. Este último se complementa con la enseñanza de otras danzas como el hiphop *freestyle* y el *lite-feet*, *looking*, *popping*, *krumping* y *liquid dancing*.

«El humano juega para poder pertenecer y ser, para socializarse; del juego depende el vivir».

Maestro Óscar Vahos Jiménez

El juego y la pedagogía

Jugar es una actividad que produce diversión, encuentro, creación y goce; brinda una perspectiva más amplia del mundo y permite desarrollar nuevas habilidades y talentos.

El juego se aprende de generación en generación, y cada vez que se transmite, por ejemplo, de un padre a un hijo, adquiere aspectos diferentes y particulares que construyen una memoria aterrizada en el presente.

Por eso, cuando jugamos no solo expresamos nuestras capacidades y habilidades, sino también las vivencias, las situaciones de la vida cotidiana, las formas de relacionarnos con el otro y con nuestro entorno. ¡Es increíble todo lo que sucede cuando jugamos!

La lúdica también incluye las vivencias sociales de los territorios, sus problemas y las formas de ser, pensar y actuar de sus habitantes.

La lúdica nos permite crear, trabajar en equipo, despertar nuestra curiosidad y ser personas más creativas y auténticas. Los juegos también hacen parte de las tradiciones culturales y están presentes en la danza, la música, la literatura y las artes plásticas. Además, contienen las tradiciones, la historia y las características de cada región.

Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos pueden bailar a partir de las metodologías de la lúdica que muestran una visión muy particular y amplia de la cultura.

Dentro de este montón de posibilidades que ofrece el juego está la danza, que se construye conservando los valores y tradiciones, pero que también incluye lo conocido y lo que se da en el contexto en el que vivimos.

Esa mirada artística del juego permite que podamos conocer nuestro cuerpo, movernos, simbolizar objetos que no están presentes y aprender hábitos y costumbres para crear y recrear el mundo.

Gracias al juego podemos conocer los espacios, interpretarlos y desplazarnos a través de ellos con nuestras puestas en escena. El cuerpo es un elemento clave en la lúdica porque nos permite estar en el mundo para experimentar, conocer y sentir.

Frase destacada: «Los juegos actúan como la ley de la energía: no se destruyen, se transforman y evolucionan».
Artista formador Edison Vásquez Medina.

¿Sabías que la danza y el juego hacen parte de la lúdica?

Ahora que sabes que el juego y, por supuesto, la danza nos permite explorar el arte, te invitamos a hacer esta actividad para que encuentres la definición o palabra que se asemeja:

Palabras

Creatividad
Integral
Arte
Juego
Cuerpo

Definiciones

Imaginación, expresión, innovación y originalidad
Que desarrolla varias habilidades
Danza, música, teatro, literatura y plástica
Recrea, divierte, enseña y produce gusto
Nos permite estar, movernos por los espacios y experimentar sensaciones.

Aprende sobre el arte y la lúdica con Canchimalos

En la Corporación Cultural Canchimalos, los procesos lúdicos son los protagonistas. Estos crean experiencias relacionadas con el arte, el aprendizaje y los movimientos, entre otros. El juego permite formar personas críticas, reflexivas que construyen una identidad que transforma nuestra realidad.

Capítulo V

Ha sido increíble aprender tanto y en tan poco tiempo. Este es el capítulo final de esta cartilla, que nos invita a seguir bailando juntos, a no desistir y a tener disciplina, porque esa es la clave para alcanzar todo lo que nos proponemos.

Sigamos bailando juntos

Hoy nos sentimos muy orgullosos de ser la Red de Danza de Medellín, un proyecto que cree en los sueños y ve en el arte una opción de vida. Durante estos años, hemos escrito una historia en la cual los participantes y artistas formadores han sido los protagonistas.

Bailar nos ha permitido crecer juntos, desarrollar habilidades corporales, agudizar nuestros sentidos, perfeccionar la técnica y descubrir nuestras pasiones. Hoy sabemos que el arte no es algo complejo ni exclusivo de unas cuantas personas, comprendemos que es esa sensación que nos invade el cuerpo cuando nos movemos por el escenario. Hacer arte es creer en nuestras capacidades, dejarnos orientar y construir juntos un mejor presente.

«Si pudiera decirte lo que se siente, no valdría la pena bailar».

Isadora Duncan

La danza también es el vínculo que tenemos con nuestros antepasados que lucharon por su libertad, principios y valores para que hoy podamos vivir con más oportunidades. Lo mejor de todo es que en este camino hemos encontrado alternativas para todos los gustos: danzas afrocontemporáneas, metodologías lúdicas y *breakin*, entre otras; expresiones artísticas que nos han cautivado.

Sin duda, hoy somos una ciudad que vive por el arte gracias a las entidades aliadas que creen en la expresión artística como agente transformador y comparten todo su conocimiento, experiencia y saberes con cada participante. No solo hemos aprendido a mover nuestro cuerpo, sino también a ser mejores personas gracias a la formación que recibimos en valores.

Nuestro sueño es seguir bailando juntos para que cada vez seamos más y más personas las que vivimos para sentir la música y movernos al ritmo de ella. Gracias por permitirnos creer en nosotros, por unir a nuestras familias y por construir la memoria de la ciudad que se soporta en nuestra identidad.

«Vemos la danza urbana como una forma de vida (...) Cada persona la explora desde su sentir diferente, incorporando valores como la disciplina, la esencia y el autocuidado del cuerpo».
Corporación Cultural y Artística Elements

«Las músicas que se escuchan en las esquinas o en las casas de Manrique nos hacen reflexionar en torno a la danza y resignificar aquellos espacios cotidianos desde la proyección artística y el sentir del barrio».
Corporación El Balcón de los Artistas.

«El juego nos ha permitido explorar la danza y estar atentos a los contextos y a los intereses propios de cada grupo».
Edison Vásquez Medina, artista formador de la Corporación Cultural Canchimalos

«Para hablar de danza se debe empezar, a nuestro modo de ver, con las nociones de identidad y cultura, pues es donde se anida, se gesta, se permea y surge el movimiento, la creación, la puesta en escena».

Matices Corporación Dancística

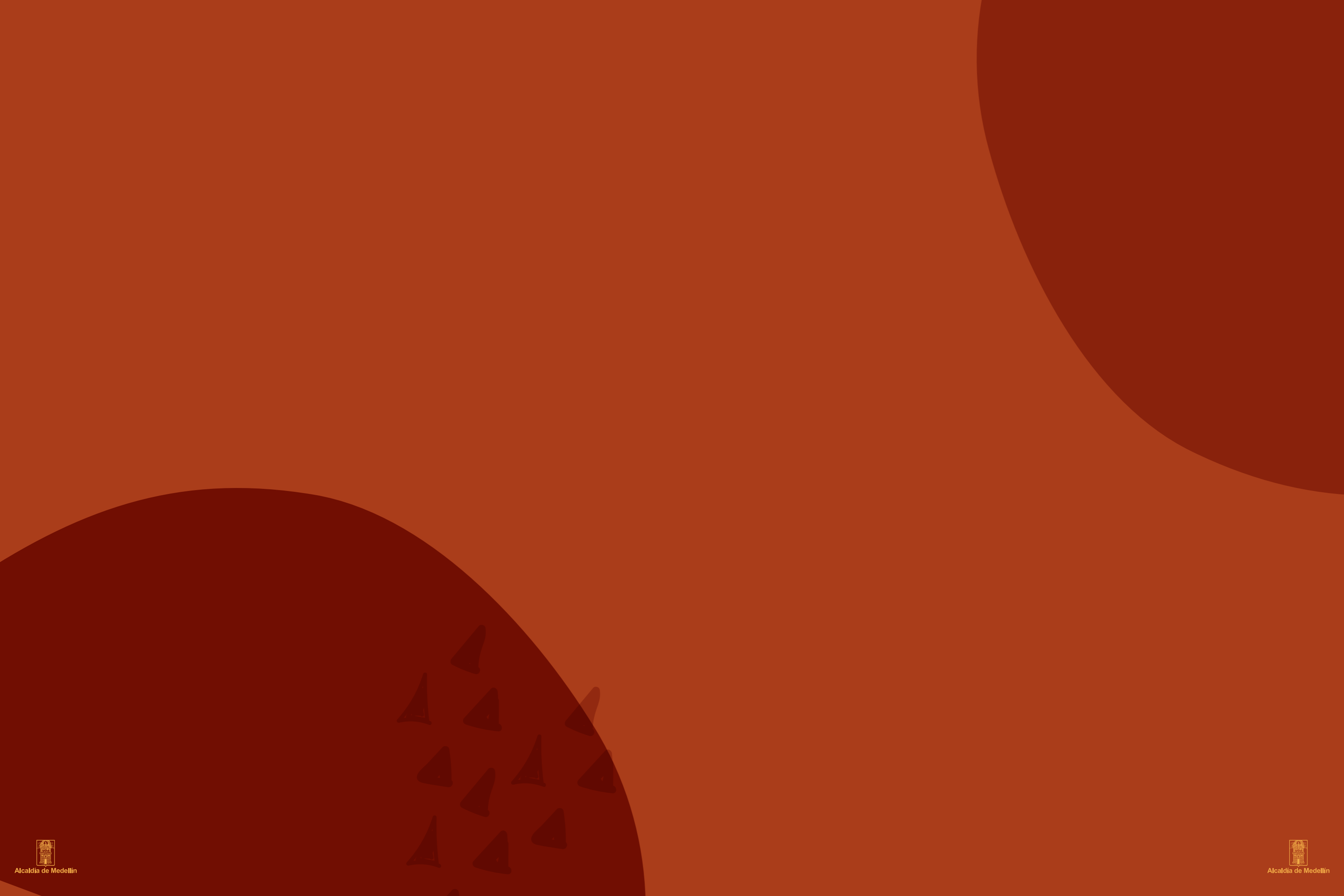
«Vemos las disciplinas artísticas de manera transversal. No ocurre una sin tener en cuenta la otra. Involucramos la danza, la música, la elaboración de instrumentos, la confección de vestuario, la gastronomía y la tradición oral como una forma de conocer el Pacífico, desde las artes escénicas y los oficios cotidianos».

Fundación Afrocolombiana Casa Tumac

«La danza afrocontemporánea de Sankofa es un lenguaje del cuerpo que siente apego, reconoce su origen y se respalda en él para resolver las dudas del presente, planear mejores futuros y honrar el legado que la madre tierra África nos ha entregado».

Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa

Bailemos juntos

Municipio de Medellín
Centro Administrativo Municipal, calle 44 # 52-165
Línea única de atención a la ciudadanía: 444 41 44
www.medellin.gov.co
Medellín, Colombia

Alcaldía de Medellín