

SEGUNDO INFORME DE INVESTIGACIÓN/SISTEMATIZACIÓN DE LA RED DE DANZA CIUDAD DE MEDELLÍN

Septiembre 24 de 2017

A continuación presentamos el segundo informe de la Red de Danza Ciudad de Medellín, en el componente de investigación/sistematización, desarrollado por Puente Consultorias SAS. En este informe, entregado a cinco meses de inicio del contrato (24 de abril de 2017) presentamos la información recogida y construida a la fecha, de acuerdo con los siguientes contenidos acordados con el equipo de coordinadores de las seis entidades que integran la Red de Danza Ciudad de Medellín en 2017:

1. Presentación del avance

- a. ¿Qué contenidos estamos trabajando?
- b. Locus de enunciación
- c. ¿Qué estrategias metodológicas estamos utilizando?
- d. ¿Desde donde estamos construyendo la información?
- e. ¿En qué vamos?

2. Contenidos segundo informe (se adicionan a los contenidos del I Informe entregado el 30 de junio)

- a. Resumen ejecutivo.
- b. La red: una mirada retrospectiva
- c. Una mirada desde el equipo de la Secretaría para las redes
- d. La red: una apuesta política, pedagógica y estética
- e. La red: una construcción interinstitucional
- f. Avances en el diagrama de conceptos
- g. Intercambios
- h. Diversas metodologías, diversos movimientos. (Mirada desde afuera): las organizaciones y los coordinadores de la red
- i. Una mirada desde adentro: Gestos ideológicos, gestos corporales
- j. Las preguntas que viajan con el cuaderno
- k. Hallazgos encontrados a la fecha:

Nota: es importante señalar que los apartes entregados se seguirán construyendo en la medida en que avanza el proceso, de acuerdo a la información recopilada en encuentros, visitas, intercambios y documentos de las organizaciones.

A. Presentación del avance de investigación:

1. ¿Qué contenidos estamos trabajando?

- ★ Reseña histórica (general)
- ★ Mapa de proyectos (los proyectos presentados para 2017)
- ★ El significado de red, entendido como alianzas interinstitucionales
- ★ La relación entre el territorio, la red y las prácticas artísticas
- ★ La red en la ciudad (mapa de actores y participantes en el MAPA)
- ★ Metodologías particulares / metodología común (Laboratorio)
- ★ La apuesta estética, pedagógica y política de cada institución y su relación con la red
- ★ El aporte que cada institución le hace a la red desde su propuesta
- ★ Impactos números (alcaldía) y cualitativos (historias de vida)
- ★ Conceptos comunes, ideas diversas

2. Locus de enunciación

- ★ El yo
- ★ El otro
- ★ El entorno

3. ¿Qué estrategias metodológicas estamos utilizando?

- ★ Intercambios
- ★ Visitas
- ★ Entrevistas
- ★ Cuaderno viajero
- ★ Micro- talleres con los equipos de trabajo
- ★ Definición de conceptos comunes desde las diversas voces

4. ¿Desde donde estamos construyendo la información?

- ★ Desde la institucionalidad (equipo redes de formación)
- ★ Desde los coordinadores
- ★ Desde los docentes
- ★ Desde los participantes
- ★ Desde la observación
- ★ Desde los aliados en territorio (equipamientos)

5. ¿En qué vamos?

- Entrevistas a profundidad:
  - Equipo Alcaldía: Mabel, Angela, Maria Cristina, Aníbal, Cristian, Diana Palacios.
  - Coordinadores: Diana Yepes (UdeA), Juan Carlos Arroyave (Muevelopayá), Luz Dary (Balcón), Diana (Matices), Rafael (Sankofa).
  - Profesores durante las clases

- Observación
- 21 laboratorios visitados
- Asistencia a todos los comités
- Asistencia al Concejo de Danza
- Hemos recogido datos de impactos (histórico alcaldía)
- Hemos desarrollado metodologías de trabajo con equipos
- Hemos realizado 4 encuentros grupales
- Ejercicios con los actores de la Red
- Intercambio de docentes
- Ejercicios con coordinadores
- Cuaderno viajero (Sankofa, Matices, Muevelopayá, UdeA)
- Presentación de avances en la mesa de investigación en el mes de junio, julio, agosto y septiembre.

Visitas laboratorios

Mirador de Calazans, Sankofa. Docente: Yndira Perea

Evidencias del cuaderno viajero

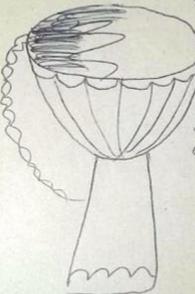
¿Cómo viven el baile en tu casa?

en mi casa viven el vailando movren
dosen y tambien me
viendo el cuerpo
ATT: MAYLEN

Con un dibujo o palabra describe qué es:
Afrocontemporáneo

Es una mezcla
de danza tradicional
africana en las
nuestras comunidades.
Bailamos de alegría y
felicidad y además que
además de fortalecer
nuestras culturas africanas
y nosamos más de nuestras
antepasadas.

Andrés
Ibarquien

Raíces.

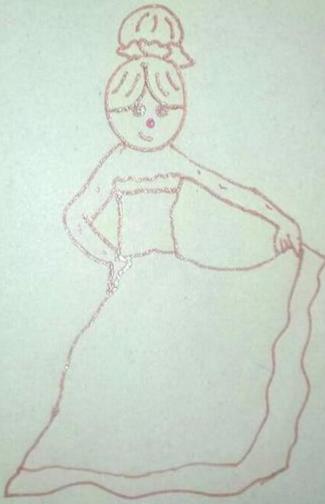
Por que Por medio de esta danza
logramos investigar más sobre
nuestra comunidad AFRO

LAURA VALENTINA Jimenez

Con un dibujo o palabra describe qué es:
danza folclórica?

23 de Junio 2017... Los Colores

Para mi la danza folclórica es:
Expresarse de una forma única.
es sentirse libre

¿Qué siente mi cuerpo al bailar?

- ✓ ALEGRIA, DIVERSIÓN, EMOCIÓN, PASIÓN por lo que hago.
- * Siente Alegría Por que Bailar es mi Pasión Bailar

Felicidad y emoción

B. Contenidos segundo informe

1. Resumen ejecutivo:

La Red de Danza Ciudad de Medellín hace parte de la Redes de Formación en Prácticas Artísticas y Culturales de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Se trata de un programa amplio que busca el fortalecimiento de espacios de formación ciudadana por medio de diferentes prácticas y manifestaciones artísticas, que le permiten a los participantes - niños y jóvenes entre 7 y 18 años - acceder a procesos de participación, encuentro, reflexión, creación y construcción colectiva.

La Red de Danza en particular propone un abordaje de dichos procesos, a través del cuerpo como principal ente que crea, comunica, construye y se expresa, a través de múltiples visiones estéticas que propenden por otras sensibilidades y comprensiones de la ciudad. Es así que la Red de Danza, se materializa mediante una metodología de Laboratorios Creativos y un grupo de proyección, distribuidos en el territorio urbano y los 5 corregimientos. La Red de Danza se propone posibilitar experiencias significativas en niños, niñas y adolescentes por medio de la educación corporal y la sensibilización artística; y fortalecer los procesos de convivencia, cultura y valores ciudadanos por medio de la danza. El método de formación implementado está basado en espacios experienciales y de creación colectiva, llamados Laboratorios Creativos, al interior de los cuales se buscan interpretar y reconstruir los imaginarios del mundo, la vida y la ciudad por medio del cuerpo, el movimiento y la danza.

Esta Red fue creada en el año 2004, y comenzó su implementación en 2005. Desde entonces ha indagado por diferentes enfoques metodológicos, de acuerdo a las necesidades de los participantes y de la propia ciudadana, que han sido acompañados por organizaciones e instituciones que han liderado e implementado el proyecto. En el año 2009 la Red de danzo pasó a ser operada y coordinada por la Universidad de Antioquia, luego de haber sido liderada por el Ballet Folklórico de Antioquia desde su creación. La Universidad fue la institución que lideró el cambio de modelo hacia Laboratorios de Creación a partir del año 2013, generando nuevos espacios y procesos flexibles, adaptables a las condiciones y realidades de los contextos y a las necesidades o demandas de la población. Desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia los Laboratorios creativos comenzaron a ofrecer, además de una instrucción técnica o estética, una experiencia formativa que ayuda a desarrollar una sensibilidad hacia los lenguajes

dancísticos, permitiendo a través de ellos el fomento de capacidades expresivas que aporten al crecimiento físico, emocional, intelectual, social y cultural de niños y jóvenes.

A la Universidad se han sumado desde hace unos años otras instituciones como Muevelopayá (2014), quien lidera el programa de Becarios, un componente de formación técnica y creativa de mayor profundidad, en el cual participan los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad que han demostrado interés en ampliar su formación artística. La propuesta pedagógica de la Corporación Muevelopayá responde al interés de enfrentar la complejidad de la vida actual, desde la creatividad y la capacidad de pensar nuevas realidades a partir de la experiencia de la danza. En el año 2015 se sumó La Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa, quienes desarrollan los laboratorios desde una perspectiva de formación para el conocimiento, el disfrute y la preservación de la danza afrocolombiana, entendida como vivencia colectiva del cuerpo que expresa los sentidos y los modos de ser afrodescendiente.

Para el año 2017 la apuesta metodológica, las búsquedas pedagógicas y el enfoque estético se ha ampliado para recibir a tres nuevas instituciones, que desde su propuesta particular, se vinculan para ampliar los horizontes de la Red, aportar en el ejercicio de construcción colectiva y darle un poco más de sentido a la idea de red, mediante una articulación interinstitucional. Así pues este año se vincula nuevamente a la Red el Ballet Folklórico de Antioquia, y llegan además La Corporación Dancística Matices y El Balcón de los Artistas.

El Ballet Folklórico se ha caracterizado por representar el folclor colombiano, llevando sus espectáculos a diversos escenarios internacionales. La Corporación Dancística Matices, desde sus inicios se ha caracterizado por la creación de montajes coreográficos de grupo y de pareja donde se representa la tradición cultural y las costumbres de las diversas regiones del país. Por su parte, El Balcón de los artistas “por más de dos décadas ha realizado un trabajo comunitario en donde la danza ha sido la herramienta para transformar espacios impactados por la drogadicción y el conflicto armado, en escenarios de convivencia, crecimiento profesional y desarrollo social. Propone procesos de formación enfocados en el Ser, su prioridad “no es formar bailarines, sino formar mejores personas con el poder transformador de la danza, niños jóvenes y adultos son bienvenidos para aprender de una forma divertida”.

De esta manera, en el 2017 la Red de Danza Ciudad de Medellín cuenta con 26 Laboratorios y 3 grupos de proyección (becarios) distribuidos en las 16 comunas y los cinco corregimientos, alcanzando a una población aproximada de 580 niños, niñas y jóvenes con

un promedio de 20 participantes por grupo. Hoy es una red liderada por seis instituciones que aportan desde sus procesos propios a un proyecto de ciudad que se quiere diverso, democrático, participativo e incluyente.

2. La Red: una mirada retrospectiva

En el año 2009 la Universidad de Antioquia asume la coordinación de la Red de Danza ciudad de Medellín, que venía siendo operada por el Ballet Folclórico de Antioquia desde el año 2005. La Red fue creada mediante acuerdo en el año 2004.

Cuando la Universidad recibe este proyecto, le da continuidad a la línea pedagógica que se venía trabajando; los participantes recibían 4 ½ horas semanales en las que veían Ballet, Contemporáneo y Folclor. Este enfoque buscaba sacar un producto final con cada uno de los lenguajes específicos que les permitían hacer una gran muestra al terminar el año; para ese producto, cada participante podía ubicarse en el lenguaje que más le gustaba, “el ballet era el más conflictivo. Al principio todos querían hacer ballet porque se veía muy bonito, en especial las niñas, pero apenas veían las exigencias que este tenía, se querían cambiar...las condiciones locativas no estaban dadas para el ballet, el discurso rompe la lógica de los territorios, es repetitivo, es exigente, no es lúdico, era necesario jugar con la música y con el cuerpo”. En ese entonces como ahora, la red tenía presencia en los diferentes territorios de la ciudad y en los corregimientos, con un promedio de 20 grupos; durante esos años, además del componente artístico, se trabajaba como un contenido diferente la “formación ciudadana”.

En el año 2013, se propuso desde el interior de la Secretaría de Cultura hacer un cambio. El 2012 había sido sin dudas, un año difícil; el cierre fue traumático, se dio una ruptura en el equipo, había tensión porque se estaba cuestionando el modelo de las clases, los lenguajes, y el énfasis en una muestra final, que parecía para todos, menos para los participantes; por esta razón se crearon las muestras locales, mucho más libres, en las que los participantes podían hacer lo que realmente les gustaba. Sumado a esto, aunque se suponía que se debía trabajar en iguales proporciones el ballet, la danza contemporánea y el folclor, no era posible, porque cada grupo iba mostrando su propia vocación y prefería un enfoque. Adicional a esto, entre los años 2009 y 2012 la función del docente, fue también la de gestor en el territorio. La red contaba con un director artístico y un coordinador general, pero no se tenía un equipo, una persona encargada de visibilizar el proceso, de convocar, de tal suerte que era el propio docente quien debía ir a las casas para buscar a los

participantes y consolidar un grupo “el docente levantaba el proceso y lo mantenía”. Todos terminaron el año desgastados, autocuestionados.

A partir de lo anterior y con la llegada de un nuevo equipo a la coordinación de las redes, se propone un cambio radical inspirado en el modelo “Laboratorios comunes de creación” de Casa Tres Patios. En ese año además ingresa Muevolopayá con la propuesta del grupo de proyección, o “Grupo de Becarios”. Si bien hay que decir que fue un momento de crisis, en el que fue necesario “aprender muy rápido” para adaptar el nuevo modelo, este fue un momento fundamental para la red, un giro radical que era necesario para pensarse, para reflexionar, sobre aspectos metodológicos, sobre el proyecto que se quería desarrollar, sobre ese artista formador que llegaba a los territorios, sobre el concepto de red, sobre los ambientes.

LABORATORIO
INCERTIDUMBRE
RED
ARTISTA FORMADOR
AMBIENTES TRANSFORMADORES
CREACIÓN COLECTIVA

- ★ Los laboratorios se comprendieron como espacios de creación y experimentación, más allá de cada área (ballet, contemporáneo, folclor) y de la técnica.
- ★ La incertidumbre pasó a ser una condición positiva, en la medida en que se permitió que en los laboratorios podían pasar “muchas cosas”: jugar, bailar, crear, explorar desde el cuerpo, equivocarse.
- ★ Se empezó a pensar en otra noción de red, a buscar una nueva comprensión sobre el hecho de estar juntos, de trabajar en diferentes territorios, de tener propuestas particulares y al mismo tiempo, estar todos articulados en un mismo proyecto.
- ★ El profesor pasó a ser concebido como un artista formador, con una vocación hacia la investigación, con capacidad de transformarse, flexible, sensible, atento a las necesidades de cada grupo.
- ★ Los espacios fueron concebidos, antes que como salones de danza, como ambientes transformadores.
- ★ La búsqueda incesante por un producto final para la muestra, se convirtió en una creación colectiva que luego podría ser socializada (o no).

¿Cómo articular entonces la experimentación, la incertidumbre, la investigación, la creación colectiva, el error, el cuerpo, el lenguaje, las propuestas de cada grupo? Surgió la necesidad de pensar una propuesta común que permitiera emprender el camino tan incierto hacia los laboratorios de creación: “Cuerpo ciudad” fue el eje que articuló y guió esta nueva propuesta.

La primera pregunta por el cambio vino entonces “desde arriba”, desde la Secretaría “sabíamos que teníamos que cambiar, pero no sabíamos cómo...nos movieron, nos hicieron pensar”. Luego de este primer giro, la propuesta que hoy (2017) le da vida a la Red de Danza, ciudad de Medellín, se empezó a gestar desde abajo. Se le apostó más a la calidad que a la cantidad, a comprender el proceso más desde adentro que desde afuera, de esta manera el 2013 fue un año dedicado a entenderse como proceso en permanente cambio; fue el año en el que emergieron las preguntas propias sobre qué era lo que realmente necesitaban y cómo buscarlo. Así pues, para el año 2014, las entidades de la Red se habían apropiado de la propuesta de los laboratorios y crearon “El sueño de la danza creativa” como una forma de materializar esta nueva apuesta. El sueño de la danza, fue el escenario de reflexión pedagógica y artística, la oportunidad para asentar interrogantes acerca de conceptos y procesos hegemónicos de la danza que se volvían problemáticos: la técnica, la escena, los formadores, los espacios, la interdisciplinariedad, los métodos implementados en el contexto de la formación ciudadana, el deber social y cultural de la danza, entre otros. Y fue un espacio propositivo que a partir de la interdisciplinariedad evidenció nuevas formas de uso de arte en el ámbito recreativo y social (Diana Carolina Palacios). El Sueño de la Danza posibilitó la comprensión de la danza como medio y como fin en aras de alcanzar las expectativas de los diferentes actores. Es un medio para los talleristas y el proyecto porque es la estrategia para llegar a la formación de valores ciudadanos. Es un fin para los niños, niñas, adolescente y sus familias, quienes ven en la creación de productos artísticos y la puesta en escena el alcance de los logros a nivel artístico y personal. Luego de la experiencia del Sueño de la danza creativa, las preguntas y las búsquedas continuaron, y aparecieron nuevos conceptos que serían claves para una autocomprensión y para avanzar en una propuesta propia de laboratorios.

DE LAS PIELES
CUERPO LÚDICO
CUERPO COMUNIDAD

★ De las pieles fue asumido como un método.

- ★ El cuerpo lúdico se refería a la posibilidad de crear en grupo, de que cada grupo fuera autónomo.
- ★ Cuerpo comunidad se refería a la propuesta de todos los laboratorios, a unirse en el escenario mediante una propuesta.

Esta nueva perspectiva también permitió comprender la necesidad de articular la comunicación y la investigación con todo lo que venía ocurriendo en la red; así mismo modificar otros elementos metodológicos como el hecho de separar los grupos por edades (7-9/9-11/13-15, etc) privilegiando la edad antes que el territorio. Esto, además de ser bastante dispendioso en cuanto a la movilidad, pues los participantes debían desplazarse al laboratorio según su edad, no facilitaba el fortalecimiento de los territorios.

En el año 2015 la Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa entra a hacer parte de la Red por invitación de la Secretaría de Cultura; las preguntas continúan. Ese año se propusieron hacer una nueva propuesta común articulada en las palabras: sueños, colores e imaginación.

Con la articulación de las tres entidades - Universidad de Antioquia, Muevelopayá, Sankofa - se avanzó hacia otra esfera: la de la reflexión entorno a la construcción de ciudad desde el cuerpo, hacia la comprensión de la danza como lenguaje, del cuidado del cuerpo, de la construcción de la imagen de sí mismo. Se trataba y se trata todavía de una búsqueda por unir otros hilos sociales, por apostarle a otros tipos de comunicación corporal; de propiciar otro tipo de interacciones del cuerpo propio frente a otro cuerpo, cambiar las posturas para cambiar el entorno. La red ha permitido apostar por una transformación desde el ser: cambiar el grupo de amigos, cambiar el entorno y desde allí poner por a los niños y jóvenes en otros escenarios, otros mundos posibles.

Por otro lado, la articulación de diferentes instituciones le ha permitido a la red avanzar en conceptos que son universalizados para aterrizarlos en el territorio, de acuerdo a las búsquedas de los participantes, del grupo. Conceptos como territorio, cuerpo, ciudad, movimiento, creación. A su vez, comprender el universo conceptual en el cual se desarrollan los procesos ha permitido tener un cuerpo más dispuesto para la experiencia estética y es esta precisamente lo que los une y lo que lo diferencia; la experiencia estética es un elemento fundamental en la construcción social de lo sensible que pasa por cada uno de los laboratorios de la red de danza.

En este año 2017, la red recibe a tres nuevas instituciones: Ballet folclórico de Antioquia, Corporación Dancística Matices, y Balcón de los artistas.

3. Una mirada desde el equipo de la Secretaría para las redes

Al interior de la Secretaría de Cultura, el equipo de la red está integrado por 5 personas: la directora de formación, dos técnicos financieros, una persona que acompaña el proceso de forma general y una persona que acompaña la recolección y sistematización de datos y la generación de estadísticas. A ellos los acompañan consultores especializados de cada área que apoyan especialmente el componente pedagógico y la articulación entre las instituciones, así como la interventoría.

Para ellos, la red es una apuesta de ciudad que puede impactar a miles de personas a través de los participantes; las familias, amigos y vecinos de alguna manera se ven afectados de forma positiva cuando los niños y jóvenes se vinculan en este tipo de procesos que les ofrecen otra forma de ver el mundo y su entorno particular, un espacio para socializar, una actividad que los aleja de situaciones que pueden ser peligrosas. Es el espacio del juego, del compartir, de conocer la ciudad desde otros lenguajes. Es también uno de los escenarios para garantizar el derecho al arte y al goce estético como parte fundamental de la construcción ciudadana.

A lo largo de sus años de trabajo, este equipo ha visto crecer a las instituciones que llevan el proceso a las comunidades en sus territorios. Explican que la red no solo forma niños y jóvenes, es también “una escuela” para las organizaciones del sector, que han aprendido a presentar informes, generar presupuestos, presentar cuentas, dialogar con múltiples interlocutores. Pero al mismo tiempo también han visto decrecer el proceso: el presupuesto cada vez es menor, las exigencias mayores, las posibilidades de desarrollar el trabajo más complejas y por tanto, la incidencia en el territorio menor; además, el equipo al interior de la Secretaría ha crecido poco, a pesar de que las demandas y las actividades aumentan día y día.

Otra de las situaciones que puede evidenciar este equipo después de varios años de trabajo, es que hace falta visibilizar los procesos, tener sentido de pertenencia y ganar mayor reconocimiento entre los ciudadanos. Sin embargo, esto tiene una explicación que tiene que ver de una parte con el presupuesto, pues en la medida en que este baja o se mantiene igual, los equipos decrecen y las posibilidades de abarcar un territorio de ciudad mayor, también. Pero así mismo tiene que ver con las demoras del proceso para comenzar

cada año, uno de los aspectos peor calificados en las encuestas de satisfacción que se realizan cada año, es el tiempo que tardan en comenzar los procesos de formación en el territorio; las demoras para iniciar según explica el equipo, se dan porque es muy complicado el tránsito que debe hacer un contrato o convenio entre la Secretaría que lo alberga y la Secretaria de Suministros. Cada comienzo de año es nuevo comienzo de procesos y esto retrasa todo y multiplica el gasto. Además de lo anterior, la falta de crecimiento de las redes tiene que ver con el escaso reconocimiento de lo que se está haciendo al interior de la administración municipal.

Es importante señalar también que desde hace dos años se viene generando de forma rigurosa una información sobre los participantes (SUB), en la que encontramos datos sociodemográficos y georeferenciados. Si bien esta información es de suma importancia es preciso avanzar en este aspecto, primero generando otro tipo de indicadores que nos permitan medir impactos cuantitativos y cualitativos, más allá de los datos y segundo, generando preguntas y análisis alrededor de dichos indicadores. Como lo explica la persona encargada al interior de la Secretaría, por ahora su función se limita a revisar y pasar los datos que le entregan las organizaciones, de tal manera que hasta ahora esta información no ha sido de mayor utilidad para sustentar, comprender y fortalecer estos procesos.

El equipo reconoce que hay un mayor sentido de pertenencia por parte de las comunidades en otras redes como Red de Escuelas de Música y Red de Artes Visuales. De nuevo la explicación tiene mucho que ver con la asignación presupuestal, pues la escasez de recursos impide desarrollar procesos de socialización, intervenciones de ciudad, trabajo con los padres y las familias, intervenciones locales en los barrios, etc.

- ★ Aumento de presupuesto
- ★ Crecer y fortalecer el equipo de trabajo
- ★ Dar continuidad a los procesos y a los consultores
- ★ Fortalecer el trabajo interinstitucional
- ★ Fortalecer el trabajo interdisciplinario
- ★ Propiciar intercambios de experiencias
- ★ Mejorar la articulación con equipamientos y espacios de los laboratorios

Los anteriores son los aspectos que requieren ser revisados, de acuerdo con el equipo de formación, para aumentar el impacto de las redes de formación artística, y alcanzar objetivos tan importantes como la formación ciudadana, la sana convivencia, la posibilidad

de encontrar otras formas de ver, estar y ser en el mundo como niño y joven, medidas por las prácticas artísticas.

4. La red: una apuesta política, lo pedagógica y estética

La red de danza plantea una propuesta para quien quiera potenciar un saber (el baile), un lenguaje; pero más allá de esto, la red es un espacio de posibilidades para potenciar formas estéticas de ver el mundo, de nombrar la vida desde el cuerpo. En los laboratorios existe la oportunidad de cuestionar diferentes estereotipos por medio de determinados lenguajes creativos, en nuestro caso, estereotipos del cuerpo, de la raza, del movimiento, del género. Con el docente, como un orientador, los participantes tienen la posibilidad de construir una imagen propia de su cuerpo y de su territorio, y de esta forma dar respuesta frente a estereotipos corporales, de reconocer un ethos estético propio.

La red de danza es también el espacio para fortalecer valores, de aportar desde una mirada crítica a la construcción de los procesos sociales, a propiciar otras experiencias de lo social, de lo colectivo.

La diversidad de enfoques y propuestas propias de cada institución nos permite trascender lo multicultural para pasar a lo intercultural, acercarse al otro de una forma más tranquila y sin estereotipos como mediadores. A través de la participación de Sankofa, se ha comprendido por ejemplo, porqué lo negro es una invención, porque es necesario romper con estereotipos que proponen que el “negro baila porque lo tiene en la sangre”, con el exotismo, con la folclorización de la tradición, entre otros.

ACÁ DEBEMOS TERMINAR DE DESARROLLAR LA IDEA CON INFORMACIÓN DE ENTREVISTAS Y COMITÉS.

La apuesta de cada uno

Como parte de un ejercicio de reflexión, las instituciones de la Red de Danza exponen sus propias apuestas:

La **Corporación Dancística Matices** se ha caracterizado por la creación y proyección de la danza folclórica, donde se representa la tradición cultural y las costumbres de las diversas regiones del país.

Como aprendizaje de las experiencias y vivencias artísticas, desde el año 2013 se ha venido formalizando la intención de crear escuela como una estrategia de participación y multiplicación de saberes desde el arte y la cultura, teniendo como apuesta política la resignificación de los espacios que habitan los niños, niñas y jóvenes, en una ciudad que pretende abrir posibilidades de ver la vida de otra forma, generando encuentros que promuevan la reflexión con sentido, la capacidad crítica de proponer, de actuar, crear y proyectar su forma de ver la vida. Teniendo como uno de los ejes principales la Animación Sociocultural, como aquella posibilidad de movilización, de participación social, de animarse a transformar su entorno, sus propias realidades, a salir de lo cotidiano y aportar a una vida en paz.

Para el año 2017 la corporación hace parte de la estrategia “Red de danza” de la alcaldía de Medellín con 100 niños, niñas y jóvenes de diferentes barrios de la ciudad con una apuesta pedagógica y social basada en actividades lúdico- formativas que permitan que esta población pueda sensibilizarse, compartir y disfrutar del encuentro con la danza con un enfoque metodológico de aprendizaje significativo, que le apunta al fortalecimiento de habilidades para la vida desde el cuerpo, la expresión, la creatividad, y todo aquello que pase por lo sentidos; donde se construya un discurso estético, dándole un sentido a todo aquello que vivencia. “el cuerpo que habla – el cuerpo que danza”

Cuando se habla del cuerpo que danza no se refiere de la misma manera al baile, aunque estén directamente relacionados y exista un complemento entre sí. Mientras la primera alberga "el conjunto de emociones, sentimientos, ideas y pasiones expresadas; el baile es el medio a través del cual se ponen en escena esos aspectos" (Murcia y Jaramillo 2008). La danza no se agota en el hacer, pues es preciso sentir, ser, saber y comunicar. Mientras que ésta pertenece a la expresión de la corporeidad; el baile, por el contrario, es un medio para experimentar esa corporeidad.

Así, esta modalidad artística se muestra como un espacio en donde es posible identificarse, conocerse, expresarse, es manifestación de corporeidad: condición de presencia, participación y significación del hombre en el mundo (Manuel Sergio, 1996), (Trigo y cols., 1999). Desde esta perspectiva la danza no se presenta en sentido de reproducción sino transformador de las esferas sociales y humanas que validan la formación de la libertad y la autonomía, fomentando a la vez la capacidad de coexistir con los otros y lo otro.

Esta mirada estética, liberadora y transformadora es la apuesta que corporación descubre en el arte y en particular de la danza, de acercarse en los diferentes aspectos de las

personas, siendo conscientes de las realidades particulares de cada individuo, reconociendo sus diferentes territorios y entornos, generando impacto, no solo desde la puesta en escena si no también queriendo incidir en las diferentes comunidades donde se ha trabajado, llevando a los niños, niñas y jóvenes una propuesta desde el afecto, desde el buen trato, y en especial como la posibilidad que arte brinda para incidir en los diferentes patrones de la cultura, las costumbres y los hábitos regulares en los espacios de sus territorios. El aprovechar la danza como herramienta en su papel humanizador y transformador de realidades ha permitido observar un cambio en los proyectos y aspiraciones de los chicos y chicas y les ha brindado la posibilidad de la re-significación del “querer ser” de ellos en sus diferentes realidades y cotidianidades.

Para el **Balcón de los Artistas**, desde la mirada política y como actividad humana, la danza ejerce un compromiso sobre todo ser humano porque atañe directamente con una decisión propia; bailar, que es literalmente un acto desde el hacer en lo individual o de grupo. Si se piensa entonces en la acción como tal y con ello, la decisión tomada, esto conlleva unas características humanas con tareas para sí y para su contexto, como; el compromiso, valores comportamentales, responsabilidad propia y con el otro. Se actúa para sí y pensando en todo lo que está alrededor y todo aquello que se puede afectar con la determinación tomada.

El Balcón de los Artistas se crea con la mirada de una persona apasionada por el baile; la salsa, el tango... pero totalmente ubicada en las necesidades que hace 25 años generaba su barrio. Era imposible pensar en una actividad que podría ser masiva y separarla de las necesidades del entorno. Aún después de tanto tiempo, las necesidades persisten y ahora de manera individual se pretenden seres humanos que hagan efecto onda en sus hogares, en sus colegios, en su barrio.

En el Balcón los chicos bailan por muchas razones; “yo quiero bailar como ella”, “Yo quiero ser famoso como ellos”, “yo quiero usar esos trajes brillantes”, “yo quiero salir a un escenario”... son tantas razones, que finalmente son las que amarran factores transversales para una formación donde importa lo humano y este hacer es cuestión de decisión. El compromiso de los líderes es grande y de mucha conciencia. Todo está amarrado a una actividad humana que se lleva con decisiones de carácter y con responsabilidad, con la seguridad de respuestas afirmativas porque son hechas con pasión y mirando siempre a un mejor futuro.

El Balcón de los Artistas es grande en el escenario y su sentido competitivo a nivel internacional, los ha llevado a tener una convicción en todo lo que hacen de “ganadores”, de no flaquear con la derrota, por el contrario de trabajar aún más para lograrlo en la

próxima vez. Una formación desde el encuentro con su contrincante, con la conciencia de que es rival pero no enemigo, no es fácil, esto se forma y va acompañado de valores frente al respeto, la cooperación, la relación social, trabajo en equipo, el reto.

En los 25 años del Balcón se esclarece la conformación de Escuela de Formación, con la intención de organizar fines y objetivos, con base en la experiencia vivida. Hay una vivencia acumulada, unos saberes ya explorados que requieren ser formalizados. La población infantil y juvenil del barrio Manrique y de Medellín requieren de un espacio educativo diseñado para artistas-bailarines y la oportunidad de la RED es muy significativa. Entrar a otros espacios, reconocer otros públicos con otras necesidades y otras miradas, descubrir y entender otros territorios semejantes y otros no tanto, saber con la experiencia que la palabra “acompañar” está adelante que la “técnica” y que cuando empezamos a involucrarse en la misma línea de enseñanza, se podrá deducir que estamos entregando de manera apropiada el conocimiento.

La creatividad, la responsabilidad y los valores humanos, son y serán claves en todos los planes de formación de la RED. Estamos unificando criterios, uniendo experiencias individuales para concretar un fundamento único como grupo de trabajo. Crecer con la RED es un fin en el 2017 y es un reto que estamos asumiendo en grande.

Las palabras que identifican el proceso de formación del Balcón de los Artistas; el compromiso, la responsabilidad, la pasión y seguridad de lo que se quiere hacer. Más que ser ganadores, es ser grandes en la vida y hacer replica de ello donde quiera que estemos.

Tenemos la certeza de saber que belleza y hacer bien las cosas, son sinónimos y que los salones de danza y el escenario son los sitios para mostrarlo y sustentarlo. Despertar sensaciones, alimentar la sensibilidad, adiestrar la percepción, tener el asombro siempre como objetivo, son condiciones que determinan las metas del diario vivir. Tener el carácter de trabajar en el campo de lo bello y lo artístico es un compromiso, (siendo la estética un concepto que se vuelve tan personal). La estética de la RED, es más allá de la técnica, es buscar los valores humanos y resaltarlos, es abonar risas y alegrías con el disfrute de cada clase, es identificar talentos y líderes y hacerlos protagonistas de sus aptitudes, es entregar lo mejor de sí en cada espacio a donde se llega, es reforzar los buenos hábitos, es sonreír con ellos, es abrazar entregando calor humano, es mirar a los ojos con amor y exigencia.

La Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia se reconoce y asume una postura crítica en el contexto de los Laboratorios Creativos, desde una apuesta política fundamentada en la construcción de la realidad en condiciones de debate, pero siempre

con la búsqueda del consenso grupal donde se posibilita la participación, la reflexión, la toma de posición y la crítica como medio para la construcción de conocimiento y de transformación de la realidad.

Por consiguiente, la construcción de la apuesta formativa se orienta desde la concepción de Los Laboratorios Creativos a partir de 2013 y que año tras año son evaluados para retroalimentar y consolidar el proceso pedagógico. De esta manera, la apuesta esencialmente se basa en la generación de experiencias significativas a partir de la formación de una conciencia para el uso sano del cuerpo y la relación de este con los entornos; propósito en el cual la danza es el punto de encuentro y el agente integrador de las diferentes motivaciones de los participantes.

Como estrategia metodológica, los Laboratorios Creativos en danza se construyen a través de un proceso formativo que potencia y resalta los valores ciudadanos como un espacio para la inclusión social, la convivencia, el respeto y la solidaridad; así mismo se orientan a través de la participación activa: las temáticas de interés son seleccionadas por el equipo creativo en consenso con los participantes con el propósito de brindar, además de una instrucción técnica o estética, una experiencia formativa que transforme positiva y paulatinamente las relaciones con su ambiente.

De esta manera, los Laboratorios Creativos se conciben como procesos flexibles, adaptables a las condiciones y realidades de los contextos y a las necesidades o demandas de la población en la cual los niños, niñas y adolescentes son los protagonistas del proceso; es decir, la mirada está centrada en ellos para que puedan expresar su punto de vista. En los Laboratorios los participantes son sujetos participativos y comprometidos con su proceso de formación: son inquietos por el conocimiento, capaces de desarrollar habilidades para indagar, interpretar, reflexionar, evaluar y poner a disposición su saber aprender, saber hacer, saber convivir y saber ser en la solución de los problemas propios de su cotidianidad. Ejercen un papel activo abriendo espacios para la socialización, el debate y la argumentación entre sus compañeros, a la vez que se posibilita el reconocimiento como seres individuales, históricos y sociales que se articulan al proceso formativo como una oportunidad de mejoramiento en sus dimensiones de ser.

Las características de los grupos inciden directamente en la formulación de los Laboratorios, los productos y la socialización de los mismos. De ahí que la orientación de estos espacios esté a cargo de Artistas Formadores con capacidad de reflexionar y guiar los procesos formativos y creativos con un alto valor cultural y social; personas con capacidad para hacer lectura de los diferentes contextos que les permiten enriquecer y construir nuevas herramientas didácticas al servicio de la comunidad. De esta manera, el trabajo se

orienta a través de **dos ejes de reflexión** como una forma de potencializar el movimiento corporal y creativo, de una manera lúdica, autónoma, reflexiva y comprensiva, en aras de fomentar las capacidades expresivas y desarrollar la sensibilidad hacia el medio individual y social de cada participante.

El primer eje se denomina **Conociendo y sintiendo mi cuerpo**, el cual está pensado como un espacio donde los participantes se conocen e indagan en las posibilidades que tiene el cuerpo para moverse, con el objetivo de brindarles las herramientas básicas necesarias para el uso y el buen cuidado del cuerpo. Los contenidos que se desarrollan en este eje de reflexión están encaminados en resolver preguntas motivadoras lideradas por los Artistas Formadores, quienes desde sus herramientas artísticas y pedagógicas generan inquietudes y reflexiones en el interior de los Laboratorios Creativos.

El segundo eje de reflexión se denomina **Asombrarte: experiencias creativas con la danza**. Sus contenidos están encaminados en aprovechar las herramientas técnicas y creativas de la danza para desarrollar en los participantes la imaginación, la creatividad y la habilidad para crear y representar el movimiento danzado a través de pequeñas historias narradas desde la interacción de los diferentes Laboratorios Creativos. Es así, como el proceso pedagógico de la Red contribuye a la formación integral de cada participante y se asume como un espacio lúdico, creativo y formativo, donde la interrelación individual y colectiva se traduce en un continuo compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con sus diferencias y necesidades.

Es oportuno especificar que en los Laboratorios Creativos de la Red de Danza se busca que las experiencias artísticas tengan una adecuada graduación pedagógica, es decir que se vaya de lo simple a lo complejo; por lo tanto, las estrategias implementadas deben ser pertinentes y acordes al desarrollo corporal individual y colectivo de cada uno de los grupos.

Igualmente, cabe resaltar que como complemento a los dos ejes de reflexión (Conociendo y sintiendo mi cuerpo y Asombrarte: experiencias creativas con la danza) se trabajan tres **ejes transversales** que convergen durante todo el proceso (la formación ciudadana, la pregunta y la lúdica), con el objetivo de fortalecer y enriquecer permanentemente los Laboratorios Creativos, dado que son un medio para vincular y conectar las estrategias metodológicas implementadas al contexto en el que se desenvuelven nuestros niños, niñas y adolescentes; permitiendo así que cada uno de ellos comprenda las realidades de la ciudad y tenga la capacidad de asumirla de otras maneras, para aportar a la construcción de una sociedad más feliz, más tolerante y más humana.

Los tres ejes transversales

- ***Formación ciudadana:*** se concibe y se concreta a través de un espacio en el cual el juego lleva a la discusión y la construcción de acuerdos para convivir pacíficamente. Con él se busca desarrollar las habilidades sociales de nuestros niños, niñas y adolescentes a través de actividades que fortalecen los procesos de convivencia, cultura y valores ciudadanos. Es decir, a través del juego y la construcción de compromisos, los actores participantes reconocen diferentes maneras de relacionarse con sus familias, con sus compañeros y con sus entornos.
- ***Preguntas motivadoras:*** dentro de los Laboratorios Creativos se vive y se construye el aprendizaje a través de preguntas motivadoras e incitantes que avivan la imaginación, la fantasía y la curiosidad por descubrir algo nuevo. Para nosotros el uso de la pregunta es importante porque propicia la reflexión, la construcción de saberes y contribuye a generar un pensamiento crítico y autónomo en los participantes.
- ***Lúdica:*** es una herramienta que fortalece el trabajo técnico y creativo. A través del juego se deja ver el movimiento espontáneo y natural de cada sujeto, se promueve la integración, la participación, el trabajo en equipo y el disfrute del aprendizaje.

La apuesta estética es un eje fundamental dentro de los Laboratorios Creativos pues se asume como un compromiso de pensar colectivamente la propuesta creativa que cada año se plasma en las socializaciones y en la Feria de la danza Creativa. No se pretende formar un cuerpo adiestrado que responda a códigos impuestos, pero sí se valora la enseñanza de vocabularios corporales organizados y también de secuencias y coreografías, ya que estos contribuyen a enriquecer el lenguaje expresivo.

De ahí que el trabajo que se propone se construye a partir de la improvisación y composición en conjunto, donde las diferencias son llamadas al encuentro; por consiguiente, la singularidad y particularidades de los participantes están constantemente permeadas por las relaciones que se establecen en el grupo, en su entorno o contexto. Cada participante encuentra en la creación un vínculo único pues pasa a formar parte de algo en el cual se reconoce, ampliando así, la posibilidad de transformarse y transformar su mundo.

Los Laboratorios a partir de su apuesta creativa y estética pretenden contribuir al desarrollo corporal, emocional, artístico y social de los niños, niñas y jóvenes, incidiendo en sus vidas

desde aspectos diversos que buscan formar sujetos autónomos con capacidad de interactuar con los otros, de asumir liderazgos, con una sensibilidad y valoración de las artes, especialmente de la danza, con un alto sentido de lo colectivo, donde se ejercita la atención, la concentración la imaginación, la memoria, la observación, la iniciativa, la voluntad y la autoconfianza, aspectos que posibilitan el surgimiento de experiencias significativas a través del cuerpo.

Sobre lo político y lo estético, a **Sankofa** le interesa cultivar la reflexión en torno a la filosofía, teoría y práctica relacionada con la danza, de manera que lo que sabemos y producimos como arte está construido sobre criterios que no sólo respondan a las dinámicas de la industria cultural, y la demanda del mercado del espectáculo.

El cuerpo, una colonia que usualmente ha sido subvalorada, surge hoy en tiempos en que queremos revertir el orden y proponer otras maneras de aprender indispensable para recuperar el valor a la narrativa que devela el cuerpo como cargador y poseedor de conocimiento. Según Otto, Césaire nos ofrece el cuerpo como criterio metodológico:

- 1) No hay ideas sin cuerpos; 2) no hay historias sin experiencias en las que el cuerpo, sus esquemas podríamos decir, se conecten; 3) la respuesta a la fijación y el orden que significa el discurso se articula a partir de recordar el cuerpo, no solamente como acontecer, sino como lugar concreto de acontecimientos; 4) el cuerpo es el que duele, con el látigo, con la laceración, con la tristeza, o con el disciplinamiento. (2011, p.157)

En ese sentido, proponemos algunas claves para pensar el modo en que el cuerpo, al que llamaremos colonial, es aludido en ellos como el espacio conceptual y retórico de constitución de un archivo que trabaja en dos dimensiones: una, referida a atesorar, a preservar las marcas producidas por el colonialismo, y otra, a partir de la primera, como espacio de invención de un pensar descolonizador. (Oto, 2011, p.151), Es posible edificar rutas de navegación que contrarresten las bases colonizadoras persistentes y fortalezcan los intentos de descolonización, cimientos para consolidar algunas de las luchas de las epistemologías del Sur.

Esto nos podría dar elementos para indagar, reparar y nutrir nuevos archivos a favor de la descolonización. El recuerdo a partir del cuerpo que *sufre* pero que plantea soluciones, resoluciones, un cuerpo a partir del cual se podrían proponer nuevas maneras de autorepresentación con el fin de cuestionar lo existente en la mente e imaginario colectivo, una identificación que si bien no tiene una mirada que parte solamente de sí misma, usa la

mirada del Otro para deconstruir el imaginario impuesto, decodificar, resignificar y proponer diversas rutas de reflexión para ser abordado y visto desde su propia perspectiva.

Así, ciertas comunidades más que otras se ven enfrentadas a soportar y hasta tolerar los esencialismos generados e impuestos desde los imaginarios de lugares de poder, por ejemplo temas como erotismo, exotismo, sabor, ritmo, euforia, que no son cuestionados desde lo cotidiano, de ahí que es importante desenterrar herramientas culturales, académicas, artísticas y espirituales para educarnos de otro modo, una ruta más amplia que apunte al respeto de la diversidad, a pugnar contra la unicidad, la homogeneidad, la hegemonización. Todos los prejuicios y los estereotipos, la creencia de que no hay excepciones, las miradas cortas que generalizan y aportan a la exclusión, la discriminación y al esencialismo son definitivamente dañinos.

Sobre lo pedagógico:

... en el contexto de la ecología de saberes, debe ser formulado como sigue: la preferencia debe ser dada a la forma de conocimiento que garantice el mayor nivel de participación a los grupos sociales involucrados en su diseño, ejecución y control, y en los beneficios de la intervención. (Santos, 2010: 39)

Vemos en las poblaciones afrocolombianas esa construcción compartida del cuerpo que entraña prácticas ancestrales que a lo largo de las generaciones han posibilitado un marco de resistencia cultural y pervivencia de cosmovisiones. Prácticas que tal vez sin nombrarlo, han sabido construir cuerpos para bailar; una **Pedagogía natural**, que pone en movimiento los saberes y los roles de maestro o aprendiz, en una reelaboración permanente en la que cada uno puede siempre aprender o enseñar algo desde su cuerpo; cuerpo que está relacionado con el entorno, con la tierra y los elementos, con las plantas y los animales, con los ciclos climáticos, el curso de los ríos y las dinámicas del mar, con las creencias, con una espiritualidad del Ser en el mundo. Es decir, hablamos de un Ser Cuerpo en el mundo que comparte con otros las prosaicas y poéticas de su propia corporeidad. Para el bailarín, el coreógrafo o el maestro de danza, es de vital importancia no sólo reconocer su corporeidad y las relaciones que desde ella establece con los mundos exterior e interior, sino estar en la capacidad de convocar a los otros a un espacio de reconocimiento y autoconstrucción a través del movimiento y la comunicación corporal. (Sankofa: 2011).

Sankofa ha consolidado una propuesta pedagógica en busca de un acercamiento entre el saber de la tradición y el saber académico, para la construcción epistémica y metodológica en danza mediante la articulación de tres ejes fundamentales, a saber:

Eje 1: Preparación corporal y desarrollo dancístico, como actualización y profundización de las premisas de movimiento y cualidades interpretativas que fundan la danza afro tradicional y contemporánea.

Eje 2: Cuerpo- Cultura- Tradición -Territorio, como manera de reconocer las especificidades de cada región en cuanto a sus danzas, ritmos, pedagogías, imaginarios, juegos y rituales comunitarios.

Eje 3: Pedagogía para la creación, como propuesta de integración y exploración de los lenguajes del cuerpo hacia la construcción de poéticas coreográficas y la generación de espacios colectivos para la vivencia y reflexión de la danza.

En una metodología de viaje de los saberes, de encuentro e interacción pedagógica, se ha posibilitado ampliar la reflexión y construcción de la reelaboración de prácticas y conceptos relacionados con la preparación corporal de los bailarines, la comprensión de la danza tradicional desde una perspectiva de pedagogía en comunidad, así como también hacer un reconocimiento de las condiciones y los procesos para la creación, la circulación de obra y la valoración misma de la danza como patrimonio de la diversidad cultural en nuestro país.

Muevelopayá, por su parte es una Corporación constituida en 2.011 por profesionales de las artes escénicas que buscan en primer lugar promover la danza como arte en la ciudad, y en segundo lugar, llevar a cabo propuestas y actividades que fomenten una cultura corporal sana, responsable y creativa. Este colectivo posee un especial interés en la valoración y significación del cuerpo a través de la danza como expresión humana y artística, para reflexionar sobre los estereotipos que están impuestos en nuestra cultura, nuestro país y nuestra ciudad.

Actúa desde la interdisciplinaridad, con una mirada desde la filosofía, la antropología, el teatro, la música y las comunicaciones. Es allí donde cumple su meta esencial, que es la de unir a través de la danza y para la danza desde diferentes perspectivas: la pedagógica, la creativa, y la promoción y proyección, para contribuir al desarrollo cultural y social de nuestro medio.

Muevelopayá como Colectivo, desde el año 2007 ha trabajado impulsando la danza a través de talleres y encuentros de improvisación, muestras de danza y video danza en diferentes escenarios de la ciudad.

El propósito de Muevelopayá se consolida en la búsqueda de nuevas formas de transmitir las diferentes técnicas de la danza, para que estas incentiven siempre la creatividad por parte de maestros y estudiantes. Independiente de clasificaciones formales de las técnicas,

creemos que este propósito es generado desde la concepción misma que se tenga de la danza como una arte más, no sólo entendida ésta como mero entretenimiento.

Con *nuevas formas*; nos referimos, a la manera como se ha asumido la enseñanza de la danza en nuestro medio, y como esta puede ser abordada desde una perspectiva contemporánea, tanto de la técnica, como de la pedagogía. Definimos la interacción que se da entre la danza y la enseñanza de ésta, como la principal herramienta de estudio que tenemos, y que puede llegar a trascender inclusive a la creación. En este sentido nos parece muy enriquecedora toda la experiencia que hemos tenido desde el trabajo conjunto con la Licenciatura en Danza de la Universidad de Antioquia.

Desde una concepción estética de la contemporaneidad, Muevelopayá contribuye en la construcción de la disciplina de la danza como un lenguaje posible de ver, hacer y significar en nuestro contexto. Además propicia el reconocimiento de la danza como manifestación humana vital y como manifestación artística que genera identificación y sentido de pertenencia.

Nuestra visión es a un futuro cercano, llegar a convertirnos en un espacio de reflexión, investigación y producción de danza. En todos sus aspectos, teóricos y prácticos. Para consolidar una comunidad dancística en la ciudad, que se interese por esta manifestación desde una perspectiva estética y ética, de acuerdo a nuestro entorno, pero también siempre con miras a la producción de pertinencia histórica de la danza.

Para a largo plazo ser reconocidos como un lugar de reflexión, que genere tanto nuevas metodologías de enseñanza, como de creación en danza.

Como corporación se planten tres líneas de trabajo:

PROYECCIÓN: se refiere a la gestión y logística para la presentación de piezas coreográficas tanto comerciales como artísticas, muestras, festivales y temporadas que permiten la formación de públicos tanto en teatros como en espacios no convencionales. Promoción y organización de encuentros de danza y actividades abiertas a la comunidad y los barrios, así como construcción de redes e intercambio de trabajos artísticos.

FORMACIÓN: fomenta la educación informal en nuestro medio, a través de la gestión y logística para la implementación de talleres en diferentes especialidades de la disciplina y de otras afines; visitas de invitados regionales, nacionales e internacionales. Gestión de

encuentros con carácter formativo dirigidos a bailarines, capacitaciones docentes y además talleres puntuales dirigidos al público en general y los barrios.

CREACIÓN ARTÍSTICA E INVESTIGACIÓN: Gestión y logística para ejercicios y pasantías de creación propuestas por creadores externos, procesos de montaje y puesta en escena de piezas coreográficas comerciales y artísticas emanadas al interior del colectivo. Gestión para la edición periódica de *La Rezeta - improvisación en movimiento*, presentación de videos de registro y de videodanza, entre otros. Gestión para la constitución de un Centro de Documentación que albergue producción escrita y producción audiovisual.

Muevelopayá pretende generar dentro de sus servicios una Bolsa de Empleo para bailarines, docentes y creadores; sus ofertas estarán directamente articuladas al desarrollo de las Líneas de Trabajo.

El **Ballet Folclórico de Antioquia** es una institución fundada hace hace 25 años, cuando fue constituida la Escuela de Formación en Danza del Ballet Folclórico de Antioquia. Durante estos años han trabajado en el fortalecimiento y difusión de algunas identidades culturales colombianas, permitiendo formar artistas integrales a través de la danza; más de 15.000 niños, niñas, jóvenes y adultos de diferentes sectores de la ciudad y el departamento han sido beneficiados de esta iniciativa creada por nuestro fundador Albeiro Roldan Penagos(q.e.p.d.).

La institución actualmente, cuenta con 46 profesionales en las diferentes áreas: (16 bailarines compañía principal – 8 músicos – Director Artístico – 19 docentes – coordinador pedagógico – diseñador y vestuarista), 10 en el área administrativa (Gerente – Directora Administrativa y financiera y dos auxiliares – contadora – Auxiliar contable – Director de Comunicaciones y auxiliar en mercadeo – 2 personas de oficios varios) para un total de 55 personas que cohesionados con los diferentes proveedores fortalecemos el arte en la ciudad de Medellín. Generan 55 empleos directos, comprometidos con el profesionalismo a nivel Nacional y llevamos siempre en alto el nombre y la cultura de nuestro País.

Desde sus diferentes experiencias al participar en estos espacios de ciudad tan cercanos a la comunidad y a la vez tan alejados de las posibilidades proyectivas en el arte, estamos seguros que contribuimos al proceso de sensibilización y concientización de los mismos, frente a la relación cuerpo sociedad y viceversa, que de una u otra forma son generadores de herramientas para la vida y en muchos casos una manera de vivirla.

¿Cuál es la apuesta de la institución ballet folclórico de antioquia, desde lo político?

El proyecto del Ministerio de Educación de Colombia concibe las competencias ciudadanas como “el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que articuladas entre sí, permiten el logro de los objetivos planteados y ha organizado dichas competencias en tres grandes grupos: convivencia y paz; participación y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias”. Desde esta mirada, el Ballet Folclórico de Antioquia con este proyecto “RED DE DANZA” permite a este grupo de niños, niñas y jóvenes a acceder a información que lleva a comprender y vivenciar en el arte estos tres grandes grupos de competencias.

Este conocimiento lleva al darse cuenta que todos en sus diferencias en el ser y el hacer confluyen hacia la excelencia de unos resultados donde todos con habilidades complementarias (todas importantes), comparten un propósito y maneras de trabajar juntos.

Por esto, le apuestan a favorecer y fomentar en niños, niñas y jóvenes, el acercamiento al arte como vía para la formación integral en valores, convivencia y desarrollo de capacidades artísticas por medio de la formación en la Red de Danza de Medellín.

Desde lo pedagógico

Es un Centro de Formación en Danza que promueve el estudio, la práctica, la enseñanza y el disfrute, tanto de las tradiciones dancísticas colombianas como de los diferentes géneros universales de la danza, en un ambiente que favorece el desarrollo humano a partir de nuestros valores corporativos. Como objetivo pedagógico: mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes.

La propuesta está dirigida a niños, niñas y jóvenes con la idea de inspirar conceptos de vida y semillas de pasión, donde se den cuenta y sepan que sí pueden estar seguros de sí mismos, que aprender es fácil poniendo todo su empeño, que pueden hacer suyas las creencias de éxito y que pueden decidir por estados de felicidad. Su lema: *Queremos ser parte de tu felicidad*

Desde lo estético

- ✓ Desarrollo de capacidades artísticas de niños, niñas y jóvenes, que aporten significativamente a su proyecto de vida. Conciencia del *SER*.
- ✓ Fortalecimiento de la calidad humana, familiar y social en los integrantes de la Red de Danza.

- ✓ Aporte social a la convivencia y la educación mediante el estímulo de un estilo y condiciones de vida saludables.

5. Una red construida desde las alianzas interinstitucionales

Unir a seis instituciones para darle vida a un proceso de formación artística en la ciudad, es una apuesta por el trabajo colectivo, por la construcción y transmisión de saberes compartida, por el debate y la crítica permanente, por el reconocimiento del otro, por el fortalecimiento del sector. Esto se propone la Secretaría de Cultura, desde la coordinación del componente de formación cuando invita a diferentes tipos de organizaciones como son la Universidad pública, corporaciones de danza, organizaciones con trayectoria; compañías que trabajan desde el folclor, la tradición, la danza contemporánea, el espectáculo, entre otros.

Este ejercicio fortalece el sector en la medida en que une a diversas instituciones para pensar y desarrollar una propuesta metodológica determinada por las propias apuestas políticas y estéticas de cada institución. Comunicar desde el cuerpo constituye en principio la primera apuesta política de todos; elegir el cuerpo como lugar de enunciación, de comprensión, como el primer espacio habitado es algo que los une, elegir la danza como lenguaje y como el punto de partida para establecer relaciones, construir sociedad, ser como individuos ubica a estas organizaciones en un espacio común. Luego de esto cada una ha tomado una posición particular, un modo de hablar propio, una apuesta que propone ejercicios de reconocimiento, descolonización, reivindicación, creación, visibilización de culturas, de luchas sociales, de saberes, de desconocimientos, de preguntas.

Sin duda esta apuesta es un gran reto, tanto para quien la propone y lidera, como para cada una de las instituciones, se trata de compartir los saberes, de sentar posiciones, de aportar propuestas propias, pero también se trata de escuchar, de reconocer, de construir con un otro con el que se tienen diferencias de orden estético, político y pedagógico. De construir desde el cuerpo y el movimiento, de hacer una coreografía de voces diversas. Ese es el camino que recorren este año seis instituciones de danza de Medellín para darle forma a la Red. La red es pues además una excusa para construir sector, para sentarnos en la misma mesa, a discutir, a proponer, a escuchar.

Formulamos algunas preguntas a las instituciones para conocer sus consideraciones frente a esta articulación interinstitucional:

- ¿Cuáles son los elementos comunes de las organizaciones de la Red de Danza?

R/ Somos profesores de danza

- ¿Qué le aporta la institucionalidad a una red de formación artística para niños y jóvenes?

R/Una propuesta (para el debate): ¿que ciudadano quiere la institucionalidad? ¿quién puede participar en la construcción de ese ciudadano? un proyecto de ciudad es un proyecto de los seres que participan de los procesos sociales y culturales.

R/ Aunque en ocasiones hay programas que trabajan desde el aporte propio, la institucionalidad hace el aporte desde el abrir una pequeña posibilidad de tejer procesos valiosos en algunos contextos sociales.

- Desde la destinación de recurso, “Aunque en muchas ocasiones insuficientes.
- Desde proyectos que perduran en el tiempo (No todos) pero hay algo.
- Permitir que algunas comunidades reconozcan la red de formación como la posibilidad de cumplir sueños, de acceder de forma gratuita a algo que se quiere; de aprovechar el tiempo, las habilidades, los gustos. Esto desde algo que la misma comunidad comenta.
- Crees que es importante que la red está integrada por diferentes tipos de organización, entidad, institución? ¿Por qué?

R/ Muy importante. Las diversas voces que conforman la danza en la ciudad pueden aportar desde sus saberes una praxis desde el cuerpo que aporta a la educación de niños y niñas. También es la oportunidad para intercambiar conocimientos entre las instituciones.

- ¿Qué le aporta una visión clásica a una red de formación artística para niños y jóvenes?

R/ Habría que discutir qué es clásico.

- ¿Crees que a la red de danza de Medellín le hace falta algún tipo de institución /organización con un enfoque específico? ¿cuál?

No le hace falta, la importancia del proyecto radica en su singularidad y de enfoque, mirada, procesos, sentidos y dinámicas pedagógicas, metodologías y de proyección.

- ¿Cuáles particularidades destacadas de cada una de las instituciones de la red de danza?

R/ Más que las particularidades lo que destaco es la posibilidad de encontrar una ruta metodológica en común que recoja: 1) lo esencial de la formación a través de la danza y 2) la particularidad en términos metodológicos de las diferentes instituciones. Lo estético sigue siendo un elemento que puede ponerse en común para llegar a una base necesaria de acuerdo que permita la dinámica de los dos puntos anteriores. Es fundamental que la Red de Danza sea la oportunidad y el espacio para afinar las metodologías propias de las entidades en virtud de un proceso formativo y en esa medida, cada entidad a su vez, podría reconocer y transformar didácticas y marcos pedagógicos.

- ¿Qué le aporta una visión contemporánea de la danza a una red de formación artística para niños y jóvenes?

R/ Nuevas posibilidades corporales, si se viene trabajando en una sola técnica (niveles, condiciones física, elementos de composición, entre otras). Elementos históricos.

- ¿Qué le aporta un programa de proyección a una red de formación artística para niños y jóvenes?

R/ Si bien la intención como objetivo principal no es la proyección si se convierte en el gancho y en el medio para hacer con trabajo desde la formación ciudadana. Puede ser la manera en que los chicos avancen y de generar otro tipo de valores que vayan en pos de la convivencia, el respeto y el reconocimiento de ellos universos como sujetos y actores de derechos.

R/ Formación de lo público. Carácter. Confrontación del acierto y el error. Más detenimiento del proceso. Apertura a la comunidad. Intervención de otros entes.

- Cómo le aporta la diversidad de instituciones a la noción de red?

R/ Le aporta desde su enfoque diferencial, que alimenta a la construcción de conocimiento de la danza, a crecimiento de la misma, a desarrollar una red con bases sólidas.

- ¿Qué le aporta una visión de la danza tradicional a una red de formación artística para niños y jóvenes?

R/ se trata de reconocer los valores tradicionales en un sentido para rescatar y conservar, pero también como lo tradicional da paso a nuevas experiencias a lo actual y cómo estas aportan a la construcción de lo nuevo. Lo actual viene de una transformación de lo tradicional.

- ¿Crees que no es pertinente la participación de algún tipo de entidad en la red? (academia, alcaldía, corporaciones, etc)? ¿por qué?

R/ Todas las entidades que en este momento conforman la red brindan miradas diferentes y propuestas para la construcción de sociedad, que parte desde la diferencia.

- ¿Qué le aporta una visión desde lo afro a una red de formación artística para niños y jóvenes?

R/ Experiencia estética, pensamiento crítico y reflexivo, reconocimiento de las identidades y diferencias.

- ¿Qué le aporta una visión desde el folclor a una red de formación artística para niños y jóvenes?

R/ Aporta la posibilidad de apreciar y experimentar expresiones artísticas que cotidianamente no están al alcance de niños y jóvenes.

- ¿Consideras que existe una buena articulación entre las entidades que hoy conforman la red? ¿cómo crees que podemos fortalecer la articulación?

R/ Es un proceso de construcción colectiva continua. Se puede fortalecer a partir de la producción de conocimiento en la diferencia.

- ¿Cuál crees tú que debe ser el rol de la institucionalidad (alcaldía, secretaría) en la red?

R/ Garante de recursos y de la inversión, así como de fortalecimiento del sector cultural de la ciudad.

- ¿Qué le aporta el enfoque étnico a una red de formación artística para niños y jóvenes?

R/ Aporta posibilidades de espacios para interacciones desde el respeto y el reconocimiento.

- ¿Crees que a la red de danza le hace falta algún tipo de enfoque? ¿cuál?

R/ Etnoeducación.

6. Diagrama de conceptos (avance)

Lo que piensan los profes, los coordinadores, los niños y los jóvenes de la red de danza ciudad de Medellín acerca de....

Estética:

- “Experiencia estética, experiencia de lo sensible”
- Concepto frente a la belleza (personal) aun bajo sus propios principios
- Posibilidad de entender lo bonito o bello de algo definido particularmente por la percepción individual
- “Libertad para crear, compartir, expresión”
- “ Mi concepto, fundamento, sobre una apuesta o intervención artística/social”
- “Es la calidad de movimientos diferentes, con capacidad de construir”
- “Dimensión subjetiva que pone en evidencia las maneras de hacer mundo y en proyección de los sentidos”
- “La comprensión de las formas y los lenguajes desde nociones como el equilibrio, lo bello, lo feo, el arte...”
- “Códigos comunes”
- Una ética de lo humano, de lo político, etc. Desarrollo de la creatividad y la autonomía.

Territorio:

- “Espacio, entorno, contexto, comunidad, memoria”
- “Espacios de la ciudad, barrios, lugares en los que las comunidades desarrollan procesos, habitan, conviven”
- “Es lo que marca una cuestión de espacio que trae consigo unos comportamientos, unas formas de convivir”
- “Es cada espacio que como persona habito; donde género pertenencia e incidencia con lo que hago”
- “Espacio que camino, que habito, que reconozco”
- “Configuración espacial que define formas de ser y estar desde una apropiación simbólica y que define y redefine identidades”
- “Espacio de encuentro e interacción”
- “Lugar donde acontece la cultura viva. Espacios orgánicos, constantes, vivos. Desde lo público, se orienta a garantía de acceso a esa cultura que está latente o se gesta en los territorios”
- “Todo lo interno y lo externo que identifica un sitio o lugar”

- “Un espacio ampliado de la ciudad. No es solamente físico, está conformado por las vidas e historias de los participantes”

Pedagogía:

- “Aprendizaje, incertidumbres, dudas, aciertos”
- “Formas más herramientas para propiciar construcción de conocimiento, aprendizajes, transmitir saberes”
- “Es la forma o las herramientas que se utilizan para transmitir la danza y lograr llegarle a los niños”
- “Es la dimensión de socializar lo que el conocimiento colectivo constituye para proveer de elementos la reflexión sobre el ser y estar”
- “Transmitir, conocimiento, construir conocimiento, ojalá en conjunto”
- “Capacidad para llegar a acuerdos”
- “Es la posibilidad de entender e identificar las diferentes formas de enseñanza y tener la capacidad de evaluarla y aplicarla dependiendo del contexto”
- “Ciencia que estudia los procesos de formación”
- “Apuestas pedagógicas de lo cultural”
- “Aprendizajes significativos- construcción de una experiencia respetuosa con el sujeto, donde éste pueda desarrollarse así mismo por medio de la creatividad y la autonomía”

Lo Político

- “Posición crítica frente al entorno”
- “El ejercicio que hacemos como ciudadanos desde una posición, un lugar, una determinación frente a las formas de actuar y relacionarse”
- “Es la capacidad de elegir democráticamente”
- “Es la manera como se concibe en el orden colectivo procesos de ciudadanía por ser y estar juntos”
- “Movilización, discurso, apuesta”
- “Una posición para interactuar con el otro”
- “Parte de la necesidad de crear un concepto y una postura frente a las diferentes realidades y acontecimientos que me rodean”
- “Participación, inversión pública, indicadores y retos”
- “Una forma de ejercer ciudadanía”
- “Creatividad y libertad que deben dialogar con una visión política de la ciudad. Construcción de ciudadanía creativa”.

Lo Social

- Proceso de construcción vital que se da a la par con el proyecto artístico: lo complementa y se nutre del mismo.
- Lo diverso, lo común, el acuerdo, el desacuerdo
- El encuentro, la construcción colectiva.
- Comportamiento y formas de relacionarse con los demás
- Encuentro y desencuentros
- Dimensión colectiva de orden institucional que delimita y define pautas para ser y estar como grupo.
- Tiene que ver con las relaciones que formo con el entorno donde habito
- Formas de relacionarse a través de la diversidad
- Cultura ciudadana, derecho a lo colectivo, conciencia del otro y de lo otro.
- Son todas las características que identifican a un grupo de personas (comportamiento, relacionamiento, maneras, costumbres).

Cuerpo

- Espacio e instrumento donde se materializan todas las demás cosas
- El que sabe, siente, piensa, resiste, construye
- El primer espacio habitado. una herramienta para comunicar, relacionarse, estar con sociedad, ser como individuo
- Es el instrumento fundamental de la danza, lenguaje que expresa por en medio del movimiento.
- Yo - lo tangible de mi esencia.
- Es el primer territorio que habito y la posibilidad vital de encuentro y socialización.
- Materialidad que punto de partida y llegada de la XXXX el cuerpo narra lo social desde la estética. (anibal parra)
- Instrumento de expresión, comunicación y pensamiento.
- Territorio, lugar íntimo, primario, el cuidado, la vida sana.
- Estructura física que se compone de elementos orgánicos, emocionales, cognitivos.

7. Intercambios: Una visita al mundo de la danza del otro. (Mirada desde el otro)

Durante el mes de agosto de 2017 se propuso un ejercicio de intercambio de artistas formadores a partir de una metodología de “La lleva”. En este orden de ideas, un profesor que era visitado posteriormente visita a otro profesor en su laboratorio con el siguiente orden:

- Víctor de Matices visitó a Indira de Sankofa en el laboratorio de Calazans.
- Indira visitó a Juan Carlos de Muevelopayá en laboratorio creativo de los becarios.
- Juan Carlos visitó a Héctor del Ballet Folklórico en la Casa de Cultura del Popular.
- Héctor visitó a Estefanía del Balcón de los Artistas en la Casa de Cultura El Poblado.
- Estefanía visitó a Claudia de la UdeA en la sede social de Altamira.
- Claudia visitó a Víctor en la casa de cultura El Ávila.

Este ejercicio se propuso con el fin de generar encuentros entre diferentes actores de la red, intercambiar conocimientos y experiencias, conocer y reconocer otros espacios y grupos de la red, conocer apreciaciones y observaciones sobre el trabajo desarrollado por los diferentes actores, desde la mirada de un par. A su vez, dar a conocer a los participantes otras propuestas y metodologías de trabajo, propiciar a la apertura frente a nuevos conocimientos y fortalecer la red desde las prácticas.

La metodología propuesta para el ejercicio partió de un primer encuentro entre los artistas formadores que participaron del intercambio, en este espacio muchos de ellos se conocieron por primera vez. A partir de allí se generó la ruta de visitas y se les propuso comenzar a generar una conversación para coordinar el encuentro. Se buscaba que cada docente visitante pudiera aportar parte de sus conocimientos o metodologías al grupo y al docente que lo recibía, de una manera respetuosa con el curso del laboratorio; es decir, adaptándose al trabajo que se venía realizando.

Se propuso además como un ejercicio autónomo de los artistas formadores, reconociendo su lugar y sus capacidades frente a la red. Queríamos propiciar otras comunicaciones entre otros actores, que no estuvieran mediadas por los coordinadores; que cada docente pudiera tomar decisiones propias, establecer el vínculo y desarrollar una acción con un par de acuerdo a los criterios propios.

Apreciaciones sobre la experiencia

Para el desarrollo del ejercicio enfrentamos diversas dificultades, la primera de estas es que muchos de los artistas formadores reciben un pago por hora de clase dictada, en esta medida no tienen disponibilidad para participar de otros espacios. La propuesta generó cierto rechazo en algunas personas pues sentían que no se les estaba pagando ese tiempo, que además debían incurrir en gastos de transporte adicionales y coordinar con una persona que conocían muy poco. La siguiente y quizás mayor dificultad fue generar una comunicación entre artistas formadores, de una parte porque algunos de ellos tuvieron

problemas con sus teléfonos personales y no se podía establecer una comunicación directa, sino a través de los coordinadores, y de otra parte porque quizás por ser el primer ejercicio juntos, la conversación fue poco fluida al comienzo.

El intercambio se dio de forma más tranquila para los artistas formadores más antiguos de la red, se sentían más seguros frente a los grupos “desconocidos” y a la idea de proponerles un ejercicio vinculándose con su proceso. Para los artistas formadores que han comenzado su trabajo con la red este año, el ejercicio presentó retos mayores en la medida en que era la primera vez que conocían grupos diferentes a los suyos, y se acercaban a los territorios de los laboratorios visitados. Podemos decir que en aquellos intercambios en los que participó un docente nuevo con uno antiguo, como es el caso de Indira y Víctor o Víctor y Claudia, se dio un ejercicio de intercambio y transferencia de experiencias, apoyo y acompañamiento muy interesante; en otros casos en los que se encontraron dos profesores antiguos como Indira y Juan Carlos, el proceso fluyó de forma bastante natural; en este caso particular es importante además que el grupo que recibió a Indira es el grupo de becarios quienes en su proceso habitual reciben profesores nuevos y aprender géneros diferentes, por tanto son más receptivos que otros grupos que siempre han estado con el mismo docente, a este tipo de propuestas. Finalmente, en los ejercicios compartidos por dos artistas formadores nuevos, encontramos mayores dificultades de coordinación y comunicación, y fue necesaria una mediación de los coordinadores, como es el caso de Estefanía y Héctor.

A manera de piloto y de experimento para generar información para la sistematización de la red de danza ciudad de Medellín, esta propuesta desarrollada con los artistas formadores nos permitió ver la potencia que tienen los encuentros, las prácticas de red en el territorio, los tránsitos, el intercambio de experiencias, metodologías y conocimientos. Al mismo tiempo nos permitió ver la necesidad de propiciar más espacios de este tipo, de llevar a la práctica la idea de red.

En cuanto a los intercambios el primero de estos se dio en Calazans. Al comienzo el grupo estaban renuente a la vista de Víctor, quien primero planteó ejercicios lúdicos, pero los participantes de este laboratorio insistían en que solo querían bailar. Calasanz es un grupo con un procesos de tres años que ha estado siempre acompañado por Indira de Sankofa; es un grupo de jóvenes con un nivel destacado dentro de la red, que le da un lugar importante a la danza afro en sus vidas. Las condiciones del grupo hace que en principio rechace propuestas y personas nuevas para orientar su proceso de formación. “Para el grupo fue muy importante volver a la lúdica por un momento y no solo bailar y bailar, les costó

mucho, pero esto es importante y necesario”, comentó Indira. A medida que avanzó el tiempo del laboratorio los participantes recibieron las propuestas de Víctor y al fin se logró hacer un pequeño montaje a partir de los conocimientos compartidos. Un elemento detonador, que cambió radicalmente la actitud del grupo de forma positiva, fueron unas faldas típicas de la costa Caribe que Víctor llevó para cerrar el ejercicio, pues su propuesta metodológica fue llevar algo que estuviera dentro de sus intereses, pero que no fuera lo que están acostumbrados a hacer, por esta razón llevó una tambora, típica del caribe. Para este docente la experiencia fue retadora y significativa, le permitió conocer un grupo nuevo, y lo obligó a romper barreras para crear confianza con el grupo desde la danza.

"Para la vida como profe esto fue un acierto. Fue muy bueno escuchar que ellos estaban contentos. Siento que hablamos el mismo lenguaje en la creación" Víctor Prada.

Como se menciona anteriormente, el grupo de becarios acompañado por Muevelopayá, recibió a Indira. El encuentro fue fluido y los becarios supieron aprovechar al máximo la visita de esta artista, pues ya habían sido introducidos a la danza afro contemporánea por uno de los participantes de Calasanz, quien había sido becario en 2016. Indira trabajó con el grupo una danza tradicional de Nueva Guinea, tanto desde la práctica como desde la historia de la misma. Los becarios se mostraron contentos con la experiencia y entre ambos artistas se pudo dar un trabajo coordinado que se reflejó en unos resultados muy positivos para el grupo.

El acto creativo es y será siempre una gran experiencia que satisface recíprocamente la felicidad de todos los involucrados. Víctor Prada

Posterior a la visita de Yndira, Juan Carlos visitó a Héctor del Ballet Folclórico en el grupo de la Casa de Cultura del Popular; si bien el ejercicio no se coordinó de forma previa,, los artistas formadores hablaron antes del inicio de la sesión y repartieron los ejercicios de la clase. La primera parte de la sesión estuvo a cargo de Héctor, quien realizó un calentamiento e hizo un repaso de pasos y coreografías simples aprendidas en sesiones anteriores. La segunda parte estuvo a cargo de Juan Carlos Arroyave quien hizo una serie de ejercicios de memoria corporal y rítmica que tenía que ver con improvisación sobre los gestos. Las participantes resaltaron la oportunidad de estar en una sesión orientada por dos artistas formadores. Es una sesión construida desde dos miradas y dos maneras de hacer diferentes que se conectaron, lo que permitió el disfrute de los niños.

Un nuevo horizonte construido en red a través de las artes, la danza que nos moviliza pensamiento cuerpo y ciudad. Juan Carlos Arroyave.

Luego Héctor del Ballet visitó a Estefanía del Balcón de los Artistas en la casa de cultura El Poblado. Por dificultades de comunicación el encuentro no se pudo preparar y el laboratorio tuvo un desarrollo un poco caótico. Es necesario mencionar que aún hace falta trabajar con este grupo en aspectos como el manejo y el respeto por el espacio, por los tiempos del laboratorio y por el trato entre los participantes y esto sin duda, dificulta el trabajo del artista formador visitante.

Intercambiando conocimientos para una construcción de RED. Balcón de los artistas

Primero se realizó la actividad del calentamiento, luego la profesora del Balcón propuso ejercicios espaciales con diferentes alturas y velocidades. A partir de ese ejercicio se dividieron en grupos y formaron una secuencia de 8 movimientos para presentarlo a los compañeros. Luego el profesor Héctor del Ballet folclórico les propuso el juego del Muro, cazador, venado. Es un ejercicio que contribuye mucho a la comunicación y coordinación del grupo, aspectos necesario de trabajar en este laboratorio para dar paso a la creación y construcción colectiva.

La profesora Estefanía visitó a la profesora Claudia de la UdeA en Altamira. Nuevamente se dificultaron las comunicaciones pues Estefanía no contaba con celular y la comunicación se hizo a través de terceros. Estefanía llegó al laboratorio cuando ya había comenzado y no tenía preparada una actividad; finalmente se decidió hacer un ejercicio coreográfico de bachata, pero no tiene la música disponible. De manera que fue un poco improvisada la actividad. Luego de ejercicio, Claudia continuó con la clase preparada. El significado del intercambio no fue claro para este grupo, que adicional a lo anterior es un grupo nuevo en la red por tanto aún no conoce bien el modelo.

El último encuentro se dio entre Claudia y Víctor, quien había dado inicio al ejercicio. El escenario fue la Casa de la Cultura Ávila. Ambos dirigieron el calentamiento y luego la profesora Claudia compartió ejercicios lúdicos que sirvieron como introducción a temas relacionados con la postura, la creación de “pasos” desde movimientos cotidianos como lavarse los dientes, caminar, etc., en los que Víctor participó activamente. Estos ejercicios condujeron a un ejercicio de creación coreográfica por pequeños grupos que sirvió para revisar y complementar el trabajo que Víctor viene adelantando con miras a la muestra de noviembre. Este intercambio fue bastante significativo tanto para los Artistas Formadores

como para las integrantes del Laboratorio Creativo, dado que se puso de manifiesto la importancia de continuar con este tipo de iniciativas, así como la necesidad de generar sinergias entre los formadores y los equipamientos de los asociados a la Red de Danza.

El ejercicio evidenció algunos elementos a tener en cuenta en relación con el proceso como son: la formación de formadores, la generación de espacios de encuentro para los diferentes actores de la red (coordinadores, docentes, participantes, etc.); entre las comunidades es difícil de comprender la idea de la red, la multiplicidad de actores, las dimensiones del proyecto, pues por lo general ven a un mismo actor: el artista formador, de manera que en muchos casos el proceso se comprende como una clase.

Apreciaciones desde los artistas formadores:

Una vez terminamos el ejercicio, nos encontramos para conversar sobre lo que pasó en esos encuentros, lo que nos queda, lo que aprendimos, lo que podemos mejorar para futuros encuentros. 5 de los 6 artistas formadores participaron de dicho encuentro - Indira, Juan Carlos, Claudia, Héctor y Víctor - a continuación señalamos sus observaciones:

- Se valora el ejercicio como una experiencia de intercambio muy valiosa, por esta razón se propone generar espacios de este tipo desde el origen del proyecto; que se pueda contar con el tiempo, los recursos y que pueda ser de mediano o largo plazo de manera que se genere un proceso.
- Es importante contar con los recursos (tiempo) para preparar el intercambio entre los artistas formadores desde lo metodológico; adicional a esto los artistas formadores también reclaman otros tiempos para trabajar de forma conjunta, no solo para generar este tipo de intercambios, sino también para hacer transferencias de metodologías y apoyarse en los procesos que cada uno desarrolla.
- Es importante para los artistas que comienzan a vincularse a la red, articularse con quienes tienen una mayor experiencia; a su vez para los más antiguos es importante recibir a nuevos compañeros, con ideas, metodologías y contenidos que renuevan los procesos.
- Como artistas formadores manifiestan la necesidad de formarse, de adquirir herramientas pedagógicas, didácticas y metodológicas.
- Para los artistas formadores es importante participar de otros espacios del proyecto, sin limitarse a dar las clases.
- Se evidencia la necesidad de trabajar de forma colectiva y colaborativa para establecer unos mínimos comunes, pues en el ejercicio se podía apreciar que cada

organización desarrolla el proceso de la red de forma independiente, con principios particulares.

- El ejercicio fue muy positivo para los participantes porque pudieron conocer a otras personas de la red, porque recibieron nuevos conocimientos y se enfrentaron a retos de aprendizaje que no están planteados en su laboratorio.

8. El laboratorio como elemento común y las diversas metodologías, diversos movimientos:

Los laboratorios¹

Un método de formación y creación denominado Laboratorio Creativo: Los Laboratorios Creativos son los espacios de encuentro dispuestos para el disfrute y la experimentación con el cuerpo, el movimiento y las ideas a través de la danza, con el propósito de formar en aspectos socioculturales desde la práctica artística. Los Laboratorios Creativos son espacios prácticos y de reflexión en donde se conjugan la disciplina y la instrucción técnica con la

---

¹ Texto de Diana Carolina Palacios, Consultora Red de Danza 2017.

experimentación; la formación de valores con la alegría de danzar; los intereses de los participantes con la experiencia y propósitos de los talleristas. Los Laboratorios creativos esperan llegar a ser los espacios en los cuales niños, niñas y jóvenes aprendan a leer la vida a través de la danza.

Para los talleristas, los Laboratorios Creativos son la posibilidad de experimentar, encuentro tras encuentro, rutas metodológicas y estrategias didácticas que conlleven a descubrir caminos más significativos en la formación del ser humano y en la elaboración de productos artísticos de alto valor simbólico.

Para los participantes, el Laboratorio Creativo es un espacio de encuentro y socialización, para jugar con el cuerpo, recibir y resolver retos físicos o expresivos, vivenciar la danza, y destacarse de forma positiva en sus entornos sociales (familias, amigos, mujeres, hombres y la ciudad). Los Laboratorios Creativos son el método implementado, como alternativa a los espacios de formación artística de carácter privado, los cuales requieren de condiciones específicas de la danza como disciplina, tales como infraestructuras especializadas y contenidos técnicos y formales, que no son posibles de cumplir en la mayoría de los escenarios donde hace presencia la Red de Danza. Los Laboratorios, en cambio, se adaptan a las condiciones físicas y contextuales de los espacios porque se instalan en el territorio propio de la comunidad y, en consecuencia, son permeados por múltiples realidades lo que lleva a darle cabida a los diversos intereses de niños y jóvenes, siendo sus motivaciones o preguntas las que dirigen el curso de los encuentros y resignifican la realidad de los espacios físicos intervenidos; de esta manera, la experimentación que en los Laboratorios Creativos se da es un diálogo entre la vida y el danzar. Es un método de formación – creación, en el cual los niños, niñas y adolescentes son los protagonistas del proceso, por consiguiente, la mirada está centrada en ellos para la formulación de las estrategias y metodologías de acción, coherentes con las realidades de los contextos y las necesidades específicas de estas poblaciones.

La danza es, en este caso, la actividad que convoca e integra y los Laboratorios creativos son la forma de asumir ese camino a la danza desde lo no lineal, la interdisciplinariedad e inclusive desde la incertidumbre propia de las condiciones cambiantes de los contextos. Al desarrollar procesos que le dan cabida a diferentes intereses, condiciones físicas y psicológicas, y edades, los Laboratorios parten de instancias previas a la misma danza, como el cuerpo y el movimiento, que son puntos más asequibles de encuentro y diálogo entre las diferencias anteriormente mencionadas, e inclusive para aquellos a quienes no les gusta bailar y participan activamente de los procesos. Vale resaltar que los Laboratorios

Creativos no son espacios de formación disciplinar, aunque tampoco la niega; al interior de ellos, la danza es más un medio que un fin, entendiendo esta diferencia desde lo procesual, porque tampoco consiste en desgastarse en los procesos sin llegar a un momento de síntesis de los mismos.

En estos espacios, creemos en que pueden existir múltiples formas de llegar a ese fin que pueda ser la danza pero haciendo el camino es más significativo que la llegada. Si bien se privilegian los procesos, sabemos que los niños niñas y jóvenes creen en sus profesores para que los hagan bailar y es una expectativa que estos deben cumplir de la manera más profesional, poniendo a prueba toda sus capacidades creativas al tener que llevar a sus participantes a cargo al mejor aprovechamiento de sus aptitudes y actitudes; hacerlas dialogar en un trabajo grupal y finalmente organizarlas para su puesta en escena.²

Las organizaciones y sus coordinadores en la red

La Universidad de Antioquia

Diana Yepes se vincula con la Red de Danza en el año 2009 cuando era estudiante de la licenciatura, como profesora de folclore, hasta el año 2012. A partir de 2013 pasa a ser asesora para la reformulación de la propuesta en el marco de los laboratorios de creación. Entre 2014 y 2015 vuelve a ser docente y a partir de finales de 2015 pasa a ser coordinadora de los laboratorios de la Universidad de Antioquia.

El rol de asesoría y acompañamiento lo realiza con la docente Marisela, en un momento que es recibido por los actores de la red como un choque, un reto, que a la vez tre miedos. se trata de una apuesta más arriesgada que además exige un ejercicio de formación ciudadana en valores transversal, algo que en ese primer momento fue bastante difícil.

Los cambios más significativos tienen que ver con trascender la técnica como objetivo principal de la formación, para entenderla como una preparación corporal que permite desarrollar habilidades sociales, habilidades para la vida.

La articulación para la Universidad como red se ha dado de forma interna, desde sus laboratorios; en cambio con las otras instituciones consideran que aún falta avanzar y que esa es una construcción más lenta.

---

² En la Red de Danza Ciudad de Medellín se maneja el concepto de puesta en escena desde una concepción amplia del mismo. No refiere sólo a la sala de teatro, incluye la socialización de los procesos o las ideas en el salón de clase, el barrio, un parque, la escuela y cualquier otro espacio propicio para compartir.

En cuanto a los laboratorios estos se comprenden como encuentros para potenciar las habilidades sociales desde la danza, compartir, conocerse, interactuar, expresarse. Así mismo como espacios para “contar historias bailando”. Para la Universidad es fundamental el ejercicio de creación colectiva, por eso es importante la exploración, la preparación corporal, el diagnóstico de los grupos.

Dentro del proceso de la Universidad, en el año 2015 se plantea una nueva reflexión a partir de la cual se proponen los ejes que se plantean en el proyecto.

Hoy en día, desde la Universidad, la red es comprendida como un proceso pedagógico en constante transformación, que precisa ser visibilizada, pero además replantearse ante la llegada de nuevas instituciones, para construir entre todos una visión compartida. Al principio la vinculación de nuevas instituciones significó “un golpe”, una acción injusta, en la medida en que se afectó negativamente un equipo de trabajo comprometido. Al mismo tiempo significa la posibilidad de dinamizar los procesos, de profundizar en lo pedagógico.

Para el equipo de la universidad, la red ha sido una posibilidad para conocer la ciudad, explorar lo social, trabajar lo pedagógico por fuera de las aulas, reconocer los cambios, permitir que el trabajo con los otros nos cambie, entender los territorios desde la danza, entender la danza de otros modos.

A su vez ha sido un espacio que si bien no ha permitido generar transformaciones profundas en la realidad de la ciudad, si les ha permitido incidir en la vida de muchos niños y jóvenes de forma positiva.

Para quienes han pasado por el proceso por parte de la UdeA, la red ha sido un espacio de crecimiento profesional, una escuela para formarse como docentes, la posibilidad de abordar temas sociales y de trabajar con las comunidades en el territorio. Para la Universidad, abrir el panorama, entender la ciudad y poner en práctica los saberes de la academia.

Como las principales debilidades observan la falta de lineamientos claros por parte de la administración, desconocimiento interno sobre las redes, poca articulación de las entidades que operan.

Hacia el futuro creen que se debe avanzar en la visibilización del proceso, en el fortalecimiento de una identidad clara, en fortalecer alianzas y promover la apropiación de las comunidades, en crecer en términos de conocimiento. No creen que la red va a desaparecer, pero si a debilitarse como proyecto de ciudad.

Matices

Cuando les llegó la invitación para participar en la red, no conocían el proceso. Desde hace varios años Diana propuso desarrollar una línea pedagógica desde Matices con los semilleros y el grupo de proyección en Picacho con Futuro, y en la UVA de Tricentenario. Estos ejercicios los financian con recursos propios que provienen de las presentaciones realizadas por el grupo, conformado actualmente por 28 personas licenciadas y profesionales en danza o áreas afines.

Matices es una corporación con 15 años de existencia dedicada a practicar y circular ritmos del folclor colombianos. Al interior de la corporación han conformado un equipo de formación, integrado por Yan Pol y Ximena, con el apoyo de Víctor, quien si bien no pertenece a Matices, es cercano al proceso. Ellos a su vez son asesorados por Alejandro y Diana en lo pedagógico y por Jair en lo administrativo, confirmado así el equipo que opera los laboratorios de Matices en la Red.

Para Matices, esta participación en la Red ha sido el proceso más grande que han tenido, en términos económicos y en términos de cobertura de ciudad. Generalmente han tenido recursos del programa de estímulos y concertación del Ministerio de Cultura, para apalancar procesos de formación, pero este año no lo lograron, por esto, la red les dio la posibilidad de darle continuidad a sus procesos pedagógicos. La red también ha sido una oportunidad para mirarse como institución y ver la necesidad de crecer, para poder entrar en la dinámica de ciudad, dejar de ser un grupo de barrio.

A la red llegaron recomendados por El Balcón de los artistas, con quienes venían desarrollando un proceso. “la red es la oportunidad de hacer lo que queremos: formar”. También reconocen que ha habido dificultades, especialmente desde el gremio de la danza, donde se han visto juzgados por “quedarse con el proceso”, y donde se han sentido a veces menospreciados por hacer folclor. Sin embargo, rescatan más los aspectos positivos que los negativos. “la red nos ha dado mucho, se ha acomodado a nosotros, nos está dando sin pedirnos”. “Ha sido facil, porque nosotros somos organizados y estamos muy interesados en la formación”.

Cuando llegaron hicieron la convocatoria a través de las BBDD existentes, no obstante les tocó ir y llamar a las casas pues encontraron rechazo por parte de algunas comunidades, por la demora en los procesos, porque los niños ya se encontraban vinculados con otras actividades. Sienten que el haber llegado como una institución nueva les permitió acercarse más fácil a las familias.

En términos de red, sienten que aún falta mucho, que son los ejercicios planteados desde la investigación lo que más los ha acercado a los otros operadores. De la red esperan sostenibilidad para sus ejercicios de formación, que mejore la visibilidad y la comunicación de la red con la ciudadanía, generar espacios en entornos difíciles.

Para Matices la noción de laboratorio aplicada a la danza es algo nuevo, retador, difícil de entender. Hasta ahora prefieren hablar de encuentros y entenderlos como espacios para compartir, conversar, aportar...laboratorio les sigue pareciendo muy científico. Al mismo tiempo lo valoran, porque esta metodología “obliga” a los profesores a investigar, salir de la zona de confort, proponer nuevas metodologías para que los participantes puedan desarrollar habilidades para la vida. Dentro de la propuesta Matices mantiene una estructura en sus encuentros en los que se proponen ejes temáticos, objetivos y subtemas comunes y cada docente con el grupo en particular los desarrolla de acuerdo a un diagnóstico y una propuesta estética.

Muevelopayá y el grupo de Becarios

Desde el programa de becarios se le apuesta una formación ciudadana desde la danza, en un ejercicio de proyección que nace en la red de danza, pues es esta la que le ha permitido crecer en calidad y visibilidad durante los últimos años. A su vez, el programa de becarios a su vez le ha dado la posibilidad a la red de ir un paso más allá acompañando a aquellos jóvenes que buscan un proceso más avanzado, otra exigencia mental, física y social.

La continuidad que tiene el programa de becarios, así como la intensidad horaria y un trabajo de formación técnica más precisa en géneros como el ballet, el hip hop, el folclor, la danza contemporánea, ha permitido que algunos participantes tomen la danza como una opción de vida, como ocurre con algunos becarios que hoy son estudiantes de la licenciatura, de procesos de formación en Bogotá, e incluso fuera del país. Actualmente se dan 2 procesos de formación técnica para todos los participantes: hip hop y contemporáneo; en 2016 y 2015 se llevó a cabo en 3 géneros. En este año trabajan con 3 grupos de becarios, de 20 participantes cada uno, quienes además reciben una clase

semanal de taller creativo y composición, de manera que cada uno recibe 4 horas de clase a la semana.

Ahora, si bien los becarios hacen parte de la Red es importante señalar que este grupo toma algunos elementos de la metodología de laboratorio, pero al mismo tiempo requiere un desarrollo más estructurado por el proceso mismo que han tenido los grupos. Al comienzo la metodología de laboratorio fue muy oportuna para comenzar con los becarios, por su flexibilidad, la posibilidad de la cercanía, de encuentros más abiertos, que permitía no solo abordar asuntos técnicos, sino también aspectos sociales y un proceso en escena más allá de la técnica, fortaleciendo el trabajo en equipo, generando soluciones desde lo vivencial y lo corporal. Para Juan Carlos Arroyave de Mueveolopayá, la metodología de los laboratorios ha sido muy acertada, ha madurado, y se debe seguir madurando; la danza es un proceso de educación corporal que requiere de tiempo. Los laboratorios se han ido comprendiendo como una oportunidad de cambiar la mirada y de no juzgar las diferentes miradas, también hemos comprendido que los laboratorios también requieren de un trabajo técnico, que si bien es un concepto amplio requiere de estructura en los procesos, de línea, de ese trabajo corporal que se da desde cada técnica, un elemento que ha sido fundamental en el programa de becarios.

Todo esto fue posible especialmente al comienzo que contaban con un grupo más unido y una metodología de trabajo más colaborativo, en total eran 8 artistas formadores y cada uno con 3 grupos de participantes. “Ahora todo se ha atomizado”. Crecer es importante, pero debemos crecer con ideas compartidas,, con una visión compartida desde lo metodológico y lo pedagógico que nos de la articulación, más allá del nombre Red.

En cuanto a la relación del programa de becarios con la red, cabe decir que este proceso ha sido sostenido principalmente por la corporación Mueveolopayá y por el equipo de trabajo, quienes han construido una relación estrecha con los participantes y sus familias, que les permite no solo desarrollar procesos de danza, sino también acompañarlos desde una perspectiva sociocultural. Los becarios se consolidan como grupos de trabajo unidos, que se apoyan entre sí, que tienen una relación fraternal, gracias a la continuidad en el proceso.

La continuidad ha sido un de los mayores retos, teniendo en cuenta que la red de danza es un programa interrumpido, que generalmente se desarrolla máximo durante 8 meses y que a pesar de que han logrado crecer en visibilidad y participantes, los apoyos económicos no han crecido al ritmo del proceso.

Desde la corporación consideran que si bien hay reconocimiento importante por parte de la ciudad frente a la red de danza, aun nos falta mucho trabajo como red; espacios de encuentro para pensarnos, para construir, para apoyarnos como pares. En ese orden de ideas, un trabajo colaborativo y compartido debería llevarnos a un crecimiento a nivel de ciudad, mayor cobertura, mayores espacios, muestras de forma más constante. “Tener una casa de la danza”.

El Balcón de los Artistas

El Balcón de los Artistas, una organización que nace en el corazón de Manrique, se postuló para hacer parte de la red de danza ciudad de Medellín en el año 2017, pues conocían muy del proceso y soñaban con hacer parte de este; algunos incluso habían apoyado actividades de otras organizaciones como talleristas, en el marco de la red.

Su interés por entrar a la red está dado porque consideran que esta les permite encaminar su proceso de escuela que se viene dando desde hace varios años a manera de grupos de proyección o formación proyectiva; es decir trabajan con los jóvenes del barrio Manrique conformando con ellos los grupos de bailes de salón que se presentan en diferentes eventos a nivel nacional e internacional.

A su vez consideran que entrar a la red era la oportunidad para contar un proceso que ha desarrollado durante 25 años desde la práctica, pero que no se ha puesto en el papel. Son conscientes de que la formación implica organización, metodologías y pedagogías; es decir, para el Balcón de los Artistas la Red de Danza fortalece su proceso de escuela en el sentido amplio.

Siguiendo estos planteamientos, se reconoce desde el interior de la organización que el equipo humano no estaba preparado para esta experiencia desde algunos aspectos, por esta razón se encuentran construyendo un PEI, generando estrategias y espacios para el fortalecimiento de los artistas formadores cuyas experiencia ha sido el paso por el Balcón concentrada en el territorio de Manrique, siendo este su espacio de experiencia docente. Quizás por esto al comienzo los artistas formadores estaban temerosos de trabajar en otros territorios con otros grupos.

La red le ha aportado al Balcón reconocimiento y visibilidad en la ciudad, la oportunidad de conocer a otros actores y participantes en diferentes lugares de la ciudad. A lo artistas formadores les ha permitido profundizar en la creación, les ha puesto retos desde el aprendizaje, la investigación, el trabajo con niños y jóvenes, entre otro. Por su parte, los

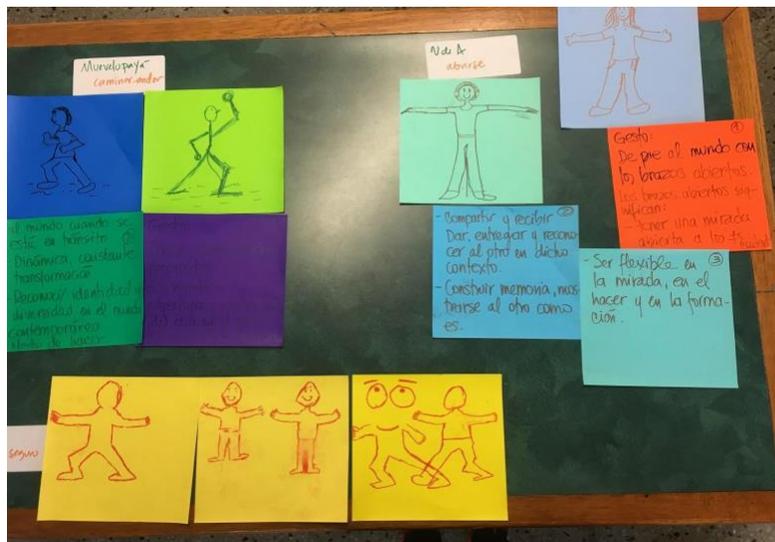
miembros del Balcón sienten que le aportan a la red organización, seguimiento y compromiso.

En cuanto a la red, desde el Balcón se observa que como colectivo falta madurez para reconocer lo que cada uno le puede aportar al otro, lo que tiene ese otro que me falta a mi y adoptarlo de manera tranquila. En ese sentido, se siente una falta de disponibilidad por parte de algunos compañeros para trabajar en red. Así mismo consideran que falta generar un ambiente y unas condiciones para recibir a cada nueva organización, entregarle unos elementos comunes, construir de forma conjunta.

Nota: pendiente Sankofa y el Ballet

9. Una mirada desde adentro: Gestos ideológicos, gestos corporales:

Ejercicios para la construcción de una visión compartida

¿Cómo autodefinirse desde el gesto? ¿Para qué? Decir quienes somos a partir de un gesto, de una palabra, nos invita a reconocernos para hacer un ejercicio de síntesis sobre nosotros mismos, para auto afirmarnos en nuestros principios y creencias en un momento determinado. Significa esto que lo que hoy nos define puede cambiar, debería cambiar en nuestro propio devenir. Desde la sistematización planteamos un ejercicio de autodefinición a partir de gestos, que nos permitiera comprender desde los coordinadores de las organizaciones que operan la red de danza, como se ven ellos mismos y ven su procesos en el presente.

Con este ejercicio encontramos que para algunos se vuelve relevante el gesto en sí mismo y para otros la manera de hacerlo; es decir, mientras que algunos se definen con un movimiento corporal, un paso de baile, otros lo hacen en términos de ser abierto, avanzar, cuestionar.

Para Sankofa el gesto que los representa desde la visión de Rafael, es ser irreverente, contestatario, cuestionar. Sankofa se comprende así mismo como una propuesta política que busca reflexionar, construir y comunicarse desde el cuerpo. Sankofa cuestiona las visiones occidentales del mundo de la vida y del cuerpo, el deber ser de los individuos, las hegemonías que se plantean desde el arte clásico de occidente, desde el norte.

Para Balcón de los Artistas, la disciplina que abraza se fundamenta en una apuesta por generar límites desde los afectos para unos jóvenes que se enfrentan a diarios a condiciones de violencia, falta de oportunidades y riesgo, en las que no existen los límites,

todo es posible y la vida está constantemente en juego. La danza, la disciplina que desde este lenguaje se propone, busca marcar en ellos unos límites que ayudan a construir proyectos de vida; comprensiones del mundo desde una visión estética y sensible.

Para Muevelopyá desde la visión de Lina Villegas, se autodefine desde el avanzar es un gesto que significa estar siempre activos, mirando hacia adelante, construyendo para avanzar, para proponerse nuevos retos. Se comprende como un gesto flexible, abierto, colaborativo, que se desarrolla con los otros.

Para el Ballet, desde la visión de Gabriel Pacheco, el gesto se expresa con un paso del ballet clásico (una cuarta) que invita: estar abiertos, pero siempre seguros. Tiene que ver con la construcción de un proceso de 25 años en los que luego de este trayecto tienen pasos más seguros.

La Universidad de Antioquia desde la coordinación de Diana Yepes, se autodefine con “de pie al mundo con los brazos abiertos”. Tener los brazos abiertos significa tener la mirada abierta a los otros. Se trata de una apuesta por comprender, reconocer y construir con el otro de forma abierta; por ser flexibles desde la formación, el hacer y el pensar, por construir memoria.

Videos y fotos: <https://drive.google.com/drive/folders/0BzboSaae3MTUeVExTFdtel9iOGs>

10. Las preguntas que viajan con el cuaderno

El cuaderno viajero se encuentra en este momento en los laboratorios del Ballet Folclórico de Antioquia. Las siguientes son las preguntas trabajadas por los participantes,

¿ Cuéntanos uno de los **sueños** de tu vida?

¿Qué te hace feliz en la clase de danza?

¿Cómo late tu corazón cuando bailas?

¿Qué cosas sientes con tu cuerpo que antes de estar en la RED no sentías ?

¿Crees que la danza es solo para niñas?

¿Crees que la danza es necesaria en tu vida? ¿Por qué?

¿Sienten lo mismo las niñas y los niños cuando bailan?

¿Qué parte del cuerpo has descubierto, en las clases de danza?

Cuando bailas, ¿piensas en algo? Puedes describirlo, dibujarlo?

¿Qué siente mi cuerpo al bailar?

¿Tu cuerpo se comporta diferente cuando bailas y cuando juegas? ¿Por qué?

Fuera de bailar, ¿Qué cosas te gustan de venir a la Red de Danza?

¿qué sientes cuando te pones la falda de danza o el vestuario?

¿cuándo hablas de la red qué escuchas que dice tu familia o amigos cercanos?

¿Pueden bailar igual los niños y las niñas?

Has compartido alguno de los pasos que has aprendido en tus clases con un amigo o familiar.

¿Cuéntanos cómo te fue?

Escoge 3 personas de la clase y describe como se mueven.

Cierra los ojos y realiza un dibujo de tu mejor paso en clase.

¿Cómo viven el baile en tu casa?

¿Mi cuerpo tiene límites?

¿Qué es imaginar?

¿Cómo es crear danza con tus compañeros?

¿Cómo bailaban nuestros papás y abuelos en las fiestas?

¿Hasta dónde puedo flexionar y extender las articulaciones de mi cuerpo?

¿Qué significa para tí el programa de becas de la RED?

De qué manera relacionas lo que has aprendido en la red con lo que te ocurre en la vida cotidiana

¿Qué es lo que te incita a bailar?

Responde a tu propia pregunta. ¿...

Dibuja o describe algo que no te guste de la danza

A quién admiras en danza, nómbralo, descríbelo o dibújalo

Con un dibujo o palabra describe qué es: el Ballet Clásico

Con un dibujo o palabra describe qué es: Afrocontemporáneo

Con un dibujo o palabra describe qué es: danza folclórica?

Con un dibujo o palabra describe qué es: Danza contemporánea

Escribe un cuento corto donde alguno de los personajes baile

Grupo de la Casa de Cultura de Pedregal, interactuando con el cuaderno.

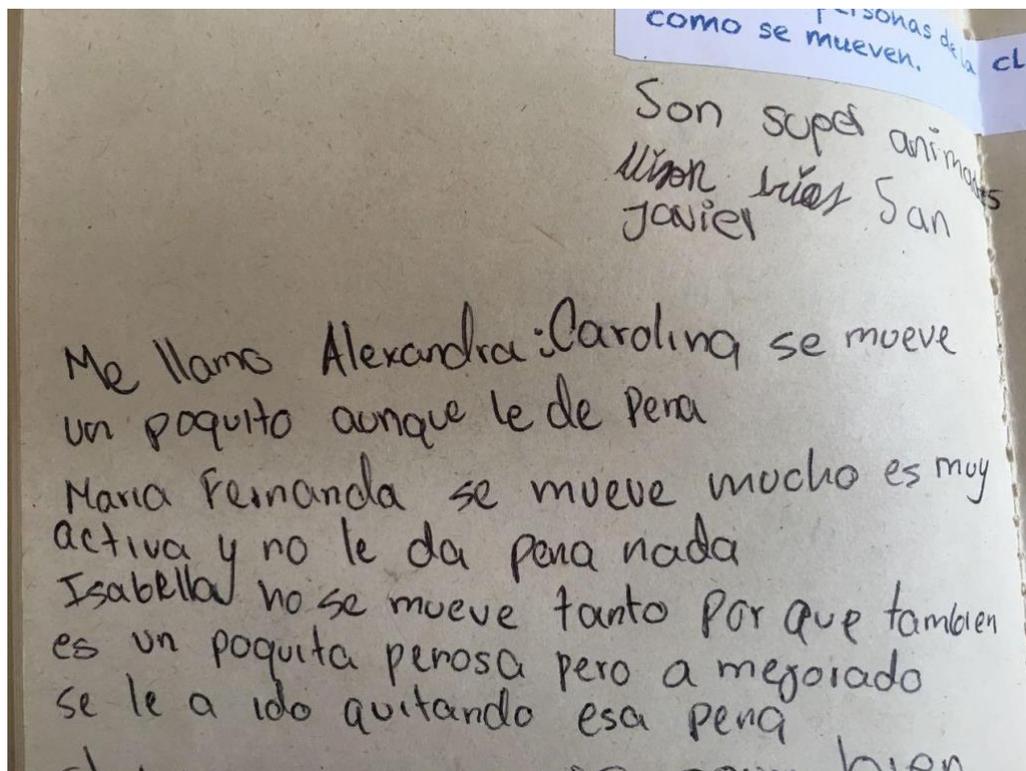
¿qué significa para tí el programa de becas de la RED?

durante el tiempo que llevo en la RED (8 años) he visto cambios, mejoras, irregularidades y diferentes maestros. y de cada cosa he aprendido algo diferente.

La RED es bastante significativa para mí, pues a través de ella he logrado y encontrado cosas muy valiosas para mí.

he creído con la Red y espero que muchas otras personas puedan hacerlo pero desde la parte más bonita de ella, donde te das cuenta de lo importante que es convivir y aprender de los demás

- Gabriela B.
Becarios RBCM

11. Hallazgos encontrados a la fecha:

Los hallazgos que señalamos a continuación han sido identificados en las visitas a los laboratorios (a la fecha a 23 de 27), en las entrevistas a profundidad, y en las conversaciones que se generan en los encuentros pedagógicos, y demás reuniones de la red de danza ciudad de Medellín.

1. Desde lo metodológico:

- La técnica está presente en todos los procesos como un eje transversal, pero no entendida en términos de formar bailarines de ballet, afro, etc, sino como una preparación corporal que exige rigurosidad y disciplina, y se aborda desde el movimiento. Se comprende de forma negativa la técnica al ser esta una palabra impuesta desde la danza clásica europea. “En la reseña que emprende Reed (1998a: 505) se destaca cómo a partir de los años 80s los estudios antropológicos sobre danzas comenzaron a focalizar en sus aspectos políticos, y también como presentaran una mayor atención a las relaciones entre movimiento, cuerpo y

cultura. Esto último se vincula con un cambio de paradigma en diferentes campos de estudios de la cultura expresiva e incluso en las mismas prácticas artísticas vinculadas al posmodernismo, que llevaron a enfatizar en el sonido más que en la música, en la performance más que en el teatro y en el movimiento más que en la danza, intentando superar así las connotaciones etnocéntricas y universalizantes que estas últimas categorías a veces involucraron, en tanto refieren a las escisiones características de las artes occidentales (especialmente en ese gran periodo comprendido entre el denominado renacimiento y la modernidad). Así, estas áreas de estudio se encuentran cada vez más entrelazadas, y, por ejemplo, los estudios antropológicos de la danza cada vez más reciben la influencia de los estudios antropológicos sobre la corporalidad o de los denominados estudios de la performance y viceversa". (Citro, Silvia, Aschieri, Patricia. *Cuerpos en movimiento. Antropología desde las danzas*. Editorial Biblos.)

- Diferentes nociones sobre el concepto laboratorio: las corporaciones e instituciones que integran la red de danza ciudad de Medellín, tienen diferentes definiciones y comprensiones sobre el concepto laboratorio aplicada a la formación en danza. Para algunos tiene que ver con la experimentación, mientras que para otros con la creación colectiva, la sensibilización, e incluso el caos. Especialmente para las organizaciones antiguas, el laboratorio encierra dimensiones que cobran sentido desde su quehacer de la danza, la formación y la relación con las comunidades a partir de la creación colectiva y si bien se entiende como una posibilidad abierta y flexible, también se reconoce la necesidad de establecer un orden que se desde la preparación corporal, desde el movimiento. Para las organizaciones más nuevas en el proceso, el concepto aún resulta abstracto y un tanto difícil de asir; se asocia con el caos y la permisividad, y en este sentido se convierte en un elemento que genera temor frente a no poder "controlar" el grupo, desarrollar un proceso, plantear una propuesta. Podemos decir que las organizaciones que ingresaron este año desarrollan procesos de formación a partir de metodologías más tradicionales y esquemas más formales, que se relacionan con planes de formación, mallas curriculares, etc.
- Barreras de participación: encontramos que algunas personas interesadas, mayores de 18 años, especialmente los jóvenes entre los 18 y 25 años, cuentan con pocas ofertas de formación similares a las redes de formación artísticas y muchos de ellos se interesan por participar en estos procesos; no obstante, las condiciones

establecidas lo impiden, dejando por fuera personas con una fuerte motivación e interés.

- Enfoques: hemos encontrado tres maneras de abordar los procesos y las comunidades que se destacan y entrecruzan en los diferentes laboratorios; siendo uno más que los otros dos, el más relevante en los diferentes casos, de acuerdo a las condiciones del contexto. Cabe anotar que en todos los grupos siempre hay componentes de los tres enfoques.
  - a) enfoque técnico: los grupos que tienen una mayor trayectoria en la red como es el caso del grupo de becarios o el grupo de Altos de Calasanz de Sankofa, permiten hacer un énfasis en la técnica y la preparación corporal, ya que sus procesos de mediano plazo han permitido hacer énfasis en otras necesidades en momentos anteriores. Son grupos sólidos, con conciencia del trabajo colectivo, con un gran interés en la danza, donde la danza y el movimiento termina siendo un fin, una posibilidad de proyecto de vida para sus participantes.
  - b) enfoque creativo: en grupos que tienen cierta trayectoria, nivel de organización y diálogo, se pueden realizar procesos desde la creación, a partir de elementos que han adquirido en la formación. Son grupos con fortalezas técnicas.
  - c) enfoque social: en la red existen grupos con conflictos internos, así como con conflictos a nivel de familia y entorno que afectan a los participantes, esto hace que por encima de la formación técnica o creativa se establezcan procesos y estrategias en función de la construcción del ser y de la ciudadanía, el respeto por el otro, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos entre otros, siendo en este caso la danza, netamente un medio.
- El tiempo de acople es lento y es necesario: se observa en los procesos más nuevos la necesidad de tomar tiempo para la adaptación, para poner el cuerpo en disposición. Esperamos que nuestros procesos muestren resultados tangibles en el corto plazo, grupos numerosos y estables en el primer mes; sin embargo el proceso no ha mostrado que la consolidación de los grupos requiere tiempo, así como la consciencia corporal, y la comprensión sobre la importancia de construirnos en el mediano y largo plazo. Los grupos nuevos aún no se han terminado de conformar, acomodar y demostrar una aprehensión de los procesos.

2. Necesidades identificadas:

- Formación de formadores: para garantizar la calidad en los procesos, el crecimiento de los docentes a nivel profesional, el diálogo y el fortalecimiento de la red, es

fundamental generar ejercicios periódicos, constantes, de formación para los artistas formadores en pedagogías, metodologías y didácticas para la enseñanza de las artes.

- Espacios de encuentro y construcción colectiva: la red requiere de espacios para pensarse como colectivo, para construir metodologías comunes, puntos de partidas, visiones compartidas.
- Fortalecimiento a las instituciones: las instituciones que alimentan a la red de danza entregan su experticia, talento, y su propia creación colectiva para hacer posible este proceso. Este año las instituciones vienen sufriendo un desgaste a cuenta de los recortes presupuestales y la nueva legislación, haciendo que el proceso, contrario a fortalecerlas, las debilite. Es importante que el proceso de la red también fortalezca a las organizaciones que construyen el sector, mediante formación, acompañamiento técnico, asesoría, y porque no, mediante la posibilidad de trabajar con semilleros que más adelante pueden hacer un relevo generacional en las organizaciones.
- Continuidad: es necesario generar procesos que cubran el mayor porcentaje de tiempo durante el año, que año a año aumenten sus recursos, que entreguen respuesta a las necesidades de las comunidades en cualquier momento del año. La falta de continuidad puede ser uno de los mayores enemigos de las redes en términos de proceso, convocatoria, construcción del ser y del ciudadano.
- Espacios adecuados: si bien en algunos equipamientos la red cuenta con espacios adecuados en el piso, la ventilación, la acústica, entre otros, la mayoría de los espacios son poco aptos y esto genera dispersión en los grupos y un mayor desgaste para el artista formador.
- Coordinación pedagógica, comunicaciones, investigación y logística compartida: es necesario establecer unos mínimos comunes más allá de lo logístico y lo práctico que nos permitan el diálogo y la construcción colectiva, consideramos que compartir elementos como una coordinación pedagógica, el componente de comunicaciones, la investigación – sistematización y los asuntos de producción y logística favorece el ejercicio de red. Mediante el desarrollo del ejercicio de investigación hemos podido establecer una comunicación y relación con cada una de las organizaciones, una visión macro de la red; estos nos ha permitido a su vez generar conexiones entre actores, posibilitar encuentros e intercambios. Todo lo anterior puede potencializarse en la medida en que se puedan compartir otros componentes de la red que a su vez ayudan a construir unidad como es el caso de las comunicaciones y la imagen de la red, así como del acompañamiento pedagógico y los ejercicios de formación de formadores con los artistas formadores.

- Intercambio de experiencias: es importante generar experiencias de intercambio entre los actores de la red, espacios de encuentro, de retroalimentación, de construcción colectiva.
- Fortalecimiento de alianzas y relaciones con las instituciones (equipamientos-redes): es necesario generar estrategias de comunicación con los coordinadores y líderes de los espacios y proyectos que reciben a la red de danza. La falta de comunicación afecta a todos los actores, en la medida en que se generan choques, incoherencias en el proceso, desacuerdos y malos entendidos.
- Es necesario hacer un mapeo de los equipamientos, identificar contextos, condiciones, necesidades y hacer un cruce con las potencialidades y oportunidades de las organizaciones que integran la red, de manera que los participantes reciban el mayor beneficio posible y las organizaciones no se desgasten desarrollando procesos para los que no se encuentran preparados. Se percibe un poco de azar en el reparto de los grupos.
- Los diferentes actores consideran que es un proyecto importante pero que tiene muchas limitantes en términos de presupuesto, que se reflejan en equipos muy pequeños para acompañar procesos muy grandes.
- Sienten que le falta importancia dentro de la misma alcaldía, ya que frente a la alcaldía todo parece reducirse a reportes numéricos; no se entiende como proceso como proyecto y proceso sino como inversión.
- Cuando hay conflicto entre las organizaciones se refleja mucho en el proceso de Red. Desde la alcaldía hay un esfuerzo que hay que reconocer por hacer crecer el proyecto, generar más impactos y vincular y acompañar a nuevos actores a pesar de las dificultades administrativas que esto acarrea. Sin embargo a veces es difícil hacerle entender a los otros actores que el que llega no está quitando sino que tiene algo para aportar y hacer crecer el ejercicio colectivo.
- Hay que hacer demasiados esfuerzos para validar al otro. Muchos porque tienen una negación material, o por diferencia y negación ideológica y técnica. Ahora bien, cuando estamos incluyendo más actores se debe replantear también la necesidad de ampliar el presupuesto para no desestabilizar a algunos actores que ya están fortalecidos o en su proceso de fortalecimiento.

3. En la red:

- Poca articulación
- Propuestas independientes de cada organización
- Poco trabajo conjunto entre instituciones

- Dificultad para entender al otro, para reconocer que también puede aportar.
- Resistencia al cambio y a la colaboración.

4. Recomendaciones:

1. Hacer un mapa de criterios para definir contextos, metodologías, y asignar los grupos a las instituciones no de manera aleatoria sino con fundamentos para lograr un mejor trabajo, y también saber qué es lo que existe en cada contexto. Este proceso se debe realizar al finalizar al año en curso.
2. Se sugiere contar con un equipo psico-social para las redes que apoye a las organizaciones y actores en contextos donde se requiera, pues en general, la mayoría de artistas formadores se enfrentan a situaciones límites con los participantes.
3. Sugerimos plantear ciclos de 4 años que permitan construir y acentuar metodologías y procesos; así mismo consideramos que las organizaciones pueden tener también ciclos de 4 años, de manera que se renueven los procesos.
4. Flexibilizar las condiciones de participación (rango de edad): permitir el ingreso de jóvenes mayores de 18 años, trabajar con grupos poblacionales como discapacitados, adultos mayores, entre otros.
5. Desarrollar un manifiesto que de cuenta de lo que es la red, y sirva como carta de presentación frente a los diferentes aliados, así mismo como ruta de principios pedagógicos y metodológicos.
6. Consideramos que es importante generar espacios de encuentro, alianzas e intercambios entre las diferentes redes de formación artísticas; nutrir procesos y comprenderse como un programa integral.