

SISTEMACIÓN DE LA EXPERIENCIA

RED DE DANZA

RED DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES CIUDAD DE MEDELLÍN

SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA MEDELLÍN, 2018

INVESTIGADORES:

Luz Marina Grisales Restrepo - Edwin Gómez Mesa - Cristian Albeiro Pulido Melo

FUNDACIÓN TERRÍCOLA

SISTEMACIÓN DE LA EXPERIENCIA RED DE DANZA
REDES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA MEDELLÍN, 2018

Alcaldía de Medellín

INTRODUCCIÓN

La alcaldía de Medellín (Antioquia, Colombia) desde la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Subsecretaría de Arte y Cultura, adelantan el programa Red de Prácticas Artísticas y Culturales Ciudad de Medellín, amparado en el Acuerdo 72 de 2013, conformado por la Red de Escuelas de Música, Red de Creación Escénica, Red de Artes Visuales y la Red de Danza.

Este programa busca atender a la primera infancia, niñez, adolescencia y juventud garantizando sus derechos culturales a través de estímulos para la expresión, el intercambio, aprendizaje y la experimentación de diferentes manifestaciones artísticas, estéticas y culturales, como proceso de formación ciudadana, red de semilleros y laboratorios para despertar la creatividad y promover una reflexión sobre sí y el entorno.

La Red de Danza desde el 2004 hace parte de la dinámica de la danza en la ciudad y de los procesos de formación en territorio que desde la administración se promueven, y ha provocado entre los niños, niñas y jóvenes oportunidades de reconocimiento de su corporalidad como potencial expresivo para una vida mejor. Este año la red se ha desarrollado en asocio con la Corporación Cultural y Artística San Antonio de Prado CORCASAP, la Corporación Matices y la Universidad de Antioquia, quienes desde distintas perspectivas pedagógicas y metodológicas han aterrizado los propósitos trazados a través de los 36 laboratorios que la conforman.

En este documento queda expresada la sistematización de la experiencia de la Red de Danza durante el año 2018, que fue desarrollada por la Fundación Terrícola entre agosto y diciembre del mismo año y se construyó con los aportes de niños, niñas y jóvenes, padres, madres y

acudientes, artistas formadores, coordinadores, y demás personas que hacen parte del proyecto.

Estamos convencidos de la importancia de este tipo de procesos de formación en la ciudad y creemos que pueden convertirse en referente para el país y el mundo. Los aportes al buen vivir de los niños, niñas y jóvenes y las familias participantes son definitivas para la transformación de Medellín hacia una era de paz y convivencia.

RUTA DE INVESTIGACIÓN

Articular un proceso de memoria a un proceso de formación desde la danza para la construcción de ciudadanía cultural en niños y jóvenes, a través de la sistematización de una experiencia pedagógico-interventiva, es un paso no sólo para consolidar una investigación de impacto y los elementos subyacentes de éste, sino en mayor medida para la generación de capacidades colectivas en los territorios, dando lugar a un proceso de continuidad comunicativa a través del aprendizaje de la experiencia que puede impulsar y mejorar los procesos futuros.

Anudar la experiencia en territorio a la sistematización de esta experiencia para que la acción de formación-creación constituya un elemento de aprendizaje y educación masivo, al tiempo que explora un lenguaje en donde coinciden los sentidos, el cuerpo y la memoria, fue la intención de la Red de Formación de Danza de la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Fundación Terrícola como entidad investigadora en el 2018, que se consolidó mediante el uso de la Investigación Acción Participante y gracias a todas y todos los actores del programa, una experiencia viva de intervención a través de la danza.

Enfoque metodológico: Investigación Acción Participante (IAP) y sistematización crítica de una experiencia viva.

Herramientas metodológicas: Observación participante, entrevista abierta, intervención participativa, práctica corporal de intervención grupal, registro audiovisual y fotográfico.

La IAP representa para Fundación Terrícola, no sólo una herramienta metodológica para la investigación social, sino sobre todo, una apuesta política hacia una investigación crítica, horizontal y comprometida con las comunidades que interviene; en sentido tal que, para esta experiencia diseñamos una estrategia de intervención-investigación que al tiempo que nos condujera hacia la información de nuestro interés, construyera capacidades y sobre todo preguntas sobre toda la población intervenida, desarrollando dos talleres participativos que se dictaron en 20 de los 34 equipamientos en los que la Red de Danza hace presencia en Medellín. La IAP, como herramienta metodológica para la investigación y sistematización de procesos educativos como la experiencia de Red de Danza Medellín 2018, ilustra, en palabras de De Sousa, la importancia de la articulación de metodologías críticas para la interpretación de una realidad específica, pues ésta “...no es simplemente una técnica de investigación para ocasionar cambios en la (formación), sino que las ideas (formativas) sólo expresan su auténtico valor cuando se intenta traducirlas a la práctica, investigando la práctica y con las ideas con las que intentan guiarse”¹ y fieles a esta premisa que es en mayor medida política, le apostamos a una sistematización cualitativa, dialéctica e inscrita en el paradigma de pensamiento crítico latinoamericano. Nuestro proceso se basó también en la concepción de Fals Borda y Paulo Freire².

¹ De Sousa, B. (2009). Epistemología del sur. México D.F: Siglo XXI Editores. Página 112.

² Fals Borda, O. (1999). Orígenes Universales y Retos Actuales de la IAP. *Revista Análisis Político*, 38, pp. 71-78. Recuperado de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/colombia/assets/own/analisis38.pdf>.

Fals Borda, O. & Mora-Osejo, L. (2004). La superación del Eurocentrismo. *Polis. Revista Latinoamericana*, 7, pp. 2-8. Recuperado de <http://www.accefyn.org.co/Lib/docs/Mora.pdf>

Freire, P. (2002). *Pedagogía del oprimido*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.

Se concibe la sistematización como la reconstrucción y reflexión analítica de la experiencia Red de Danza 2018, mediante la cual interpretamos lo sucedido para comprenderlo; por lo tanto, este camino nos permitió obtener conocimientos consistentes y sustentados, para confrontar la experiencia con otras y con el conocimiento teórico existente, y así contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica.

Sistematizar es detenerse, mirar hacia atrás, ver de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho, qué errores hemos cometido, cómo los corregimos para orientar el rumbo, y luego generar nuevos conocimientos, producto de la crítica y la autocrítica, que es la dialéctica para transformar la realidad.

Las reflexiones sucintas en la realidad frente a un abordaje teórico construido colectivamente, son las bases metodológicas y prácticas de este proceso de sistematización, con el objetivo de develar lo que organizamos en 4 capítulos: modelar, mejorar, replicar y reconceptualizar.

En esta sistematización de experiencias, el objeto a sistematizar es la propia práctica, desde la premisa y al tiempo hallazgo de concebir el proceso formativo en danza, como un proceso de intervención, donde la danza, si bien es el factor articulador, es el medio y no el fin en la construcción de una práctica pedagógica de ciudadanía y valores.

Los propósitos de conformar esta sistematización desde metodologías críticas y participativas, se integraron para que los artistas formadores se apropien de forma crítica de sus experiencias, para extraer aprendizajes que contribuyan a mejorarlas y así aportar a un diálogo crítico entre los actores de los procesos formativos, con la intención de contribuir a la documentación crítica de las prácticas hacia nuevas oportunidades. Nuestra sistematización también se apoya en

corrientes que ponen mayor énfasis en un enfoque hermenéutico o deconstructivo y en aproximaciones etnográficas.

El estado del arte de esta investigación se constituye desde fuentes primarias y secundarias; Las fuentes primarias fueron los relatos de los actores que estuvieron en otras versiones de la Red de Danza y las fuentes secundarias fueron los informes de investigación y dos trabajos de grado sobre el proceso de la red de danza Medellín.

BITÁCORA DE LA INVESTIGACIÓN

Una metodología desde el cuerpo y la experiencia

1. Diagnóstico preliminar y diseño del plan de acción

Objetivo: Componer herramientas para la sistematización acordes con la naturaleza específica del proceso de la Red de Danza de Medellín y con las condiciones dadas para la investigación.

¿Cómo se hizo?

- Bajo las premisas de investigación y metodologías críticas de Fundación Terrícola enmarcadas en la práctica de la Red con la líder del programa, la consejera de danza y el equipo coordinador, hacia la tarea de construir una mirada retrospectiva a otros ejercicios de sistematización sobre la Red.
- Construimos una primera intervención para el reconocimiento del equipo de trabajo en el Comité de Formación realizado el 31 de Julio de 2018 en la Uva Sin Fronteras.
- Construimos los acuerdos sobre el cronograma de trabajo.
- Diseñamos los instrumentos para la observación y el análisis, que fueron los talleres de intervención, la bitácora de seguimiento y la preproducción audiovisual, que consistió en un guion de preguntas tipo documental que dieran cuenta del proceso desde los

siguientes presupuestos: Relación con el entorno: Interdependencia y unidad en la diferencia: visión hologramática, transformación, en función del entorno; Manera de aproximarse al todo: El todo es más que la sumatoria de las partes y las partes son más que el todo. El todo es la interacción entre síntesis particulares, entre miradas particulares del todo. Sinergias; Relación entre componentes: Interdependencia mutua en función de un mismo fin; Visión del tiempo, del espacio y del ritmo: Simultaneidad, espiral, contención, ciclos, niveles. El afuera en el adentro. El adentro en el afuera; Sujeto – Objeto: Sujetos – subjetividad – intersubjetividad; Visión transdisciplinar.

2. Primera visita: El laberinto de los sentidos

Objetivo: Diagnosticar las habilidades de atención, reconocimiento del cuerpo y trabajo en equipo de los grupos de trabajo de los laboratorios creativos, la relación artista-formador con los niños y niñas, y la constitución del proceso como grupo.

Realizada del 27 de Agosto al 30 de Octubre de 2018.

Número de Visitas: 10

Equipamientos:

- Jardín Buen Comienzo Madrid Campestre - Matices - Laboratorio Creativo en Danza Tradicional - Víctor Prada.
- Hogar Infantil Primavera - Corcasap - Laboratorios Creativos - Sergio Sánchez.

- Casa de la Cultura Las Estancias - U. de A. - Laboratorio Creativo en Danza Afro - Feliciano Blandón.
- IE Santísima Trinidad Barrio Antioquia - Corporación Matices - Laboratorio Creativo en Danza Tradicional - Pastor Oquendo.
- Parque Biblioteca San Javier - Corcasap - Laboratorio Creativo en Ritmos de Salón - Carlos Velázquez.
- Casa de la Cultura Los Alcázares - Matices- Laboratorio Creativo en Danza Tradicional - Ximena Zapata
- Parque Biblioteca Belén - U. de A. - Laboratorio Creativo en Danza Creativa - Marisela Bravo
- Centro Afro – U. de A.- Laboratorio Creativo en Danza Afro - Yndira Perea Prada
- Teatro al Aire Libre de Pedregal - U. de A. - Laboratorio Creativo en Danza Urbana - Cristian Suarez.

¿Cómo se hizo?

Se elaboró un *dispositivo didáctico problematizador*, que permitiera la resolución de una tarea que implicase la conciencia personal y el trabajo en grupo, a partir de la privación de los sentidos (en este caso la vista) como detonador de un estado particular de consciencia frente a la tarea de recorrer en el mínimo tiempo posible el espacio, intervenido por un laberinto de obstáculos, conformando equipos de individuos con roles específicos, de modo que la sinergia, la escucha, el cuidado del otro, y la claridad en la emisión y seguimiento de indicaciones eran claves de trabajo para el cumplimiento de la meta.

En un primer momento de la visita (1 hora 20 minutos), realizamos *observación participante* del desarrollo habitual del encuentro, desde la llegada, el saludo, la preparación del espacio y disposición del cuerpo, pasando por los diferentes modos de abordar el desarrollo de la clase con un patrón secuencial identificado de: calentamiento y rompehielos, abordaje técnico-expresivo, estimulación de la creatividad, ensayo de repetición o creación colectiva; en un estilo particular de la metodología y el carácter relacional de cada artista formador, logrando algunos un mayor desarrollo empático o una apropiación propiamente dancística más precisa, por ejemplo, bien sea desde el juego corporal o el aprendizaje de lo disciplinar en la danza, según el género o estilo. En algunas visitas esto se desarrollaba plenamente y en otras incompleto, viéndose interrumpido por nuestra propia propuesta de *taller de intervención participativa para la investigación*.

Luego había un intermedio en que los participantes tomaban un tiempo libre y nosotros preparábamos el espacio: elaboramos un laberinto, de forma aleatoria, hecho con sillas, que servían como estructura, y “tripa de pollo” que servía de cauce y daba cuerpo al recorrido dentro del laberinto, con curvas y posibilidades de retroceso.

Pasábamos a establecer grupos de 5 personas, y dábamos las indicaciones del juego y jugábamos (40 minutos):

1. La tarea: cruzar de un lado al otro el laberinto, uno por uno los miembros del equipo hasta que todos lo completaran, en el menor tiempo posible.
2. Los roles y funciones: “el ciego”, quién recorre el laberinto y tiene los ojos vendados, mientras el equipo permanece en el punto de partida y son “los videntes”, que observan a quién hace el recorrido y tienen la tarea de comunicar a “el parlante” la ruta necesaria para atravesar, que éste traduce en indicaciones verbales al ciego. Estos roles iban cambiando hasta que todos los miembros del equipo hicieran el recorrido.
3. Las indicaciones posibles: adelante, atrás, giro a la derecha, giro a la izquierda y “stop”.
4. El resto de equipos tenían la tarea de la observación de lo que pasaba.

Toda vez que los distintos equipos superaban el reto (lo que ocurrió en todos los casos, con mayor o menor efectividad en el tiempo y presentando distintos modos de resolución) nos disponíamos en círculo y sentados para estimular el *acto reflexivo* sobre lo sucedido en el juego en modalidad *conversacional* (20 minutos), ¿Qué pasó? ¿Qué observaron? logros, dificultades, descubrimientos. Estas conversaciones rondaban en general sobre miedo/confianza, escucha/claridad, habilidad/conocimiento, y permitían revelar algunos aspectos de carácter convivencial y afectivo de los niños, niñas y jóvenes.

Finalmente realizábamos *entrevista grupal abierta* (20 minutos) donde indagamos acerca de las motivaciones, experiencia, habilidades, aprendizajes y dificultades relacionadas con el proceso durante su experiencia en la Red y el Laboratorio, a la luz de lo personal y lo grupal, y los impactos en su habitar del territorio: desde sí (su cuerpo como territorio), el grupo (territorio de la creatividad), la casa (territorio de lo fundamental), la escuela y el barrio (territorios de comunidad); aproximando las preguntas desde un lenguaje a la naturaleza de su edad, según el caso.

Además realizamos *entrevistas abiertas o conversacionales* a los acompañantes (padres o acudientes), a los artistas formadores o a los coordinadores o enlaces de equipamiento, según la oportunidad, básicamente acerca de los mismos tópicos.

3. Segunda visita: Las fronteras de mi cuerpo

Objetivo: Reconocer los impactos de las prácticas del aula en las diferentes dimensiones del ser y su interacción con el territorio.

Realizada del 30 de Octubre al 20 de Noviembre de 2018.

Número de Visitas: 10

Equipamientos:

- Casa de la Cultura de Pedregal - U. de A. - Laboratorio Danza Creativa - Leidy Johana Gonzalez.

- Fundación Golondrinas Sol De Oriente - U. de A. - Laboratorio Danza Creativa - Johans Moreno Betancur.
- Institución Educativa El Limonar San Antonio De Prado - Corporación Matices - Laboratorio de Creación en Danza Tradicional - Víctor Hugo Prada Ardila.
- Casa de la Cultura de Manrique - Corcasap - Laboratorio Creativo - Andrés David Rojas Bedoya.
- Sede Social Mirador de Calazans Calazanía - U. de A. - Laboratorio Creativo en Danza Afro - Yndira Perea Cuesta.
- Institución Educativa Héctor RM Palmitas - Corcasap - Laboratorio Creativo en Bailes Populares - Sergio Leon Sanchez Gomez
- Casa de la Cultura Los Colores - Coscasap - Laboratorio Creativo - Yenny Marcela Cano Rios.
- Parque Biblioteca La Quintana Robledo - Coscasap - Laboratorio Creativo - Andrés David Rojas Bedoya.
- IE Hector Rogelio Montoya Palmitas - Corcasap - Laboratorio Creativo en Ritmos de Salón - Sergio Sánchez.

- Casa de la Cultura Santa Helena – Corcasap – Laboratorio Creativo en Ritmos de Salón
- Andrés David Rojas Bedoya.

¿Cómo se hizo?

A partir de la investigación de Rober Monsalve donde establece 4 dimensiones del Territorio (centro, medium, medio y ecúmene) desde la sociología y las nociones de *esfera personal*, *esfera colectiva*, y *esfera global* planteadas por Rudolf Laban en la danza, diseñamos una *práctica corporal, conversacional y reflexiva* que nos permitió abordar “el habitar entre los cuerpos” y la relación de las prácticas dancísticas y formativas del Laboratorio y la Red con: el cuerpo, el grupo, la casa, la escuela y el barrio, y la ciudad-mundo; desde la confianza y el cuidado del otro como principios.

Del mismo modo que en la primera visita, primero realizábamos observación participante (1 hora 20 minutos) del desarrollo habitual del encuentro, encontrándonos entonces con un momento más maduro en la consolidación de los grupos y el trabajo dancístico creativo desarrollado, para pasar a un corto receso libre.

Retomábamos planteando una *práctica corporal consciente* (25 minutos), así:

1. Desplazarse por el espacio hasta encontrar un espacio personal, equilibrando la equidistancia de los cuerpos.
2. Explorar con los ojos cerrados o abiertos el tacto del propio cuerpo y volumen y trayectoria que el cuerpo ocupa en el espacio, como reconocimiento de la esfera personal, desde distintos frentes, niveles y partes del cuerpo. (esfera personal)

3. En parejas, jugar a tocar la espalda del otro y no dejarse tocar la propia, si alguno era tocado, volver a posición neutral e intentar de nuevo unas cuantas veces. Luego jugar, por turnos y frente a frente, a llenar los espacios vacíos del cuerpo del otro. (esfera compartida)
4. Luego este esquema se repetía en grupos de 4 (esfera colectiva) y finalmente de todo el grupo en su conjunto (esfera global), teniendo un progresivo nivel de dificultad.

Luego pasábamos a relacionar este ejercicio con el habitar del propio cuerpo (la vida) con la casa (centro), el laboratorio y la red (medium), la escuela y el barrio (medio) y la ciudad-mundo (ecúmene) a través del diligenciamiento colectivo de carteles circulares de distintos tamaños, guiados por la *entrevista conversacional* (25 minutos) cuyas conclusiones iban siendo consignadas en palabras o gráficos en los carteles. De nuevo indagamos acerca de las motivaciones, experiencia, habilidades, aprendizajes y dificultades relacionadas con el proceso durante su experiencia en la Red y el Laboratorio, a la luz de lo personal y lo grupal.

Finalmente, realizamos una *cartografía territorial* (25 minutos), a partir del reconocimiento del mapa satelital del entorno del equipamiento (barrio-comuna) que era proyectado en la pared y allí los participantes ubicaron los espacios que reconocían: la propia casa, la escuela, la iglesia, el supermercado, la tienda, el parque, avenidas, instituciones y otros lugares que ellos reconocieron como claves.

4. Intercambios, jornadas especiales y muestra final

- Acompañamiento de los Comités de Formación, Comités de Coordinación, Jornadas de Formación a Formadores, Jornadas de Intercambio y Muestras Finales, desde la observación participante, realizando al mismo tiempo que un diagnóstico del funcionamiento operativo, un acompañamiento colaborativo del proceso en construcción y la documentación audiovisual. Estos son los procesos internos de la red para afianzar conceptos, líneas formativas y aspectos operativos. Observamos cómo los enunciados conceptuales y planes de trabajo se traducen a la realidad a través de las prácticas de aprendizaje y enseñanza de los artistas formadores.
- Encuentro Nacional de Danza 2018: Observación participante, documentación audiovisual del evento y socialización del Componente de Investigación en la mesa de memoria y sistematización de la formación en danza.
- Taller de memoria en la Casa de Cultura Ávila: tuvo el objetivo de implementar desde el cuerpo la apropiación del concepto de memoria, con ejercicios de recordación del cotidiano y la emoción, habitando el cuerpo propio y colectivo como forma de narrar los territorios de los participantes.

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Categoría 1

LA RED DE DANZA: Una práctica de intervención

La formación desde la danza en contexto como elemento interventivo comunitario

Partimos de la constitución de los aspectos misionales de la Red de Danza y su aplicación en territorio, como una práctica interventiva³, que a través de la danza tiene el objetivo de mediar procesos de formación ciudadana. La danza es un medio, a través del cual se constituye una pedagogía en contexto, siendo su centro el cuerpo, aquello que somos y nos constituye.

La importancia de este proceso interventivo y los métodos que emplea para la construcción del saber ostentan un papel interesante en la apropiación del saber crear y el saber vivir. Desde esta premisa, en un contexto provisto de escenarios en los que participa e interactúa el sujeto, los niños, niñas y jóvenes se convierten en partícipes de la construcción y resignificación de su proceso personal, intelectual y social, en donde la didáctica en la danza es provocadora de

³ Comprendemos el concepto de intervención social desde el diccionario de trabajo social de la escuela de Frankfurt que comprende el concepto como un proceso sistemático y coherente que se lleva a cabo frente a problemáticas sociales no resueltas, que se desarrolla a través de acciones con carácter de educar y generar procesos organizativos, que llevan implícitos una ideología orientada fundamentalmente a la modificación y transformación de las maneras de ver, actuar y sentir de los individuos en su inserción social. Existe modalidades de intervención, ya sea desde arriba, por medio de organismos de planificación y del orden institucional o desde abajo, propiciada por las organizaciones comunitarias de base.

sentimientos que lo motivan a continuar recorriendo el camino de crecimiento en sus múltiples áreas y dimensiones.

Esto pensado desde lo comunitario, entendido como práctica vital de construcción colectiva de la identidad y el territorio, como lo plantea el sociólogo e historiador Max Weber, quien la define como: “(...) *una relación social que se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los participantes de constituir un todo*”.⁴

La Red de Danza se asume como un escenario formativo que supera a la escuela como dispositivo educativo, en el que las prácticas artísticas se asumen como espacios del saber y plantean nuevos referentes en los que se superponen los diversos mapas que están presentes en la vida cultural de la ciudad.

¿Se constituye una red formativa?

Esta categoría se propone desde la pregunta si la Red de Danza es en efecto una red formativa. La pregunta puesta en la realidad, revela que a pesar de las dificultades de orden institucional, operativo, social y relacional que aparecen, los objetivos misionales y el espíritu formativo con el que se constituye en territorio, responden no sólo a la categoría de red formativa, sino a la de red territorial, contribuyendo a la cobertura de necesidades en la formación ciudadana para los grupos etarios que atiende la red, como la ocupación del tiempo libre, y el acompañamiento y orientación de los muchos niños, niñas y jóvenes que hacen parte de la red, desde el desarrollo creativo y la educación de la sensibilidad.

⁴ Weber, Max. La Metodología de las Ciencias Sociales, The Free Press, N. York, 1949. Pág. 40.

Asumir la Red de Danza como dispositivo de conocimiento, supone pensar en los flujos que la atraviesan, los problemas, las preguntas, las interacciones entre las personas, las experiencias, los significados, las sensibilidades. Permite repensar las relaciones entre técnicas, cuerpo, espacio y territorio para redefinirla en función de aprender, inventar y crear para vivir mejor, convivir en la diversidad y desde el reconocimiento de otros, construir desde los saberes y reflexiones de cada sujeto.

Nos preguntamos sobre las acciones que desde y entre los laboratorios como nodos, permiten la interconexión, la circulación y el relacionamiento de los distintos actores para la construcción orgánica y la sinergia del conjunto, como lo son las jornadas de intercambio y los espacios de formación a formadores, o la misma Feria de la Danza Creativa siendo preciso pensar y potenciar otras múltiples estrategias relacionales.

Categoría 2

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA CULTURAL

Formar(se) y ser en común desde la danza:

La intervención desde la danza, constituye en mayor medida una reflexión pedagógica de la formación integral. Tomamos como premisa que todo el mundo es creativo cuando las circunstancias permiten al sujeto, mediante un proceso de bienestar emocional, fisiológico y físico, la cocreación, no sólo de lo disciplinar dancístico sino de una reflexión y una serie de acciones sobre su vida, constituyéndose como un ser reflexivo y transformador de sus realidades, donde el cuerpo es parte vital de la experiencia.

El concepto de ciudadanía cultural se refiere a la dimensión del ejercicio pleno de los derechos, mediante la participación de sujetos activos que asumen desde su diversidad y sus memorias culturales, la construcción de su destino. El sentido de la ciudadanía cultural es la construcción de sujetos autónomos, responsables de su destino que reconocen la diversidad y la memoria como soportes de una vida común y de convivencia, donde prima lo colectivo sobre lo individual y otorga competencias en forma de capital artístico.

La ciudadanía cultural desde la Red de Danza se articula desde la formación en artes como metodología, y la intervención en territorio como acción política, dando como resultado un proceso que se constituye en el entendimiento de la integralidad de los sujetos y hacia un empoderamiento subjetivo, colectivo y territorial.

Categoría 3

LABORATORIOS CREATIVOS

La práctica creativa como experiencia formativa:

Como camino pedagógico la red en efecto se plantea la creación como mecanismo formativo.

La creación es un proceso de interrogación, de investigación y de pregunta, que al ser fomentado desde el cuerpo, da lugar no sólo a una experiencia de interrogación sobre la acción creativa, sino sobre todo hacia la vida, las relaciones, el lugar en el mundo y las maneras de transformar las realidades habitadas, de allí que dar lugar a la creación en niños, niñas y jóvenes es dar un lugar a la vida sucediendo y transformando.

Son laboratorios porque se trata de experimentar las prácticas artísticas más que el aprendizaje técnico, cuyo objetivo principal es garantizar un aprendizaje participativo, activo, individual y colectivo, a partir del ensayo y error.

El uso de la improvisación, el análisis de movimiento, de la puesta en común verbal, el trabajo colaborativo, y la utilización de una variedad de lenguajes además del movimiento (textos, sonidos, espacios físicos y naturales, la interacción con los públicos) son algunas herramientas que en la Red de Danza dan lugar a la creatividad. La investigación y reflexión sobre los usos de la danza y otros lenguajes expresivos y de temáticas significativas en los territorios son otras herramientas imprescindibles de los artistas formadores.

Categoría 4

CUERPO Y TERRITORIO

La percepción, la exploración, la comprensión y la interacción con el contexto:

Son dos las ideas que salen aquí a flote, *el cuerpo como territorio para el aprendizaje y el cuerpo en el territorio.*

Se propone volver al cuerpo como primer territorio de transformación individual y colectiva, como lugar de enunciación, producción de saber y conocimiento. Que por medio de las prácticas corporales de autocuidado, sanación y restitución del ser nos han permitido conocer y (re) conocer al cuerpo, invitando volver al interior para observarnos y develar esas huellas que han quedado incrustadas en el cuerpo y en el sistema energético, partiendo siempre del cuerpo como primer territorio de aprendizaje en donde se pueden generar rupturas que contribuyan a una restitución integral del ser y una sanación de la memoria individual y colectiva.

Y es el cuerpo el que ocupa el territorio, comprendido como una producción social múltiple que surge de la relación de la acción humana, el espacio y el “habitar” como una construcción simbólica, física, comunicativa y estética; donde una común preocupación es el sentimiento de arraigo, el de las formas de pertenencia, apego y contingencia del hombre con el lugar en el que habita como parte de afianzamiento e identificación del ser humano en el universo físico y simbólico en el que se mueve, lo que tiene lugar en “espacios que representan su mundo: su casa, su barrio, su ciudad y, por supuesto el propio mundo como tal”⁵. El territorio está

⁵ Yory, C. (1999) Topofilia o la dimensión poética del habitar. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. (46-47)

profundamente anclado a nuestro ser, a nuestro comportamiento, es una exteriorización de nuestra manera de vivir.

El hombre se relaciona con el espacio no solo a través de la labor y la materialidad (trabajo/objetos) sino de experiencias, prácticas, hábitos y significaciones, que la Red de Danza mueve a experimentar desde el cuerpo consciente.

Nos preguntamos por las formas de interacción con el territorio de la Red de Danza y las relaciones sistémicas y productoras de sentido entre sus distintos actores, hacia la comprensión de su entorno, la exploración de mundos posibles, y la comprensión de sí, del otro y de lo otro.

LA RED EN TERRITORIO

Comuna 1

Artista Formador: Camilo Vargas, Formador, Coreógrafo e intérprete de danza con énfasis en Danza contemporánea y Danza urbana. Facilitador en procesos de enseñanza - aprendizaje para la educación corporal en las poblaciones infantil y juvenil, 15 años de experiencia como bailarín e intérprete, 5 años de experiencia docente.

Barrio Popular 1, equipamiento casa de la cultura Popular

Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas Urbanas

Beneficiarios: 15, Fue un proceso en el que participaron principalmente niñas, tuvo problemas logísticos y de convocatoria pero se consolidó un grupo sólido, de edades diversas, asunto que inspiró la solidaridad y el compromiso continuo, tuvo el acompañamiento permanente de la casa de cultura de Popular y de algunos padres de familia.

Comuna 3

Artista Formador: Andres David Rojas Bedoya, Artista formador en danza contemporánea y urbana, terapeuta, entrenador físico.

Barrio: Manrique, equipamiento Casa de la Cultura de Manrique

Entidad: Corcasap

Laboratorios Creativos

Beneficiarios: 23, un grupo de niñas y niños prestos para a la danza y a los componentes formativos, con motivación y entusiasmo.

Comuna 4

Artista Formador: Sergio León Sánchez Gómez, habitante del corregimiento San Antonio de Prado, artista por vocación con estudios de Artes plásticas en la U Nacional, danza folclórica en la EPA, Historia en la U Nacional, experiencia en formación de grupos de danza desde 1988 (primera infancia, jóvenes, adultos y adultos mayores) con entidades como Bancoquia, comité privado de asistencia a la niñez PAN, Club Rotario, Clubes de vida en toda la ciudad, preescolar Coomulsap, Comfama, Corcasap, y Fundación JHMB entre otras, aficionado al origami, líder comunitario desde el arte.

Barrio: Lovaina, equipamiento Hogar Infantil Primavera

Entidad: Corcasap

Laboratorio Creativo

Beneficiarios: 20, Grupo de primera infancia en un territorio complejo, acompañado por las docentes del hogar infantil primavera.

Comuna 4

Artista Formador: Cristian Suarez Arteaga, Socio Fundador de la Corporación Cura Sui en la que desarrolló y lideró el proyecto Vox Corpus danza; cofundador, codirector y bailarín de la agrupación Funkmaniacos de la ciudad de Medellín. Intérprete y Coreógrafo de espectáculos de danza en estilos urbanos como: break dance, hip hop dance, locking, popping y house dance. Barrio: Aranjuez, equipamiento Casa Museo Pedro Nel Gómez Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas Urbanas

Beneficiarios: 20 niños que muestran un gran interés por los pasos de piso, dado que son movimientos que les permiten desplazamientos, lisadas, acrobacias que les permiten un mayor grado de satisfacción y disfrute del cuerpo y el espacio, además que por su grado de dificultad fortalece su autoestima.

Comuna 5

Artista Formador: Jean Pol Carmona, Intérprete de la danza hace 15 años, experiencia en formación de 10 años, director de danza en el municipio de Begachí, formador y parte de la Corporación Matices.

Barrio: Tricentenario, equipamiento Uva Sin Fronteras

Entidad: Corporación Matices

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas Tradicionales Y Folclóricas

Beneficiarios: 10, Grupo conformados por jóvenes entre los 15 y 18 años, se experimentó con varias técnicas dancísticas hacia la consolidación del amor por la danza.

Comuna 6

Artista Formador: Leidy Johana González, Bailarina y docente en danza contemporánea y danza creativa, estudiante de licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia. Barrio: Pedregal, equipamiento Casa de la cultura Pedregal

Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danza Creativa

Beneficiarios: 21, Fue un grupo de niñas, encantadas con el proceso de danza creativa, con un grupo de padres de familia muy comprometido, un territorio complejo en términos de violencia.

Comuna 6

Artista Formador: Cristian Suarez Arteaga, Socio Fundador de la Corporación Cura Sui en la que desarrolla y lidera el proyecto Vox Corpus danza; cofundador, codirector y bailarín de la agrupación Funkmaniacos de la ciudad de Medellín. Intérprete y Coreógrafo de espectáculos de danza en estilos urbanos como: break dance, hip hop dance, locking, popping y house dance.

Barrio: Pedregal, equipamiento Teatro al aire libre de Pedregal Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas Urbanas

Beneficiarios: 10, Fue un equipamiento con amplios problemas en la convocatoria y permanencia de los beneficiarios, para revisar: estrategias que mejoren la participación y motivación de las niñas, niños y jóvenes.

Comuna 7

Artista Formador: Andrés David Rojas Bedoya, Artista formador en danza contemporánea y urbana, terapeuta, entrenador físico.

Barrio: López de Mesa, equipamiento Parque biblioteca La Quintana

Entidad: Corcasap

Laboratorios Creativos

Beneficiarios: 15, Un grupo con niñas, niños y adolescentes, muy mixto en la edad y muy rico, tres bailarines de proyección y varios con varios años en la red de danza.

Comuna 7

Artista Formador: Johans Moreno Betancur, Licenciado en danza de la Universidad de Antioquia, artista con énfasis en danza contemporánea

Barrio: Robledo Miramar, equipamiento Sede Social Barrio Jorge Eliecer Gaitán

Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danza Creativa

Beneficiarios: 26

Comuna 7

Artista Formador: Leidy Johana González, Bailarina y docente en danza contemporánea y danza creativa, estudiante de licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia. Barrio: López de Mesa, equipamiento Sede Social Colegio Luis López de Mesa

Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danza Creativa

Beneficiarios: 28, Dos tipos de Beneficiarios: Primera Infancia: Un proceso muy bello por que se logró explorar toda la etapa de nacimiento desde cuando están en el vientre hasta el ahora, participación de los padres.

Jóvenes: Al principio fue un proceso difícil de consolidar, pero que al final se logra un lindo grupo unido y comprometido con el proyecto, aquí fue fundamental para mantener motivados a los chicos el estilo urbano.

Comuna 8

Artista Formador: Francisco Alexander Tenorio Quiñones, bailarín, coreógrafo y fundador de la Fundación AfroColombiana Casa Tumac en 2008, dedicada a la formación, creación y difusión de la cultura del pacífico en la ciudad de Medellín y en otras instancia nacionales e internacionales.

Barrio: Caicedo, equipamiento casa de la cultura Las Estancias

Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas de Origen Afrodescendiente

Beneficiarios: 27

Comuna 8

Artista Formador: Johans Moreno Betancur, Licenciado en danza de la Universidad de Antioquia, artista con énfasis en danza contemporánea Barrio: Sol de Oriente, equipamiento Fundación Golondrinas

Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danza Creativa

Beneficiarios: 14, Un grupo difícil en un contexto social difícil, con un proceso muy bello donde más que en lo dancístico se hizo énfasis en lo humano.

Comuna 8

Artista Formador: Francisco Alexander Tenorio Quiñones, bailarín, coreógrafo y fundador de la Fundación AfroColombiana Casa Tumac en 2008, dedicada a la formación, creación y difusión de la cultura del pacífico en la ciudad de Medellín y en otras instancia nacionales e internacionales.

Barrio: 13 de Noviembre Uva Sol de Oriente

Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas De Origen Afrodescendiente

Beneficiarios: 15

Comuna 9

Artista Formador: Carlos Mario Buitrago, Licenciado en Educación Física, trayectoria en Tango Barrio La Milagrosa, equipamiento Casa de Cultura Ávila Entidad: Corcasap

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas Populares Y De Salón

Beneficiarios: 24

Comuna 10

Artista Formador: Yadira María Martínez Palacio, licenciada en educación básica en danza, docente Universitaria en el colegio mayor, U de A y Corporación Universitaria Americana. Barrio: Prado Centro, equipamiento Centro de Integración Afrocolombiana Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas De Origen Afrodescendiente

Beneficiarios: 8, Poca asistencia e interés en este equipamiento, vital el enfoque en danza de Origen Afrodescendiente, importante revisar la pertinencia en este equipamiento.

Comuna 10

Artista Formador: Camilo Vargas, Formador, Coreógrafo e intérprete de danza con énfasis en Danza contemporánea y Danza urbana. Facilitador en procesos de enseñanza - aprendizaje para la educación corporal en las poblaciones infantil y juvenil, 15 años de experiencia como bailarín e intérprete, 5 años de experiencia docente.

Barrio: Buenos Aires, equipamiento: Corporación Superarse

Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas Urbanas

Beneficiarios: 23, Un grupo difícil en términos de disciplina, comportamiento e interés, sin embargo un espacio vital para que la red de danza continúe haciendo presencia.

Comuna 10

Artista Formador: Jorge Ivan de la Hoz, Bailarín, intérprete y formador en danza urbana. Bailarín de breaking, activista de la cultura Hip-Hop, licenciado en educación física y gestor cultural con varios años de experiencia en la práctica de la danza, y en la realización, promoción de eventos en la ciudad de Medellín.

Barrio: Niquitao, Equipamiento Fundación Solidaria Padre Alberto Ramírez

Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas Urbanas

Beneficiarios: 20, Este equipamiento cuenta con muchos elementos para trabajar con los niños por ejemplo colchonetas y distintos juegos que pueden ayudar al profesor en el momento del diseño de la clase, el espacio es muy pequeño para trabajar, importante reforzar y encontrar estrategias para la convocatoria y permanencia de los niños.

Comuna 11

Artista Formador: Yenny Marcela Cano Ríos, Bailarina y formadora en danza Árabe
Barrio: Los Colores, equipamiento Casa de la Cultura Los Colores Entidad:
Corcasap

Laboratorios Creativos

Beneficiarios: 19, Un proceso con niñas, padres y madres de familia muy comprometidos e interesados.

Comuna 12

Artista Formador: Víctor Hugo Prada Ardila, Licenciado en Teatro, experiencia en danza y como formador de las corporaciones Canchimalos, Matices y el colectivo Politriarte. Barrio: Calazans, equipamiento: Jardín Buen Comienzo - Madrid Campestre

Entidad: Corporación Matices

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas Tradicionales Y Folclóricas

Beneficiarios: 50, Fue un grupo dividido en dos grupos, donde se trabajó desde el juego para el aprendizaje, una de las experiencias más significativas de la red.

Comuna 12

Artista Formador: Diana Muñoz Gaviria

Barrio: Altos de Calazans, Buen Comienzo Calazanía

Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas De Origen Afrodescendiente

Beneficiarios: 47

Comuna 12

Artista Formador: Yadira María Martínez Palacio, licenciada en educación básica en danza, docente Universitaria en el colegio mayor, U de A y Corporación Universitaria Americana Barrio: Calazania, Sede Social Mirador de Calazans Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas De Origen Afrodescendiente

Beneficiarios: 15

Comuna 13

Artista Formador: Juan Carlos Velasquez

Barrio San Javier, equipamiento Parque Biblioteca San Javier

Entidad: Corcasap

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas Populares Y De Salón

Beneficiarios: 21, Quizás el equipamiento con más casos especiales de la red de danza y un grupo de padres de familia muy comprometido

Comuna 13

Artista Formador: Jorge Ivan de la Hoz, Bailarín, intérprete y formador en danza urbana. Bailarín de breaking, activista de la cultura Hip-Hop, licenciado en educación física y gestor cultural con énfasis en danzas urbanas.

Barrio: San Javier La Loma, equipamiento: Sede Comunal bellavista La Loma

Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas Urbanas

Beneficiarios: 15, El equipamiento está ubicado en una zona de alta complejidad y violencia y líneas invisibles afortunadamente por esta época se encuentran en paz los denominados combos o bandas entonces no se tuvo ningún problema ay todas las clases se lograron desarrollar de una manera tranquila y la ayuda de los agentes territoriales también fue clave para el cumplimiento de los objetivos.

Comuna 14

Artista Formador: Yenny Marcela Cano Ríos. Bailarina y formadora en danza Árabe

Barrio: El Poblado, equipamiento: Casa de la Cultura El Poblado

Entidad: Corcasap

Laboratorios Creativos

Beneficiarios: 11

Comuna 15

Artista Formador: Pastor Oquendo. Bailarín, formado en danza Tradicional Colombiana y danza contemporánea, coreografía de Rapsodia Negra, corporación dancística con 20 años de funcionamiento, especialidad en el trabajo con niñez y adolescencia.

Barrio: Barrio Antioquia, equipamiento: Institución Educativa Santísima Trinidad

Entidad: Matices

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas Tradicionales Y Folclóricas

Beneficiarios: 14, Un equipamiento en un territorio complejo, en un contexto de pobreza y violencia, un proceso formativo muy enriquecedor para los niñxs en este territorio.

Comuna 15

Artista Formador: Marisela Bravo De La Rosa

Barrio: Guayabal, equipamiento: Parque Biblioteca Guayabal

Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danza Creativa

Beneficiarios: 22

Comuna 16

Artista Formador: Marisela Bravo De La Rosa

Barrio: Belén, equipamiento: Parque Biblioteca Belén

Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danza Creativa

Beneficiarios: 24

Comuna 50

Artista Formador: Sergio León Sánchez Gómez, artista formador, habitante del corregimiento San Antonio de Prado, artista por vocación con estudios de Artes plásticas en la U Nacional, danza folclórica en la EPA, Historia en la U Nacional, experiencia en formación de grupos de danza desde 1988 (primera infancia, jóvenes, adultos y adultos mayores) con entidades como Bancoquia, comité privado de asistencia a la niñez PAN, Club Rotario, Clubes de vida en toda la ciudad, preescolar Coomulsap, Comfama, Corcasap, y Fundación JHMB entre otras, aficionado al origami, líder comunitario desde el arte.

Corregimiento de Palmitas, equipamiento Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya

Entidad: Corcasap

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas Populares y de Salón

Beneficiarios: 21, Dividido en dos grupos, escuela y bachillerato.

Muy oportuna la presencia e la red en este corregimiento, un exitoso proceso formativo.

Comuna 60

Artista Formador: Diana Muñoz Gaviria

Entidad: Universidad de Antioquia

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas De Origen Afrodescendiente

Beneficiarios: 11

Comuna 70

Artista Formador: Carlos Mario Buitrago, Licenciado en Educación Física, trayectoria en Tango Vereda El Manzanillo, equipamiento Biblioteca José Félix Restrepo Entidad: Corcasap

Laboratorio Creativo Con Énfasis En Danzas Populares Y De Salón

Beneficiarios: 11

Comuna 80

Artista Formador: Víctor Hugo Prada Ardila, Licenciado en Teatro, experiencia en danza y como formador de las corporaciones Canchimalos, Matices y el colectivo Politriarte. Corregimiento de San Antonio de Prado, equipamiento: Institución Educativa El Limonar.

Entidad: Corporación Matices

Beneficiarios: 18, Un grupo de niñas comprometidas con el proceso y emocionadas con este su primer acercamiento a la danza.

Comuna 90

Artista Formador: Andres David Rojas Bedoya, Artista formador en danza contemporánea y urbana, terapeuta, entrenador físico.

Corregimiento de Santa Elena, equipamiento: Parque Biblioteca Santa Elena

Entidad: Corcasap Laboratorios Creativos

Beneficiarios: 30, Un proceso muy acompañado por padres de familia, con población rural y urbana, niñas y niños de 3 a 13 años.

Análisis Cartográfico:

La red de danza de Medellín, hace un gran esfuerzo para tener presencia en todas las comunas de la ciudad y con éxito a excepción de una Santa Cruz, acoge todos los territorios, dando un énfasis al territorio y su contexto a nivel teórico y práctico, visibilizado desde los postulados teórico-epistémicos que dan lugar a la intervención formativa, como en términos pragmáticos intentando vincular a los actores territoriales y a través de lo que la red denomina como intercambios territoriales, en donde se realizan actividades con otras organizaciones, instituciones y entidades que están en territorio. Así mismo durante el 2018 en medio de lo que se denominó “Feria de la Danza Creativa” la red vinculó a los equipamientos de distintos territorios en una clase magistral práctica.

Las particularidades de cada territorio y de cada equipamiento no configuran una imagen homogénea de la red y por el contrario establecen que Medellín es un espacio plural, diverso, heterogéneo y diferenciado, pero que coincide en términos de la red de danza, en la necesidad de constituir procesos de formación en toda la ciudad, en más equipamientos, con más beneficiarios, de manera que llegue a muchas más niñas y niños; La red de danza es un proceso vital en todos los lugares donde tiene presencia, por las reivindicaciones territoriales que logra, por el lugar de aglutinador social, por el tejido social a que dá lugar y por la identidad construida en todos los actores, donde líderes territoriales, padres de familia, gestores culturales y niños

constituyen en efecto una red de trabajo colaborativo en función de un procesos formativo-interventivo que existe en sus vidas.

La ciudad de Medellín, y el proceso formativo-interventivo de la red de danza se exponen frente a las realidades territoriales particulares de cada comuna y de cada equipamiento, con la disposición de construir elementos formativos de ciudadanía a través de la danza, este labor realizada con éxito en casi todos los equipamientos de la red, es posible gracias al trabajo de los artistas formadores en territorio y a las entidades aliadas que ponen en la realidad contextual de la ciudad su experiencia formativa y en procesos de ciudad, a todos los actores del procesos en territorio y en los ámbitos administrativos, logísticos y operativos de la red, muchas gracias por construir de manera conjunta esta oportunidad de vida en territorio para las niñas, niños y jóvenes de la ciudad.

Dinámicas Territoriales y Saberes Emergentes

Para la formación interventiva, como es el caso de la red de Danza 2018, existen múltiples amenazas y riesgos en territorio que interactúan permanente con la visión y el propósito pedagógico de la red, riesgos que ponen al artista formador en un lugar de mediador entre las realidades contextuales del territorio y los propósitos formativos de la red y de cada laboratorio. Como equipo de investigación nos dimos a la pregunta sobre las estrategias desarrolladas en territorio por los artistas formadores al fin de solucionar estratégicamente los problemas más comunes y recurrentes de los momentos formativos de la red, para ello desarrollamos un taller interventivo que a través de la dinámica del diálogo interactivo y sugerido nos diera respuestas sobre sus acciones pedagógicas frente a lo acontecido en la cotidianidad territorial, el taller dispuso una carrusel de diálogo sobre cuatro temáticas: **a:** Estrategias frente al equipamiento (entendido en este punto como lugar físico donde se desarrolla el laboratorio) **b:** Estrategias frente a las situaciones relacionadas con la atención y la disciplina **c:** Estrategias relacionadas

con las amenazas específicas de cada territorio y **d**: Estrategias relacionadas con la convocatoria y asistencia de los beneficiarios a los laboratorios.

Si bien es importante aclarar que estas estrategias se derivan de las entidades aliadas, el tipo de danza y la propia subjetividad del artista formador, así como de las realidades diferenciales y particulares de cada laboratorio en cada equipamientos, resaltan por la continuidad expresiva en los artistas formadores algunas estrategias que recogemos y resaltamos como herramientas generales para tener en cuenta en los procesos formativos y que ordenamos según las categorías mencionadas. Estos resultados se encuentran categorizados y no responden específicamente a la voz de algún artista formador específico.

Frente al equipamiento: Construir una relación afectiva, empática y de mucho respeto con todo los enlaces territoriales, haciéndolos parte el trabajo en red y de los momentos formativos, llegar temprano (30 minutos mínimo) para solucionar con tiempo los posibles problemas que puedan suceder, limpiar el espacio antes de cada sesión.

Frente a la disciplina y comportamiento dentro del proceso formativo: Es un momento donde los artistas formadores afirman que no hay mapas definitivos, se encuentran en la necesidad de enamorar a los niños de la danza con estrategias pre dancísticas, el juego, el reconocimiento corporal, la atención corporal y sobre todo la atención relacional es la estrategia más mencionada.

Frente al territorio: Reconocer el territorio, sus particularidades, enlazar con los líderes territoriales, aunar trabajo con los padres de familia y hacerlos parte del proceso.

Frente a la convocatoria: Es importante reconocer las realidades del territorio y las especificidades contextuales del mismo, trabajar de la mano con los enlaces territoriales y sobre

todo tener apoyo logístico y operativo del equipo de comunicaciones y logístico de la red para realizar una estrategia conjunta.

Danza en Primera Infancia

En esta versión de la red, tres equipamientos cuentan con el proceso de primera infancia, fueron procesos de mucho éxito con un trabajo muy acertado con los niños, demostrando no sólo el gran potencial que se construye desde la danza como proceso formativo-interventivo con niños en esta edad, sino especialmente la necesidad de construir más procesos de este tipo en la ciudad, los artistas formadores hicieron un trabajo admirable, traduciendo para niños en primera infancia los objetivos misionales de la red a través el cuerpo y el juego dancístico. El proceso logístico y operativo es exitoso gracias a la alianza interinstitucional entre Red de Danza y Buen Comienzo.

Una educación basada en la experiencia del niño, donde el cuerpo es descubierto y puesto en práctica implica una ruptura semántica y metodológica con la escuela tradicional; Los artistas formadores de la Red de Danza centrados en la atención de las destrezas motoras con un enfoque artístico-creativo proponen procesos reflexivos y críticos-analíticos, generando un acercamiento con los proceso cognitivos de las niñas y niños y con las otras áreas del conocimiento, resignificando la relación del cuerpo con la vida, donde La educación corporal, incluyendo la danza, tiene un espacio validado dentro de la educación formal, amplio y diversificado y que de manera tangible, mejor las condiciones motoras y cognitivas en desarrollo de los niños beneficiados.

Los beneficios de la danza en la formación con población de primera infancia son múltiples contribuyendo, tal y como lo plantea Red de Danza y Buen Comienzo, al desarrollo integral de

las niñas y niños, este proceso acerca a los niños a lugares donde la sensibilidad, el movimiento y el desarrollo motriz son las prácticas que dan lugar al momento formativo.

Fronteras y Vulneración

Entendemos estos conceptos a la luz de las realidades contextuales de algunos territorios específicos, a mencionar: Casa de la cultura Pedregal, Equipamiento de Barrio Antioquia, Teatro al aire Libre de Pedregal, San Javier La Loma y Niquitao, donde si bien por su contexto de pobreza, marginalidad y exclusión es vital la presencia de la red de Danza y las profundas transformaciones que a nivel territorial, colectivo y subjetivo realiza sobre los beneficiarios y su contexto, es importante revisar las estrategias, alianzas y liderazgo territorial en función de poner en riesgo la vida e integridad de los artistas formadores.

Resaltamos en este punto la poderosa fuerza de transformación social de la red en el territorio y sobre todo la manera en como las niñas, niños y jóvenes reciben este proceso interventivo-formativo, haciendo una importante meya de cambio y mejoramiento en todas sus actitudes para la vida, podemos decir sin riesgo ser demasiado categóricos que estos contextos constituyen especialmente un elemento de restauración de derechos para los niños y los vincula de manera propositiva con la institución y con prácticas ciudadanas saludables hacia la construcción de un proyecto de vida feliz.

Ruralidad: Se entiende ruralidad no desde la concepción sociológica más epistémica que incluye prácticas sociales culturales y productivas, sino desde la construcción territorial de la presencia de la red en los corregimientos de Santa Elena y Palmita principalmente, resaltando el esfuerzo de la red, las entidades y los artistas formadores por llevar este proceso formativo a estos espacios y sobre todo las diferencialidades que implica sobre el territorio y sobre la práctica misma de la red, siendo así que se encuentran en los espacios formativos de la red,

beneficiarios de la ciudad y lo que llamaremos por su condición territorial beneficiarios rurales, compartiendo en el mismo espacio formativo, categorías que dentro del proceso formativo implican muchos retos para el artista formador, pero que saldados en el laboratorio creativo otorgan una riqueza práctica al proceso que lo hace incluyente y plural.

Inclusión, Diversidad y Perspectivas de género: Desde los estados misionales de la red, así como desde los espacios internos y formativos de los artistas formadores y las entidades se comprende la importancia de incluir discursiva y pragmáticamente el respeto por la diferencia, el discurso de la inclusión y la equidad de género como paradigma formativo y podemos decir que con éxito, en los momentos formativos de los laboratorios se construyen aprendizajes significativos hacia la formación integral en inclusión, diversidad y perspectivas de género. Así mismo es importante en este punto resaltar el ejercicio de inclusión que hace la red, teniendo en sus equipamiento niñas, niños y jóvenes con capacidades diferentes, con inclinaciones sexuales diferentes a la heteronormativa y con discapacidades físicas y motrices, esto significa no solo un paso hacia la inclusión en términos de ciudad del entendimiento de la pluralidad, sino especialmente un lugar de fuga, esparcimiento y formación para estos niños.

MODELAR:

En este capítulo se describe el modelo técnico-misional, pedagógico y operativo de la Red de Danza, haciendo énfasis en aquello que determina el carácter en el desarrollo del programa.

La red de Danza de Medellín en el 2018 se desarrolla en asocio con tres entidades participantes: Corporación Matices, Corporación Corcasap y por convenio interadministrativo con la Universidad de Antioquia; entidades que participan a través de 6 **procesos** con enfoques específicos que se denominan Laboratorios Creativos en: Danza Folclórica, Danza de origen afrodescendiente, Danza Urbana, Bailes populares y de salón, creación y Danza Creativa, agrupados de a 6 laboratorios creativos por proceso, excepto en los de creación y folclore que se componen de 5 cada uno, para un total de 34 equipamientos que permiten hacer presencia en todas las comunas de Medellín, excepto en la comuna 2 Santa Cruz.

Existen tres componentes: **Financiero, Interinstitucional y de formación**. El financiero se ocupa de administrar el proyecto, el interinstitucional se refiere al relacionamiento de la red con otros estamentos gubernamentales y culturales de la ciudad; y el de formación desarrolla el objeto técnico misional del programa y se organiza a través de los siguientes comités:

- **Comité de coordinación interinstitucional:** está compuesto por la consultoría y los coordinadores de cada uno de los procesos, tiene el objetivo de generar reflexiones y lineamientos sobre el quehacer y el funcionamiento general del proceso.

- **Comité de Formación interinstitucional:** tiene el objetivo de acercar a las entidades, a los artistas formadores y demás integrantes del equipo en torno a unas actividades pedagógicas al interior de la red para la construcción de reflexiones sobre el quehacer formativo e interventivo en territorio, busca generar estrategias en común que enriquezcan el proceso.
- **Microcomités:** Son espacios propios de cada entidad para la coordinación operativa y generación de los lineamientos y estrategias específicas de cada proceso para el desarrollo de la acción formativa, con los artistas formadores y su equipo en pleno.

Además de estos comités, existen varias **estrategias** que son transversales a los comités y que invitan a anudar conceptos y líneas fundacionales de la red, es la manera en cómo se produce la articulación del trabajo en red. Entre ellas se encuentran:

- **Formación a Formadores:** Son espacios formativos con invitados externos para fortalecer el proceso en red, son jornadas de capacitación interna.
- **Apropiación del Territorio:** Actividades que estimulan el conocimiento y vivencia territorial de los participantes como las Jornadas de Intercambio.
- **Talleres Complementarios:** Activaciones desde otras disciplinas y saberes con maestros invitados para dar valor agregado a la experiencia.

En el proceso 2018 la Red de Danza de Medellín atendió en promedio a 647 niñas, niños y jóvenes que tienen edades en los 3 y 17 años.

Actores y relaciones:

Comprendemos que los actores de la Red de Danza de Medellín son todas aquellas personas que de una u otra forma interactúan en la realización de los laboratorios creativos como espacios de formación y en todas las acciones misionales externas y propias del proceso de la red, sin embargo en este punto nos encargaremos de tipificar algunos actores claves desde su lugar y participación en la red, así como la forma en que estos actores se relacionan entre sí y con los territorios, encontramos entonces que existen:

- **Consultora:** Es la figura de representación y coordinación logística, pedagógica y técnica de la red, es la figura de enlace entre las entidades, la red de cultura y la alcaldía de Medellín, existe un homólogo por cada línea de la red de prácticas artística y culturales de la ciudad.
- **Coordinadores:** Son la figura de coordinación pedagógica, técnica y logística de las entidades y de los 6 diferentes laboratorios creativos.
- **Artista Formador:** Es el formador en territorio (equipamientos) quien acompaña los talleres de laboratorios creativos y quien enlaza además del proceso formativo, las acciones misionales de la red en territorio, esta figura se comprende desde el entendimiento de que el formador es en primer lugar un artista de la danza que comparte y construye sus conocimientos con los beneficiarios. Son 17 artistas formadores.

- **Beneficiarios:** Son todas las niñas, niños y jóvenes que hacen parte de la red a través de los equipamientos de formación, son el propósito y objetivo principal de la Red de Danza.
- **Enlace cultural territorial:** Son todas las personas que desde el territorio articulan, permiten, acompañan y gestionan los espacios y necesidades de la red para ser posible, las figuras de los enlaces territoriales son múltiples y pasan (por mencionar algunos) por coordinadores de casas de la cultura, docentes de instituciones educativas que prestan sus espacios, gestores culturales, madres comunitarias y profesionales psicosociales de las entidades aliadas.
- **Acompañantes:** Son todas las personas que acompañan a los beneficiarios: padres de familia, parientes y acudientes. Además incluimos en esta categoría a otros acompañantes que están cercanos a la red, como los trabajadores de los equipamientos y otras personalidades que de muchas formas contribuyen a que existan en los territorios estos espacios formativos desde la danza.

Prácticas de formación en ciudadanía cultural desde la danza en un programa no formal en clave territorial y comunitaria

La Red de Danza de Medellín 2018 centra sus esfuerzos formativos en 4 ejes que dan lugar a la formación en valores y la construcción de ciudadanía: el ser social, el ser sensible y el ser corporal, así como un enfoque de trabajo creativo y formativo hacia la recuperación y reconocimiento del territorio ciudadano y del cuerpo-territorio como lugar para la danza y para la vida.

Todos los ejes son transversales a todos los procesos formativos en todos los diferentes tipos de danza y se han convertido para los artistas formadores en herramientas pedagógicas tanto para la formación dancística como para la exploración creativa, incluyendo en sus laboratorios de creación referentes de ciudad, directrices para la educación corporal hacia el mejoramiento de las aptitudes sociales, así como la integración de los relatos personales y las inquietudes propias de las edades de los niños, niñas y beneficiarios.

El trabajo en los equipamientos, así como el de los artistas formadores y sus coordinadores revela una preocupación por incluir de manera integral los cuatro ejes, llevando el ejercicio dancístico a ser una excusa para una formación mucho más profunda que incluye valores como el trabajo en equipo, el autocuidado, la solidaridad y los derechos fundamentales, mostrando que si bien la Red de Danza explora la vida a través del movimiento artístico, lleva este proceso formativo en función de mejorar y promover el bienestar del ser social, del ser sensible y del ser corporal, con una visión de territorio y de comunidad.

La Danza como excusa para la transformación Social

Mucho se ha hablado en la literatura social con respecto al inmenso poder de transformación de las artes en procesos de ciudad, y apegado a una fuerte convicción de que es a través de las artes y la cultura que se logran las transformaciones que el mundo necesita, la Red de Danza compone una estrategia transversal que más allá de las vertientes dancísticas que se imparte en la ciudad de Medellín, tiene el propósito holístico de configurarse como una estrategia de intervención en busca de mejorar las relaciones con la ciudadanía, la convivencia territorial y la vida de los niños y niñas beneficiarios, así como recalcar estrategias de paz en todos los territorios, mostrando a la danza como una cadena de articulación de ciudad pero sobre todo de emociones y de propósitos para la vida en ciudad.

La transformación social inscrita en los propósitos misionales de la Red de Danza es posible gracias al compromiso y profesionalismo de sus artistas formadores, profesionales que son el enlace final entre la institucionalidad y las niñas, niños y jóvenes beneficiarios, quienes construyen en los diferentes territorios la posibilidad de encontrar en el arte eslabones hacia la formación ciudadana y proyectos de vida en la danza.

Esta versión de la red de danza presentó una especial importancia a la construcción territorial, haciendo una relación cuerpo-territorio hacia la construcción de ciudadanía y valores éticos para la vida, llevando a un discurso del cuerpo los estados misionales de la Red de Danza.

Formas de aproximación a la práctica formativa: ser sensible, ser creativo ser social

El ser sensible, el ser social y el ser corporal, así como la estrategia de apropiación del territorio fueron los enfoques pedagógicos en los que la red de danza hizo hincapié conceptual, tomándolos de manera transversal como referentes pedagógicos y metodológicos para el trabajo cotidiano en los territorios, sirviendo como estrategia formativa y articuladora del proceso.

- **El ser sensible:** Conceptualizamos esta dimensión del ser, desde Silvia Cusicanqui, quien define el lugar del ser Sensible como: “La expresión de los sentires, las emociones y los lenguajes no hablados ni escritos,... el ser sensible dá lugar a todas la expresiones emotivas, afectivas y sonoras de las redes comunitarias... se expresa en la forma en que los hombres, mujeres y niños, imaginan, sueñan y proyectan la realidad vivida y las realidades posibles, es un lugar para senti-pensar y senti-vivir la vida, que antepone la emoción a la acción capital occidental⁶” Explora la capacidad de los sentires desde una perspectiva física, cognitiva y emocional, relaciona y construye las formas de ese sentir y las formas de expresarlo, contempla las acciones, momentos y situaciones en las que se construye lo sensitivo, así como los seres que estimulan el sentir. Bajo el lente pedagógico de la Red de Danza, quiere comprender y enseñar en las niñas, niños y jóvenes lugares y maneras propositivas, creativas y empáticas de expresar lo sensible, se constituye a partir del reconocimiento de esta dimensión y se estimula a través de lo creativo, dando lugar a un ser sensible que co-crea espacios para asumir, compartir e interpretar la sensibilidad propia, compartida, social y territorial.

⁶ Rivera Cusicanqui, Silvia Ch'ixinakax utxiwa : una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores - 1a ed. - Buenos Aires:2010, págs. 67-69.79

La experiencia viva de la red, constituye al “ser sensible” como un lugar para que el sujeto se asuma multidimensionalmente y se entienda como ser único, social y territorial, dá lugar a una experiencia que desde la danza permite reconocer la emoción, los afectos y el pensamiento como un todo integral, es un ejercicio dialéctico que no sólo está planteado para los beneficiarios, sino para que toda la comunidad que hace parte de la red se autoreconozca en un lugar y momento donde es necesario plantearse los sentires, con un enfoque de ciudad hacia la construcción de la empatía y la solidaridad.

La construcción del ser sensible se aplica en los territorios desde la comprensión, entendimiento y valoración de los saberes previos y como estos son bases pedagógicas para estrategias de enseñanza y aprendizaje de conceptos éticos y formas técnicas para la danza, apegados a un paradigma de pensamiento complejo al saber previo, la experiencia y la memoria emotiva son los fundamentos desde donde se parte para la aproximación al quehacer pedagógico.

- **El ser social:** Construimos esta dimensión desde la teoría de sistemas y su reinterpretación desde la escuela de Frankfurt, porque explica mejor el fenómeno de la acción social y la posición del individuo en los procesos formativos. El ser Social a la luz de un interpretación sociológica se entiende desde el espacio donde se constituye esta socialización, es decir en “...un espacio social de acción y de influencia en el que confluyen relaciones sociales determinadas, es una red de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen en su existencia y en las determinaciones que les imprimen a sus ocupantes por la situación actual o potencial...”⁷ Definición que permite además de la ilustración contrastada con la

⁷ Bourdieu, Pierre; Wacquant, Loïc (1995). Respuestas por una antropología reflexiva. Mexico: Grijalbo. Pág. 187

realidad la reinterpretación surgida desde la codificación del ser social como acción pedagógica, es decir cómo se componen procesos de enseñanza y aprendizaje del ser social hacia la construcción de ciudadanía integral.

Para la Red de Danza de Medellín el ser social, es un concepto transversal pero sobre todo un propósito misional pedagógico, que se constituye desde los espacios habitados de grupo como primer lugar de relación, familia como lugar de cuidado y relacionamiento permanente y territorio como espacio co-habitado y co-construido.

- **Ser Corporal:** Lo entendemos desde un lugar que da cuenta de la manera como se entiende el cuerpo en la perspectiva teórica de la fenomenología de la existencia corpórea y “cómo el ser corporal en el mundo⁸” es el punto de partida en la fenomenología del cuerpo. Esta abre un nuevo horizonte para comprender la dimensión corpórea de la existencia humana y ofrece una nueva visión filosófica del cuerpo, en tanto que el cuerpo no es sólo una realidad observable como objeto, sino que es una dimensión del propio ser, pues como lo plantea Merleau-Ponty, desde la fenomenología de la existencia corpórea, el cuerpo es el medio de nuestro “ser hacia el mundo”, comprendiendo pues un cuerpo socializado, multidireccional e integrado a la vida, la socialización y otros aspectos del ser humano como la emocionalidad, lo cognitivo y lo creativo. El ser corporal en la danza se comprende bien como instrumento, pero sobre todo como herramienta que junto con otros aspectos vitales del sujeto comprenden el movimiento estético, la creación, pero sobre todo la vida social. La danza permite,

⁸ Gallo Cadavid Luz Elena, El ser corporal en el mundo como punto de partida en la fenomenología de la existencia corpórea, Pensamiento Educativo. Vol. 38 (Julio 2006), pp. 46-61

reeduca, revalorar y resignificar esa dimensión corpórea en tanto exige un trabajo consciente sobre sí mismo

La Red de Danza se atribuye el ser corporal como concepto interventivo desde la construcción de prácticas de autocuidado, tacto y contacto y la técnica dancística específica de cada laboratorio creativo.

**MEJORAR:
Aprender de lo hecho**

En el proceso de sistematización de experiencias hay una intencionalidad transformadora, que implica no sólo conceptualizar y volver “ciencia” la realidad, sino tomar los insumos para mejorar, resignificar y recomponer esa experiencia viva, realizamos esta sistematización con el objetivo político de visibilizar las experiencias del proceso en aras al mejoramiento logístico, técnico y misional, hacia la construcción de una experiencia de ciudad transformadora.

Para la Red de Danza de Medellín y las personas y organizaciones que la conforman es muy importante fortalecer la confianza, así como dar método a la toma de decisiones y a la resolución de conflictos. El presente de la red reta a reconfigurar las relaciones de lo tecnológico (aplicaciones, redes e internet), lo empático, lo relacional, organizativo y comunicacional, desde una interacción estimuladora que fomente la responsabilidad individual para una más efectiva gestión interna del equipo, propiciando una interdependencia positiva, generadora de identidad, pertenencia y sentido frente a la acción formativa desde la danza para la ciudadanía cultural a través del intercambio y el aprendizaje mutuo.

La experiencia creativa en los equipamientos de la red, se construyó con el propósito pedagógico de dar lugar a un momento formativo integral que condujera hacia la formación ciudadana, sin embargo contrastado con la realidad y dadas las circunstancias que tuvieron la mayoría de equipamientos producto del poco tiempo de intervención de la red en los territorios, la profundidad del encuentro creativo se ve menguada, ya que para esto es necesario una conexión que se da a través del tiempo, la confianza y la comunicación continua, es importante

evaluar en este punto la urgencia de constituir a la red de danza como un proceso continuo y permanente en los territorios y no como pequeños focos de intervención.

Experiencias significativas:

Todo proceso de intervención, entendido en este contexto en tanto el fenómeno de la red de danza como una construcción formativa-interventiva a través de la danza, es significativo, pues está mediado por una intención de transformación, resignificación y afectación de la realidad territorial, sin embargo y en términos de ilustrar las experiencias que por sus características especiales y diferenciales son referentes vivos de intervención, hacemos mención a lo acontecido en los equipamientos de:

- **Parque Biblioteca San Javier:** Es un equipamiento con muchos casos especiales, con un gran acompañamiento de los padres de familia y unas realidades territoriales complejas, como la inclusión de niños en condición de discapacidad física y cognitiva, o capacidades diferentes, migrantes venezolanos en situación de desarraigo y supervivencia, padres con liderazgo social comunitario, entre otras particularidades que enriquecen el encuentro y retan el desarrollo del quehacer en tanto exigen múltiples estrategias

Será importante para próximas experiencias contar artistas formadores capacitados en la atención de poblaciones diferenciales o con acompañamiento especializado, así como la necesidad general de realizar un diagnóstico previo en los territorios que dé cuenta de las necesidades y preferencias de los territorios, y posibles entidades y organizaciones aliadas que en efecto contribuyan al proceso interventivo-formativo de la red.

- **Corporación Superarse:** La presencia de la red es vital en esta Corporación, son varios años con esta alianza y el proceso de la red hoy hace parte orgánica en el devenir de la corporación, con un artista formador ampliamente comprensivo de la particularidad de la población en tanto proviene de cuadros familiares de vulneración, de distintos tipos, sin embargo es importante revisar la necesidad de un acompañamiento psicosocial por parte de la red, de modo que pueda asistir el desarrollo de la clase, así como el suministro pertinente de los insumos necesarios para los momentos formativos del laboratorio creativo.
- **Corporación Primavera:** Es uno de los casos más representativos de la red, atiende una población de primera infancia muy vulnerable, que gracias a la excelente labor del artista Formador Sergio Sánchez de la corporación Corcasap construye un espacio de intervención que genera, además de múltiples beneficios cognitivos, motrices y afectivos, oportunidades para la comprensión del mundo desde un lugar estético con proyección. Lo que logra el artista formador con el nivel de conexión en los niños, es una relación pedagógica que debe ser replicada en todos los territorios.
- **Jardín Madrid Campestre:** Es un equipamiento también de primera infancia que atiende en dos grupos a 50 niños; este equipamiento ilustra todas las posibilidades y mejora en los desarrollos de las niñas y niños con la intervención a partir de la danza, resaltamos el comprometido y buen trabajo del Artista Formador Víctor Hugo Prada Ardila.

Expresión, comunicación y conocimiento construido:

La red está constituida con unos aspectos misionales y pedagógicos que dan una excelente línea formativa en el territorio, y que en su transversalidad son elementos que construyen herramientas técnicas para que sea posible un excelente desarrollo del laboratorio creativo como espacio de intervención. Es necesario aplicar estrategias que permitan que la convocatoria de artistas formadores se realice teniendo en cuenta las habilidades artísticas, pero sobre todo las aptitudes pedagógicas de los formadores, la red de danza no puede permitir la reproducción de estereotipos de género, violencias y otras acciones que conducen a la perpetuación de los estatus Quo que desde la red quieren ser transformados.

El conocimiento previo y la memoria de la red son vitales para el aprendizaje y el mejoramiento integral de la misma; Creemos necesario la revisión de los asuntos administrativos, para que no opaque ni difunden las intenciones de la red en los territorios

Generación de capacidades colectivas en los territorios

Cómo práctica interventiva-formativa, la generación de capacidades colectivas en el territorio es un eje que de manera integral se erige como propósito alcanzado, en los beneficiarios directos a través de la práctica de aprendizaje formativo desde las dimensiones del ser y la estrategia de apropiación del territorio y desde los otros actores aledaños a las niñas y niños como testigos de que la red en efecto genera transformaciones significativas en los sujetos, las familias y el territorio.

Aspectos operativos, misionales, pedagógicos y contextuales

La operatividad eficaz es tal vez la deuda más grande de la red con el territorio, pues opaca en la acción cotidiana los esfuerzos en la construcción pedagógica y misional, para revisar de manera urgente, está la reiterada petición de construir procesos de más largo aliento en el tiempo, la desburocratización de la relación entre la entidad y el territorio a través de una mejor y más atenta forma de atender, recibir y solucionar las dificultades en territorio, esto pasa por la construcción y aplicación de maneras más óptimas y efectivas de realizar las convocatorias y un diagnóstico del territorio hasta la vinculación plena de los equipos logísticos y de comunicaciones, así como la necesidad de que los artistas formadores conozcan y reconozcan de maneras reales los territorios en los que están en los respectivos laboratorios creativos.

Es importante también procurar que la estrategia de apropiación del territorio a través de los intercambios y otras actividades sea comprendida de manera técnica y misional por las niñas y niños.

REPLICAR:

Un referente en formación desde la danza con enfoque territorial y comunitario

Sin duda la Red de Danza se establece como un programa pertinente, necesario y emblemático en el contexto de la ciudad de Medellín. En una época y contexto en que el cuerpo está cedido a un lugar sin importancia, asumido desde ideales de belleza o utilitarismo productivo, mediado por las tecnologías, negado culturalmente y agredido en la violencias, todo propósito que piense el habitar del cuerpo consciente, la reconciliación de la memoria corporal, el goce del movimiento, el convivio armónico entre los sujetos como lo procura el arte de la danza, es un bálsamo restaurador de realidades. Somos cuerpo, y es preciso retornar a él y llenarlo de sentido y emancipación.

Los impactos que este programa pueda tener, más allá de algunas cifras que también son importantes, en lo cualitativo, en lo afectivo, simbólico y cotidiano de la vida de las niñas, niños y jóvenes, sus familias y entornos, es hoy un intangible que tratamos de expresar en este documento, queriendo capturar el espíritu vivo en la dinámica de la Red, así como guardar el calor del amor y el cuidado con que los artistas formadores y todos los intervinientes se relacionan en el goce del cha, cha, cha o al son de una cumbia o una champeta.

Acciones y programas como éste tienen poder para resignificar la vida, refundarla desde la esperanza y el disfrute pleno y colectivo de ser en sí, ser aquí, y ser con el otro, persiguiendo propósitos comunes, insistiendo en la dificultad del cotidiano y del aula, en el aprendizaje y la creación, el ensayo y la repetición, desarrollando la amistad y la solidaridad, la comprensión de la diversidad y el respeto por la diferencia.

Es importante que estas prácticas, en permanente reflexión y mejoramiento, sean replicadas, entre las experiencias significativas al interior de la Red, hacia afuera en la ciudad expandida, y en otras latitudes, en Colombia, donde la dureza de las realidades compartidas nos mueve a idear estrategias que nos restauren el derecho de una vida tranquila, en paz y en el ejercicio pleno del gozo del cuerpo y el ser que se desarrolla libre y autónomo.

Esto implica algunas acciones por adelantar:

- ***A corto plazo***

Visibilizar al interior de la Red de Danza, entre los distintos, procesos, grupos y actores, las experiencias significativas, por los niveles de logro o dificultad, de acierto o error, de adaptación y resolución de problemas, por la activación en el territorio o por la apropiación técnico expresiva, analizar sus circunstancias y extraer dichas reflexiones como insumo clave para el mejoramiento de la acción desde el saber compartido.

Así mismo precisa volver a las bases, los principios, métodos, pedagogías y propósitos que guían la labor y repensarlos de manera conjunta, actualizarlos a la luz del tiempo y los contextos, y ejercitar la identificación política y estética de los actores, especialmente de los Artistas Formadores con los propósitos misionales de la Red.

Es muy importante defender la continuidad de los procesos más allá de las contingencias administrativas, políticas o de cualquier naturaleza que puedan afectarla, y esto implica un trabajo sobre la apropiación de la Red por parte de la ciudadanía, hasta que haga parte del ADN de la ciudad.

- ***A mediano plazo***

Compartir los hallazgos y metodologías del desarrollo propio de la Red de Danza con otros programas, proyectos e iniciativas en la ciudad que compartan propósitos homólogos, y establecer un diálogo en múltiples vías que retroalimente una dinámica transformadora de ciudad.

Así mismo quizá sea pertinente pensar estrategias que proyecten los distintos procesos y visibilicen la acción, desde la escena artística y formativa, así como multiplicar la experiencia y expandirla a más territorios y personas de la ciudad.

- ***A largo plazo***

Establecer los modelos de trabajo, de modo que sean referentes para otras ciudades que se piensen desde la construcción territorial y comunitaria y el poder de las artes como vía para la transformación social, esto implica un nivel de maduración de los procesos, donde la cualificación de las estrategias formativas, los procesos creativos y los niveles de apropiación técnico- expresiva, de empoderamiento subjetivo y social, y la calidad de los resultados sea intachable y provoque la necesidad de pasar la mirada por esta experiencia, como un hito fundador que abre posibilidades a otras maneras de comprender el mundo.

Entonces la tarea será socializar, compartir, instalar a gran escala el reconocimiento del valor profundo de estas acciones para el devenir de la vida humana, especialmente en nuestros contextos.

RECONCEPTUALIZAR:

Construir significado – Hacer significativo

En una práctica de formación ciudadana como lo es la Red de Danza, una apuesta de ciudad que permanece en el tiempo y año a año cumple un ciclo, la sistematización de la experiencia juega un papel clave para que cada versión se reinvente en pro de la adecuación de sus acciones a las circunstancias del momento y para conseguir resultados más eficaces y eficientes.

Reconceptualizar es pensar nuevamente algo para generar conceptos diferentes con la intención de enriquecer la acción y contribuir de manera más afortunada a quienes lo vivencian. El resultado de este proceso evidencia la necesidad de reconstrucción colaborativa de los principios, métodos y prácticas por parte de sus actores, para precisar los conceptos ya utilizados en pro de entender y movilizar de manera más idónea a la comunidad expandida que conforma la Red.

Hemos hecho el ejercicio de estudiar el significado de algunos conceptos o términos de uso común en el lenguaje de la Red de Danza en relación con la realidad de sus prácticas, para ver hasta dónde se aproximan a la definición de los fenómenos sensibles que nombran. De allí se procede a reconceptualizar dichos términos, de acuerdo con las propiedades encontradas en la realidad a través de la observación participante y las acciones participativas de investigación durante el proceso de sistematización de las prácticas de la Red.

Todo ello con la intención de que sus actores relacionen esta re-visión con la mirada que ya poseen; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones de cara a la cualificación del proceso y queriendo más allá de lanzar unas definiciones certeras, plantear preguntas y generar la reflexión sobre ciertos asuntos que son importantes de comprender y apropiarse significativamente desde el concepto, para la cualificación de las prácticas y su intención misional.

Ahora bien, además se trata de hacer significativo, es decir cargarlo de sentido y trascendencia, de modo que provoque un efecto de identificación y empoderamiento por parte de los gestores, coordinadores, artistas formadores, padres, niños, niñas y jóvenes y todos aquellos quienes se relacionan con la Red de Danza. Presentamos esto como invitación hacia lo onírico y la ensoñación, de modo que desde allí se pueda proyectar un mejoramiento del programa.

Se presenta entonces una suerte de glosario que invita a repensar estos imaginarios dentro de la Red de Danza.

- **Red:**

En la Red de Danza esta noción mueve a los actores y procesos hacia la creación y gestión del conocimiento colectivo, considerando el capital intelectual individual y colectivo como uno de los recursos principales del que se dispone para llevar a cabo su propósito en común: la transformación de la realidad pensada desde la ciudadanía cultural e intervenida a través de la práctica de la danza.

Esto exige innovación estratégica para desarrollar el capital humano del que dispone la Red hacia una configuración de la acción en constante interacción. Así como potenciar los procesos

colaborativos y el desarrollo de entornos que los faciliten como las jornadas de intercambio, talleres complementarios, estrategias de apropiación del territorio y de formación a formadores, que para esta versión 2018 dan valor agregado a la experiencia y que deberán seguir fortaleciéndose.

El trabajo en red permite la adquisición de destrezas que surgen por interacción grupal, la construcción de consensos a través de la cooperación desde una comunicación y negociación claras y resilientes para el aprendizaje conjunto, la apropiación del sentido de corresponsabilidad, el logro de objetivos más ricos en contenidos, la interacción entre pares, la retroalimentación y análisis de los procesos, la evaluación periódica de acciones y metas y la identificación de cambios necesarios para el futuro.

Esta perspectiva permite la adaptación y el intercambio con el territorio, para realizar juntos lo que “no podríamos realizar solos”, influir sobre otros tanto dentro como fuera de la Red, ampliar la comprensión del quehacer, reducir la duplicación de esfuerzos y hacer más eficaz el uso de recursos mientras se promueve el intercambio de ideas, visiones y experiencias.

- **Artista Formador**

Mientras que el profesor se entiende como la persona que enseña un conocimiento y el maestro es aquel experto en la materia, el concepto formador adquiere un sentido más profundo, ya que, aparte de transmitir información de un tema sobre el cual sería deseable que tuviera grandes conocimientos y experiencia; también provoca la construcción de valores, sentimientos y actitudes utilizando para ello diversos medios, que harán que aquellos que comparten la experiencia formativa, no sólo interioricen lo transmitido, sino también resignifiquen aquello que se construye.

Por su parte el ser artista es un carácter que se expresa en sensaciones, emociones e ideas desde el lugar de la sensibilidad estética, que cuida lo experiencial y lo perceptivo dando lugar a la subjetividad en la construcción de conocimiento.

Así pues en la Red de Danza el artista formador reúne el sentido trascendente constructor de valores, sentimientos y actitudes para la vida más allá del conocimiento mismo, desde una mirada sensible y creativa que pone en valor el lugar de enunciación de cada niña, niño o joven valorando su particular comprensión del mundo y estimulando desde la práctica artística la configuración de experiencias significativas.

- ***Equipamiento***

Este es uno de los términos que aún no encuentra la palabra apropiada para nombrarse desde lo misional y que vale la pena repensar colectivamente desde los diversos actores de la Red de Danza.

Se refiere al lugar dónde transcurre la experiencia, ahí donde acontece la experiencia formativa, que más allá del salón de clase como espacio físico, se constituye como el espacio donde se habita y es entonces la morada, la instancia segura donde el ser se expresa y se construye, donde se encuentra el amor y el cuidado en el convivio con el otro y se produce saber y sentido frente a la realidad y los mundos posibles.

Es muy importante para la Red de Danza que estos espacios estén provistos de modo que sean un escenario que facilite el ejercicio de la danza, y que provoquen armonía, comodidad y confianza, así como que permitan la producción de sentido y apropiación frente al territorio.

- **Beneficiario**

Considerando que todos los actores de la Red que directa o indirectamente la construyen y conforman perciben beneficios al vivenciar la experiencia formativa- interventiva que este programa representa, es importante encontrar un término que pueda referirse con mayor precisión a los niños, niñas y jóvenes que participan de la misma, en relación a su enfoque misional.

Aparece pues la necesidad de revisar la relación dialéctica que tiene lugar en el aula entre los dos actores principales, en este caso el artista formador y las niñas, niños y jóvenes. En tanto que, si el primero es lo que es, el segundo quizá sea un *artista en formación*.

Y aquí es importante traer la reflexión sobre el carácter de artista, insistiendo en que más allá de un oficio relacionado a unas disciplinas y unas técnicas, ser artista es una mirada frente al mundo y frente a sí mismo construida desde la sensibilidad, la estética y el sentido de lo colectivo, que es todo lo que se pone en juego en estos procesos de configuración de ciudadanía cultural desde la danza que propone la Red.

- **Proceso**

Es muy potente pensar cada línea de trabajo en los contenidos de la formación (concebidos como medios para alcanzar el objetivo de la ciudadanía cultural) como proceso, lo que evoca la noción de movimiento, de progreso, de evolución constante, de una experiencia que deviene en un flujo constante de transformación.

Así pues los 6 procesos de Laboratorios Creativos (Danza folclórica, de origen afrodescendiente, ritmos populares y de salón, danza urbana, de creación y danza creativa) son llamados a plantearse como un asunto inacabado que indaga entorno de nuevas expresiones y matices en relación al conocimiento disciplinar como medio para un objetivo que aterriza en contextos vivos y mutantes que exigen una reconfiguración constante de los modos de ser y hacer en la acción formativa-interventiva.

- **Laboratorio**

Pensar cada colectivo de formación como un laboratorio, en la propuesta de la Red de Danza, plantea la oportunidad de la puesta en duda de todo lo que pasa, como en el método científico, que persigue la comprensión desde la pregunta, desde la experimentación y el consecuente ensayo y error, estimulando en los niños, niñas y jóvenes, así como en los artistas formadores, una actitud crítica frente al conocimiento en construcción y la estimulación creativa, que da motor a un espíritu proclive a la resolución de problemas, para la conquista de un mejor vivir.

Aquí es muy importante reflexionar en profundidad hasta qué punto esta idea se materializa actualmente en las prácticas de la red, y qué estrategias son pertinentes para que esto se instale como valor de realidad en el acontecer de la experiencia formativa.

- **Formación**

En la Red de Danza se comprende desde la práctica dancística como eje articulador, donde se vivencia y afina la ilusión, lo íntimo, la consciencia, la percepción, la memoria y la reflexión a partir del reconocimiento de los procesos constitutivos de los niños, niñas y jóvenes, acordes a sus territorios, valores y costumbres para una ciudadanía activa.

En relación al enfoque técnico-misional de la Red, se agencia formación como práctica política, social y cultural que motiva el reconocimiento de los sujetos que la vivencian como actores responsables de las formas de habitar en los territorios, desde la valoración de la subjetividad, el reconocimiento del territorio y la intención de generar capacidad instalada en la colectividad.

- ***Ciudadanía cultural***

El contexto de la Red de Danza de Medellín se configura desde amplias brechas cognitivas, informativas, económicas y socioculturales, además de ser una realidad que es compleja y múltiple lo que plantea unos desafíos estratégicos frente a la noción de ciudadanía cultural en clave de lo diverso como propósito formativo de la Red de Danza.

Este programa hace un llamado a la creatividad y al empoderamiento de la corporalidad como vías hacia ese propósito, con un reto importante y es establecerse en las comunidades como una necesidad y una oportunidad participativa de integración comunitaria. La ciudadanía cultural prioriza los intereses colectivos sobre los individuales, desde la configuración de una identidad y una voluntad compartidas, en la que cada sujeto está provisto de las herramientas y habilidades necesarias para una vida autónoma y corresponsable, donde el arte juega un rol fundamental en tanto educador de la sensibilidad y la creación de mundos posibles.

Este es un concepto que lleva alrededor de dos décadas haciendo parte del escenario cultural en las políticas públicas en Colombia, la pregunta es por su pertinencia hoy, si acaso siguen vigentes sus intencionalidades frente a los cambios de la realidad, o es preciso para programas como la Red de Danza establecer una noción diferencial que se aproxime con mayor eficacia al mejoramiento de la vida en común de quienes construyen esas comunidades.

CONCLUSIONES

LA DANZA: *Un lenguaje en donde coinciden los sentidos, el cuerpo, la memoria y el territorio*

La actividad principal de la Red de Danza es el desarrollo de experiencias formativas a través de la danza con niñas, niños y jóvenes, donde el elemento interventivo constituye la génesis de una formación integral que comprende las dimensiones del ser y se dirige hacia un lugar de empoderamiento subjetivo y territorial.

Programas como la Red de Danza permiten acercarnos a esa nueva noción del conocer, en el marco de las relaciones entre cultura y ciudad, al asumirse como espacio de interacción ético-estética y como laboratorios de experimentación creadora para la vida en común.

La Red de Danza es un ejercicio que más allá de lo técnico permite comprender la danza y el cuerpo como medio para el desarrollo de múltiples estéticas y ciudadanías formando el ser en la cultura, como posibilidad de adquirir poder, construir el sentido de sí mismo en relación con otros y habitar en libertad.

En una ciudad donde se superponen múltiples mapas culturales y sociales que constituyen la trama de una ciudad urbana y rural, tradicional y tecnológica a la vez, con pluralidades étnicas e identitarias que definen la alteridad en las formas de estar, sentir, compartir y vivir el territorio, la Red debe afinar la escucha sobre la realidad de cada momento para aproximar sus prácticas a las necesidades existentes.

Allí la Red de Danza provoca la circulación de diversos pensamientos y pedagogías del arte y estimula la concepción del habitar desde el respeto de lo particular en los colectivos de niñas, niños y jóvenes, creando conocimiento compartido entre los Laboratorios Creativos que se proyectan en diálogo con los territorios de la ciudad y se preocupan desde su acto creativo por construir las memorias vivas de su destino y presencia en el mundo.

Es muy importante que la posibilidad de acceso a este programa se democratice, lo que implica pensar unas políticas públicas fortalecidas en lo financiero, conceptual y metodológico de modo que permanezcan en el tiempo, se logre ampliar el espectro de acción de la Red de Danza y los impactos puedan ser profundamente significativos en escala de ciudad. El fortalecimiento conceptual y metodológico de las prácticas exige la reflexión colectiva entre los diversos actores que de un modo u otro conforman la Red de Danza. Así mismo es pertinente dar prioridad a la coordinación con otros programas de la Alcaldía de Medellín que comparten propósitos y modos de operar similares, para articular reflexivamente todos los esfuerzos.

Las realidades de las niñas, niños y jóvenes que conforman la Red de Danza y sus familias, están minadas de violencias, resistencias, temores, resentimientos, dificultades y vacías que amenazan el desarrollo vital armónico. Es aquí donde la acción significativa de la Red de Danza aparece como constructora de esperanza y erige nuevos paradigmas que permitan quebrantar los círculos de miseria y que el devenir de las comunidades vire hacia un camino de paz y reconciliación.

