

Mujer auténtica Mujer Uanena

Tania Leguizamo - Maira Sabogal

Mujer auténtica, mujer llanera

Tania Camila Leguizamo Mesa
Maira Yineth Sabogal Mendoza

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Rectoría Sede Principal
Sede / Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal
Programa Licenciatura en Educación Artística
Noviembre de 2020

Mujer auténtica, mujer llanera

**Tania Camila Leguizamo Mesa
Maira Yineth Sabogal Mendoza**

**Trabajo de Grado Presentado como requisito para optar al
título de Licenciado en Educación Artística**

Asesores

Juliana López López

**Corporación Universitaria Minuto de Dios Rectoría Sede
Principal
Programa Licenciatura en Educación Básica Con Énfasis En
Educación Artística**

DEDICATORIAS

“Esta tesis la dedico en primera instancia a Dios, ya que de su mano logré cumplir uno de mis objetivos que es la culminación de este proyecto.

Con mucho cariño, a mi maravillosa madre María Claudia Leguizamo, quien ha sido mi inspiración a ser cada día mejor persona, porque sus esfuerzos y sus sacrificios han valido la pena, por creer en mí, en mis capacidades y estar de mi lado ante las adversidades. A mi padrino Hildebrando Sierra, por su apoyo incondicional desde el inicio de mi carrera, por aconsejarme en los momentos difíciles y brindarme su ayuda en cualquier circunstancia. Este logro es de ustedes y para ustedes, con todo mi corazón.”

Tania Leguizamo

“Dedico este trabajo con todo el amor del mundo a mi hijo Liam Gael como muestra de que los sueños se cumplen siempre y cuando se luche por ellos, a mi pareja y compañero de vida Cristian Marquez quien fue mi mayor inspiración para continuar con mi carrera y a mis padres Edgar y Yolanda quienes siempre con su apoyo incondicional he logrado forjar la mujer quien soy hoy día”

Maira Y. Sabogal

INTRODUCCIÓN

“Mujer auténtica, mujer llanera” es un proyecto de Investigación Creación el cual, está desarrollado por los siguientes apartados: génesis creativa, diálogo de textos y contextos, desarrollo creativo y reflexiones.

En la génesis creativa, damos a conocer la idea, los propósitos y el objetivo de nuestra creación, realizar una apropiación escénica contemporánea tomando como principal línea la danza tradicional llanera, y que a su vez la postura de la mujer llanera se reconociera como un símbolo de empoderamiento femenino. En diálogo de textos y contextos, enunciamos nuestros principales referentes que han tomado posturas artísticas para expresar ideologías de género en la danza, también, cómo la contemporaneidad desde lo musical y lo dancístico toma fuerza para apropiarnos de nuestras tradiciones culturales y mantenerlas presentes en nuestra realidad. En el desarrollo creativo, se puede contemplar todo el proceso para el progreso de este proyecto, incluyendo el viaje a los llanos orientales para la realización del trabajo de campo investigativo, la estructuración de las primeras ideas y el resultado final de toda nuestra creación. Por último, las reflexiones en las cuales se encuentran los resultados y los aprendizajes significativos que adquirimos durante el proceso de toda nuestra investigación.

AGRADECIMIENTOS

Inspiradas en el talante de la mujer llanera, quien nos impulsó a desarrollar esta tesis que nos hace sentir orgullosas de nuestras capacidades como artistas y futuras profesionales, queremos agradecerle principalmente a Dios y al universo entero por permitir que nuestras vidas se cruzaran, no solo para la construcción de este proyecto, al ser compañeras, sino para forjar una gran amistad que a medida del tiempo se fue complementando de amor y cariño.

Al igual que a cada una de las personas que hicieron parte de este hermoso proyecto:

A la familia Rodríguez Leguizamo y a mi hermana Miyerlan Vega Leguizamo, por abrirnos las puertas de su hogar en los llanos orientales, para acogernos y experimentar las vivencias de los llaneros. Mil gracias por brindarnos la inspiración para crear y estructurar esta obra en medio de tan magnífico lugar.

Al artista Jorge Perilla, por su paciencia y enseñanzas. Infinitas gracias por unirte y ser la guía que le daría toda la esencia masculina llanera, por tu amistad y el apoyo que nos brindaste en todo el proceso.

A nuestra maestra Juliana Lopez por ser la mejor tutora, amiga y cómplice para la creación de este proyecto, sin sus grandes aportes esto no hubiese sido posible, al maestro Héctor Cadena, por darnos luces y creer en este proyecto desde que surgieron las primeras ideas, al maestro Diego Gaitan quien durante el proceso de la clase de investigación en el énfasis nos brindó de sus conocimientos para la ejecución de estructura para un buen proyecto.

Y a todos nuestros compañeros, amigos y allegados que hicieron parte de todo.

RESUMEN

Palabras claves: *Empoderamiento, resignificación, creación, investigación, identidad, joropo, danza contemporánea, apropiación escénica, mujer.*

“Mujer autentica, mujer llanera” es un proyecto de Investigación Creación del programa Licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística de la Universidad Minuto de Dios, en el que contaremos cómo nace y se materializa una idea a través del tiempo. Su objetivo es la apropiación escénica contemporánea de la danza tradicional llanera, por eso realizamos la exploración corporal desde la danza contemporánea, la gestión, estructura, aprendizaje del Joropo, los diálogos de género en escena y la resignificación del rol femenino en ella.

La investigación que hemos realizado en la cultura llanera ha dado como resultado la creación de nuestro trabajo narrativo y escénico. Asimismo, tomamos algunos referentes artísticos que en base a su trabajo y experiencias le dimos rumbo a nuestro principal objetivo.

En el transcurso de este proyecto resaltaremos la identidad de nuestro llano tanto en lo musical como en lo dancístico, el empoderamiento femenino, y la creación de cuatro maravillosos momentos los cuales nos van a sumergir en una historia de amor y reconstrucción del significado de la mujer llanera.

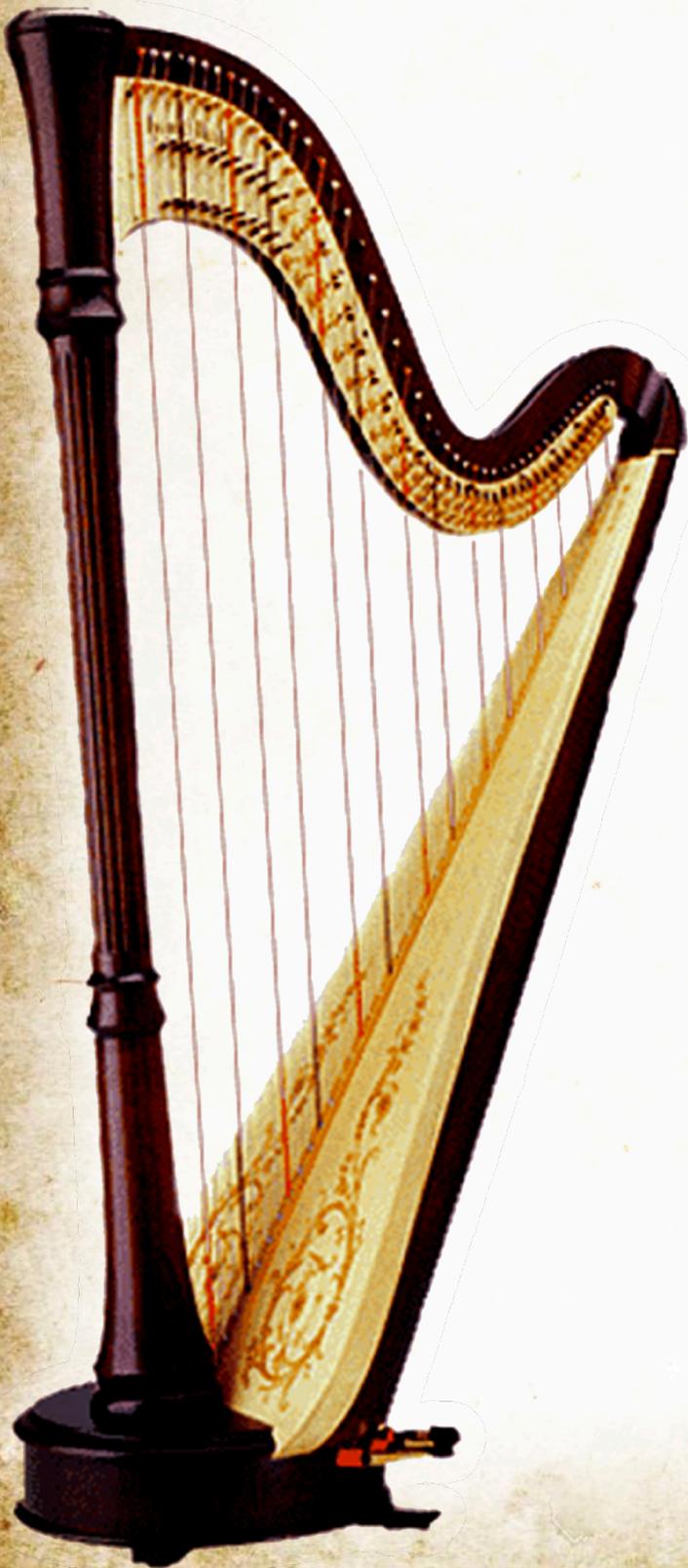
ABSTRACT

Keywords: *Empowerment, resignification, creation, research, identity, Joropo, contemporary dance, stage appropriation, woman.*

“Authentic woman, llanera woman” it’s a research project Creation of the Bachelor’s degree program Artistic Education at the Minuto de Dios University, in which we will tell how an idea is born and materializes through time. It’s goal is the contemporary scenic appropriation from the traditional llanera dance, and that’s why we carry out body exploration from contemporary dance, the management, structure, learning of the Joropo, the dialogues of gender on stage and the resignification of the female role in it.

The research we have carried out in the Llanera culture has resulted in the creation of our narrative and scenic work. Likewise, we take some artistic references who based on their work and experiences we gave a direction to our main objective.

In the course of this project, we will highlight the identity of the Llano both in music and dance, female empowerment, and the creation of four wonderful moments which will immerse us in a love story and the reconstruction of the meaning of “llanera woman”.

SUMARIO

1. Génesis creativa.....	11
1.1. Aportes al contexto académico, cultural, pedagógico y social.....	14
1.2. Mapa de temáticas y conceptos.....	15
2. Diálogo de textos y contextos.....	16
2.1. JUDITH BUTLER: “Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista”	17
2.2. Oriol Fort I Marrugat	17
2.3. Maestro Álvaro Rico y Alejandra Salgado	17
2.4. Maestro Carlos “Cuco” Rojas y su agrupación musical CIMARRÓN	18
2.5. Ana Veydó	18
2.6. Alberto Londoño	19
2.7. Concierto 6/4 para zapateo.....	19
2.8. Antonio Ruz	20
2.9. Conversatorio: poética de la escenificación entre lo tradicional y lo contemporáneo.....	20
3. Desarrollo creativo.....	23
3.1. La participación del artista invitado: Jorge Perilla	24
3.2. “Proyecto joropito” ¿cómo empezó todo?	24
3.3. La intervención del COVID-19 en nuestro proceso creativo	26
3.4. MUJER AUTENTICA, MUJER LLANERA	27
3.4.1. Nombres.....	27
3.4.2. Vestuarios	27
3.4.3. Significados de los colores en escena	28
3.4.4. Música	28
3.5. Renacer	29
3.6. Jembriá	31
3.7. Pavana	33
3.8. Macha	35
3.9. Apreciación de la artista Sayda Velandia.....	39
3.10. Trabajo de campo: bitácora de experiencia	40
3.11. Cronograma de trabajo de campo (Cuadro).....	45
3.12. Experiencia de gestión.....	46
4. Reflexiones.....	49
5. Bibliografía	53

Génesis creativa

Con base en nuestras experiencias y vivencias en la cultura llanera, crearemos una obra escénica donde realizaremos una apropiación del joropo llanero visto desde una perspectiva más contemporánea. Por medio de esta obra, resignificaremos la postura de la mujer llanera y su empoderamiento en la danza folclórica de esta región.

Al hablar del empoderamiento femenino en nuestro proyecto, queremos manifestarlo como una temática ante la sociedad que aún no ha sido comprendida ni escuchada. A partir de nuestra experiencia, hemos sido testigos de la existencia de una presión psicológica sobre la mujer ante su apariencia, postura y acciones en las danzas; en nuestro caso la danza tradicional del joropo.

En la obra, mostraremos a la mujer como un símbolo de poder, de creación, de manejo de su corporalidad, sin ser sumisa ante actos ni comentarios que tratan de opacarla cuando ella desea manifestarse y brillar por sí misma.

La creación de la obra está inspirada en vivencias y experiencias adquiridas por primera vez al conocer la cultura llanera. Al interactuar con maestros de la danza folclórica y músicos de esta región, nos surgieron inquietudes de cómo se podía mostrar el joropo de una manera diferente a las ya vistas, sin embargo, la indiferencia a las nuevas propuestas siempre estaba presente, debido a que no eran tenidas en cuenta al crear coreografías siendo el bailarín quien decidía qué se hacía o no al bailar en una presentación.

Al pasar el tiempo, adquirimos más conocimiento y experiencia en la universidad y es ahí cuando nacen las ideas para la representación de esta obra, mostrando esta problemática social. Por medio del semillero SignificArte de Uniminuto dirigido por el profesor Héctor Cadena, quien fue una de las personas que nos impulsó a crear este proyecto y de conversaciones entre nosotras, comprendimos que resaltar

el papel de la mujer en las danzas podía ser manifestado de una manera creativa, escénica y que, a su vez, mostraríamos nuevas ideas de fusión dancística específicamente en la cultura llanera.

El arte es nuestra voz, la danza nuestro medio de comunicación que declara una nueva era del empoderamiento femenino en la región llanera.

¿Cuál sería la apropiación cultural que tomarían artistas multidisciplinares contemporáneos en la danza tradicional llanera, donde se reconociera la postura de la mujer como símbolo de empoderamiento femenino?

El objetivo, es crear una apropiación escénica contemporánea partiendo de la danza tradicional llanera, donde se reconoce la postura de la mujer llanera como símbolo de empoderamiento. Mostraremos ante el público arte, vivencias y mucha pasión por una cultura que nos ha caracterizado desde antiguas generaciones, dándole nuevos significados e interpretaciones gracias a nuestra creación artística.

La apropiación contemporánea que realizaremos al danzar joropo llanero, también mostrará un aspecto fundamental en la temática y es la mujer llanera representada ante su cultura, pues se ha caracterizado ante la sociedad como sinónimo de fortaleza y respeto. Asimismo, se verá reflejado el fortalecimiento y la emancipación de la mujer llanera actual, para ello la meta es exaltar de una manera majestuosa esa labor vigente de la mujer en la danza. Su cuerpo, sus movimientos, cada expresión tomará importancia uniéndose en contemplación con la figura masculina, el hombre llanero.

La danza será interpretada por nosotras y el artista multidisciplinar Jorge Perilla; expresaremos con nuestro cuerpo el sentir de una pasión llanera, contando una historia que abarca un nuevo comienzo en sí mismos, mostrando un amor que hace sopesar sobre la realidad a la que está siendo sometida la mujer y un punto crucial donde crece y se manifiesta caracterizándose como un símbolo de fuerza y poder.

Esta historia se contará a través de cuatro (4) momentos:

RENACER*1 se mostrará la re-significación de la mujer llanera por medio de la unificación de sus cualidades, creando un ser completo lleno de virtudes y fortalezas.

JEMBRIÁ*2, en este un hombre recio e imponente conocerá a una hermosa mujer de quien se enamorará perdidamente y ella corresponderá a este amor.

PAVANA*3, donde esta pareja entrará en conflictos ya que la dama no correspondió a los tratos de este hombre al querer dominarla.

MACHA*4, el último momento donde la mujer se dará a conocer como un ser capaz de complementarse entre fuerza y belleza, en el que hará reflexionar al hombre sobre sus actos hacia ella. Comprenderán que no existen rivalidades ni grandezas en el amor, entendiendo la importancia de cada uno sin imponerse ante el otro por cuestiones de hombría o feminismo.

*5Como utopía moderada, queremos representar a la mujer llanera caracterizada por cada una de sus cualidades únicas (belleza, fortaleza, vigor, valentía). Nos enfocaremos en una región colombiana en específico: región de Orinoquia dando énfasis en el llano colombiano. Al hablar de la cultura llanera rescatamos su música, la danza tradicional y el machismo llanero como un fenómeno social que implícitamente está presente en el joropo y en su entorno cultural. Es de esta manera que se quiere entrar en diálogos y mostrar las diferentes condiciones de pensamiento de la mujer llanera en el ahora.

La importancia de este proyecto es transmitir un sentir desde la postura de la mujer llanera y su perspectiva como artista integral, donde se expone la presión

psicológica a la que es sometida en la danza, pero a la vez se transforma y se resignifica. Queremos mostrar que la representación femenina no siempre es el acompañamiento para dar belleza y estética en escena, sino también, puede ser liberada de prejuicios y estereotipos, abriendo camino hacia otras formas de ver y actuar en la realidad de esta cultura.

APORTES AL CONTEXTO ACADÉMICO, CULTURAL, PEDAGÓGICO Y SOCIAL

El proyecto “Mujer auténtica, mujer llanera” se llevará a cabo con una expresión artística principal; las artes escénicas. La investigación influye en la obra con el fin de adquirir nuevos conocimientos hacia nosotras en la integración de danzas que queremos realizar, dejando aperturas en el camino de diferentes propuestas escénicas hacia la danza típica del llano. Se contribuye al mismo tiempo con un contexto social que quiere mostrar la presión psicológica a los que muchas bailadoras de esta danza viven en su práctica.

El proyecto le da un aporte muy importante al programa de Licenciatura en Educación Artística de la universidad Minuto de Dios, ya que dejamos el legado de una composición artística y una puesta en escena. Pedagógicamente aporta, dejando con nuestra investigación un gran referente metodológico de creación, gestión, y proyección artística.

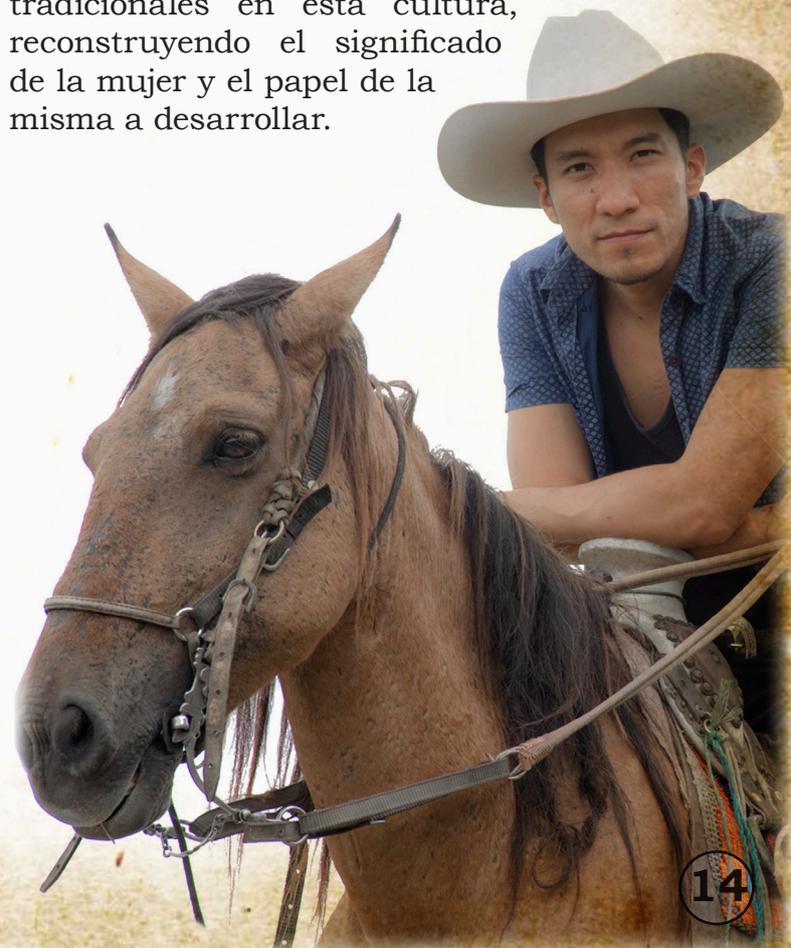
Nuestro proyecto queda a disposición de todos los docentes y estudiantes del programa LBEA de UNIMINUTO, que, con base a la referencia de este proyecto, pueda continuar con la investigación de las diferentes unificaciones en las danzas tradicionales contemporáneas, mostrando también la evolución del rol de la mujer en las diferentes escenas.

*5 La utopía moderada es el efecto que queremos lograr con el proyecto sin entrar en tela de juicio.

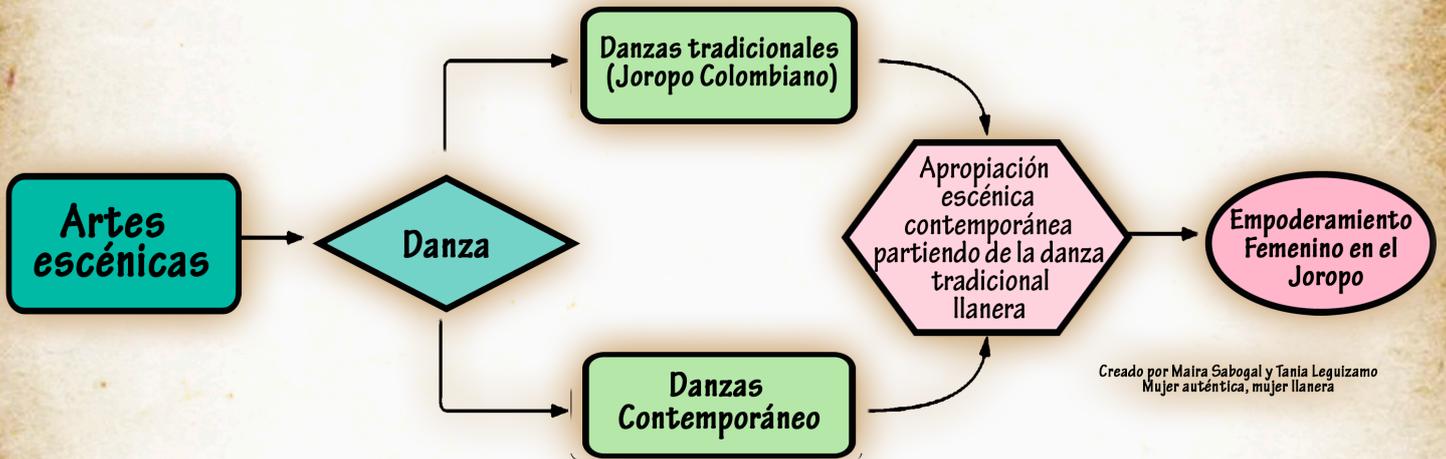
Así mismo, resignificamos el joropo con una apropiación escénica contemporánea, con base a nuestra creación artística. Los referentes que tomamos para realizar la investigación, son influencias que nos motivaron a indagar y así mismo investigar sobre la transformación que ha tenido el joropo en los últimos tiempos y en su cultura.

Va dirigido al público en general, niños, jóvenes y adultos que desconocen la pedagogía en el género. Contando con referentes teóricos sobre esta temática en el ámbito educativo, realizamos una investigación para mostrar el género como elemento de igualdad en la sociedad y como una transformación de interculturalidad. Por otra parte, se realiza un aporte a bailarines interesados en la fusión de las danzas tradicionales con danza contemporánea, creando nuevos caminos para seguir realizando este tipo de diálogos en otros géneros dancísticos.

Basadas en nuestra experiencia en las artes escénicas, queremos dar paso a investigaciones con respecto a la trascendencia que ha tenido el rol de la mujer en la cultura llanera. Nuestra apropiación rompe paradigmas de las condiciones tradicionales en esta cultura, reconstruyendo el significado de la mujer y el papel de la misma a desarrollar.

MAPA DE TEMÁTICA Y CONCEPTOS

Diálogo de textos y contextos

JUDITH BUTLER: “Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista”

El movimiento femenino ha tenido una gran transformación a través del tiempo, lo cual ha hecho de la mujer un ser más independiente.

En nuestro proyecto queremos resaltar un enfoque feminista: una igualdad de género, en donde se resalte la identidad a la mujer llanera en la escena, más allá del paradigma implantado por la tradición.

En el proceso de creación escénica en el cual establecimos el dialogo de dar importancia y resaltar el rol de la mujer, fragmentando lo cultural, tal como nos resalta Judith Butler en su ensayo “Actos performativos y constitución, un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista”, Butler manifiesta como el rol femenino da esa importancia al género y al cuerpo, también resalta el hecho de que el feminismo no es solo un tema de género sexual, sino de el sentido de identidad y la necesidad de la emancipación para llegar a un empoderamiento, corporal y mental..

Cuando hablamos de identidad en el proyecto lo asociamos al folclor de la región llanera dándole el papel principal en la obra, y por parte del género es la manera en que nosotras como mujeres damos a conocer una problemática social específicamente en esta danza, como lo es el maltrato psicológico.

Oriol Fort I Marrugat

Decimos que en la danza siempre han estado presentes e implementadas las diferencias de género, ya que cada uno tiene un rol específico en escena, por ejemplo: el hombre usa pantalón y las mujeres faldas, sin embargo Oriol Fort I Marrugat a lo largo de su investigación “Cuando danza y género comparten escenario” escrito para la AusArt en 2015, nos habla de cómo desde el feminismo rompemos esa estructura edificada del convencionalismo, así mismo, nos habla también de un dominio que durante años el hombre tiene en escena

sobre la mujer, pero, la mujer por su estética y su corporalidad comprende un sinfín de fuerza y pone en peligro todo aquello que está marcado por la tradición.

Maestro Álvaro Rico y Alejandra Salgado

Al estudiar la cultura llanera en el transcurso del tiempo hemos observado que siempre se ha mantenido firme en transmitir su tradición intacta, demostrándose con miles de academias de joropo tradicional que existen en las ciudades y municipios de la región. Sin embargo, existen dos artistas llaneros que dieron un paso adelante para seguir representándose como pilares folcloristas, pero generando gran impacto en los espectadores y críticos de la región. El Maestro Álvaro Rico y la artista multidisciplinar Alejandra Salgado, crearon la compañía “D’RAZA, JOROPO: TRADICIÓN-VANGUARDIA”, que ha logrado ocupar primeros lugares en eventos y concursos en el folclor llanero, mostrando que desde las propuestas artísticas actuales se puede seguir inspirando a conservar la tradición llanera.

Su estética es minimalista, tanto en lo musical como en lo dancístico, hacen una gran diferencia entre tantos grupos de danza que ya existen. Su color principal es el negro y lo complementan con colores que resaltan su esencia llanera. El Maestro Álvaro representa la postura del hombre llanero fuerte, pero sin dejar atrás a la artista Alejandra, quien es la mujer que representa la fortaleza y el poder a través de zapateos y escobillados. Ella muestra que sin necesidad de maquillaje perfecto ni vestidos llamativos y extravagantes, hay una mujer virtuosa expresando el sentir de la mujer llanera, sin ser opacada por su pareja quien es fuente principal de su misma inspiración.

Ellos dos crearon una diferencia significativa que nos ha inspirado para reflejar este concepto en nuestra obra; porque cada uno de nosotros tendrá esencia propia, significado y momentos de protagonismo que exaltará las habilidades artísticas de cada uno, mostrando al espectador que no existen

rivalidades en los géneros en escena. Por otra parte, el estilo que los caracteriza nos da una referencia de cómo la interpretación de cada momento tomará lugar, orden y significado desde los vestuarios, hasta las formas de bailar.

Maestro Carlos “Cuco” Rojas y su agrupación musical CIMARRÓN

Teniendo claro el medio de expresión de nuestra obra, enfatizamos la manera en cómo la danza contemporánea se podría fusionar con una danza tradicional de Colombia; el joropo. Para ello, debíamos hacer una respectiva investigación acerca de esta danza tradicional y su evolución en la cultura.

El maestro Carlos Cuco Rojas, creador de la cartilla Música Llanera - iniciación musical (Rojas, 2004) y fundador de la agrupación musical internacional CIMARRÓN junto a Ana Veydó, nos muestran su postura moderna que resalta la tradición musical en la cultura llevada a diferentes partes del mundo, para que fuese reconocida como World Music. El maestro Carlos, afirma que toma el joropo como música de raíz y desde este construye sus propuestas, pero adiciona elementos de la contemporaneidad e interviene con una puesta en escena que responde más a conceptos internacionales que a la forma local y tradicional de la música llanera.

No obstante, En la cartilla Música Llanera - iniciación musical (Rojas, 2004), el Maestro Carlos pedagógicamente explica la relación entre los saberes tradicionales de una cultura y los saberes académicos, con el fin de dar bases musicales del joropo y que futuras generaciones tengan conocimiento sobre su cultura musical. Lo que quiere decir que el Maestro, desde sus nociones contemporáneas de la música llanera, siempre mantuvo posturas tradicionales abiertas a que se sigan conservando a través del tiempo, donde sea la base para que la música llanera siga en progreso y evolución.

Partiendo de esta postura tradicional contemporánea que el Maestro Carlos

nos muestra, el artista multidisciplinar Jorge Perilla, que es participe de nuestra obra, nos abre un camino más amplio con respecto a la musicalidad utilizada en la obra. Jorge fue integrante del grupo CIMARRÓN y compartió escenario junto al Maestro Carlos y Ana Veydó interpretando la danza llanera y la percusión en esta música; es por esto que desde la musicalidad de la obra también se tomarán en cuenta propuestas contemporáneas que le darán un sentido propio a la obra, basándonos en grandes artistas llaneros que cultivan e inspiran a seguir siendo partícipes en la representación del folclor colombiano visto desde la contemporaneidad.

Ana Veydó

Fundadora y actual directora de la agrupación musical CIMARRÓN, Ana Veydó ha sido una artista representante de la música llanera que por medio del joropo trasciende y hace resaltar la postura femenina en una cultura donde el hombre siempre ha tenido rasgos de dominio y mando. En nuestra apropiación escénica contemporánea, fundamentamos estas perspectivas en las cuales la mujer también se destaca sin necesidad de opacar al hombre, es decir, no se busca una igualdad entre los dos géneros ya que su cultura prevalece una superioridad por parte del hombre, pero sí se busca resaltar a la mujer destacando tanto sus características femeninas y delicadas, como sus características fuertes, recias y de mando. En el presente año se le realizó una

entrevista a Ana Veydó por el canal CABLE NOTICIAS, en el programa En La Mira publicado de Youtube, Ana comenta sobre su carrera y lo difícil que ha sido ser mujer y representar al llano en su propio país:

“ ... Definitivamente esto es un trabajo que se ha ido dando paulatinamente pero no se ha logrado posicionar a la mujer y que se trate de manera igualitaria, y eso lo vemos en muchos aspectos.“... todavía sigue siendo una región y un género muy regido por los hombres, hecho casi siempre para los hombres, donde las mujeres incursionan casi que haciendo el papel de hombres también para ser aceptadas.”

Al ser una ideología muy generalizada por esta cultura, como lo afirma Ana, “Mujer auténtica, mujer llanera” reconoce todo el empoderamiento femenino que se ha adquirido al pasar de los años, y representará a las mujeres que han tratado de surgir desde sus habilidades folclóricas pero la doctrina de la cultura llanera se los ha impedido o las ha menospreciado.

Alberto Londoño

La música llanera ha sido utilizada para la recreación del pueblo llanero en fiestas populares, así mismo, el joropo es una manifestación de vivencias y experiencias de toda la región llanera.

El maestro Alberto Londoño, en su libro Danzas Colombianas, abarca un capítulo para la explicación de la técnica del joropo explicada paso a paso y los significados de su tradición. Se origina en los años 1700 en la época colonial española en Colombia, donde el término utilizado por los campesinos de la región era la palabra “Fandango” esta palabra era originaria y utilizada por los españoles para referirse a los bailes más populares de su tierra natal, pero su término fue cambiando cuando la comunidad fue apropiándose de esta danza y dándole significados a su propia tradición. Como el joropo nace del flamenco y andaluces, originarios de España, se resaltan los zapateos en la danza, pero cabe mencionar que, fue

la misma cultura llanera quien le dio un sentir propio diferenciándose de los bailes hispánicos.

El joropo, es el baile que identifica una cultura de orgullo, altivez, fuerza y machismo que el hombre ejerce en sus labores. Londoño (1982) afirma que:

“Cuando el hombre zapatea se siente como si estuviera cabalgando por la llanura, la mujer sólo le sirve como sostén, es el punto de apoyo que él necesita para poder superar los innumerables obstáculos que le presente el medio ambiente en el cual vive” (p.64).

En esta apropiación escénica, queremos resignificar, mediante la creación, el papel que desempeña la mujer en la danza, con el fin de que mutuamente tanto hombre como mujer sean un punto de base y de sostén el uno para el otro. Cabe aclarar, que partimos desde las técnicas de esta danza tradicional, es por esto que en nuestra investigación Alberto Londoño nos da las bases para la construcción de las planimetrías y bocetos, significados de la técnica desde los principios del joropo donde él mismo afirma que la posición de la mujer llanera, es tomada como apoyo y no como rol principal. No es una cuestión de rivalidad entre los dos géneros, sino más bien de comprender que entre los dos hay igualdad y ninguno se sobrepone, así la misma tradición de la cultura infiera lo contrario.

Concierto 6/4 para zapateo

El 13 de febrero de 2019, en el teatro La Factoría L'Explose, se presentó la compañía de joropo D'RAZA provenientes de la ciudad de Villavicencio. El nombre de la obra fue Concierto 6/4 para zapateo, y mostró al público artistas interdisciplinarios danzando, interpretando instrumentos, cantando y contrapunteando, expresado situaciones de la vida llanera, una cultura que enfoca todos sus lenguajes artísticos a través de la creación en escena. En nuestro proyecto se verá reflejada esta obra como referente estético, ya que se resalta una manera diferente al danzar, porque se baila en escena sin necesidad de tener una pareja; las mujeres zapatean y sobresalen sin opacar a ningún intérprete en la obra.

El vestuario fue muy práctico en su diseño, la bailarina usaba una trusa negra (camisa y pantalón ajustado al cuerpo), lo que le permitía quitar y ponerse la falda en escena, lo cual hizo que interpretará la danza con movimiento de todo su cuerpo y se desplazará mejor en el escenario, sin necesidad de arrastrar la falda, y cuando se disponía a bailar con su pareja, se la colocaba haciendo más práctico su uso. Es fundamental que en escena la practicidad de estos vestuarios se vea reflejada en la comodidad del bailarín.

Antonio Ruz

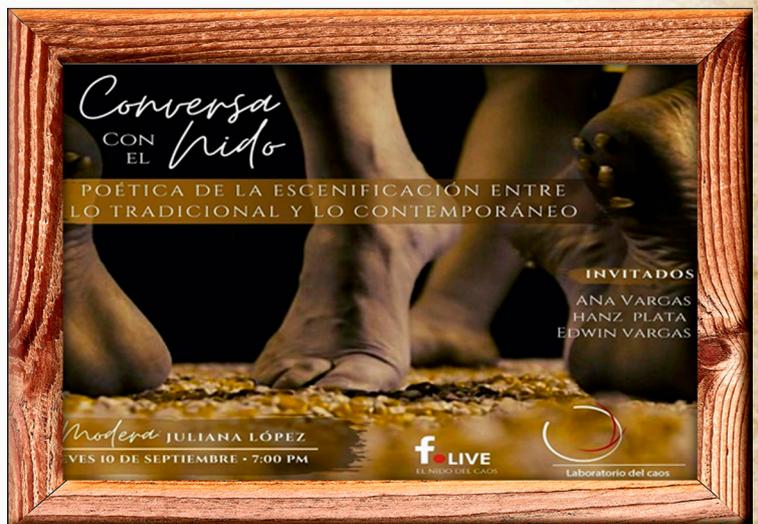
Cuando hablamos de crear nuevas propuestas escénicas por medio de la fusión del joropo y la danza contemporánea, queremos hacer énfasis en que no es sobreponernos ante las tradiciones que la cultura ha tenido, sino de, abrir campo a nuevas formas de percibir esta danza, contemplando su identidad, memoria e historia en la cultura.

Para reflejar esto en la obra, tenemos como referente principal al coreógrafo y bailarín español Antonio Ruz, quien en el año 2019 en la ciudad de Yopal/Casanare, realizó talleres de investigación-creación junto al Ministerio de Cultura con bailadores y músicos llaneros, abriendo espacio a diferentes disciplinas en el Joropo. Por medio

de esta iniciativa, el bailarín buscaba realizar acercamientos a la danza contemporánea, abriendo campos de investigación a través del cuerpo y el joropo tradicional, con la finalidad de cumplir uno de sus objetivos en su proyecto investigativo llamado "Paso" el cual está anexo en la bibliografía de este documento.

Este artista nos inspira a seguir con esta investigación y verla reflejada en la obra, ya que nos permite dar el paso a seguir y profundizar aún más en la representación folclórica de esta cultura, con vistas más contemporáneas y significativas para cada intérprete musical y dancístico, dejándonos creativas experiencias e inspiración para seguir a futuro con propuestas escénicas de fusión en la danza.

Conversatorio: poética de la escenificación entre lo tradicional y lo contemporáneo

Desde el Nido Laboratorio del Caos (agrupación de investigación y creación multidisciplinaria que profundiza en la convergencia de las diferentes posturas artísticas, basándose en la complejidad humana y el caos del mundo). Se abrió un espacio desde la plataforma de facebook Live por razones de pandemia, en donde se generó un diálogo con respecto a las representaciones escénicas que oscilan entre lo tradicional y lo contemporáneo.

Los maestros invitados fueron Hanz Plata (Licenciado en danzas y teatro), Ana Cecilia Vargas (Maestra en artes escénicas con énfasis en danza contemporánea) y Edwin Vargas (Licenciado en educación física), junto con la maestra Juliana López (Co-directora del Nido laboratorio del caos y docente de artes escénicas del programa LBEA de Uniminuto).

Dentro del conversatorio se empezó a indagar cómo surgen nuevas propuestas entre la danza tradicional y la danza contemporánea para así crear narrativas de nuevos diálogos escénicos, los diferentes maestros hablaron desde sus experiencias, en donde manifestaron que era un tema desconocido hasta que se comienzan a generar la práctica de creación desde lo tradicional. También se habló de cómo ha evolucionado la enseñanza de las danzas tradicionales a través de los años, y cómo a partir de esas enseñanzas ellos pretendían comenzar a aportar diferentes ideas a eso tan tradicional que creían pertinente en el ámbito pedagógico, resaltaron que la palabra tradición también abre las puertas a un tránsito o evolución del movimiento a la investigación corporal, desde allí se comenzaron a generar esas preguntas que se han respondido a través de los años, en donde se indaga cómo transcurre el proceso corporal sin dejar a un lado la cultura tradicional.

Se conversó sobre aquellos referentes que hacen que desde lo tradicional se generen estos nuevos diálogos, los maestros hablaron al respecto del contexto cultural y la indagación del entender aquellas llegadas de pasos, movimiento y de más para asimismo poder llevar algo a escena, se discutió también de no generar una representación sino resultados de laboratorio de búsqueda de registros étnicos del mismo cuerpo colombiano, se resaltó que no se genera una puesta en escena sino una apuesta en escena. Con respecto a los referentes también llegaron al punto de trabajo en campo en donde se pueda indagar sobre la cultura de cada región.

tradicional experimental, Ana Cecilia Vargas decía que llegar al término como tal fue una búsqueda en donde consideraron que la expresión de tradición es un elemento más amplio que el folclor, habló sobre la adaptación y transformación de aquellos subgéneros que emergen de las danzas más originales, contó que la experimentación se da de la exploración y de la conexión de los elementos o situaciones del pasado con las más actuales.

Hanz Plata, habló de la danza tradicional contemporánea en donde contó que nace de la necesidad de estar o encajar, ya que el trabajo que se realizaba con danza era bastante contemporáneo para estar en presentaciones folclóricas tradicionales, y pasaba lo mismo en la escena del folclor ya que los montajes coreográficos no cumplían con la estructura tradicional, por ende Hanz cuenta cómo con base a esas experiencias, en donde en ninguno de los dos campos danzarios cumplía los requisitos para poder ser; crea este término donde su trabajo de exploración corporal se vea y se sienta más cómodo, y adicional el pueblo tenga como identificarse desde la danza tradicional con estas nuevas narrativas.

Escenificación de los hechos tradicionales, es el término con el que Edwin Vargas, explica que, en realidad en el momento de trabajar la exploración corporal, se deja de pensar si se llama tradicional o contemporáneo, indica que cada cuerpo tiene historias, y como se rompe el esquema de representación de cierta cultura a indagación directa con el contexto y a partir de ello se realiza el proceso de creación sin necesidad de ser voceros o intentar ser réplicas de ciertas regiones.

Antes de unificar nuestras ideas de proyecto, teníamos planeado realizar una obra donde se mostraría la evolución que ha tenido el joropo en los últimos tiempos, donde ya no habría limitaciones para los géneros en esta danza folclórica.

Cuando se hablaba de danza

El paso por la universidad y las

experiencias dancísticas han reforzado conocimientos, así que llegamos a la conclusión de querer implementar la danza contemporánea como uno de los principales ejes del producto, lo que nos dio como resultado una fusión entre lo folclórico y lo “actual”, para que el espectador lo reconociera a través del cuerpo y la danza.

Un objetivo específico en la obra será resaltar el rol de la mujer como ser independiente y libre, el cual no dependa de una pareja para poder bailar. Cuando tuvimos esta idea clara del producto, lo compartimos en la clase de Investigación en el Énfasis y por medio de diálogos, perspectivas de cada una de nosotras sobre la importancia que la mujer podía tener en la obra y como podíamos mostrar una postura feminista por medio de arte, decidimos unificar nuestras ideas para hacer un solo proyecto fusionando los siguientes términos: mujer llanera, danza y evolución.

Desarrollo creativo

La participación del artista invitado: Jorge Perilla

Desde los inicios de las ideas principales para el proyecto, se contaba con la participación de Jorge Perilla. Jorge fue una de las principales inspiraciones que contribuyeron a que el proyecto tomara forma, y para nosotras en un honor contar con su apoyo incondicional en todo el transcurso de este proyecto.

“Soy Jorge Armando Perilla León llanero de fina estampa, nacido y criado en Villavicencio Meta, llevo 15 años de trayectoria y formación artística en la danza llanera moderna, mis inicios empezaron desde la edad de los 15 años dónde ingresé a la corporación cultural llanera CORCULLA en donde inicié con los primeros pasos básicos y transiciones coreográficas, perdure por un lapso de tiempo de 4 años y en estos años me fue inculcado el amor por la danza, y el respeto por la cultura llanera y sus tradiciones ancestrales, tuve la oportunidad de viajar con los mejores bailarines de la corporación a la ciudad de Toronto, Quebec, Londres y Vancouver en la nación de Canadá donde se hizo una gira emblemática celebrando la independencia de Colombia, luego de un tiempo ingresé a la academia Cabrestero de Villavicencio donde estuve 5 años, en este proceso desarrollé mejores técnicas del zapateo el baile en pareja y me forme como coreógrafo, fui ganador de muchos festival en Colombia y Venezuela como mejor pareja de baile espectáculo y mejor coreógrafo de danza llanera espectáculo, con Cabrestero viaje a Panamá y a nivel nacional por todo el territorio colombiano.

Posterior a esta vivencia y enriquecimiento artístico logré ingresar a CIMARRÓN COLOMBIA, como bailarín solista e intérprete de maracas llaneras y la multipercusión, esta agrupación me llevo a dar a conocer el joropo a países como: Argentina, Panamá, España, Francia, México, Honduras, Nicaragua, el Salvador, Portugal y Suiza.

Después de esta experiencia comencé a trabajar con el ballet folclórico de Antioquia como coreógrafo bailarín y músico y con esta compañía nos presentamos en: Finlandia, Polonia y Francia.

Gracias a la disciplina, constancia, y amor por mi cultura he logrado llevar un mensaje de Paz y Libertad por medio del arte y la danza a públicos que valoran aún más las manifestaciones artísticas de mi país.”
Jorge Armando Perilla León

“Proyecto joropito” ¿cómo empezó todo?

Se dio inicio a la planeación del proyecto el día 27 de febrero. Jorge estaba en Bogotá y se quedaría unos días para que le proporcionáramos toda la información necesaria y empezar una creación desde su perspectiva, con el fin de orientarnos más desde el joropo llanero en la danza y en la música.

Nos reunimos los tres en la pizzería “XXL” cercana a la sede 80 de la Uniminuto. En este día, tratamos varios temas en los cuales se debían basar nuestro proyecto y las opiniones de cada uno para ir complementándonos en ideas, pues era necesario saber si Jorge seguía nuestras mismas proyecciones para proceder con la estructura del producto.

Entramos en diálogos y acordamos que la obra debía empezar desde los conocimientos de cada intérprete, ya que cada uno tenía diferentes fuertes dancísticos y la unificación de cada conocimiento volvería más fuerte la parte escénica de la obra. Conversamos sobre cómo podríamos apropiarnos más de la cultura llanera, ya que nuestro contacto con el llano de pequeñas fue limitado por vivir en una ciudad muy alejada de este lugar, queríamos buscar alternativas que nos pudieran acercar más a la cultura y poder tomar inspiraciones para implementarlas en escena.

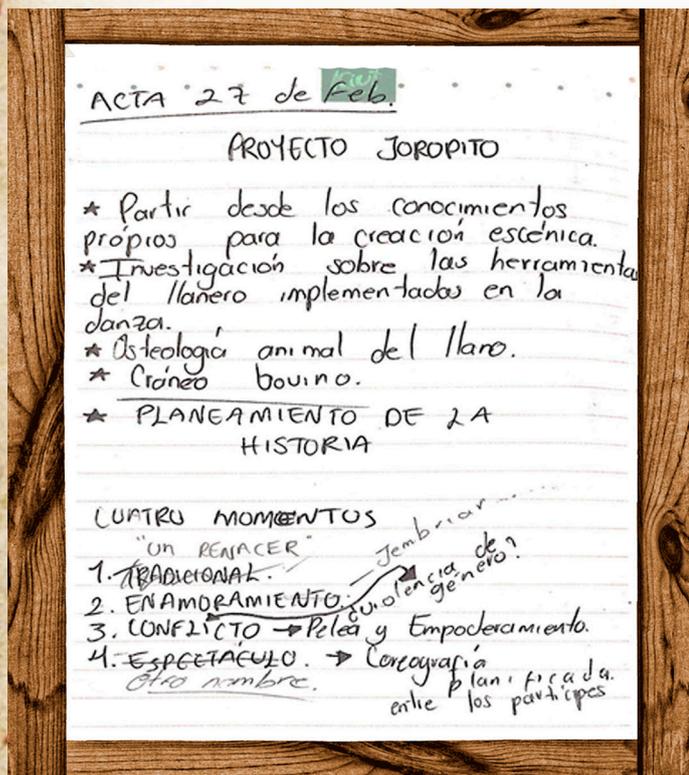
Se planificó un viaje corto a mediados de mitad de año, en el cual podríamos traer objetos de la cultura llanera para enriquecer la escenografía de la obra (herramientas de trabajo, prendas, cráneos de bovinos, etc.). Como una aspiración de apoyo a nuestro proyecto, convertimos este viaje en una meta a mediano plazo. Lo importante en ese preciso momento era concretar ideas, crear estructuras y conversar sobre los futuros encuentros.

hombre, convirtiéndose en un punto crucial de la historia. En el cuarto momento, se quiere mostrar la conciliación a la que se llega en el conflicto y la reflexión de que los dos géneros pueden ser igual de importantes en su cultura sin perder su esencia ni sus tradiciones.

Los nombres como base principal de cada momento eran: Tradición, Enamoramiento, Conflicto y Espectáculo, sin embargo, Jorge nos dio la idea de cambiarlos por palabras oriundas del llano, pero se debía investigar primero los términos para relacionarlos con la idea de cada uno de los momentos.

Estructurando poco a poco la forma que tendrían las partes de la obra, planeamos las fechas en las que Jorge debía volver a Bogotá y días de ensayo de nosotras. Realizamos llamadas a los administrativos de la facultad para que Jorge pudiera ingresar a la universidad y tener un espacio amplio de ensayo. Establecimos días de ensayo entre las dos para ir incorporándonos en las dos danzas, tanto en joropo como danza contemporánea y que cada una tuviera bases suficientes para ir creando cada momento de la obra. Para nuestros encuentros, debíamos comprender que cada danza tenía sus niveles de complejidad y que no iba a ser fácil llegar al nivel que deseábamos, es por esto que nos mentalizamos y tomamos la disciplina en este proyecto como base fundamental del desarrollo en creación.

Como lo hablamos en nuestra génesis creativa, las primeras ideas nacieron en el semillero de investigación SignificArte, dirigido por el maestro Héctor Cadena. Agendábamos tutorías con él para que nos orientara más sobre las ideas que ya habían surgido de la obra y empezarlas a argumentarlas en el documento de la tesis. Esta parte fue difícil, ya que no sabíamos cómo plasmar de forma escrita todo lo que teníamos en mente. El Maestro, nos daba indicaciones de cómo podíamos clasificar cada idea en temas principales del proyecto. Empezamos resaltando el joropo como una técnica y a su vez una tradición, la danza contemporánea vinculada con la

Las ideas fueron llegando con cada diálogo, nos fuimos conectando en cada idea y empezamos con una pequeña estructura de cada momento. Como principalmente ya se tenía una planeación de cómo sería la estructura del producto, se hicieron unos pequeños cambios y concluimos que sería una obra que expresaría una historia en cuatro momentos.

En el primer momento, se quiere mostrar actos tradicionales del llano y como es el comportamiento de un hombre llanero. El segundo, la parte más romántica de nuestra historia, donde se refleja cómo el hombre conquista a una mujer por medio del baile, y ella exalta su belleza en las expresiones de la danza. El tercero, mostrará los momentos donde la mujer se siente sometida y obligada a lo que diga siempre el

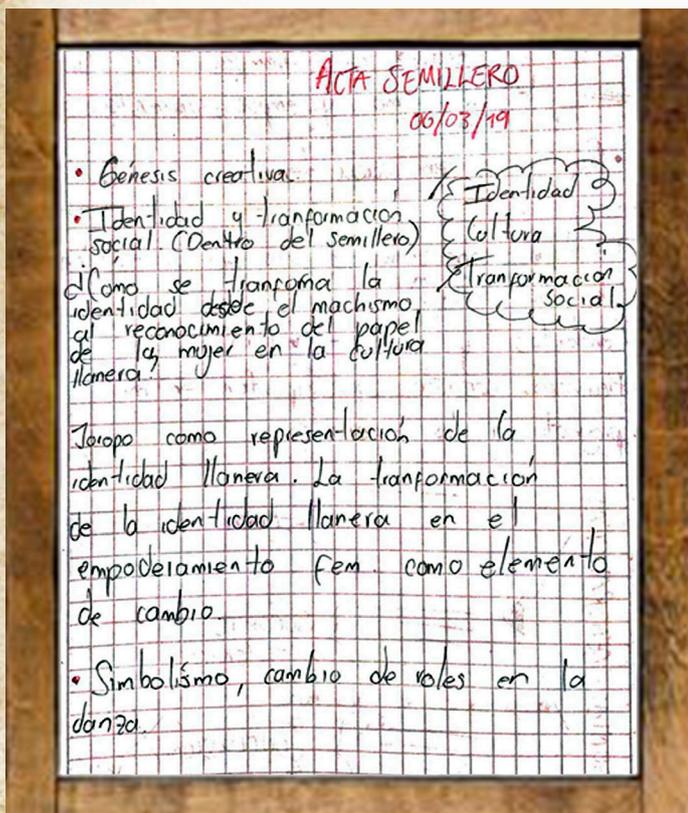
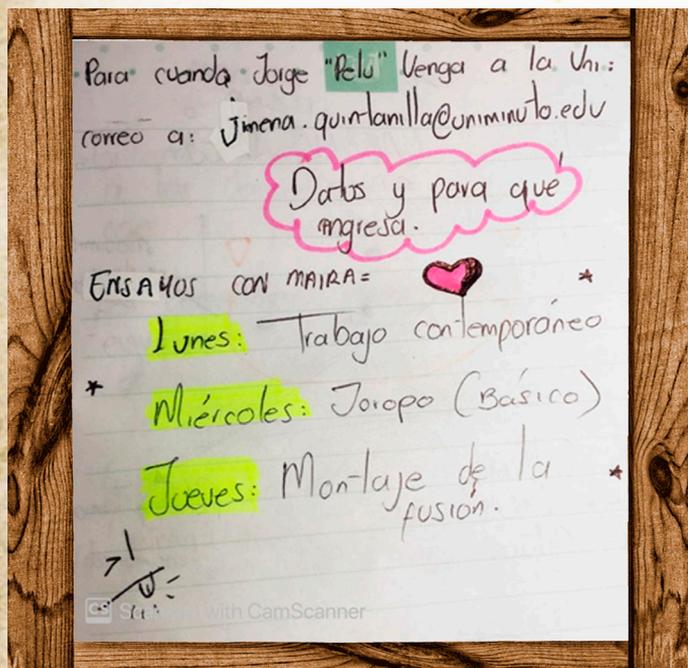
transformación del joropo a través del tiempo, y la importancia del empoderamiento femenino como símbolo representativo de nuestra obra.

El proceso de escritura fue fluyendo acorde a las indicaciones de nuestros maestros, nos encaminamos adecuadamente siguiendo las líneas principales para no perder forma, ni que al final fuese un proyecto totalmente diferente al que se había idealizado.

La intervención del COVID-19 en nuestro proceso creativo

Pasaban semanas en las que las ideas se mantenían sólidas, estábamos seguras de que en el semestre que estábamos cursando podíamos sacar el producto final ya que todo fluía de buena manera. Estábamos ensayando constantemente en las tardes antes de entrar a clases, y así mismo íbamos anexando información al documento principal. Sin embargo, se corría la noticia que una pandemia estaba poniendo en cuarentena a varios países de Europa, pero nunca nos llegamos a imaginar que en el mes de marzo llegaría el primer caso a nuestro país y los índices de contagio crecerían rápidamente. Poco a poco las cosas en nuestras vidas empezaron a cambiar, cancelaron clases presenciales y se tomarían las clases de forma remota/virtual. Conversábamos sobre que iba a pasar con nuestro proyecto y la forma de su presentación, ya que todo lo que habíamos planificado era de forma presencial. ¿Cómo íbamos a ensayar si todavía no teníamos el nivel necesario en la danza para lograr lo que queríamos mostrar?, ¿cómo Jorge vendría a darnos clases si cerraron las vías intermunicipales? ¿qué pasaría con el viaje que habíamos planeado? Surgían muchas dudas e incertidumbre al no saber qué nos deparaba el futuro.

Sentíamos temor de que todo lo que ya habíamos acordado se tuviera que reemplazar por algún proyecto que se adaptara a la situación de la virtualidad, o que tuviéramos que aplazar el semestre que seguía. Sin embargo, volvimos a reunirnos con Jorge por medio de video llamadas y nos alentó diciéndonos que el proyecto podía seguir en pie y podíamos ir trabajando autónomamente. Nos enviaba videos de lo que teníamos que ir estudiando para nuestro futuro encuentro y nos manteníamos en contacto constantemente para que ninguno de los tres perdiera las ganas de seguir adelante ni mucho menos la inspiración.

Seguíamos con la ilusión que en octubre ya las vías fueran habilitadas para poder viajar por tierra. Fue pasando el tiempo, el semestre culminaba y nuestro proyecto tomó un receso. Lo retomáramos a inicios del semestre que entraba, con las condiciones de que estuviéramos estudiando y practicando en tiempos libres.

En medio de la cuarentena, surge la idea de implementar música en vivo en la obra, pero interpretada por nosotros mismos. Nos pusimos a la tarea de aprender a tocar un instrumento armónico para acompañar a Jorge en la percusión, e incluir la voz para darle más forma a la interpretación musical. Para ello, contactamos a uno de nuestros compañeros de la universidad, Nicolás Cárdenas. Nuestro compañero con el mayor de los gustos nos dio clases de técnica vocal, así que sacaba de su tiempo para brindarnos sus conocimientos. Estuvimos en 4 talleres juntos, donde empíricamente aprendimos a tocar el cuatro y por medio de los talleres de técnica vocal, dominábamos el instrumento y la voz al tiempo. Y es así, como le dimos un sentido más profundo al joropo, ya que realizábamos una propuesta desde la danza y como plus al proyecto, un aporte desde la música.

Se dio inicio al nuevo semestre académico, entramos con la esperanza de que nuestro proyecto se pudiera presentar como lo quisimos en un principio. De igual manera, tuvimos el tiempo de reinventarnos y aceptar que se presentaría de forma virtual por la pandemia.

MUJER AUTENTICA, MUJER LLANERA

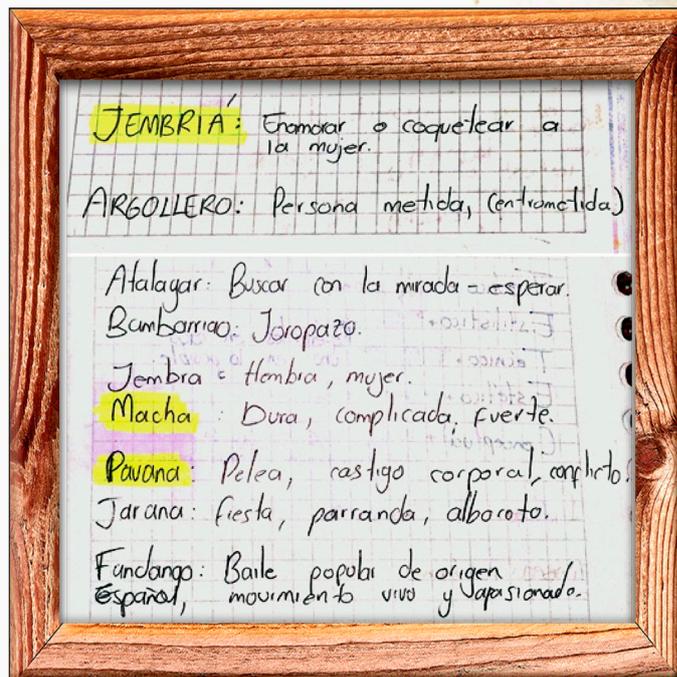
(Manifestación artística intrapersonal)

Nuestro proceso de creación fue un proceso largo pero satisfactorio, ya que partimos desde la exploración corporal y musical para poder estructurar la narrativa y el hilo conductor de nuestra creación escénica.

Realizamos unos cuantos encuentros presenciales durante la emergencia sanitaria con todos los protocolos de bioseguridad, en donde trabajábamos los lunes talleres de

joropo, los miércoles danza contemporánea y jueves creación de la obra. Las reuniones por plataformas digitales como Zoom y Meet hicieron que lográramos escribir nuestra obra desde una mirada técnica en escena, con base a ello, se definieron los nombres de cada momento, vestuarios, y música.

Nombres: A cada momento se le dio un nombre que describiera su acción en escena. Sin embargo, teníamos claro que estos nombres no podían ser comunes ya que perdía sentido y se convertiría en algo notorio a vista del espectador. Es por esto que buscamos vocablos llaneros que le dieran un significado adecuado, y nos encontramos con un diccionario llanero realizado por el investigador y escritor Hugo Mantilla Trejos en 1985. Confirmamos estos términos preguntándole a nativos llaneros qué significaba esa palabra para ellos y empezamos a relacionarlos con la descripción de cada escena.

Vestuarios: Decidimos mantener una línea en cuanto al color y la versatilidad de los trajes. Nuestro vestuario representa la evolución de la danza, no solo en su técnica sino también en su presentación en escena. Diálogamos para definir la forma, el color, el aspecto e importancia que estos tendrían en cada momento de escena. Con el vestuario queremos que haya una relación en cada narrativa, la elección de la paleta de colores era algo que desde el comienzo de la idea

ya estaba estipulado, queriendo mostrar el llano en su figura más contemporánea sin dejar atrás la esencia de la tradición llanera.

Significado de colores en escena:

Es importante resaltar que para nuestra puesta en escena tenemos un color principal que es el NEGRO el cual representa autoridad, fortaleza, intransigencia. También se asocia al prestigio y la seriedad, significa: elegancia y poder.

Nuestro color secundario será la combinación entre el FUCSIA y el ROSADO los cuales nos dan una representación de la serenidad y adicional a ello refleja una sensación de feminidad.

Tenemos dos colores terciarios el DORADO y el BLANCO, los cuales nos otorgan la representación de fortaleza (dorado) y pureza (blanco), estos colores nos aportan la sensación en escena de optimismo y poder.

Por último, tenemos un pop de color el cual será el ROJO con este color queremos llegar una máxima expresión de vitalidad, energía, pasión e intensidad de emociones, este color nos da la sensación de calidez y tibieza.

Música: Sabíamos que debíamos buscar referentes musicales que tuvieran ideales de trascender en el joropo llanero a una realidad contemporánea para espectadores de todo el país y del mundo. El grupo Cimarrón fue el elegido, ya que con canciones de sus repertorios se le dará un sentido y una forma más escénica a la apropiación contemporánea que queremos reflejar. Por otra parte, también se utilizaremos pistas de grupos llaneros empíricos donde se incorporarán pasajes, gaván y pajarillo para que la obra tenga bases rítmicas que se usan tradicionalmente en la danza. Adicional a esto, en uno de los momentos la música va a ser interpretada por nosotros mismos, donde utilizamos tres instrumentos: la voz, el cuatro llanero y las maracas.

Son cuatro (4) momentos los cuales nos hicieron soñar despiertas, en donde definimos la música, los tiempos, movimientos estratégicos y precisiones técnicas en escena (el género dancístico). Cada momento o capítulo de nuestra historia los bautizamos de la siguiente manera: RENACER (primer momento), JEMBRIÁ (segundo momento), PAVANA (tercer momento) y MACHA (cuarto momento). Una vez definidos los momentos, sus nombres, y su estructura corporal comenzamos el proceso de creación narrativa (la cual se mostrará junto con el producto corporal), esta creación se realizó después al trabajo de campo en el Casanare, finca los Yaguaros, en donde nos basamos en lo observado para tomar como recurso y crear la historia.

A continuación, mostraremos el desarrollo corporal de cada escena, las apropiaciones desde la musicalidad y la complementación de los vestuarios en cada uno de los momentos:

Renacer

(Unificación de las calidades de una mujer, que construyen un nuevo ser para representar la mujer llanera contemporánea)

Bailarines: Tania, Maira y Jorge

Música:

“TONADA DE PALOMITA” del grupo Cimarrón, canción completa con duración de 4:40min (video oficial en su canal de YouTube)

En este primer momento tendremos dos presencias (a lo que llamaremos esencias) femeninas en escena con un trabajo corporal contemporáneo en donde se evidenciará cómo una mujer puede tener desde su lado más romántico hasta su lado más fuerte. Cada personaje estará ligado el uno al otro para así mismo dar la impresión de un solo ser.

Uno de los objetivos de este primer momento es resignificar la esencia femenina en la escena y dar la importancia a este rol.

La estructura corporal: Se encuentran estas dos esencias en un segundo plano del escenario mirándose frente a frente, en el segundo momento de la tonada, saldrán con movimientos de brazos y en segunda y tercera posición haciendo un cruce en giro y volviendo a sus posiciones iniciales. Mirando hacia el público comenzarán a hacer

movimientos de vuelo de manera asimétrica, generan un cambio de posición y miran hacia el público, hasta que surge del suelo hacia su interior una unión, a partir de este

momento dichos entes comienzan a tener contacto físico, haciendo una ilusión espejo.

Cada movimiento se está pensando desde la contemporaneidad, en donde la exploración corporal es lo más importante, antes de comenzar una estructura dancística tradicional, queremos reflejar en este primer momento; la sensibilidad femenina a través del tacto. Pasado el acto performativo y al cambio de la música, en el punto más completo del ser mujer, llega una figura masculina, la cual, sin percibir ese momento tan íntimo divide el ser de la mujer dejándola en dos.

Esta figura masculina representa todo lo tradicional en el hombre llanero, su hombría, su postura y su mirada intimidante en escena, siguiente a la ruptura de las dos esencias las cuales estaban completando a un mismo ser, éstas se alejarán dando al hombre el espacio de explorar su corporalidad en un acto natural.

Para este primer momento de reconocimiento y admiración femenina queremos darle la importancia a la mujer en un pequeño símbolo que no sea el cuerpo físico. Para ello elegimos un vestuario negro de la siguiente forma: pantalón licrado negro al cuerpo, blusa de tirantes color negra. Para resaltar la parte femenina elegimos unas cotizas tejidas color fucsia las cuales adquirimos en la ciudad de Villavicencio, una corona de flores fucsia las cuales realizamos nosotras mismas consiguiendo el material en el pasaje Rivas en Bogotá, y unas máscaras hechas a mano totalmente blancas sin expresión alguna.

*Las máscaras blancas: significan la espiritualidad y esencia de la mujer

*Las flores: dan el toque de representación femenina

*Las cotizas: significa el gentilicio llanero

*Color fucsia: color asociado a la feminidad por su carácter de calidez visual.

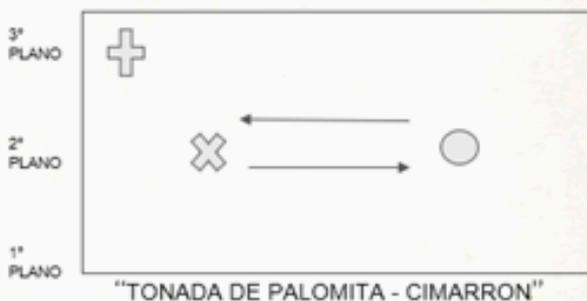
Como se mencionó anteriormente en este primer momento tendremos también una figura masculina el cual dará una esencia netamente tradicional del hombre llanero, el vestuario para nuestra figura será informal, respetando la línea del color negro: pantalón

oscuro, correa de hebilla grande, camisa negra, sombrero gris y cotizas blancas. El hombre con su vestuario muestra la neutralidad y diferencia de género en escena.

Planimetrías:

CONVENCIONES "Mujer auténtica, mujer llanera"	
RENACER (Primer momento)	
	Jorge
	Maira
	Tania
	Desplazamiento
FC	Figuras Contemporáneas
TI	Trabajo de improvisación
G	Giros

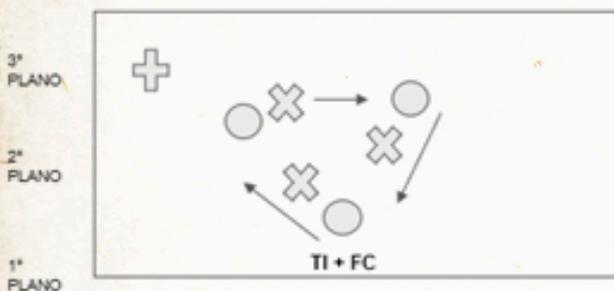
INICIO: DESPLAZAMIENTOS, EXPLORACION CORPORAL CONTEMPORANEA

- Se realizan desplazamientos con cambio de posición y volviendo al mismo

(+ en escena se encuentra al lado izquierdo del escenario de espaldas)

EXPLORACION CORPORAL:

- Se realiza trabajo de improvisación en toda la escena, haciendo figuras contemporáneas, giros y pasos estratégicos.
- Continúa en escena de espaldas al público.

FINAL: APARICIÓN DE LA FIGURA MASCULINA.

- Divide la escancia femenino
- + = Observan al invasor.
- Se maneja la figura contemporánea hasta el final de la escena.

Creado por: Maira Sabogal

Jembriá

(Enamoramiento entre dos personas. Atracción fuerte que hace unir dos seres por medio del cortejo)

Bailarina: Maira

Músicos intérpretes: Tania y Jorge

“TONADA DE LUNA LLENA” de Simón Díaz. VERSIÓN: cantautora Venezolana Nella. Intro hasta el segundo 00:18 (video oficial en el canal de YouTube Uforia Music)

Este segundo momento sigue la línea dancística de la exploración corporal hacia lo contemporáneo, tendremos tres (3) figuras en escena las cuales se identificarán de la siguiente manera: una mujer tocando el cuatro y cantando una tonada llanera, al otro extremo aquella figura masculina que cerró el primer momento de la obra quien aparentemente se deja envolver por la bella voz de esta chica y tendremos un tercer personaje el cual no tendrá un género específico, será un ente el cual tendrá la labor de ser el puente al enamoramiento o encuentro romántico entre el hombre y la mujer.

Iniciamos con el canto y el sonido de las maracas, el ente sale desde la figura masculina y comienza a llevar y traer la melodía de manera aleatoria al ritmo, hasta lograr atraer ambos cuerpos para que así el ente salga de escena y tanto el hombre como la mujer tenga un momento romántico e íntimo a ritmo del joropo tradicional.

- En este segundo momento se plantea un diálogo corporal contemporáneo siguiendo la narrativa de la puesta en escena en donde habrá un ente conector entre el hombre y la mujer llanera que con su canto enamora y envuelve al hombre.

Se eligió un vestuario distintivo para el ente: un body rojo con una capa blanca y corona de rosas rojas, a los otros dos personajes en escena; se asignó un vestuario tradicional: una mujer netamente

llanera con un traje aparentemente tradicional de joropo, una falda fucsia con vistos dorados, violeta y negros, un body en encaje negro y cotizas doradas, un tocado entre rosado y dorado elaborado en la ciudad de Villavicencio. Tendremos a la figura masculina con el mismo vestuario del primer momento sin ningún cambio, adicional habrá dos instrumentos musicales protagonistas, el cuatro con mujer y los cachos con el hombre.

*Body rojo: se elige este color en particular dando un símbolo a la pasión y el deseo.

*Capa de tul blanco: dará el reflejo de ente no humano y más espiritual para el propósito de transmitir enamoramiento.

Corona de rosas roja: significan amor.

*Falda de joropo: significa toda la tradición de la catira llanera, sus colores representan: feminidad, poder, sensibilidad y cultura.

*Body de encaje negro: representa la delicadeza femenina

*Cotizas doradas: representan el poder de la mujer.

Para interpretar la canción “Tonada le luna llena” de Simón Díaz, buscamos los acordes originales de la canción. La afinación fue encontrada en la página web “EL CUATRO VENEZOLANO”, también nos daba tutoriales para aprender el rasgueo original. Sin embargo, nuestro compañero Nicolás Cárdenas, nos brindó sus conocimientos musicales y por medio de talleres de técnica

vocal, adaptamos la tonalidad de la canción subiéndola dos tonos más arriba con ayuda del capotraste (ubicado en los trastes terceros del cuatro). Para el rasgueo, se tenían leves conocimientos que fueron afianzándose por medio de la práctica.

Planimetrías:

CONVENCIONES "Mujer auténtica, mujer llanera"	
JEMBRIÀ (Segundo momento)	
+	Jorge
X	Maira
○	Tania
→	Desplazamiento
FC	Figuras Contemporaneas
TI	Trabajo de improvisación
G	Giros

INICIO: CANTO CON INTERPRETACION DE CUATRO Y MARACAS

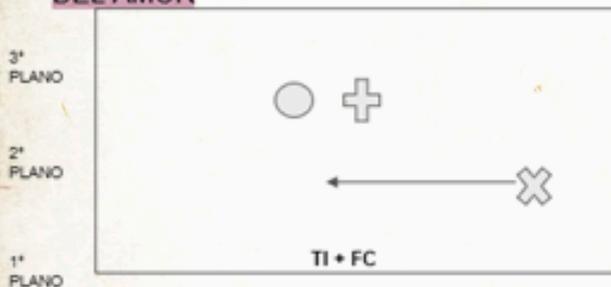
+

Se encuentra en escena en la misma posición de la cual queda en el primer momento, con cachos en la mano.

○

Entra a escena interpretando el cuatro y cantando una primera parte de la tomada

EXPLORACION CORPORAL: ENCENDIENDO LA LLAMA DEL AMOR

- Ingresas esa melodía de amor a escena por el costado derecho, caminando de manera pausada.

○ + +

Se miran frente a frente y se separan para estar en cada esquina del escenario en un 3 plano

FINAL: LA UNION Y ENAMORAMIENTO DE UNA PAREJA LLANERA

- + + ○ Interpretan cuatro y cachos sin voz
- X Se hace trabajo de improvisación y exploración corporal con extremidades y vestuario hasta el final.

Creado por: Maira Sabogal

Pavana

(Conflicto entre dos personas que causa disgusto, enojo y rendimiento por acciones cometidas entre los dos)

Bailarines: Tania y Jorge

Música:

Golpes: "PASAJE, CHIPOLA Y PAJARILLO" No registra autor.

Siendo el momento más corto de la obra, pero no menos importante, se quiere resaltar la tradición de la danza en nuestra apropiación escénica. El romanticismo y el coqueteo que se expresaba en la anterior escena debía hacerse más explícito y entrar en un conflicto.

La danza llanera, muestra el cortejo del hombre hacia la mujer por medio del balseo y la mujer le corresponde dejándose manejar por lo que su pareja le indique, cuando el golpe de la música cambia, el hombre danza con zapateos y la mujer escobilla, se limita a captar los sonidos y movimientos del hombre para seguirlo con habilidad, así mismo en las figuras que él debe realizar en cada cambio de golpe, en los desplazamientos la mujer siempre avanza de espalda, el hombre no debe retroceder. Sin embargo, la pareja entrará en un conflicto ya que el hombre, entra en una catarsis dancística y toma un poder sobre la dama, haciendo que ella obedezca a todo lo que él indique sin refutación sobre sus actos.

Para estructurar este momento, se realiza una planimetría donde indica los movimientos que se van a realizar en escena. Iniciación, cambios a zapateos, escobillados, figuras y giros. Tiene una duración de 2 minutos y medio en escena.

En la iniciación, Jorge y Tania balsean en pro de mostrar el cortejo de cada uno. Desplazamientos en balseo son los momentos cruciales donde ya existe el contacto físico entre las dos personas y evidenciamos que la pareja se encuentra enamorada. Es su momento de furor, Jorge muestra al público la belleza de su mujer, Tania deja manejar su cuerpo ágilmente a los cambios que él indique. Desde la planimetría no está estipulado el número de compases para los tiempos de los movimientos, Jorge en escena tiene libertad para mostrar sus habilidades comprendiendo solamente los cambios que la planimetría le indique.

Después de realizar la danza tradicional contemplada por los movimientos anteriores, PB+, ZE, F y G; Jorge empieza a tratar bruscamente a Tania y empiezan a bailar más rápido, más fuerte y con más agilidad. Suben los niveles de euforia por parte de Jorge, no le permite hacer movimientos en los cuales ella se sienta bien y Tania termina cayendo al piso. Se da el paso para el cuarto momento de la obra, él se desplaza en diagonal quedando en primer plano de escena y cierra este momento observando a la dama en el piso, reflejando agotamiento y debilidad.

Planimetrías:

CONVENCIONES "Mujer auténtica, mujer llanera"	
PAVANA (Tercer momento)	
+	Jorge
○	Tania
→	Desplazamiento
▬▬▬	Balseos
PB	Posición Base
ZE	Zapateos y Escobillados
G	Giros
F	Figuras
PB+	Posición de balseo

INICIO: DESPLAZAMIENTOS, BALSEO (CORTEJO A LA MUJER)

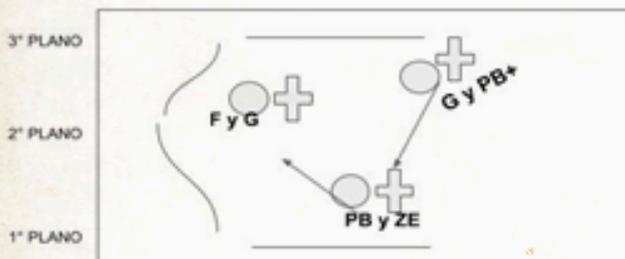

"PASAJE, CHIPOLA Y PAJARILLO"

- G (1) Tiempo = Con el G se inicia la danza
- PB+
- - - - = En (2) y (4) tiempos
- ——— = En (2) y (4) tiempos

(+ en escena dirige cuántos compases van en los cambios de balseo)

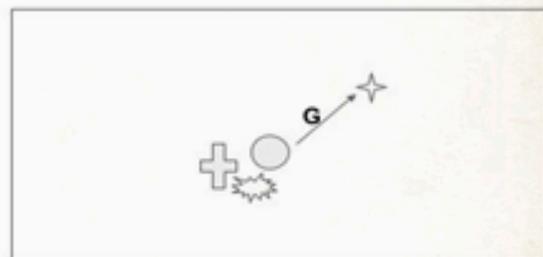
CAMBIO A ZAPATEOS, ESCOBILLADOS, GIROS Y FIGURAS:

- G (1) Tiempo = Con el G se desplaza hasta el 1° plano
- PB/PB+ = Inicio de ZE o F
- ——— = Desplazamientos horizontales o
- - - - = Desplazamientos circulares (+ determina si es en balseo - - - o solo desplazamiento ———)

circulares (+ determina si es en balseo - - - o solo desplazamiento ———)

FINAL: CONFLICTO

- ☼ = Entran en conflicto
- ○ = Se desplaza ——— en giros G
- ☆ = Cae al piso
- + = No se desplaza del lugar

Creado por: Tania Leguizari

Macha

(Mujer dura y fuerte, que destaca por ser auténtica en su labor)

Bailarines: Tania, Jorge y Maira
Música:

● **“ORINOCO”** del grupo Cimarrón.
Intro hasta el minuto 2:38 (video oficial en su canal de YouTube: CIMARRÓN)

“CAÑOCAMOA” del arpista Juan Pablo Rodríguez

Llega el momento final, que consideramos el más importante de nuestra obra. Es aquí, donde la mujer surge de los malos tratos a los que fue sometida por el caballero que la cortejaba.

Jorge en estos actos representaba la fuerza y el dominio que ejerce el hombre llanero sobre la mujer, pues por generaciones la cultura llanera ha sido representada por el machismo y la imponencia del hombre frente a ello. Como nuestra obra se contempla en apropiación contemporánea, le dimos un giro a la historia en el que la mujer se transforma en todo un ser que complementa fuerza y poder, sin perder la belleza y la vanidad que siempre la ha caracterizado. Emergen dos versiones de sí misma, Tania desde la revolución de la mujer empoderada y Maira la delicadeza y vanidad.

Se trabajó desde el intro de la canción “ORINOCO” de Cimarrón. En este intro se contemplan tres instrumentos principales, los cuales hacen un solo antes de que todos los instrumentos sean tocados simultáneamente: Arpa, Cuatro y Bandola. El vestuario de este momento rompe los paradigmas de la mujer llanera, tenemos una mujer más fuerte la cual usa: pantalón licrado negro, cinturón de doble chapa Cotizas artesanales de versatilidad (se puede zapatear y escobillar), sombrero llanero blanco, en la vestimenta del torso, usa la misma prenda negra de encaje que usó en el segundo y tercer momento

La planimetría de este encuentro, parte desde el performance que realiza Tania en escena, la ubicación que toma cuando se encuentra con Jorge. En las convenciones de este momento se incluye a Maira ya que es partícipe, y con figuras, giros, zapateos y escobillados se complementan los tres y danzan al son de un pajarillo llanero.

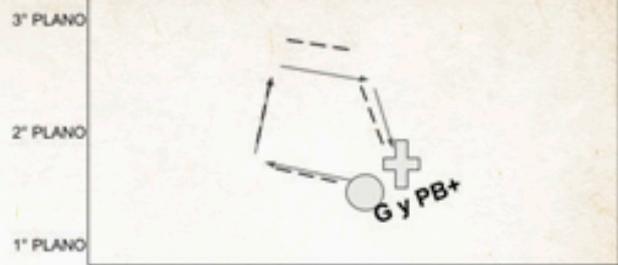

CONVENCIONES
"Mujer auténtica, mujer llanera"

PAVANA
(Tercer momento)

	Jorge
	Tania
	Desplazamiento
	Balseos
PB	Posición Base
ZE	Zapateos y Escobillados
G	Giros
F	Figuras
PB+	Posición de balseo

INICIO: DESPLAZAMIENTOS, BALSEO (CORTEJO A LA MUJER)

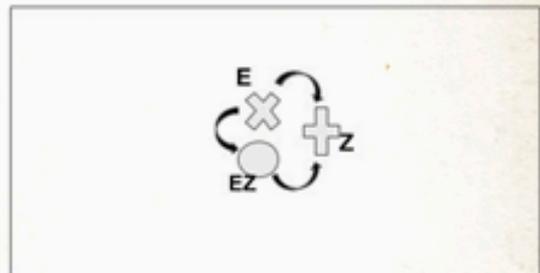
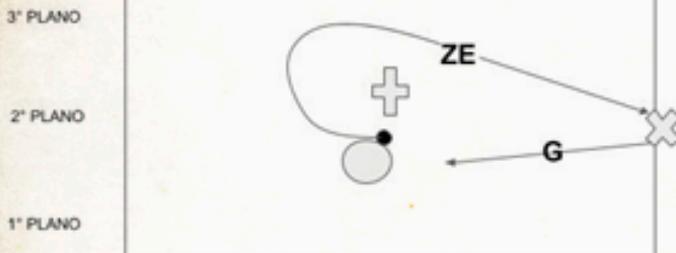
"PASAJE, CHIPOLA Y PAJARILLO"

- G (1) Tiempo = Con el G se inicia la danza
- PB+
- - - - = En (2) y (4) tiempos
- ——— = En (2) y (4) tiempos

(en escena dirige cuántos compases van en los cambios de balseo)

DESARROLLO: LAS DOS VERSIONES FEMENINAS

Canción: "Cañocamoa" - Juan Pablo Rodríguez

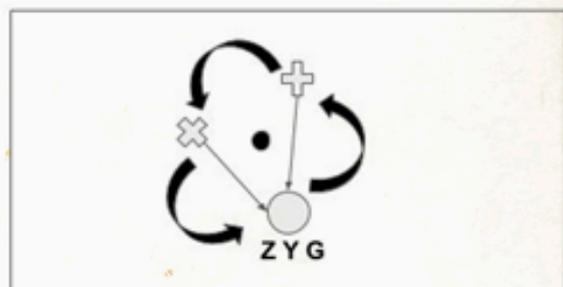

- = Ubicados entre el segundo y tercer plano.
- = Se desplaza — desde su punto de llegada rodeando a , realiza ZE mientras se desplaza
- = Incorpora al escenario a como representación a su lado femenino intacto. Se desplaza junto a realizando G
- = Vuelve al punto de partida

- se ubican en el centro del escenario. Cambian de lugares al golpe de la música
- = Se desplaza — realizando Z
- = Se desplaza — realizando ZE
- = Se desplaza — realizando E

- = Realizan G y F
- = Z sin moverse de su lugar

- = G juntos rodeando un ●
- = Realiza Z y G mientras se desplaza — al primer plano.
- = Se posicionan detras de

“Al sonar el arpa, esta mujer empieza a reconstruirse y contemplar cada parte de su cuerpo. Su reconstrucción, parte de que se va levantando poco a poco comprendiendo que es belleza, es fuerza, es valentía y fortaleza. Adjetivos que califican a la mujer llanera en la actualidad, y se representan por medio de este acto muy simbólico. En las acciones que realiza, se va quitando una prenda que distingue a la mujer en esta danza representativa, y es la falda. Se puede observar que su vestimenta va tomando

cambios y se distingue de lo que era antes a lo que es ahora. Esta dama

descubre su valor, se apropia de su ser y de sus capacidades.

Continuando con la línea musical de esta parte performática, la tonada del arpa empieza a subir la rítmica haciendo que ella empiece a sentir el joropo desde una postura diferente a la habitual. Da golpes duros y bruscos con sus pies, sus movimientos son más rápidos, entra en contexto de los pasos masculinos en la danza sin dejar atrás los femeninos. La tonada del arpa para y empieza a sonar la armonía de los acordes de un cuatro llanero.

En ese instante, a escena sale el hombre llanero, vestido de liki liki negro, cotizas y sombrero. Sorprendido por ver que su musa no era la misma de la que se enamoró y quiso conquistar, toma el acto que acaba de hacer la dama como reto y desafío contra él.

Al sonido del cuatro, este hombre zapatea fuertemente y trata de intimidar a la dama para calmarla, para que vuelva a ser la misma sutil y delicada mujer que siempre ha debido ser. Sin embargo, al observar que este caballero no comprendió su nueva postura y lo tomó de malas maneras, se acerca a él al ritmo de la bandola que empieza a sonar mientras ella lo acaricia y le coquetea. La dama, sonriendo al ver que su enamorado no puede comprender lo sucedido, vuelve a su lugar y empieza a escobillar sola mientras la tonada de la bandola de las entradas y salidas rítmicas. De repente, sus movimientos cambian... la dama empieza a zapatear y exponer sus habilidades que no se clasifican en un solo género.

Pasos femeninos y masculinos realizados por una dama que usa vestimentas diferentes a las habituales, rompe límites y permite trascender a nuevos caminos en la vida de una mujer llanera.

La música les da salida para danzar en pareja, pero esta danza ya no es como la que realizaron el día que se enamoraron. La dama empieza a bailar simultáneamente con él, pero esta vez ella también dirige y domina los pasos del baile. No se tocan, solo siguen sus instintos dancísticos al escuchar el joropo de su idilio, se percibe un coqueteo entre los dos, pero esta vez no se sobrepone a ninguno y los dos tienen el control del momento.

La música para. Hay juegos de miradas entre estos dos enamorados. De repente, esta dama se acerca a él y le muestra que en ella sigue vigente esa mujer de la cual él se enamoró.

Este hombre llanero va comprendiendo poco a poco que su musa no es inferior por el hecho de ser mujer, y que no puede imponer su fuerza porque la cultura y la tradición así lo idealiza. Empieza a medir las habilidades de la dama desde los zapateos y los escobillados, contemplando cada versión de ella. Empiezan juegos de ritmos en el joropo, cada uno danza con una habilidad que lo caracteriza. El ambiente en escena cambia, se percibe amor, admiración, alegría y gozadera, su amor fue más fuerte que el egoísmo, sobrepasó ideologías culturales llegando a una equidad que los resalta a los dos géneros sin ser competencia.”

Por Tania Leguizamo.

Bocetos de vestuario

Ilustración por Estefania Realpe

Apreciación de la artista Sayda Velandia

La creación artística “Mujer auténtica, mujer llanera”, es un ejercicio de transformación corporal que permite observar la evolución en el pensamiento crítico y social de una mujer.

Desde el ámbito corporal transmuta en los movimientos para transmitir las emociones sentidas por las protagonistas y sus puntos de giro en medio de la línea de acción de la historia; así mismo, la unión de lenguajes dancísticos permite explorar sobre las posibilidades de movimiento en un cuerpo y su libertad de expresión.

El uso de la danza contemporánea con la danza folclórica es una propuesta de asimilación y complemento entre lenguajes, que permite el enriquecimiento a la producción artística que no vela en los

límites de fusión de los mismos, lo cual es de valioso aporte para el arte en medio las situaciones sociales actuales.

Por otra parte, el enlace entre diversos elementos artísticos y el uso de la cultura colombiana, a partir de las tradiciones de una región tan identificadora como los llanos orientales, genera un acercamiento con el espectador, desde las experiencias de vida y su cotidianidad.

El hilo conductor de la historia y el contexto que le abarca permite conservar un vínculo de observación e igualmente, una inquietud por conocer el desarrollo de la misma. El desenlace de la historia se ve enmarcado por el paso de la sensibilidad y exploración del cuerpo, el encuentro con el otro y, por último, la energía de liberación e independencia que busca la mujer, eso lo siento como un mismo baile de joropo en sí, el acercamiento al parejo, el compartir un pasaje suave y después el reto en medio de un joropo recio para finalizar.

Como herramienta pedagógica le permite al espectador analizar diferentes roles sociales y temáticas cotidianas que le conciernen, no solamente la relación de pareja, sino cualquier tipo de intercambio humano en sí. Motivo por el cual es un proceso creativo que le aporta a la sociedad desde la composición visual, corporal y musical, para generar inquietudes sobre la función del ser humano en la sociedad.

Por **Sayda Yanith Velandia Cruz**

Artista escénica y Licenciada en Educación básica con énfasis en Educación Artística.

Trabajo de campo: bitácora de experiencia

Evidencias 1

Evidencias 2

*escanea estos codigos con tu celular

Contábamos los días para dar inicio a una de las grandes aventuras y experiencias de nuestras vidas. Armamos un equipaje lleno de sentimientos y emociones al saber que dábamos uno de los pasos más importantes del proyecto y después de muchos meses de planeación, el día jueves 8 de octubre del 2020 viajamos a la finca Los Yaguaros en el departamento del Casanare.

Después de un viaje de 12 horas por carretera, llegamos a este hermoso lugar y nuestro recibimiento fue bastante acogedor por parte de la familia anfitriona (familia de Tania), los Rodríguez Leguizamo. Familia oriunda del pueblo de Tauramena, es reconocida por tener una de las fincas más grandes del lugar con patrimonios culturales vigentes, llevan un matrimonio de 55 años en el cual criaron a 11 hijos que hoy en día son excelentes personas y amantes de su tierra llanera.

En la finca se encontraban algunos de mis primos segundos y por supuesto mis queridos tíos Marcolino Rodríguez y Tránsito Leguizamo, que al vernos llegar tan agotadas nos brindaron buenas atenciones para hacer nuestra llegada más confortable.

Se hacía la tarde en la llanura, nos íbamos adaptando a la temperatura del lugar mientras descansamos al regazo de un árbol de mango que nos daba sombra

y refrescaba con la brisa. Tomando una sabrosa “preparada” de limón y panela típicas en tierra caliente, conversábamos sobre nuestros días de estadía en la finca, los horarios de ensayo, las entrevistas a los partícipes de esta investigación y por supuesto nuestro tiempo en comprender la vida de un llanero de campo.

Fue un momento de sentir y pensar en lo que íbamos a realizar; fueron surgiendo ideas para la creación de los momentos, nuestros cuerpos empezaron a bailar y a crear con inspiraciones inmensas de solo sentir la tierra, el aire y una esencia llanera. Como era un día hábil y nosotras debíamos asistir a clases de la universidad de forma remota, mi hermana Miyerlan que vive en el pueblo de Tauramena, nos recogió y nos dio hospedaje esa noche para poder asistir a clase e iniciar el siguiente día llenas de energía y bien descansadas.

Madrugando el sábado 10 de octubre, nos dirigimos de nuevo a la finca de mis tíos para dar inicio al itinerario de nuestra investigación en el lugar. Al llegar, me encuentro con mi tío Marcolino y algunos de sus nietos, ensillando los caballos para que nosotras aprendiéramos a montarlos antes de tomar las fotos principales del proyecto. Con nervios y miedo, empezamos a acariciar los caballos para ir cogiendo confianza y empezar a montarlos.

Era impresionante estar en contacto con un animal tan majestuoso, al sentirlo podíamos percibir su grandeza y su fuerza, comprendiendo que si no realizamos los movimientos necesarios podría molestarse y conllevar a una caída, es por esto que controlamos los miedos y decidimos dominar la situación. Pudimos caminar y tratarlo poco a poco, generándonos seguridad. Fue sorprendente cómo los niños tenían el dominio y el control con este animal, que al ser tan pequeños podían guiarnos desde los caballos que estaban montando, no obstante, mi tío Marcolino siempre estuvo al pendiente de todos nosotros, pues realizaba comentarios de que niños son niños y hay que tener cuidado.

El sol estaba al medio día y empezaron a llegar mis primos con sus hijos, por medio de agradables saludos y gestos de amabilidad, empecé a conocer primos de los cuales había escuchado alguna vez pero nunca había tenido la oportunidad de conocer, y esta oportunidad se presentó adecuadamente porque mi tía Tancho cumplía años e iban a matar novilla para asarla, como tradición típica de la familia y por tanto de su cultura.

Me comentaban mis primos que, en cada cumpleaños de sus padres, se reunían para celebrar por lo alto. En compañía de sus hijos, nietos y bisnietos, la familia Rodríguez Leguizamó compartía la alegría de estar juntos, cada hijo venía desde la ciudad donde residía para compartir las fechas especiales. En medio de esta charla, pude observar y escuchar datos curiosos de la familia.

Son 9 mujeres y 2 hombres los hijos de mis tíos, su crianza fue en el campo y desde muy pequeños les enseñaron a trabajar. Las mujeres fueron criadas realizando labores en la cocina y los hombres en la labor de trabajo de llano, es por esto que cuando cada prima llegó con su familia, se dividieron las mujeres hacia la cocina y los hombres al proceso de matar la novilla para asarla. Me sorprendió mucho el ver que todas mis primas eran muy proactivas y cada una tenía una labor en la cocina, muy eficientes, tenían la comida a las horas exactas para que los hombres vinieran a comer y a descansar de la labor que estaban realizando. Como son pocos los hombres, le correspondía el trabajo de llano a los maridos de mis primas, que sin dudarlo cambiaban su vestimenta habitual, por camisa conuquera, pesquero, sombrero y cotizas.

Me impactó saber cómo mis primas, exitosas y profesionales junto a sus maridos, llegaban a la casa de sus padres y sin pensarlo atendían muy bien a sus padres de forma colaborativa, ponían

poro desde el equipo de sonido de uno de los carros y procedían a ayudarse colectivamente sin importar quien estuviera mejor económicamente que otro.

Por otro lado, quisimos también observar y tomar registro de lo que realizaban los hombres. Teniendo en cuenta que era sábado y la fiesta de mi tía era al siguiente día, la familia hizo la preparación de todo desde ese día para que todo saliera bien en la reunión.

Es por esto que, a los corrales principales de la finca, sacaron todo el ganado y los acorralaron para escoger la novilla del evento. Se juntaron los tres hombres con más fuerza para tumbarla, amarrarla de las patas y matarla para empezar a preparar la carne. Este trabajo duró alrededor de 4 a 5 horas, en el proceso de quitar la piel, dividir las partes del cuerpo las cuales eran adecuadas para asarlas y la respectiva limpieza. Al terminar, la carne es metida dentro de la misma piel del animal y se adoba con sal. Se hace una forma de bolsa donde se cierra la punta con una

cabuya y se deja toda la noche reposando y sazizando.

A llegar la noche, mis primas en la cocina tenían la cena lista para las personas que estaban arreglando la novilla, comprendiendo que esta labor toma muchas horas y tanto ellas como los hombres estaban agotados, organizaron la entrada de la casa de la finca con sillas y hamacas para escuchar joropo, bailar y tomar cerveza fría.

Nos reunimos todos a descansar y dar inicio a una tradición llanera llamada “San pascual”, es bailar joropo tradicional toda la noche en compañía de la familia. Algo que resaltar en esta tradición, es que los niños abren el San Pascual bailando entre ellos, sin pena ni vergüenza, lo hacen por amor a su cultura y porque encuentran diversión en lo que danzan. Comimos carne asada, tomamos guarapo, bailamos joropo hasta que el cuerpo nos aguantó y caímos a cama rendidas.

11 de octubre, amanece en la llanura de la finca Los Yaguaros, siendo las 5:00 a.m nos levantamos para ver el amanecer desde un tanque de agua construido en el lugar. Los niños nos llevaron hasta allá para ver este espectáculo natural que nos brindó esta hermosa tierra. Faltando 15 minutos para las 6:00 a.m, se resalta al horizonte destellos rojos donde una gran

figura roja nace desde las lejanas montañas. El sol se asoma deslumbrando y dejándonos anonadados por tan magnífica belleza. Sin más que esperar, volvimos a la casa de la finca con tan inmemoriales recuerdos, que sinceramente se convertirán en los lugares y momentos que marcaron nuestras vidas.

Pasadas las horas, empezaron a “enchuzar” la carne para ponerla a la brasa, lubricaban los chuzos con la misma grasa que producía la carne con el fin de darle sustancia y sabor a la misma. La carne estaba lista a las 3 horas aproximadamente, mientras tanto las mujeres adecuaban las mesas y el lugar donde todos los invitados comerían. Unieron las mesas en el salón de estar, de forma horizontal y con sillas alrededor. Sobre estas mesas, colocaron hojas de plátano que era donde iban a colocar la carne y sus acompañamientos (papa, yuca, plátano y arepas), como bebida brindaban guarapo y cerveza.

Es así como transcurre esta festividad llena de tradición y cultura. Mi tía se veía muy feliz, toda su familia estuvo allí acompañándola, su adorado esposo no dejaba de admirarla y comentarnos que no había día que él no estuviera enamorado de ella. Un matrimonio maravilloso con hijos agradecidos, una familia tan numerosa, pero a la vez tan unida nos hacen reflexionar sobre cómo el amor perdura toda una vida, un amor que sobrepasa los obstáculos más grandes como la enfermedad, pues mis tíos han superado enfermedades muy graves juntos y con un mutuo apoyo. Admiración total nos deja este encuentro tan confortable, inspirándonos en el quehacer del proyecto como en nuestra vida habitual.

Dado que nuestro instructor Jorge llegaba de Villavicencio por la tarde, debíamos recogerlo en el pueblo y quedarnos en casa de mi hermana para continuar con la creación de los momentos

de nuestra obra. Ensayamos alrededor de 4 horas para complementar dos momentos importantes de la obra que ameritaba más ensayos. La situación se fue adecuando poco a poco, surgían ideas y nuevas propuestas para momentos específicos donde cada uno debía ser partícipe, tanto individual como grupalmente, y el hecho de estos dos días haber estado en tanto contacto ya con la cultura las cosas se fueron dando de la mejor manera, todo fluyó y ya iba cogiendo más forma nuestra propuesta.

Madrugamos el día 12 de octubre de nuevo a la finca para seguir en la investigación, pero esta vez ya estaba con nosotras Jorge. Como al principio, nos recibieron amablemente y ya tenían listo el ganado para realizar otra de las actividades de las labores llaneras. Nos cambiamos tal cual como nos dijeron, por comodidad era mejor estar cotizas, jeans y camisa de manga larga, sin faltar el sombrero llanero. Un atuendo similar al de los hombres, que facilitaba la actividad que íbamos a realizar.

La primera fue “herrar el ganado”, esta actividad consistía en que encerraban al ganado adulto en un corral diferente a los novillitos, y los mismos salían a otro costado donde se les iba a marcar con hierro. Es una actividad de mucha fuerza, porque a pesar de que son pequeños, tumbarlo requiere de

dos personas. Empezamos con los primeros, pero en plan de observación para así proceder a cogerlos y tumbarlos. Comprendimos cómo era la idea y nos metimos al corral para empezar a tumbarlas, al principio era muy difícil, pero nos ayudaban a las dos para que se nos facilitara sostenerlas para poder marcarlas. Como era de a dos personas, cuando la novilla estaba en el piso una persona sostenía la cabeza del animal y la otra la parte de la cola y las patas traseras. Cuando ya estaba controlado el becerrito, una tercera persona llega a marcarlo, por lo general el hierro se calienta en brazas y candela que hacen exclusivamente para este trabajo.

Marcados ya los becerros, nos dijeron que había otra actividad, pero de ocio en la cual se entretenían cuando hacían trabajo de llano, se llama “torear al novillo”. Los adultos se sentaron en los bordes de los corrales y los niños empezaron a jugar toreando los novillos con los sombreros, el objetivo del juego era no dejarse golpear del novillo sino esquivarlo. Nosotras no nos atrevemos porque ya estábamos agitadas del trabajo anterior y esto ya conllevaba más concentración y agilidad, pero los niños, llenos de energía y gusto empezaron a jugar un buen rato. Los novillitos ya estaban cansados y nosotras junto con Jorge, debíamos empezar a ensayar y cuadrar los

siguientes momentos de la obra. Nos duchamos, nos arreglamos y frente a mi familia empezamos a mostrarles fragmentos de los que iba a ser nuestro proyecto en escena.

Escuchando buenos comentarios por parte de estas personas que son netamente llaneros, quienes también nos felicitaban por resaltar esta cultura frente a la sociedad contemporánea, terminamos de estructurar el esquema de secuencia que tendríamos en la obra,

tiempos, movimientos y detalles que se iban afianzando con la disciplina y práctica que realizábamos.

Como vimos a mi familia tan emocionada al ver nuestro producto, decidimos realizar un San Pascual como festejo y agradecimiento a todas las personas que nos brindaron sus conocimientos y experiencias para fortalecer nuestra investigación. Bailamos con los niños, con los adultos, quisimos también mostrar otro lado de nuestras habilidades en las danzas y los pusimos a bailar carranga y salsa, donde ellos sacaron sus lados pachangueros y siguieron nuestra corriente.

Fueron noches de muchas alegrías y vivencias indescriptibles, en las cuales aprendimos y también dejamos parte de nuestra esencia en la cual nos recordarán como nosotros los recordaremos a ellos.

Esta experiencia hizo un fortalecimiento en nuestro proyecto desde su ambiente más conservador y tradicional, enriqueciendo así trabajo de campo y directamente en el territorio, aprendimos cada labor, cada costumbre y cada creencia desde la perspectiva de la familia Rodríguez Leguizamo que con tanto cariño nos abrieron las puertas de su hogar y nos dieron las mejores vivencias de este proceso. Es gratificante ver cómo los hombres llaneros enseñan con agrado a las mujeres las labores del campo, comparten vivencias de ganadería y caballería, la mujer llanera se convirtió en un pilar fundamental para el hogar, pero también en una excelente

compañía para las diferentes labores, claramente no todo es trabajo duro, las risas no se hacían esperar, se divierten mientras laboran, la “recocha” es notoria durante las 24 horas.

Es interesante cómo al existir hoy en día una igualdad de género se evidencian 2 posturas distintas, el hombre llanero está atento a las visitas, con ellos nadie se aburre, y la mujer siempre está en un rol servicial en donde nunca te faltara nada, comida, agua, estadia, etc.

Nuestra experiencia no solo nos dejó unos grandes conocimientos del campo llanero, nos llenó de amor a esta tierra y a su gente, nos dejó una gran pasión por su música y sus bailes, y el valor de la conservación de la cultura y la familia.

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CAMPO

DÍAS	ACTIVIDAD	ENSEÑANZA
10/9/2020	1. Elaboración de corona de flores para el primer momento de la escena.	Reconocimiento del territorio en donde íbamos a generar la investigación.
	2. Exploración corporal directa en el territorio.	
10/10/2020	1. Paseo a caballo.	Conocimiento de las labores del hombre y la mujer por aparte en el llano, acompañamiento de las diferentes labores de preparación del alimento.
	2. Observación del trabajo de ganadería (matanza de novillas y cerdos)	
	3. Observación de la labor de la mujer en el campo.	
	4. Noche de pasos y baile de joropo.	
10/11/2020	1. Subir a un tanque de agua de 20 mts de altura solo para ver el amanecer llanero.	El valor de tener una familia unida, la admiración y respeto hacia los padres prevalece siempre en las familias conservadoras del llano.
	2. Presenciamos la preparación de la comida típica en el llano	
	3. Reunión familiar, en la cual compartimos un almuerzo típico y tradicional llanero.	
	4. Búsqueda de trajes de joropo.	
	5. Primer ensayo corporal en donde se estructuro en 2 y 4 momento de la obra.	
10/12/2020	1. Se realizó entrevista a la familia Rodriguez Leguizamo, en la cual nos contaron como ha sido la vida en el llano y la labor del rol femenino.	En el campo de ganadería es importante el bienestar de cada uno de los animales y adicionalmente es importante el mantener a los animales identificados para evitar pérdidas a futuro. Poco a poco la mujer se ha venido incorporando en estas labores de principalmente era la labor del hombre.
	2. Compartir en la cocina con música en vivo, cuatro, capachos y voz.	
	3. Trabajo de ganadería (Vacunación, desparasitación y marcado del ganado) juego de toreo con los terneros.	
	4. Ensayo y estructura de la obra artística.	
	5. San pascual.	
10/13/2020	1. Sesión fotográfica	Como cada espacio del territorio hizo que plasmáramos todo lo aprendido.
	2. Ensayo final.	

Experiencia de gestión

Desde que estamos en el proceso de creación, también hemos estado en el proceso de gestión de espacios, de personal de preproducción, producción y post producción, lo cual se ha convertido en una labor compleja en tiempos de pandemia, en seguida les contaremos cómo ha sido nuestra experiencia de gestión en los diferentes ámbitos de la obra.

-ESPACIO DE GRABACIÓN:

Desde el principio aspiramos a realizar nuestra producción en algún espacio de la universidad como salones o auditorios, sin embargo por todos los protocolos de bioseguridad no fue posible acceder a estos espacios, lo cual hacía que nosotras diéramos gestión por nuestros propios medios dichos espacios, por consiguiente debíamos tener en cuenta aspectos como: piso o suelo, puesto a que lo ideal era tener el piso de madera para que el sonido del zapateo se escuchara en el acústico perfecto en la producción.

Tocamos varias puertas, pero en la mayoría de espacios el valor por alquiler era bastante alto, sin embargo, en esta búsqueda frustrante encontramos una persona que iluminó nuestro camino, Julián, el cual tiene un café llamado Casa la Bohemia en Galerías, él decidió prestarnos su espacio sin ningún costo de por medio, y así logramos definir el sitio de grabación.

-PRODUCCIÓN:

Para la grabación y edición de nuestro producto, decidimos hablar con Víctor Hugo y Daniel Fernández Rondón quienes sin ningún interés monetario de por medio quisieron ayudarnos a estar detrás del lente de esta historia y captar y editar así mismo los mejores momentos. A los hermanos Fernandez los conocemos por ser músicos, fotógrafos y con estudios previos en cine y televisión.

-REDACCIÓN Y ESTILO.

Para lograr una buena redacción y un estilo narrativo correcto decidimos contar con los conocimientos de la comunicadora social y periodista Camila Fonseca la cual con su talento en la escritura logramos adecuar y acomodar cada palabra de este proyecto de manera coherente y tangible.

-FOTOGRAFÍA. En nuestro trabajo de campo en Tauramena conocimos a Jhon Serrano, fotógrafo profesional el cual captó cada instante de manera profesional de nuestro ensamble artístico directamente en el territorio.

-TUTORÍA. Gracias al trabajo conjunto que se ha realizado con la maestra Juliana López hemos tenido luces en el proyecto, cada una de sus anotaciones ha hecho que nuestro proyecto se mantenga, puesto que también nos ha guiado por el mejor sendero en cuanto a la puesta artística, procesos de creación, nos ha dado ánimos para no decaer y dar lo mejor de cada una.

-VESTUARIOS. Se generó contacto con algunos creadores de trajes para joropo en Villavicencio, Meta para la creación de las faldas, recurrimos a la creación manual

y la recursividad de materiales para así mismo crear nosotras mismas las máscaras, coronas de flores, elaboración de Bodys a la medida. Las cotizas que estarán en escena se consiguieron en el Meta y Casanare.

-MAQUILLAJE. Tendremos el placer de contar con el talento de nuestra compañera de programa Gillian Sandoval quien estará resaltando lo mejor de nuestros rasgos faciales con diferentes estilos y técnicas de maquillaje, también acentuándose a la paleta de colores propuestas en el vestuario.

-MÚSICA. En la parte musical de interpretación del cuatro y la técnica vocal contamos con la asesoría de nuestro compañero de programa Nicolas Cardenas que desde el inicio del proyecto nos apoyó y nos brindó sus conocimientos musicales.

-DISEÑO. Muchos de nuestros compañeros de carrera estuvieron involucrados en pequeñas partes de nuestro proyecto, aportando un poco de sus conocimientos, el diseño de este libro no es la excepción, puesto a que nuestro compañero de programa Alejandro Cañon estuvo tras la batuta del diseño y presentación.

Reflexiones

Mujer auténtica, mujer llanera” es un proyecto que dejó los mejores aprendizajes en nuestras vidas. Ni la pandemia, ni una que otra crítica hacia nosotras, ni nuestras propias inseguridades permitieron que se bajara del pedestal y el significado tan grande que le hemos dado. Fueron semanas de largos ensayos, trasnochos, lágrimas, que hicieron de estas ideas una realidad como alguna vez la habíamos deseado.

Encontramos dificultades en el camino, empezando porque nunca nos imaginábamos que el proyecto tendría que presentarse de forma virtual, ya que la emergencia sanitaria restringía hacer encuentros presenciales. Y en medio de la virtualidad, sopesábamos sobre nuestras aspiraciones que nacieron de largas pláticas de cuando iniciamos todo, de incluir más personas o poder presentarnos un teatro grande con muchos espectadores. “¿Y ahora que vamos a hacer?”, “¿será que nos toca replantear todo e iniciar con otra cosa diferente?”, “¿todo se fue a la basura entonces?”, eran algunas de las preguntas a las que debimos darles respuestas con mucha claridad y sabiduría.

Afortunadamente, somos dos mujeres que se encontraron en la vida para hacer grandes cosas juntas, como este proyecto. Dentro de tanta incertidumbre no encontramos motivos para dar vuelta atrás, aunque esto no significaba que no tuviéramos miedo de encontrar el fracaso en cualquier momento del proceso, pero nada fue más que la motivación y el empeño con el que hablamos y con el que decidimos seguir adelante.

Si hacemos un repaso de todo lo que fue la idea desde el principio, de lo que se encontró en el camino y lo que se pudo desarrollar acorde lo pensado e investigado, es sorpréndete cómo los cambios favorecieron al proyecto y lo hicieron más fuerte, desde lo investigativo hasta el desarrollo de la creación.

Cuando nos conocimos se tenía una línea clara de lo que se quería presentar: Joropo, danza contemporánea y la importancia de la mujer llanera. Fue a través de tutorías con nuestros maestros que fue tomando forma la idea principal para convertirse en el objetivo de donde nacería todo. Nos resaltaban mucho que teníamos bases y argumentos fuertes para sostener la idea y no decaer en el proceso, y esto fue gracias a que nos enfocamos en encontrar referentes que enriquecieran la construcción de las ideas.

El maestro Antonio Ruz, Álvaro Rico y Alejandra Salgado eran los principales artistas que nos transmitían la confianza por medio de sus propuestas artísticas, ya que no queríamos hacer algo que ellos ya habían creado, sino, por medio de la inspiración que nos daban realizar una “apropiación escénica contemporánea”, término que en nuestro proceso creativo tomó rol principal. A medida que transcurría el tiempo, fuimos incluyendo a artistas y grupos musicales que afianzaban nuestra propuesta, desde lo musical, dancístico, hasta posturas feministas en las danzas tradicionales.

Cada vez iba tomando fuerza, y cuando se nos dio la oportunidad de viajar a los llanos para sentir y apropiarnos de su cultura, comprendimos que cada una de todas las investigaciones realizadas desde Bogotá tenían coherencia y fundamentos, el plus del viaje fue como la cereza del pastel para todo el proyecto.

El viaje se dio en el momento perfecto porque experimentamos cosas que nunca pensábamos realizar, si se cumplía dicho viaje que habíamos planeado al comienzo. Al realizar trabajo de llano, convivir con su gente, sentir la tierra, el calor, los olores nace la inspiración para empezar a crear cada momento de la obra. Cada ensayo que realizamos allá nos dejaban agotadas, pero al tiempo nos daba tanta felicidad saber que lo planeado desde el principio tomaba forma y no se salía del objetivo principal.

Regresamos a Bogotá con el 80% de la obra desarrollada, lo demás era empezar a buscar lugares de grabación, la producción, edición y todo lo referente con la gestión y dirección de nuestro proyecto. Empezamos a realizar trabajos autónomos por medio de videos que tomamos de los ensayos realizados en el llano, así cada uno afianzaba sus conocimientos para reflejarlos en la obra. Nos dieron las fechas de entrega del documento, programamos fechas de grabación y nuestro proyecto concluyó de las mejores formas.

En síntesis, de lo anteriormente hablado, surgen sentimientos de mucha felicidad y orgullo por sacar adelante un proyecto con tantas motivaciones y ganas de ser desarrollado. Desde el principio sabíamos que iban a aparecer inconvenientes, así que nuestros pensamientos se inclinaron a los lados positivos de todo, si pasaban cosas malas, era porque venía algo mejor. La relación entre nosotras en labores de la tesis siempre fue empática, comprensiva y servicial, es por esto que no hubo conflictos entre las dos ni discusiones al dar puntos de vista diferentes.

Antes de ser profesionales, también somos personas, comprendimos que lo personal no debe inferir en lo académico, en este caso nuestra tesis, pero no significaba que se iba a menospreciar alguna calamidad que se presentara. Optamos por brindarnos apoyo en cualquier circunstancia, así que se fortaleció una amistad en todo el proceso y es muy gratificante para nosotras, porque también

se vieron resultados positivos en nuestras vidas personales.

Con este lindo proyecto nos visualizamos a futuro trabajando juntas de la mano, esperamos tener la oportunidad de volver a los escenarios de Uniminuto y mostrar con toda esa adrenalina y furor que dan las muestras artísticas nuestra creación, aprendimos infinidad de aspectos con este trabajo de tesis, aspiramos abrir la inspiración de aquellos futuros docentes que están dispuestos a entrar en estos diálogos que transforman la danza y la igualdad de género en la misma.

Adicional y a futuro nos proyectamos dando muestra de esta investigación y la trascendencia que tenga la misma en espacios más amplios que el educativo como por ejemplo entidades como Idartes a nivel local, torneos a nivel nacional y muestras representativas a nivel internacional, así mismo, la idea es fortalecer la investigación dando cabida a esos diálogos de resignificación de la cultura y la tradición.

La exploración corporal que hemos tenido este último año nos deja con ganas de seguir experimentando con estas danzas que más que sudor y aplausos dejan en nosotros una satisfacción de poder evolucionar sin descuidar la tierra de la que venimos.

Nos creamos un imaginario el cual hemos hecho realidad, “Mujer autentica, mujer llanera” merece la evolución y la importancia que le prometemos en cada conversación, con este proyecto queremos proyectar la mujer en lo más alto de su evolución artística, el empoderamiento que cada una ha tenido en escena ha hecho repensar el discurso del rol femenino y le apostamos a respetar esa línea y representar esa mujer fuerte y poderosa que hemos descubierto poco a poco.

Trabajando juntas descubrimos el verdadero valor del feminismo y del empoderamiento de la mujer puesto que nuestra unión nos ha hecho crecer artísticamente y personalmente, llevamos a su máxima expresión el lema “Somos compañeras, no competencia” y gracias a ello nuestro proyecto tuvo siempre un norte, y ahora una cima la cual la queremos alcanzar.

Bibliografía

Rojas, C. (2004) MUSICA LLANERA, cartilla de iniciación musical. Recuperado de: https://www.academia.edu/37629622/MUSICA_LLANERA_-_cartilla_de_iniciaci%C3%B3n_musical

Londoño, A. (1982) EL JOROPO. Recuperado de: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/10094/1/LondonoAlberto_1982_Joropo.pdf

Polanco, C. (2019) Antonio Ruz oxigena el tradicional joropo colombiano con su danza contemporánea. Recuperado de: <https://www.efe.com/efe/america/cultura/antonio-ruz-oxigena-el-tradicional-joropo-colombiano-con-su-danza-contemporanea/20000009-4041392>

Herrera, J. [Cablenoticias].(2020, agosto 10) En La Mira con Ana Veydó, directora del grupo Cimarrón [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=9AvDFOqtO6U>

Mantilla, H. (1985) DICCIONARIO LLANERO. Recuperado de: http://www.bibliotecaeduardocarranza.gov.co/wp-content/uploads/2014/01/diccionario_llanero.pdf

Conversatorio: poética de la escenificación entre lo tradicional y lo contemporáneo. [Fb. El nido del caos] (2020, Septiembre 10) <https://www.facebook.com/elnidodelcaos/videos/326001892174475/>

Butler, J., & Lourties, M. (1998). Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista. Debate feminista, 18, 296-314. Recuperado de: <http://capacitacion.hcdn.gob.ar/wp-content/uploads/2015/12/actos-Buttler-1.pdf>

El cuatro venezolano: micuatro.com. Recuperado de: <http://www.micuatro.com/acordes/tonada-de-luna-llena/>

Mujer auténtica
Mujer Uanena

