



LLORÓ MI REBELDÍA

Cindy Saravia Trujillo

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Bogotá D.C. - Sede Principal

Licenciatura en Educación Artística

junio de 2020

Proyecto Investigación- Creación

LLORÓ MI REBELDÍA

Cindy Saravia Trujillo

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

Asesor(a)s
Israel Fetecua
Magister en Educación
Maestro en Artes Escénicas con énfasis en Dirección Coreográfica

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Bogotá D.C. - Sede Principal

Licenciatura en Educación Artística

junio de 2020

Dedicatoria

La presente investigación la dedico primeramente a Dios, quien ha sido mi acompañante espiritual en mi diario vivir y quién me ha sostenido en pie, en cada momento de recaída. También lo dedico con gran anhelo y satisfacción a mis padres, por su confianza, sus esfuerzos, sacrificios y entrega de amor los cuales han permanecido durante todo este proceso de formación artística.

Especialmente dedico este trabajo a mi hijo, quien ha sido mi motivación para salir siempre adelante y sobresalir siempre ante las peores adversidades.

Agradecimientos

Infinita es la gracia para Dios, por darme la oportunidad de llegar hasta esta etapa de formación artística.

A mis profesores que con sus grandes conocimientos ayudaron y fortalecieron cada uno de los procesos y en la construcción de ideas.

A mi maestro y tutor Israel Fetecua, quien me oriento y contribuyo de gran manera para el desarrollo de esta Investigación-Creación confiando en mis capacidades y alcances para lograr el objetivo.

A mi esposo y a mi hijo, por toda su colaboración y en especial por su paciencia y comprensión, por el gran aporte de maravillosas ideas.

Mis sobrinos Laura Valentina Arana y Miguel Arana, por ser un grupo de apoyo en todo este proceso de elaboración artística.

Y a mis demás compañeros de trabajo, agradezco sus palabras de aliento...

Gracias a todos ustedes por ser parte de este proceso

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bogotá, mayo de 20

Contenido

Lista de tablas	7
Lista de figuras	7
Lista de Vídeos	8
Resumen	11
Abstract.....	12
CAPÍTULO I. LLORÓ MI REBELDÍA.....	13
(Génesis Creativa)	13
CAPÍTULO II. DIALOGO DE TEXTOS Y CONTEXTOS.....	19
CAPÍTULO III. COMPOSICIÓN DE MI OBRA (Desarrollo Creativo)	35
CAPÍTULO IV. MEDITACIÓN DE MI OBRA.....	49
REFLEXIONES Y APRENDIZAJES	49
Referencias Bibliográficas	51
Anexos.....	54

Lista de tablas

<i>Tabla 1 Elementos de la Obra</i>	36
<i>Tabla 2 Secuencia de pasos-Escena 1</i>	39
<i>Tabla 3 Secuencia de pasos-Escena 2</i>	43
<i>Tabla 4 Secuencia de pasos- Escena 3</i>	47
<i>Tabla 5 Guión Técnico de la Obra</i>	48

Lista de figuras

Figura 1 La muerte y la Doncella (2005).....	16
Figura 2” Dulce Mordida”	17
Figura 3 "Presentación Danza Contemporánea"	19
Figura 4 "Belleza de Misty Copeland "	22
Figura 5 "Cortometraje AMA"	22
Figura 6 "Logo Academia Danza Común"	24
Figura 7 "Clase 1. Conexión Cuerpo y Piso".....	25
Figura 8 Clase 2." Peso y Conexión con otros Cuerpos"	25
Figura 9 "Obra IN-CORPUS-TRIPTICO (2018)"	26
Figura 10 “ Final de la Obra".....	26
Figura 11 "Francesca Pinzón-Entrevista"	27
Figura 12 "Film Teaser Funus"	28
Figura 13 "Decadencia Total"	29
Figura 14 "Danza Afro Contemporánea"	29
Figura 15 "Francisco Córdova Mexicano"	30
Figura 16 "Cuerpo Acción”	30
Figura 17 "Sostener"	31
Figura 18 "Impulsar".....	32
Figura 19 " Mover"	32
Figura 20 "Suspensión"	32
Figura 21 "Caída y Rebote en las Piernas"	33
Figura 22 "Ejercicio Preparatorio de Caída".....	33
Figura 23 "Personaje Imaginario"	34
Figura 24 "Boceto de Escena 1"	38
Figura 25 "Boceto de Escena #2"	41
Figura 26 "Boceto de escena #3".....	46

Lista de Vídeos

Video 1 Técnica de Bateo-expresión Corporal.....	20
--	----

R.A.E.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO	
TÍTULO:	AUTOR:
LLORÓ MI REBELDÍA	Cindy Saravia Trujillo
EDICIÓN:	TUTOR(es):
UNIMINUTO	Israel Fetecua
PALABRAS CLAVES:	
Danza Contemporánea, Expresión Corporal, Rebeldía, Imagen Corporal	
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	
AMBIENTES DE APRENDIZAJE	
DESCRIPCIÓN:	
<p><i>LLORÓ MI REBELDÍA</i>, es una obra de Danza Contemporánea, basada en una historia de rebeldía de una estudiante universitaria. Con una proyección de tres escenas; cada una de ellas, representa el inicio, el nudo y el desenlace de esta historia danzada. Creada a partir de algunas técnicas y movimientos tomados de algunos referentes como aportes al desarrollo de ella.</p>	
CONTENIDO:	
<p>La presente investigación contiene cuatro dimensiones óptimas para la Investigación-Creación</p> <ol style="list-style-type: none">1. LLORÓ MI REBELDÍA (Génesis Creativa) presenta la descripción del origen de la idea, el objetivo, el propósito y temas de investigación.2. DIALOGO DE TEXTOS Y CONTEXTOS es la búsqueda de varios referentes de tipo teórico, estilístico, estilístico y técnico que aportan a la creación del arte-facto.3. Desarrollo Creativo: sintetiza el proceso de composición del arte-facto.4. Reflexiones y Aprendizajes: son los alcances del arte-facto en relación con los textos y contextos teniendo en cuenta los resultados encontrados a lo largo del proceso creativo.	

METODOLOGÍAS INVOLUCRADAS EN DESARROLLO CREATIVO:

1. Creación coreográfica mediante verbos de acción. Estos ofrecieron un orden para la composición de cada escena.
2. Pasos básicos de salsa. Punta talón, paso básico en línea.
3. Organización de un plan de trabajo para los ensayos.
4. Realización de luces con materiales básicos.
5. Ideas halladas mediante la Improvisación

CONCLUSIÓN (Reflexiones y Aprendizajes):

Finalmente llevar a cabo una puesta en escena con Danza Contemporánea, ha sido un aprendizaje y una experiencia nueva para mi profesión como educadora en Artes, permitiendo de esta manera prepararme más a fondo y enfrentar una misma realización artística a futuro. De manera que, cuando se halle la posibilidad de llevar un nuevo arte-facto, para alguno de los diferentes contextos, ya se encuentran unas bases para dar paso a una investigación y desarrollo cuando este lo requiera.

Resumen

Palabras clave: Danza Contemporánea, Expresión Corporal, Rebeldía,

La obra “LLORÓ MI REBELDÍA” es un proyecto de Investigación- Creación, elaborado a partir de un suceso de vida real de una estudiante universitaria y los estados emocionales que estos acarrearón en ella. Cuyo objetivo es direccionar de manera artística su historia a una puesta en escena con Danza Contemporánea, de igual manera busca brindar un aporte pedagógico, dirigido a una adolescente siendo ella parte al trabajo colectivo en escena, abriendo una nueva visión frente al ARTE. Se tomaron algunos referentes técnicos, estilísticos, estéticos y conceptuales como soporte al trabajo de creación de obra y que de gran manera fortalecieron las ideas para dar paso al desarrollo creativo. La ejecución y desarrollo de la obra fue trabajada desde un contexto familiar, toda su realización fue una trayectoria de aprendizaje frente a la composición artística. Finalmente se obtuvieron diferentes resultados, entre ellos la elaboración de un producto artístico de obra con Danza Contemporánea, la participación y aprendizaje de la chica adolescente relacionado a conocimiento del arte y finalmente se observó que la rebeldía puede convertirse en un referente de génesis de creativa para cualquier tipo de apreciación artística o para otras áreas del conocimiento.

Abstract

Keywords: Contemporary Dance, Body Expression, Rebellion

The work “*LLORÓ MI REBELDÍA*” is a Research-Creation Project, elaborated from a real life event of university student and the emotional states that these brought about in her. Whose objective is to direct their story in an artistic way to a staging with Contemporary Dance, in the same way it seeks to provide a pedagogical contribution, aimed at a teenager being part of the collective work on stage, opening a new vision in front of ART. Some technical, stylistic, aesthetic and conceptual references were taken as support for the work of creating the work and which greatly strengthened the ideas to make way for creative development. The execution and development of the work was worked from a family context, all its realization was a learning trajectory compared to artistic composition. Finally, different results were obtained, among them the elaboration of an artistic product of work with Contemporary Dance, the participation and learning of the adolescent girl related knowledge of art and finally it was observed that rebellion can become a referent of creative genesis for any kind of artistic appreciation or for other areas of knowledge.

CAPÍTULO I. LLORÓ MI REBELDÍA

(Génesis Creativa)

Es evidente que, para muchos estudiantes de universidad, el objetivo de culminar alguna carrera profesional no es nada fácil en concreto. Para mí no lo era, mi situación económica y un tanto familiar pausaron mis alcances para terminar mi carrera de licenciatura en educación artística. Pero en especial después de tan horribles experiencias amorosas, el mandato era dejar todo hasta aquí, quedó en ruina el interés por bailar y estudiar, muchos de mis problemas me aterrorizaron para seguir adelante. En sexto semestre de la carrera a la cual estaba cursando, era el turno de inscribir la electiva de Danza Contemporánea. No tenía en sí la remota idea de saber qué era eso y en qué consistía su producción. Pero de lo que, sí estaba segura, era como esta hermosa danza iba a cambiar mi vida y el nuevo gusto por bailar.

El profesor de la clase de Danza Contemporánea, desde el primer día enseñaba una serie de ejercicios, que en realidad no tenían ningún sentido para mí, no entendía y no lograba ejecutarlos. En un momento de la clase pidió en cada uno de nosotros que pensáramos una situación, problema o emoción que llenará todo nuestro sentir, podría ser algo que nos hiciera sentir felices, con temor, ansiedad o tristeza; era evidente que solo podía recordar mi vida destruida desde el día 2 de noviembre de 2017 exactamente las 9:00 p.m. Recordar todo lo que ocurrió ese día fue recordar cómo se había desmoronado el sueño de ser bailarina de salsa; pero poder contarlo al profesor, al que no le entendía nada en términos de Danza Contemporánea lleno en mí el nuevo comienzo de autoconfianza. Si recordar ese horripilante suceso iba ser quien me diera el reventón hacia la expresividad corporal que necesitaba comunicar, porque en ello consiste la danza contemporánea, buscar las historias e ideas que pueden contarse a través del cuerpo entonces este sería mi compañero de inicio para trabajar con esta danza. Este es el primer motivo de entender por qué quiero que mi creación de escena *LLORÓ MI REBELDÍA* sea con Danza Contemporánea; porque entendí que bailar necesita de situaciones de vidas, resistencias sociales, costumbres o situaciones de poder y no simplemente una serie de pasos estructurados.

Ha sido mi vida, mis caídas, errores y amarguras de los malos ratos que me provocaron llevar todo en desacato y permanecer en la acusación de mi familia en algún momento. Vivir momentos

cortos o tal vez más largos de decepción, algo totalmente fuerte para tocar fondo y tomar la decisión si lo mejor es nadar, subir hasta la orilla o en definitiva cortar la respiración y perderlo todo.

Se preguntará usted querido lector, qué fue lo terrible que pasó el día sábado 2 de noviembre de 2017 exactamente a las 9:00 de la noche. Suceso igual de desastroso que el primero; perdón por enredarlo aún más, pero es que uno piensa como persona o más bien como mujer que se puede volver a recuperar la confianza, la experticia de amar de nuevo o de perdonar y el fraude es aún peor, realmente es algo que mi boca quiere gritar cada momento en que lo recuerda y lloro por no hacerlo.

EL RATO...

Nunca mi madre estuvo de acuerdo en que yo participara en la academia de salsa, decía ella- ¡Piense en otras cosas más importantes como en trabajar, para sacar a su hijo adelante ya es momento de que piense en él primero y por último usted! Son palabras que aun duelen, pero al mismo tiempo voces de aliento en lo cual cada vez que veo a mamá me nutren para buscar lo que quiero ser; ahora no me malinterpreten, eso no quiere decir que tenga rencor hacia mi madre, a ella la amo profundamente. Seguía trabajando fuertemente en la academia, cada día los ensayos eran más fuertes y no hubo momento de queja, al contrario, era feliz de ver como avanzaba corporalmente, el compromiso y disciplina satisfacían mi sueño por pisar una tarima y ser aplaudida por el público, generando la fuerza llevada en mis venas de mi padre salsomano. Nunca imagine que los impulsos de mi corazón, la desesperación, mis sentimientos, mis emociones, mis lágrimas dañaron los miles de esfuerzos, gotas de sudor, repeticiones de rutina diaria, hasta el compromiso de mi pareja de baile. Simplemente confié en la única persona que creía en mis capacidades como bailarina, era mi invitado especial, era de quien más esperaba sus aplausos y con su voz de aliento siempre diciéndome- ¡Que buen trabajo amor!... Prepare todo a tiempo, la reunión de personas disfrazadas en la academia era la celebración precisa para el show de presentación de los bailarines, era el objetivo de la organización. Los disfraces estaban listos, el maquillaje plasmado en mi rostro, en verdad había quedado hermoso, solamente faltaba a que llegaras tú, para ser una bella pareja de arlequines. Mi teléfono celular se había bloqueado por un momento de tanto marcar el contacto panzón; simplemente timbraba y timbraba hasta que por un momento no sonó más, apagado exactamente a las 9:00 de la noche. Ese apagón logró desesperarme, imaginaba miles de cosas no muy buenas y aunque trataba de no pensar en cosas

inescrupulosas, era inevitable desde aquella primera vez. - ¡Hijueputa! En verdad que no sabía qué hacer en ese momento, si en irme para mi presentación o en seguirlo esperando, en cambio era todo lo contrario, mi pareja de baile timbraba a mi teléfono y yo no daba respuesta de si llegar o no. Simplemente lloraba y fumaba, miraba al espejo y el maquillaje realmente manchado corrido por las lágrimas. Fue esa la peor noche, nunca llegue a la presentación, bote todo a la basura, fue difícil dormir, necesitaba que amaneciera, quería que fuera así porque necesitaba conocer sus palabras de raciocinio. Simplemente llega en la mañana, toma un baño rápidamente, seguramente porque se sentía sucio su cuerpo, sucia su mente; mientras lo hacía el ruido de la ducha, no dejaba escuchar claramente sus argumentos, parafraseo, aunque había momentos de silencio que respondía todas mis dudas.

- ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué apagaste tu teléfono? él prefería que se escuchara el agua de la ducha y la abría aún más. No fue necesario implorar a él una respuesta, su misma ineptitud habló por él - ¡jajajaja! si señores, mi súplica de toda la noche era hacia Dios, a él pedía una pronta respuesta de saber lo que pasaba y aunque como unos puede que no crean que el tipo de arriba pueda escuchar a sus hijos, pues si lo hizo conmigo. Encontré un papelito blanco muy bien doblado, en verdad se había tomado bien el trabajo de doblarlo, seguramente le dio tiempo antes de entrar a aquella habitación, lo doblo por muchas partes hasta quedar lo más diminuto posible y decide guardarlo en la billetera tal vez para recordar esa mejor noche de su vida pasional o porque fue la inversión más cara para una noche de placer y quedar fascinado por la comodidad y el servicio brindado. Mis manos lo desdoblaron y mis ojos lograron ver el coste del RATO, una botella de Smirnoff, y hora de pago 9:00 p.m. A cambio de esto yo deje la mejor inversión de mi vida salsa y era de esperar las críticas de muchos y no he podido dejar de juzgarme a mí misma...

Rebeldía, surge de esta historia, es la otra cara de la moneda, el cambio emocional, el odio por todo y el dolor escondido. Pensar que muchas personas pasan por algo similar, personas tan cercanas a ellas, seamos las principales en juzgar su comportamiento, pero no saber de dónde se origina realmente. En momentos de nuestras vidas a diario somos rebeldes ante algo, contestamos mal, decimos groserías, golpeamos, mentimos, miramos mal y solo nos cuestionan preguntándonos ¿Por qué te portas así? ¿Acaso te falta algo?, Ahora hay que ver que los comportamientos de algunos jóvenes, actúan de manera irracional, sin valores, sin principios, sin metas, sin proyectos; pero como vemos la rebeldía no tiene edad, está la vivimos a diario, tal vez

para unas personas existen cambios en su comportamiento de manera más jerarquizada que otras. Frente al ámbito familiar y educativo, en la actualidad padres de muchos adolescentes viven de manera abatida por el comportamiento inadecuado de sus hijos; incluso docentes de muchas instituciones viven en desaliento frente a esta realidad. Optan en ver un problema negativo sin hallar una posible solución.

Pienso que la rebeldía puede ser una herramienta de creación; generadora de expresiones y sueños que nos puede tomar por sorpresa de manera positiva, no viéndolo siempre como algo que juzgar. Según el autor Ernst Jünger *“La teoría de la Rebeldía”* el rebelde se distingue por dos cualidades: rechaza dejar prescribirse por las leyes del poder, no admite entregarse a la apatía y se interna en el reto de sostener la libertad, pero que detrás de esto hay algo que quiere ser escuchado.

Frente a esta temática (rebeldía), se ha evidencian artistas contemporáneos no solo desde la disciplina de la danza, también desde lo plástico; resistencias de vida que fueron reales y en los cuales en algún momento presentaron situaciones fuertes. La artista **Laurie Lipton**, me cautivan sus obras por su manejo tan limpio y audaz con el blanco y negro, dibujos realizados únicamente en lápiz y sus diferentes cuadros que expresan dolor, lucha e incluso una historia en su mayoría.

Al observar las obras de *Laurie Lipton*, aquellas que expresan sentimientos de angustia, terror, miedo, calaveras puedo ver que hay una motivación detrás de ellas. Como lo explica Ortiz, P (2016) con su artículo publicado en *“El Confidencial”* Sus tías, especialmente ellas se impresionaban acerca de su manera de pensar y ver las cosas con una edad tan pequeña, la única manera que encontró la pequeña para aliviar su angustia fue dibujando. Laurie sufrió el ataque sexual de un perturbado que se había escapado de un manicomio y quedó marcada para siempre. Laurie comenta que agradece a su agresor, porque gracias a él es una de las artistas más importantes del arte contemporáneo.



Figura 1 La muerte y la Doncella (2005)

De esta misma manera veo como las diferentes disciplinas del arte nos abren una puerta para transformar nuestras historias en una apreciación artística; quiero que la danza sea la fuente real para expresar también mi historia de vida, quiero danzarla a los cuatro vientos.



Figura 2” Dulce Mordida”

Así que artistas como el pintor Michelangelo Merisi su rebeldía fue desbordante, tuvo grandes problemas con la justicia, pero es uno de los más pasionales de la historia del arte, también en nuestra disciplina bella de la Danza, Misty Danielle Copeland sus impedimentos y en especial por la discriminación que le han repercutido por ser de piel negra, ella muestra como su talento puede vencer estos estereotipos. Copeland utiliza el racismo como herramienta de concientización social, algo que hoy en día sigue siendo un Tabú.

El Rato, es una narración muy importante dentro de esta investigación; siendo esta partidaria y fuente inspiradora que quiero contar mediante la expresividad del cuerpo. El título LLORÓ MI REBELDÍA, es el nombre de mi obra, el hace referencia a como este suceso marcó un comportamiento de llanto profundo, perdiendo energía mental, sin lograr retomar una vida emocional de manera sana.

Ante esto, el objetivo es crear una obra escénica con Danza Contemporánea permitiendo desarrollar las diferentes técnicas aprendidas desde la intervención y proceso de aprendizaje en la Academia Danza Común y de los diferentes referentes como obras, bailarines, los cuales son aportes que fundamentan con más claridad el desarrollo creativo de la obra.

Otra finalidad que tiene el trabajo de investigación es brindar un aporte al contexto familiar desde mi rol como docente, brindado un conocimiento sobre la expresión corporal, el trabajo escénico y la organización del guion técnico que este se trabaja. Frente al proceso de ejecución y desarrollo de la obra, quiero realizarlo específicamente junto con mi sobrina; con ella trabajar esta historia de vida, “El rato” como guion coreográfico con el fin de dar resultado artístico *LLORÓ MI REBELDÍA*. Bajo la utopía moderada, busco que los espectadores puedan sentir, la tristeza, soledad, pero también la alegría que mi cuerpo al bailar está transmitiendo en la obra; quiero que ellos logren identificarse con alguna de las escenas de la obra, cada una de ellas evidencia una diferente intensidad de expresión y momento de la narrativa contada al inicio de este capítulo. De este mismo modo quiero mejorar un poco el comportamiento de mi sobrina, su rebeldía desborda la tranquilidad su abuela. Pienso que la pérdida de su madre es la fuente de su estado emocional y que desde ello su conducta la lleva a diferentes conflictos interpersonales.

La danza puede ser un apoyo o base de recuperación de la autoestima e imagen corporal para las personas, edad temprana o adulta. Permitirá ser un aprendizaje nuevo para mi sobrina, pero no simplemente para la parte escénica, sino de esta manera invitando a ella a conocer lo que se trabaja en la Danza Contemporánea y de esta misma manera la importancia de realizar actividad física como instrumento de cuidado para nuestro cuerpo y mente.

Según (García, 2004 pag.19)” La imagen corporal se refiere a la representación mental realizada del tamaño, figura y de la forma de nuestro cuerpo (en general y de sus partes); es decir, cómo lo vemos y cómo creemos que los demás lo ven. Además de la percepción, la imagen corporal implica cómo sentimos el cuerpo (insatisfacción, preocupación, satisfacción, etc.) y cómo actuamos con respecto a este (exhibición, evitación, etc.).

Pienso que mostrar el cuerpo en escena, implica conocerlo, primeramente, experimentar con cada uno de los movimientos que este ejerce para nosotros. El mismo cuerpo expresa una necesidad de forma natural, la evidenciamos a diario, en nuestra cotidianidad. La danza contemporánea muestra lo bonito y lo feo de la vida; relaciono esta característica con imagen corporal, en escena no importa el tamaño, el volumen, ni su forma, cada cuerpo puede ser parte de ella, sin ninguna resistencia, todo se puede expresar allí de manera libre.

CAPÍTULO II. DIALOGO DE TEXTOS Y CONTEXTOS

DANZA CONTEMPORÁNEA



Figura 3 "Presentación Danza Contemporánea"

La danza contemporánea es una manifestación artístico-escénica que expresa sentimientos, ideas e historias por medio del lenguaje del movimiento, en constante evolución debido a una serie de métodos corporales, técnicas de danza y aproximaciones coreográficas que lo nutren permanentemente. En la práctica, es una danza muy versátil en cuanto a estilos, música y formas, pero en esencia trabaja de manera disciplinada el alineamiento natural del cuerpo y el uso eficiente de la energía para expandir las posibilidades de la EXPRESIÓN CORPORAL. (Universidad de Lima, 2013)

Según el maestro de Danza Afro de la Escuela de Artes de la Universidad Uniminuto, nos centra en un concepto sobre expresión corporal, desde las Necesidades Básicas, Sentimientos e Imaginación.

NECESIDADES PRIMITIVAS

Desde que somos pequeños, cuando aún no hay la posibilidad de hablar, la forma más elemental que tenemos de expresar nuestras necesidades básicas; dolor, cansancio etc., surge la expresión de gestualidades y movimientos, para el caso del padre o la madre pueden identificar para que el niño sea atendido según su necesidad. La expresión corporal nace del instinto del ser humano, desde que nace y por ende no es lejano de él.

SENSACIÓN

El sentimiento, es una carga de energía emocional que impulsan, nos motivan, mueven, informan y mantienen alerta de cara a dar respuesta a estímulos, nos preparan ante diversas situaciones con el objetivo de adaptarnos a las mismas. Cuando se habla de expresión corporal desde los sentimientos, implica la necesidad de explorar y buscar de manera profunda (subconsciente) para llevar este a un segundo plano que es su ejecución. Esta puede ser un primer consejo para buscar la expresión; pero en algún momento para el trabajo escénico se necesita dar intervención a varios sentimientos, esto puede ser un cambio brusco, es aconsejable que se trabaje la expresión desde una necesidad, en relación a esto implica complementar la ejecución mediante la IMAGINACIÓN.

IMAGINACIÓN

Cuando hay situaciones e historias, que nuestra vida no ha cruzado, los recuerdos propios no pueden definir esa misma postura si no hay un sentir propio de ella. Ante esto hacer una investigación previa mediante la imaginación es un punto fuerte, si hay un estudio al contexto con anterioridad, la creatividad puede emerger en la ayuda de expresión. Hay un modelo de expresión trabajado desde la imaginación, acerca de la extracción del oro, que se realiza en el Chocó, un trabajo así, pretendo en LLORÓ MI REBELDÍA, se vea manifestado.

Video 1 Técnica de Bateo-expresión Corporal

<https://youtu.be/epzedJpXbhI>

Por último, comprender estas bases para el manejo de expresión corporal por parte del maestro, centra con más afinidad el propósito de creación artística, puntualiza un orden específico en cuanto a la creación coreográfica.

He determinado algunas características y una concepción como espectadora en la observación de algunas obras con danza Contemporánea y en mi opinión este es un lenguaje con un estilo creado para expresar movimientos; en el observo los diferentes cambios de movimientos llevados a otras acciones, saltos fuertes, los bailarines cambian constantemente sus expresiones, puedo evidenciar su alta entrega al arte escénico. Despliego algunas características primordiales desde mi observación de algunas muestras artísticas dentro de esta danza como:

- Formas que muestran lo bonito y lo feo de la vida
- El cuerpo puede pasar o medir lo que sea mientras esté fuerte y flexible.
- Hay muchos estilos de pasos
- La coreografía se basa en ideas y sentimientos
- Se baila con la ropa que sea. Por lo general bailan descalzos.
- Se encuentran pocos elementos en la escena

(De la Rosa, C,2017, pag.69) *A su vez, la danza contemporánea en su asidua indagación de nuevas metodologías del movimiento dancístico, también reconoció en la técnica clásica un medio de preparación fundamental para el bailarín. No para controlarlo o adiestrarlo y manipularlo, sino para aprender a reconocer su cuerpo y cómo moldearlo. De modo que, los ejecutantes fueran capaces de expresarse en escenario con plena libertad, una libertad ahora otorgada por el completo dominio del cuerpo, que les permite concentrarse de manera más consciente en la interpretación artística del movimiento.*

La anterior acepción de Danza Contemporánea y algunas de las características principales las cuales pienso de manera asertiva, serán evidenciadas en mi obra y también serán temas generales para el proceso de enseñanza-aprendizaje con la adolescente. Esto llevará un proceso de instrucción para la chica adolescente, el cual implica fortalecer estrategias y métodos para generar amplitud y conocimiento frente a la expresión corporal.

Se presentarán diferentes aportes y referentes al contexto de creación, como obras, éstas con alguna descripción de su desarrollo creativo, artistas desde una visión estética, estilística, corporal. Son apoyo involucrado, fuentes que rescato para dar precisión a la obra escénica LLORÓ MI REBELDÍA.

MISTY DANIELLE COPELAND

Figura 4 "Belleza de Misty Copeland "

Misty Danielle Copeland de sangre africana, alemana e italiana. Se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser ascendida a bailarina principal en la historia de la ABT (American Ballet Theatre) Se muestra como una mujer segura, provechosa de su talento, siempre rescatando su belleza natural, me inspira y compromete a que la estética no lo es solo una belleza plástica y superior. Ejemplo de que toda la belleza se puede trabajar en cualquier rango artístico en este caso para Misty Danielle Copeland la danza. De esta manera, pretendo que mi obra se vea reflejada la tranquilidad del movimiento que ejerce mi cuerpo, que no haya un sin número de prejuicios por él.

Tratándose de danza contemporánea y sus movimientos abstractos; como herramienta de ayuda estética y estilo, **Julie Gautier** apneista, su trabajo como bailarina debajo del agua a grandes profundidades, es sorprendente como ella lograr dar un foco a sus movimientos corporales realizados allí, suaves y expresivos, son los que se buscan y que serán la base para la puesta en escena.



Figura 5 "Cortometraje AMA "



Su vínculo con el agua es algo que siempre ha llevado en las venas. Creció rodeada en este entorno, nadando en el océano Índico y caminando por sus playas. Su madre era profesora de baile y su padre pescador, lo que hizo que ella practicara la danza desde muy pequeña. Es evidente que la rutina de danza bajo el agua es muy diferente que realizarla fuera de ella, ya que hay un fuerte trabajo de respiración, peso y la fuerza como factores primarios para la ejecución de cualquier movimiento y desplazamiento en ella.

¿Por qué elegir las profundidades del agua para danzar?

No me gustan las palabras, tengo miedo de ellas, pueden conducir a malentendidos. Alguna vez intentas hablar en el agua y no es imposible, el agua se vuelve un lugar silencioso. No era tan buena en la escuela, no estaba hecha para eso; me gusta soñar, me gustaba preguntarme ¿tuve mi propio tiempo? ¿fui bastante lenta? ¿alguna vez lo intentaste? Correr para precipitarse en el agua es muy difícil, te obliga a reducir la velocidad. Yo era una niña valiente, con peleas siempre, realmente no encajaba en cualquier lugar, lo único que me gustaba era bailar con mi madre. Siempre amé el océano, un lugar de total libertad, un lugar donde el espacio no existe, no hay limitación ni arriba, ni abajo, no hay gravedad, es un espacio de total armonía, este donde puedes ser lo que quieres ser; es la razón por la que elijo el agua para expresar mi creatividad. (Gautier, 2020).

Observar sus obras proponen, una intencionalidad por conseguir una inspiración limpia para la obra lloro mi rebeldía. Se observa que el agua ayuda a ser más fluidos y suaves los movimientos, tal vez no se pueda lograr ejecutar mi obra de la misma manera, pero lograr mantener la reacción de cada movimiento como lo hace Gautier es un principio de más concentración ya que nada impide que reduzca la velocidad del movimiento, simplemente será un trabajo propio y autónomo.

MI PADRE Y LA SALSA

Llevar el estilo y ritmo de la salsa a mi obra LLORÓ MI REBELDÍA, es dar una muestra de agradecimiento a mi padre salsomano, sus raíces de Cali, contempla el gran resurgimiento que ha trabajado la salsa, convirtiéndose en un baile deportivo de bastante preparación. Gracias a él, la salsa ha sido un espectáculo de aprendizaje para mi vida, para mi cuerpo. Observar a mi padre en esas pequeñas muestras de baile y notar en su rostro la alegría, la energía de los aplausos del público, pero en especial por parte mía esa gran admiración por mover sus pies de una manera tan rápida, pero tan impecable. Quiero rescatar algunos de sus pasos y proyectarlos en mi obra y lograr mostrar la sabrosura del ritmo salsero.

Como ayuda de poder formalizar más a fondo y dar inicio al conocimiento de técnicas manejadas en la danza contemporánea; pedí a un maestro de artes escénicas de la Universidad Minuto de Dios, pregunté a él acerca de algún sitio de entrenamiento corporal. Me entrega como referencia de estudio la Academia Danza Común, la cual es apertura y conocimiento de iniciación para esta trayectoria la cual se necesitará para el desarrollo creativo.



Figura 6 "Logo Academia Danza Común"

La Compañía de Danza Contemporánea *Danza Común* nació en el año 1992 en LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, su origen al encuentro de artistas procedentes de diferentes áreas de las artes y las ciencias: artes plásticas, literatura, antropología, biología, filología, economía y sociología. Al día de hoy, la Compañía se ha convertido en un referente nacional e internacional de la danza contemporánea colombiana y en un prestigioso centro de formación para nuevos bailarines.

Participar en Danza Común, con el nivel inicial en Danza Contemporánea, me permitió aprender cómo el cuerpo puede *que* hallar un movimiento fluido y un manejo eficiente del peso. *Bella luz Gutiérrez de la Torre* quien sería mi maestra en el aprendizaje inicial, brindó un gran conocimiento e importancia de conexión del cuerpo con el piso, como las extremidades de nuestro cuerpo pueden direccionar otro cuerpo. Entender que cada parte del cuerpo en escena puede escribir de forma grande o pequeña desde cualquier nivel, con el fin de lograr expresar de manera

natural movimientos suaves. También algo de lo cual fue interesante, es como la fuerza de una parte de nuestro cuerpo puede arrastrar las demás.



Figura 7 "Clase 1. Conexión Cuerpo y Piso"



Figura 8 Clase 2. "Peso y Conexión con otros Cuerpos"

¿Qué técnicas se utilizan o cuál es el proceso de enseñanza para el cuerpo?

Nos apoyamos en unas técnicas salidas de los años 80 en Nueva York que es la Nueva Danza, que busca encontrar un movimiento eficiente, para ese movimiento se busca activar la sensibilidad de los músculos internos, que movilizan el esqueleto, ya la musculatura externa se utiliza para movimientos grandes. Sentir el peso, lo cual era algo que se había negado mucho en el cuerpo en el ballet. Se desarrolla también el movimiento por el impulso (como alguna parte del cuerpo impulsa) con el fin de necesitar menos fuerza muscular. (Gutiérrez de la Torre, 2020)

Ante esta iniciativa, lo aprendido en Danza Común ha sido un gran aporte para el montaje escénico LLORÓ MI REBELDÍA, cada técnica, ejercicio corporal se verá reflejada en los tres momentos de la obra.

INCORPUS TRÍPTICO

Figura 9 "Obra IN-CORPUS-TRÍPTICO (2018)"



Figura 10 " Final de la Obra"

El tema central de la obra, interpreta las vivencias de tres mujeres; cada una representa por medio de expresiones corporales, situaciones de la vida cotidiana, volver a ser lo que éramos antes, a recuperar esa identidad buena, de una mujer soñadora. Disfrute de esta bella obra presentada en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en el 2018. Frente a esta pieza teatral, en definitiva, es un fuerte trabajo donde se nota la dedicación, un desempeño que se viene realizando desde mucho

tiempo; actitud y trabajo con el cuerpo, me parece que es una parte muy importante ya que en el transcurso de la obra se nota la preparación tanto física como mental.

Una de las CO-DIRECTORAS, *Francesca Pinzón* habla en la emisora LAUD, una radio de la Universidad Francisco José de Caldas, allí ella cuenta un poco de la historia acerca de la obra IN CORPUS TRÍPTICO. Añade que las dos CO-PRODUCTORAS e intérpretes de la obra y junto a ella, han tenido un recorrido de doce años en la danza; deciden entre ellas tomar cada una un camino diferente, bailando por otros lugares, buscando más conocimientos en danza. Después de ello se encuentran nuevamente y ya con el rumbo y experiencias encontradas deciden crear la obra; ya que cada una de ellas pasó por circunstancias, dolencias las cuales decidieron contarlas y expresarse corporalmente.



Figura 11 "Francesca Pinzón-Entrevista"

El título de su obra IN CORPUS TRÍPTICO llama para mí mucho la atención, es una obra relacionada con historias de vida reales; llevaría otro título que abordara más el mensaje de dicha obra, pero para esta incógnita realmente si hay una respuesta para ella. Según Francesca Pinzón en su entrevista Pinzón, F. (2018). *Conoce la Obra Incorpus Tríptico* [Radio]. LAUD. 90.4 FM ESTEREO.

IN CORPUS responde a la necesidad de ser ellas mismas, de volver al cuerpo, rescatar nuestro propio amor que se encuentra ido, por el cual se pierde en unos estadios mentales de emociones y pérdidas.

TRÍPTICO significa el enlace de tres historias bailadas entabladas hacia un mismo lugar *Cuerpo*.

¿Qué es, ese componente que hay en la danza, que realizan las intérpretes para que pueda haber una reacción en el espectador?

La obra es muy honesta, sabemos lo que es la tristeza, la alegría, la ira, la decepción, la melancolía. Lo curioso es que en la vida cotidiana uno lo que hace realmente es taparlo, echar tierrita a eso y seguir como si nada y que siga la vida. Pero hay un tropiezo nuevamente con esa emoción bailada y ver cómo cada cosa se pone en el escenario y dar cuenta que ello realmente está transmitiendo una reacción emotiva, concreta y no queda más que recibirla, es ahí donde ocurre la magia, poesía de la noción llevada al escenario, esto libera el espíritu de cualquier historia que se interprete.

Por último, es un componente teatral de acción dramática, con gran poesía del cuerpo, realmente es una obra que llega al espectador. Referir esta gran pieza de actuación y movimiento corporal sitúa lo que pretendo trabajar y llevar a cabo en escena, es el contexto formador de mi obra LLORÓ MI REBELDÍA, historia que se necesita ser contada, expresada y transmitida.

Teaser Funus. BIPO.BIPO



Figura 12 "Film Teaser Funus"



Figura 13 "Decadencia Total"

Funus o Tártaro es una pieza que nos acerca a rincones de la realidad y de lo humano.

Es un momento escénico de sabor agrio y dulce, un funeral llevado a sus máximas consecuencias, pues nunca dejará de ser un ritual de despedida, un instante resumido de pérdida, en el que se dan cita el pasado y alguno que otro demonio. Ricalde, A (2014)

Observar esta ficha, hace un gran aporte para mi obra, desde sus elementos en escena; uno de ellos, simbolizan lágrimas (*ilustración 12*). Quienes hacen parte de nuestra vida y como pueden ser una carga de energía dependiendo que tan fuerte la involucremos en nuestras vidas. Este elemento de escena llama mucho la atención y en el cual he decidido agregar a mi obra, por lo cual una de sus escenas evidencia perdida. Observo que la bailarina se presenta en la escena, con pocas prendas en su cuerpo; da una idea en poder hacer lo mismo, mostrarme como soy. Si es algo, que con total naturalidad hacemos a diario, en escena manejare la misma intención.

DANZA AFRO



Figura 14 "Danza Afro Contemporánea"

Practicar la Danza Afro ha permitido, tener una cercanía con la Danza Contemporánea. En sus movimientos al son de los tambores ejercidos de manera rápida, evidencian expresión, fuerza y una historia detrás de ella. Podemos percibir e imaginar desde nuestros saberes previos que la danza afro se ejecuta de manera rápida, pero puedo contradecirlo, ya que desde unos saberes obtenidos la danza afro también se puede producir desde un tono muscular lento y muy abierto. En conclusión, los pasos que he aprendido de descendía africana; darán un aporte a la obra, quiero que estos se encuentren involucrados allí, desde una musicalidad distinta a la percusión.

FRANCISCO CÓRDOVA

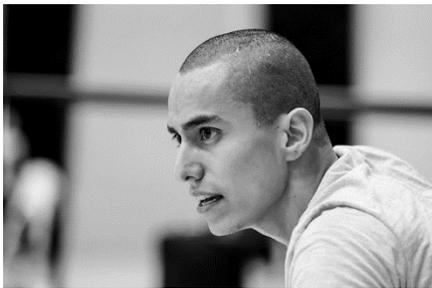


Figura 15 "Francisco Córdova Mexicano"



Figura 16 "Cuerpo Acción"

Reconocido como uno de los siete creadores emergentes más representativos en la escena de la danza contemporánea en el mundo. Intérprete, coreógrafo y pedagogo, se desplaza por el escenario con una suave combinación que pone al mismo nivel el baile y la maestría acrobática.

Cuerpo-Acción / Movimiento-Relación

Es un entrenamiento basado en la construcción de acciones físicas. Induce al participante a moverse a partir de un lenguaje común y no de códigos dancísticos. Decodifica y desestructura los lenguajes establecidos y predeterminados de la danza. Lleva al cuerpo a sus máximas capacidades con un riesgo corporalmente controlado.

¿Qué lo ha llevado al éxito en el mundo de la danza? Busco retratar, a través del cuerpo, la parte más bella de las cosas crudas. Intento mostrar las experiencias que en apariencia son más oscuras, pero mi propuesta parte de la estética. Si abstraemos la belleza de una situación que se considera terrible u oscura, a la gente no le desagradan. Ése es uno de los perfiles que me gusta explorar. Cordova, F. (30 de 11 de 2018).

MAGNIFICAT

Esta pieza de Córdoba es una arquitectura escénica de protesta. Bajo un término religioso pero alejado del mismo, se expone a forma de especulación un modelo de “mujer esclava” generado en una oración. La acrobacia representada allí, la he recopilado para que sea parte de mi obra, ver el trabajo que representa las dos bailarinas en cuanto al contacto fresco y tranquilo. Los impulsos generados por el otro, la relación de cuerpo en acción, es algo que efectivamente deseo que se vea proyectada en la escena final; ya que esta da un cierre de serenidad, satisfacción después de un opaco dolor y en especial un trabajo colectivo con mi sobrina.



Figura 17 "Sostener"



Figura 18 "Impulsar"



Figura 19 "Mover"

TÉCNICA LIMÓN

Discípulo de D. Humphrey, le dio una nueva dimensión a la idea de la caída y la recuperación propuesta por su maestra. Su investigación se dirigió a reconocer y controlar el peso de cada parte del cuerpo haciendo un trabajo aislado de las mismas. El resultado es un movimiento fluido y en ocasiones «flotante», donde la zona que adquiere más peso (o más caída) moviliza al resto del cuerpo, creando movimientos amplios y suspendidos o pesados y pendulantes. El torso expresa como consecuencia directa del uso de los brazos y de la flexión/extensión de la columna, pero sin detener su movimiento ni acentuarlo. Las manos cobran una gran expresividad y también el rostro.

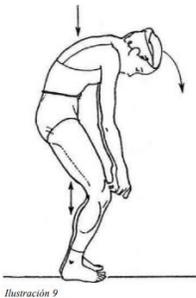


Figura 20 "Suspensión"

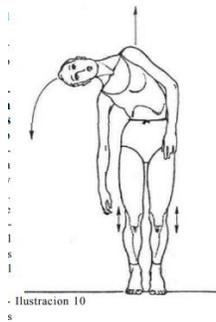


Figura 21 "Caída y Rebote en las Piernas"

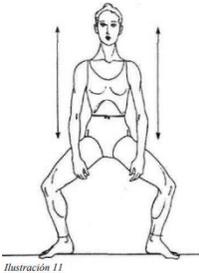


Figura 22 "Ejercicio Preparatorio de Caída"

El libro *La Técnica Ilustrada de José Limón*, es un escrito que centra la historia de esta destreza y aconseja a quien quiere aprenderla. Las anteriores ilustraciones, son el estilo que ambiciono en el primer y tercer momento de la obra *LLORÓ MI REBELDÍA*.

GRUPO ESPARRAMA

Según el Redação RBA. (2017). El grupo nace a fines del año 2012. Son cuatro personas Rani Guerra, Ligia Campos y Kleber Brianes. Ya se conocían de otros grupos, deciden trabajaron juntos y dieron por hecho que cada uno tenía varias afinidades: intensión de investigación, método de producción y el lenguaje del payaso.

En mi cuenta de Facebook, encontré uno de los trabajos del grupo. Es un corto video, en homenaje a todas las personas que andan sintiendo falta de abrazos. Observar esta pequeña composición, me sorprendió en como un solo actor, puede mediante solo un abrigo y un sombrero darles vida a estos. Fue muy claro notar que había otro personaje otro actor más en la escena. Es una increíble composición, en la cual he querido que sea partícipe de la segunda escena de mi obra *LLORÓ MI REBELDÍA*. Pienso que llevar un trabajo así, permitirá dar una aclaración más a la obra, no solo habrá expresión corporal, daremos vida e ilustración a otro personaje en la obra.



Figura 23 "Personaje Imaginario"

CAPÍTULO III. COMPOSICIÓN DE MI OBRA (Desarrollo Creativo)

Las técnicas aprendidas en la Academia, la proyección de las obras de cada artista referente, sus procesos de ejecución y experiencias serán partidarios para nuestro proceso de creación. Algunas de ellas se verán aplicadas en el resultado dancístico, movimientos, expresiones, trabajo corporal, trabajo escénico. La obra *LORÓ MI REBELDÍA* se construirá a partir del uso de letras o frases escritas por el espacio mediante cada extremidad del cuerpo; este permitirá ejecutar los movimientos corporales conectados con la música narrando la expresividad de la historia “El rato”, involucrar los impulsos corporales con el espacio y el suelo mediante coreografías con el diseño de algunos bocetos. Los elementos de escena jugarán un papel importante; serán la simbología y apreciación escénica e incluso en un momento de la escena un elemento será otro personaje más en la escena. La elaboración del guión especificará la realización, el enfoque y trabajo del artista bailarín; alcanzando el orden de luces y el tempo de cada canción.

Breve descripción

El guion coreográfico es creado a partir de la narración inicial “EL RATO”, esta narrativa será estructurada en tres momentos (tres escenas), cada una de ellas parte de una descripción de su composición y desarrollo, en cada una de ellas habrán secuencias de movimientos, referidos mediante verbos de acción, para dar una búsqueda a la expresión corporal. La tabla 1 evidencia los diferentes elementos que serán parte de las tres escenas; también se encuentra el guión técnico que define la organización de luces y duración de cada escena en cuanto a la acción del bailarín y su relación con el tiempo de cada canción.

LLORÓ MI REBELDÍA

Tabla 1 Elementos de la Obra

<p>Máscara Es quien hace parte del disfraz de arlequín. Quiero dar uso a ella la primera y segunda escena; este objeto reemplazará el maquillaje del arlequín. Pretendo dar una apreciación a este elemento, ya que en su momento era el vestuario elegido para aquel show. Será un rostro más en la escena.</p>	
<p>Disfraz de arlequín representa a quien fue el gran amor de mi vida. Es el vestuario para la primera y segunda escena.</p>	
<p>Colgador de chaquetas es un elemento, utilizado en muchas obras. Es esencial para el orden del vestuario. Pero asimismo este será como otra parte del cuerpo del disfraz de arlequín.</p>	
<p>Balde se dará uso de este, puesto en la cabeza, reflejando el encierro, la lucha por querer gritar y llorar. Buscando el propósito de que nadie te vea llorar.</p>	

LLORÓ MI REBELDÍA

<p>Bolsas transparentes llena de agua</p> <p>Representan lágrimas, estas que cargamos en nuestro sentir. Serán parte de la segunda escena.</p>	
<p>Zapatillas elemento utilizado en la primera escena para el corto show de salsa. Tendrán un foco de apreciación, este dará una acentuación más al espectador frente a la historia.</p>	

PRIMER MOMENTO (Escena 1)

MI GRAN AMOR

Danzo un sentimiento profundo para ti, mi entrega y tú entrega, mi aprecio, interés y apoyo mutuo. Eres tú mi gran felicidad, satisfacción y motivación que transmites en mi vida, quiero siempre abrazarte, acariciarte, besarte, alcancemos nuestras metas y luchemos juntos los dos. Quiero correr contigo sin nunca retroceder. Por esto quiero que te sientas orgulloso de mi presentación, un show de salsa que por mucho tiempo he preparado para ti; necesito tus aplausos, palabras de ánimo esto es para ti, mi gran amor.

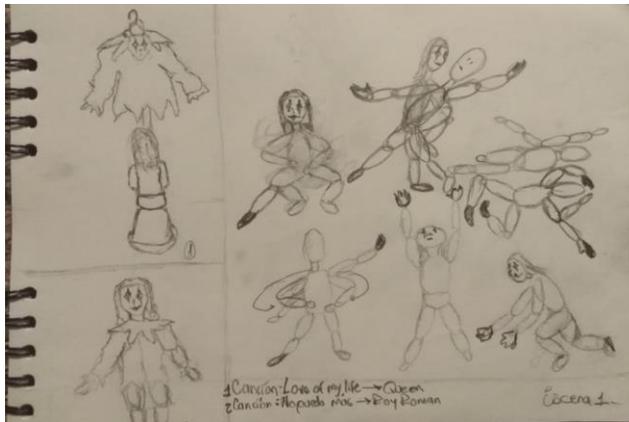


Figura 24 "Boceto de Escena 1"

En el inicio de esta primera escena quise llevar a cabo una corta interpretación sin ninguna luz, simplemente hablada en la oscuridad. Este fue el siguiente:

*Yo sé que tengo una y mil cosas que cambiar,
en mí, siento tormentas, que me quieren derrumbar.*

*Hay un abismo, que me quiere ahogar,
siento que el sol para mí no saldrá.*

Después de dado este inicio, se encienden la luz amarilla que radia tranquilidad. Las dos bailarinas (mi sobrina y yo) se encuentran sentadas cada una en un diferente balde, llevando en cada rostro una máscara. Realizamos unos movimientos como modo de introducción a la escena, luego nos dirigimos hacia el traje del arlequín que se encuentra colgado en el perchero, tomando mi sobrina el pantalón y yo el saco. De esta manera queriendo representar una pareja disfrazada de arlequín, expresamos allí sensaciones y sentimientos de amor, apoyados mediante algunos verbos de acción que se encuentran evidenciados en las fotografías,

LLORÓ MI REBELDÍA

los cuales nos direccionan a una expresión corporal de *Mi gran amor*. Hay un cambio de luz pasando a ser de color rojo que define la pasión y el amor. Utilizamos la canción *Love of my Life* de Queen que transmite serenidad y también da una indicación de velocidad en los movimientos de manera suave y tierna, esto se realiza en un tiempo de casi dos minutos. También se evidencia algunas de los ejercicios de la Técnica de José Limón. Después de terminada la canción mi sobrina se retira el pantalón y lo cuelga nuevamente al perchero y sale de escena. Doy inicio al momento de un corto show de salsa, donde también se recita un texto corto.

Es esta noche, ¡Esta noche!

*Mis pies quieren bailar, ha sido toda una lucha,
toda una preparación, esta noche quiero sentir el calor de tus aplausos.*

¡Esto es para ti!

¡Me veo bien!

Cuando estoy recitando este texto, me encuentro poniéndome las zapatillas para bailar la canción *No puedo más* del artista Roy Román, ejecuto los pasos básicos de la salsa caleña, estos, que se encuentran en las fotografías y los cuales fueron aprendidos por parte de mi padre. Seguimos utilizando la luz color rojo, la cual transmite ALEGRÍA.

Tabla 2 Secuencia de pasos-Escena 1



LLORÓ MI REBELDÍA



Abrazarte

Ven aquí

Siempre levántarte



**Alcancemos nuestras
metas juntos**



Punta talón



Paso básico-cruzado



SEGUNDO MOMENTO- (Escena 2)

UNA LARGA NOCHE

Expreso un gran dolor, me has dejado sola, por ti he dejado mi gran sueño. Eres una simple ilusión, siento rabia, quiero llorar, gritar... No quiero tu perdón ahora, no me acaricies, no confundas mi dolor con tu amor hipócrita, me has engañado, vete lejos querido, muy lejos. Por qué ahora es una larga noche, quiero dormir, aunque no logro hacerlo. ¡Dios ayúdame! estoy sufriendo ¡Escúchame!...



Figura 25 "Boceto de Escena #2"

Después de presentado el show de salsa, pasamos a una segunda escena. Aquí expresamos la amargura y decepción de ese hombre que nunca llegó al show preparado. Damos paso hacer una interacción con el traje completo de arlequín. Retirando el saco, muestro una intención de no querer retirarlo de mi cuerpo. Finalmente lo hago y lo llevo al perchero, de nuevo lo acaricio a su vez interpreto con mis manos la canción *Una Larga Noche* de la cantante *Liliana Guerrero*. Finalmente se encuentran las dos prendas en el perchero; en la parte de arriba de este elemento se encuentra una máscara; su mitad es de color roja y la otra mitad de color blanca, buscando

LLORÓ MI REBELDÍA

completar así el rostro de este traje. El perchero se encuentra ubicado en el fondo del escenario, lentamente lo llevo al centro de este, hay encuentro entre el disfraz y mi cuerpo, busco la manera en darle una interpretación de vida a este elemento. Así que lo hago introduciendo mi mano derecha en el saco, siendo esta la mano derecha del arlequín y finalmente se refleja otro personaje más en la escena, su mano levanta mi rostro triste y lo acaricia, acaricia mi cuerpo, toma mi mano y luego lo abrazo aceptando la intensidad de su perdón, para este momento se enciende una luz cenital de color amarillo, cayendo de forma vertical sobre el objeto.

Reacciono a lo que este hombre busca remediar, saco mi mano de la manga deteniendo sus intenciones de enredarme nuevamente, llevo un movimiento de querer golpearlo, pero me detengo, lo abrazo por un momento y de nuevo lo llevo al lugar del fondo del escenario, este trabajo sobre el detalle lo quise tomar del Grupo Esparrama lo cual me pareció una experiencia interesante de realizar para esta segunda escena.

Me siento en el centro del escenario, suena la canción *Goodbye*, ella contrasta con el movimiento que quiero componer con mi cuerpo, la **agitación** el cual impulsan a la vez mi pecho. Mi sobrina vuelve a escena y toma el balde con sus manos, ella se dirige para ponerlo en mi cabeza buscando cubrir mi rostro, buscamos significar el encierro, la oscuridad que sentimos del dolor causado. Mi sobrina se sitúa atrás de mi espalda arrodillada y hace un suave pellizco en mi espalda para dar inicio a realizar unos movimientos con las manos al mismo tiempo, lo acordamos con ella como código de comunicación. Después de terminados los movimientos ella retira el balde, toma mi rostro y lo direcciona hacia abajo buscando acostar el resto de mi cuerpo con algo de fuerza, me abraza por un momento buscando calmar el dolor. Su camión de color blanco representa en la escena un ser espiritual que sabe y siente el sufrimiento por el que estoy pasando. Ruedo por el piso expresando sensación de ira lo hago sin que mis pies dejen de tener una conexión con el piso, es un ejercicio aprendido en la Academia Danza Común. Aparece un objeto el cual representa lagrimas; son bolsas transparentes con agua amarradas en fila, estas las pone mi sobrina en mi espalda y yo busco dar una apreciación a ellas apretándolas en mi rostro y pisándolas buscando ser definidas como lágrimas, mientras realizo esta expresión con ellas, mi sobrina busca el balde para llevarlo al centro y lo hace de una manera algo lenta, entre las dos guardamos las bolsas en él, poniendo como fin a este llanto profundo; danzamos en un primer nivel impulsándonos para realizar saltos cortos a su alrededor sosteniéndonos de su bocadera.

LLORÓ MI REBELDÍA

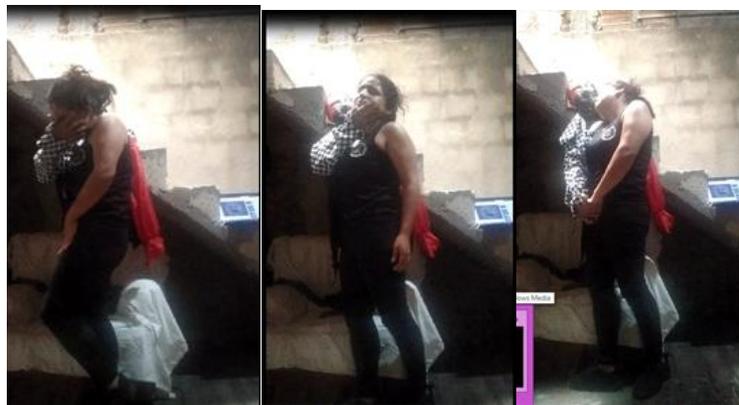
Damos paso a realizar un ejercicio observado en el film *Teaser Funus* que aparece en la tabla de fotografías el cual lo llame *Quiero sostenerte*, mi sobrina me sostiene y luego me impulsa con sus pies para ponerme de pie. Caminamos por el espacio hasta conectar nuestros hombros buscando una salida a esta tristeza profunda. Todo este proceso de ejecución tiene un ambiente de luz color azul, la referimos como un significado de tristeza y soledad.

Tabla 3 *Secuencia de pasos-Escena 2*



Llorar

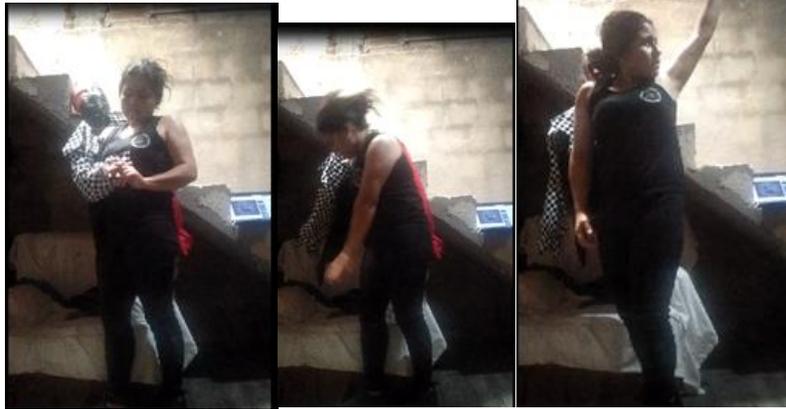
Morder



No me acaricies

No quiero escucharte

LLORÓ MI REBELDÍA



Suelta mi mano y vete lejos



Quiero dormir

Quiero encerrarme a llorar



Donde estas Dios



Escúchame



Quiero sostenerte

LLORÓ MI REBELDÍA



Mis lagrimas



Buscando una salida

TERCER MOMENTO- (Escena 3)

PURIFÍCAME

Siente mi dolor, absorberlo, tómate, libérame de el señor. Descubre mis señales, suaviza este dolor, confórtame, mírame, mírame estoy aquí Dios, me han dañado, han rasgado mi carácter.

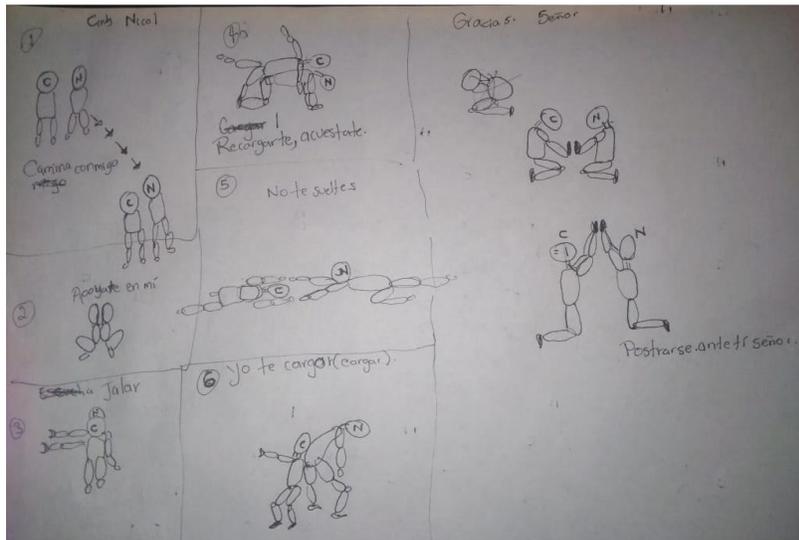


Figura 26 "Boceto de escena #3"

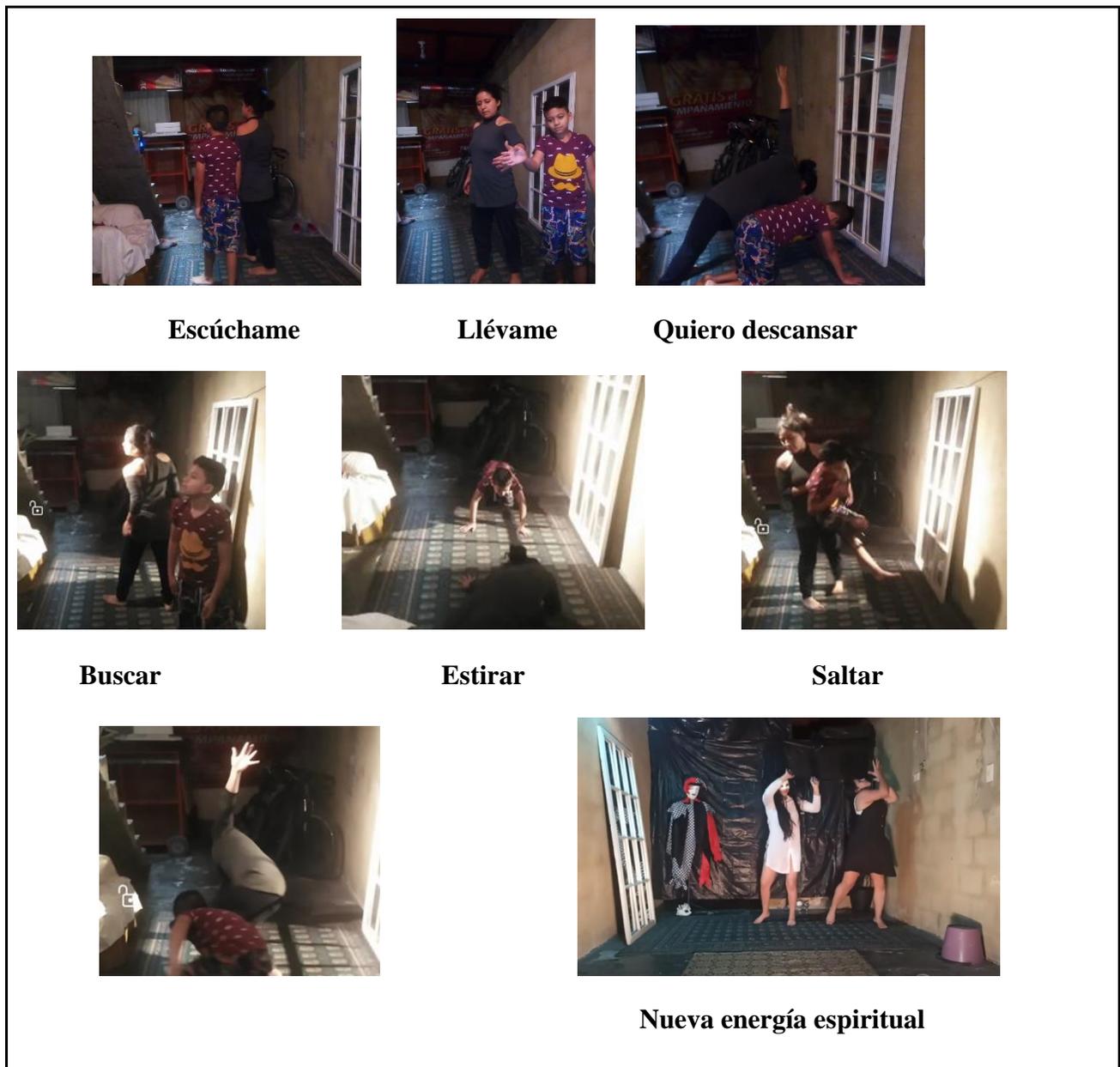
Para esta tercera escena empleamos la canción llamada Ameno del grupo Era; es una canción que transmite una voz de espiritualidad radiando tranquilidad y serenidad. Iniciamos caminando de manera diagonal, con nuestras manos realizamos una acción arrancando de nuestro pecho el sentimiento que está dentro y lo mostramos a Dios, pidiendo a él ser escuchada. Ante esto involucramos unos movimientos aprendidos en el taller de Danza Afro, llevándolos a una diferente concepción, como búsqueda de una nueva energía espiritual para el cuerpo y mente.

El vestido de color negro que mantuve puesto durante las escenas, tiene un significado de oscuridad y energía negativa. Después de este gran encuentro con este ser, que para este caso es mi sobrina quien lo interpreta desde una segunda intención, buscamos que haya un cambio de vestido. Este cambio lo propone mi sobrina; ella analiza que, para realizar este cambio mucho más limpio, sin que se note el apuro de quitar la prenda, me sugiere mantener el vestido blanco y encima puesto el negro, así con más facilidad se puede dar una connotación de un cambio de energía el cual se busca para el fin de esta narrativa en escena. Tomar realmente su opinión brindó un gran equilibrio para mostrar una danza sensible que pone como fin a esta tercera escena. Quise llevar a cabo la intención y el trabajo que realizar *Julie Gautier* bajo el agua con movimientos corporales

LLORÓ MI REBELDÍA

suaves como caminar lento y a su vez expresando tranquilidad con los ojos cerrados, realmente no es algo sencillo de lograr puesto que el agua detiene los movimientos y el hacerlos fuera del agua es un trabajo mucho arduo. Finalmente buscamos dar la intensión de un cambio emocional con el vestido blanco y con los movimientos que realiza *Gautier* en su film *AMA*. La luz que empleamos para esta tercera escena es de color amarillo, la situamos en el piso de manera frontal, caracteriza para la escena un brillo de energía positiva.

Tabla 4 *Secuencia de pasos- Escena 3*



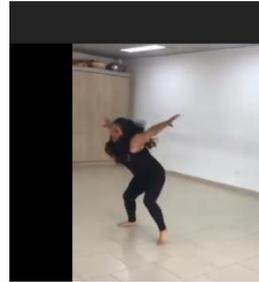
LLORÓ MI REBELDÍA



Cargar



Volar



Tranquilidad nueva

Tabla 5 Guión Técnico de la Obra

ESCENA	N° DE LUCES Y COLOR	DIRECCIÓN DE LUCES	ACCIÓN	CANCIÓN	DURACIÓN
1	BLACK-OUT		INTER. DE TEXTO	NO	1 MINUTO
1	1 (AMARILLO)	LATERAL-NIVEL MEDIO	CAMINA HASTA EL DISFRAZ (DUO)	NO	15 SEGUNDOS
	2 (ROJO)	LATERAL-NIVEL MEDIO	SE PONEN EL DISFRAZ (SOLO)	LOVE OF MY LIFE	1:40
	1 (ROJO)	LATERAL-NIVEL MEDIO	DRAMATIZACIÓN (SOLO)	NO	1 MINUTO
	1(ROJO)	LATERAL-NIVEL MEDIO	BAILA SALSA (SOLO)	NO PUEDO MÁS	1:32
2	1(AMARILLO)	FOCO	DRAMATIZACIÓN CON EL ARLEQUIN(SOLO)	UNA LARGA NOCHE	3:32
	1(AZUL)	LATERAL-NIVEL MEDIO	DANZA CON EL BALDE EN (DUO)	APPARAT-GOODBYE	3:32
3	2(AMARILLO)	LATERAL-NIVEL MEDIO	DANZA ESPIRITUALIDAD EN (DUO)	AMENO	3:50

CAPÍTULO IV. MEDITACIÓN DE MI OBRA

REFLEXIONES Y APRENDIZAJES

El objetivo inicial de esta Investigación-Creación, fue crear una obra de Danza Contemporánea, con base a la narrativa “El rato” Con respecto a esto, organizar, planear y ejecutar una puesta en escena con Danza Contemporánea, no es una tarea sencilla de tratar, inicialmente se habían detallado unas ideas específicas para el desarrollo de esta; pero al dar inicio a ellas, se fueron yendo por otras variables, incluso fue complejo no olvidar los referentes de diálogos de textos y contextos en los cuales debíamos de apoyarnos y que de esta manera sus aportes debían estar evidenciados en la obra. Como determinábamos al inicio, el objetivo era crear una obra con Danza Contemporánea, al dar los primeros pasos en cuanto a su desarrollo y composición de esta nueva pieza, esta se fue construyendo en el transcurso de los ensayos, fueron pronunciándose las nuevas ideas y abandonando así las otras por completo; la improvisación fue el aporte principal, simplemente entramos en la tarea de sentir la música, sentir nuevamente mi historia e incorporé lo más fructífero que los referentes me ofrecían, esto movió un ensayo tras otro y de esta forma se construyó una a una las escenas de *LLORÓ MI REBELDÍA*. Finalmente, la obra se llevó a cabo, el objetivo se cumplió de alguna manera, a pesar de la crisis del aislamiento que en ese momento estaba pasando la sociedad por el nuevo virus (Covid-19).

Otro aspecto fueron los referentes, claramente ellos influenciaron en mi obra, pero quiero entrar en detalles sobre algunos de ellos, porque impresionaron en mi sentir artístico y aportaron en la construcción de la obra.

El pequeño film que realizo uno de los integrantes del Grupo Esparrama con el traje, fue lo que impulso y direccionó más la tragedia ocurrida en la segunda escena. Me apropié de toda su idea, dio una aclaración más a la historia que danzaría. Ensaye bastante para lograr su misma intención, no fue sencillo, pero finalmente lo pude dominar; no con la misma experiencia, pero si dar las principales facciones a mi personaje imaginario. La obra INCORPUS TRIPTICO siempre fue una influyente inicial para el desarrollo creativo, una de sus bailarinas reflejo lo que en algún momento pensé que no fuese posible para mí realizar. Sus características físicas, (su peso) no había sido un impedimento para ella danzar, ni fue un problema en las escenas, de esta manera ella levantó en

LLORÓ MI REBELDÍA

mi la autoestima e imagen corporal, la figura de mi cuerpo no podría ser un límite para actuar en escena. *Julie Gautier* sus movimientos suaves bajo el agua quise que en mi obra se hallaran. No fue de la misma manera, en realidad no es sencillo de hacerlo como lo pensé en algún momento; pero hallé la forma de que fueran similares a los suyos, mediante una canción suave, esta, brindo las pausas para el control de mi cuerpo. Y de las sesiones recibidas en la Academia Danza Común, fueron un gran aporte en cuanto técnicas y trabajos de peso con el cuerpo; estas se encuentran evidenciadas en todas las escenas, me permitieron dar una conjugación a los diferentes verbos de acción, siendo ellos la secuencia de pasos. Encontré algunos anexos, como entrevistas dirigidas hacia los referentes anteriormente nombrados. En estos apartados, hay un gran focus de respuesta frente a sus montajes, de donde han surgido sus ideas y como han trabajado para dar a conocer su obra.

En este proceso aprendí grandes cosas, aprendí a bailar más, a conocer y trabajar más a fondo la Danza Contemporánea, a componer obra desde mis experiencias, dar un orden al momento de realizar algún montaje. Pero sobre todo aprendí de cada uno de los referentes citados en la investigación.

En cuanto a la Utopía Moderada el propósito se llevó a cabo. Unas de las personas de mi familia, al observar la segunda escena, sus palabras fueron: *“Me sentí identificada, había vivido un momento así en mi vida, pero en especial sentí una fuerte sensación de nostalgia cuando observé la escena con el traje del arlequín”*. En cuanto a cambiar el comportamiento de mi sobrina, si fue posible; no hubo un cambio total, pero haberla invitado a que fuera parte de mi obra logré mediante la danza calmar y olvidar por un momento su ansiedad de tristeza y rabia.

La prospectiva de este arte-facto, quiero detallarlo y perfeccionarlo más y más, Tengo la idea de presentarla en la casa de la cultura de Fontibón, quiero que mi obra sea presentada y reconocida, allí ofrecen la oportunidad a las personas que están involucradas con el arte de presentar sus productos artísticos, sin importar la edad, el estrato, la discapacidad. Como docente de Educación Artística mi visión es generar un proyecto para las personas vulnerables de algunos barrios de la ciudad enseñando para ellos la Danza Contemporánea y Expresión Corporal.

Referencias Bibliográficas

- Alicia Quiñones. (30 de noviembre de 2018). *Francisco Córdova, Danza de amargura*. Obtenido de La razón <https://www.razon.com.mx/el-cultural/francisco-cordova-danza-de-amargura/>
- Ana Paula Ricalde. (20 de abril de 2014). *Teaser Funus. BIPO.BIPO/ Arte de acción/Ana Paula Ricalde [Archivo de Video]*. Obtenido de Ana Paula Ricalde: <https://youtu.be/Dl1fQJ4ceFY>
- Cindy Saravia. (18 de abril de 2020). *Facebook [Archivo de video]*. Obtenido de Cindy Saravia: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219871647716156&id=1069693767&extid=WcfDsgkyw5apwqt&d=null&vh=i
- Cordova, F. (30 de 11 de 2018). *Francisco Cordova, danza de amargura*. (P. L. Mexico, Entrevistador) Obtenido de <https://www.razon.com.mx/el-cultural/francisco-cordova-danza-de-amargura/>
- *In Corpus Tríptico*. (2011). Bogotá: Gilberto Alzate Avendaño.[*Obra*].
- "El maestro de danza afro de la Universidad Minuto de Dios da una definición de Expresión Corporal". (Anselmo, A, comunicación personal, 7 de mayo de 2020.
- Gutiérrez de la Torre, B. L. (2020). *Entrevista [In person]*. Academia Danza Común.
- *La Técnica ilustrada de José Limón [Documento PDF]*. (6 de agosto de 2015). Obtenido de México Documents: <https://vdocuments.mx/la-tecnica-ilustrada-de-jose-limon.html>
- MUNIZAGA, D. (8 de febrero de 2019). *Julie Gautier: una vida bajo el agua*. Obtenido de Endémico: <https://www.endemico.org/perfil/julie-gautier-una-vida-agua/>
- Nava, J. (). *Teoría de la Rebeldía A Partir de Ernst Jünger y Albert Camus [Archivo PDF]* tomado de https://www.iztacala.unam.mx/errancia/v2/PDFS_1/LITORALES9_TEORIA%20DE%20LA%20REBELDIA.pdf

- Ortiz, P. (5 de septiembre de 2016). Le estoy muy agradecida al hombre que me violó con cinco años. Él me hizo artista. *El confidencial* recuperado de https://www.elconfidencial.com/cultura/2016-09-05/le-estoy-muy-agradecida-al-hombre-que-me-violo-con-5-anos-el-me-hizo-artista_1254183/
- Pilar, C. (2016). Expresión Corporal para el desarrollo Integral del adolescente. Universidad de Chile facultad de Artes departamento de Danza. recuperado de <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/142574/mora-camus-camila.pdf?sequence=1&id Allowed=y>
- Pinzón, F. (10 de septiembre de 2018). Conoce la obra IN CORPUS TRÍPTICO. (L. 9. ESTEREO, Entrevistador) tomado de <https://www.facebook.com/laud90.4estereo/videos/243760322976619/>
- Physical Momentum. (6 de julio de 2016). *Magnificat / Physical Momentum / Francisco Córdova*. [Archivo de video]. Obtenido de Physical Momentum: <https://youtu.be/Z2ABP29rWKQ>
- Redação RBA. (12 de noviembre de 2017). *RBA Rede Brasil Atual*. Obtenido de Grupo Esparrama se apresenta no Minhocão neste domingo: <https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2017/11/esparrama-pela-janela-se-apresenta-no-minhocao-neste-domingo-12/>
- Rosa, C. (2007). ¿La Danza clásica contemporánea, un estilo coreográfico del siglo XXI?. *Escena revista de las artes*. recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6678527.pdf>
- Sánchez, M. (). *Técnicas de Danza huellas en el cuerpo*. [Archivo PDF]. recuperado de <https://www.danzaterapiaragon.com/wp-content/uploads/Tecnicas-de-Danza-Huellas-en-el-Cuerpo.pdf>
- Sanguino, J. (29 de marzo 2016) 8 artistas que pagaron la condena de su rebeldía en prisión. *CC NEW* recuperado de <https://culturacolectiva.com/arte/lola-alvarez-bravo-quien-es-biografia>
- TEDX TALKS. (17 de abril de 2020). *INSPIRATION IN THE ABSENCE OF BREATH / JULIE GAUTIER / TEDx Lausanne Women* [Archivo de video]. Obtenido de <https://youtu.be/2yaHKVSLfLc>
- Universidad de Lima. (2013) Vida artística en la Universidad, Danza Contemporánea tomado de <http://www.ulima.edu.pe/departamento/vida-artistica-en-la-universidad/danza-contemporanea>

LLORÓ MI REBELDÍA

Anexos

LLORÓ MI REBELDÍA