

**La Danza como lenguaje transformador en el ejercicio artístico pedagógico del
maestro Hilmer Ramos**

Hilmer Eliecid Ramos Mora

11382024164

Universidad Antonio Nariño

Licenciatura en Artes Escénicas

Facultad de Educación

Colombia, Bogotá 2021

**La Danza como lenguaje transformador en el ejercicio artístico pedagógico del
maestro Hilmer Ramos**

Hilmer Eliecid Ramos Mora

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Licenciatura en Artes Escénicas

Asesor:

Mg Astergio Indalecio Pinto

Grupo de investigación

Didáctica de las Artes Escénicas

Universidad Antonio Nariño

Facultad de Educación

Licenciatura en Artes Escénicas

Bogotá, Colombia

2021

NOTA DE ACEPTACIÓN

El trabajo de grado titulado
“La Danza Como Instrumento Transformador en el ejercicio artístico pedagógico del
maestro Hilmer Ramos”, Cumple con los requisitos para optar
Al título de Licenciado en Artes Escénicas.

Firma del Tutor

Firma Jurado

Firma Jurado

Bogotá D.C., 30 de Noviembre de 2021.

Tabla de Contenido

Resumen.....	9
Abstract.....	10
Introducción	12
Antecedentes de la investigación.....	15
Objetivos	21
Objetivo general	21
Objetivos específicos.....	21
Aproximaciones teoricas	25
Diseño Metodológico.....	32
Resultados y análisis	38
Influencia del arte en el contexto formativo – educativo	38
Historia de vida Hilmer Eliecid Ramos Mora.....	41
Expresiones de significado de la danza como instrumento transformador en mi propia vida y en mi ejercicio profesional	49
Conclusiones	77
Referencias Bibliográficas.....	80

Lista de Figuras

Figura 1 <i>Muestra fotográfica Fundación Hijos de sol y luna 1</i>	11
Figura 2 <i>Muestra fotográfica Fundación Hijos de sol y luna 2</i>	14
Figura 3 <i>Muestra fotográfica Fundación Hijos de sol y luna 3</i>	20
Figura 4 <i>Muestra fotográfica Fundación Colombia Amiga 4</i>	22
Figura 5 <i>Muestra fotográfica Fundación Hijos de sol y luna 5</i>	24
Figura 6 <i>Logo Grupo de investigación Didácticas de las artes escénicas</i>	25
Figura 7 <i>Campos de conocimiento de la línea de investigación didácticas de las artes escénicas.</i>	27
Figura 8 <i>Encuentro de danza en auditorio el Tunal 2018</i>	31
Figura 9 <i>Etapas del proceso de la investigación cualitativa</i>	32
Figura 10 <i>Objetivos de la historia de vida</i>	34
Figura 11 <i>Muestra fotográfica Fundación Hijos de sol y luna 6</i>	37
Figura 12 <i>Base para producción y reproducción artística</i>	39
Figura 13 <i>Muestra fotográfica Agrupacion Monserrat 7</i>	41
Figura 14 <i>Muestra fotográfica Fundación Colombia Amiga 8</i>	47
Figura 15 <i>Muestra fotográfica Fundación Colombia Amiga 9</i>	49
Figura 16 <i>Muestra fotográfica Fundación Colombia Amiga 10</i>	50
Figura 17 <i>Muestra fotográfica Fundación Hijos de sol y luna 11</i>	53
Figura 18 <i>Logo del montaje coreógrafo Café</i>	56
Figura 19 <i>Portada del libro Danzas folclóricas colombianas</i>	57
Figura 20 <i>Símbolos y convenciones según Zamora</i>	58
Figura 21 <i>Muestra fotográfica Fundación Colombia Amiga 12</i>	62

Figura 22 <i>Evento Palo pa rumba</i>	68
Figura 23 <i>Evento Congreso de Salsa Bogotá</i>	68
Figura 24 <i>Evento Congreso de Salsa Bogotá</i>	69
Figura 25 <i>Evento Festival localidad Martires</i>	69
Figura 26 <i>Participación Evento 20 K- localidad Mártires</i>	70
Figura 27 <i>Participación Evento 20 K- localidad Mártires</i>	70
Figura 28 <i>Evento Idartes Teatro Jorge Eliecer Gaitán</i>	71
Figura 29 <i>Evento Idartes Teatro Jorge Eliecer Gaitán</i>	71
Figura 30 <i>Evento Idartes Teatro el Tunal</i>	72
Figura 31 <i>Evento Convocatoria Distrital de Estímulos – Media Torta 2010</i>	72
Figura 32 <i>Evento Convocatoria Distrital de Estímulos – Iglesia Lourdes 2008</i>	73
Figura 33 <i>Evento de Danza en Medellín 2007</i>	73
Figura 34 <i>Evento Maravillosa Colombia 2006</i>	74
Figura 35 <i>Evento Maravillosa Colombia 2006</i>	74
Figura 36 <i>Evento Maravillosa Colombia 2006</i>	75
Figura 37 <i>Evento Convocatoria Distrital de Estímulos – Media Torta 2010</i>	76

Dedicatoria

A todas a aquellas personas que a través de los años han hecho de la educación el eje fundamental del desarrollo de la vida, a mi familia quienes siempre han estado conmigo apoyándome y aconsejándome para que siga estudiando y me siga superando, a mi esposa y mis hijos quienes por ellos no hubiera podido superar y salir de todos los obstáculos que se presentaron en mi vida,

Agradecimientos

La familia siempre ha estado presente en todos mis procesos de desarrollo como persona y como artista, en los sacrificios que se hacen día a día por sacar los proyectos adelante, por eso nuevamente les agradezco por ser parte de mi vida.

No puedo dejar de lado a todas aquellas personas que me formaron cómo bailarín brindándome la seguridad de surgir en un arte.

Gracias a la educación y a todos aquellos maestros inmersos en el proceso que me dieron herramientas para poder enseñar y formar a tantas personas a lo largo de mi vida.

A todos los aprendices que se fueron y los que aún se encuentran, muchas gracias por creer “se le recuerda con mucho cariño”.

Agradezco a la Universidad Antonio Nariño por permitirme ser profesional de un sueño que no había podido lograr.

¡Muchas gracias!

Resumen

El arte de la danza contribuye en el desarrollo integral de los seres humanos. A través de ella aprenden a utilizar su cuerpo como medio de expresión, destacando una cultura que muchas veces es olvidada o maltratada por desconocimiento. Este trabajo de grado busca resaltar la influencia que ha tenido la práctica de la danza como lenguaje transformador en el ejercicio artístico y pedagógico del maestro Hilmer Ramos, junto con las personas que han estado vinculadas a las acciones de formación ofrecidas por el maestro a través de las diferentes rutinas, que han estado acompañadas de disciplina y entrega, generando en los aprendices apropiación de la danza para cultivar un futuro profesional artístico siendo un referente para las nuevas generaciones.

Palabras clave: Danza, transformación social, expresión artística

Abstract

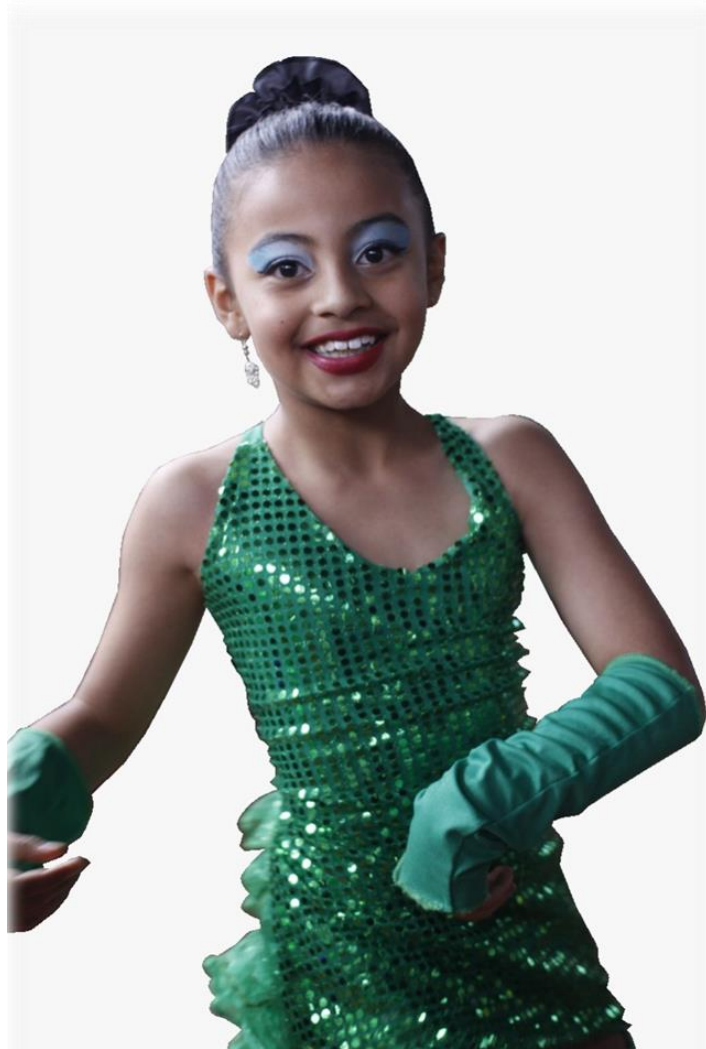
The art of dance contributes to the integral development of human beings. Through it they learn to use their body as a means of expression, highlighting a culture that is often forgotten or mistreated due to ignorance. This degree work seeks to highlight the influence that the practice of dance as a transformative language has had on the artistic and pedagogical exercise of teacher Hilmer Ramos, together with the people who have been linked to the training actions offered by the teacher through the different routines, which have been accompanied by discipline and dedication, generating in the apprentices appropriation of the dance to cultivate a future artistic professional being a reference for the new generations.

Keywords: Dance, social transformation, artistic expression

INTRODUCCIÓN

Figura 1

Muestra fotográfica Fundación Hijos de sol y luna 1

“La danza es el lenguaje oculto del alma”

(Martha Graham)

Introducción

La danza es una de las expresiones más antiguas que tiene la humanidad, está constituida por la ejecución de distintos movimientos que son generados por una secuencia rítmica, donde se emplea primordialmente el cuerpo como la herramienta de trabajo del bailarín.

Al respecto, la concepción del cuerpo en particular como medio de expresión se construye en los discursos y prácticas tanto de estudiantes como de maestros que participan en programas de Danza. Es así como Graham (Como se citó en Mora,1995) considera que “el instrumento mediante el que se expresa la danza es también el instrumento mediante el que se vive la vida: el cuerpo humano” (p.30). Se trata entonces, de entender el cuerpo, de vivirlo, de sentirlo, de verse en relación con él, de cuidarlo, de modificarlo, de hacerse un cuerpo, de hacerse sujeto en relación con él y de producirse a sí mismo como sujeto en relación con experiencias del cuerpo.

Cabe precisar que el cuerpo ha sido una categoría ampliamente explorada por diversos pensadores y autores de diferentes disciplinas o corrientes de pensamiento como Platón, Aristóteles, Marx, Bourdieu, Foucault y entre otros. Cada uno denotando un significado diferente atribuido a sus propias concepciones o estudios. Por su parte, Ferrada (2019) lo define como “fenómeno de sensaciones que le permiten sentirse, sentir y abrir el mundo” (p. 160). Es entonces, la danza una posibilidad en sí misma de ser parte del mundo, de habitarlo y habitarse a través de movimientos, gestos y palabras, convirtiéndose en un lenguaje que permea al ser humano que se genera con entrenamiento continuo de ejercicios y técnicas constantes, que permite desarrollar habilidades y hábitos necesarios

para tener un cuerpo adaptado a las necesidades de lo que se desee expresar, la flexibilidad, agilidad, equilibrio y fuerza constituyen una herramienta gradual de coordinación de los movimientos a ejecutar.

En el entendido de los argumentos expuestos, este estudio se presenta a partir del abordaje de los antecedentes de la producción académica frente a la danza, el cuerpo y como estos elementos se constituyen como un lenguaje transformador de la experiencia artística, pedagógica y profesional a lo largo de mi vida.

Posteriormente se hace referencia a los objetivos y justificación, así como las aproximaciones teóricas y metodológicas que lo fundamentan. Finalmente se presentan los resultados y análisis de la información y se determinan las conclusiones a las que el proceso permitió llegar.

ANTECEDENTES

Figura 2

Muestra fotográfica Fundación Hijos de sol y luna 2

“Bailar es alcanzar una palabra que no existe. Cantar una canción de mil generaciones. Sentir el significado de un momento”

(Beth Jones)

Antecedentes de la investigación

En referencia a la formación en artes escénicas, la danza y la transformación, temas principales de este trabajo de grado es preciso mencionar que el arte, aunque para muchos no va más allá de un espectáculo, puede asumirse desde su función transformadora profunda. (Huertas, 2011)

Las artes escénicas son consideradas manifestaciones artísticas y socioculturales caracterizadas por los procesos de comunicación que permiten generar la integración de expresiones literarias, expresiones plásticas y expresiones artísticas, entre las cuales se pueden encontrar la dancística, la actuación, la música.

En relación con este estudio cobra relevancia la danza, de la que se hacen varias reflexiones frente a la fuerza que debe tener el proceso de formación del talento artístico en ella, para poder poner en marcha la creación de situaciones y experiencias educativas, a partir de una idea de danza, de técnica, de disciplina y del cuerpo, que contribuyan a la creatividad de movimientos propuestos por un coreógrafo. Preguntándose sobre las condiciones de la técnica asumidas en sentido educativo, la relación entre la orientación y la posibilidad de transformación de los estudiantes y la concepción del cuerpo. (Ferreiro, 2007)

Al respecto, Ferreiro (2007) concluye que el cuerpo debe entonces, ser habitado completamente por el bailarín, en un proceso profundo de conocimiento, asumiéndose protagonista de su propia formación. En tanto, refiere que no hay técnicas específicas para cada uno, sino que cada cuerpo debe adecuarse de la mejor manera a cada necesidad que le

sea generada y a partir del acompañamiento docente crear la técnica que mejor se apropie a cada cuerpo.

Por su parte, Megías (2009) hace énfasis en que no se debe entender la danza como un simple proceso técnico- artístico, o como un mero talento corporal, sino que es necesario contemplar como relevante lo sensitivo, lo intelectual y lo perceptivo que lleva implícito y los múltiples beneficios de transformación personal, física, psicológica, socio afectiva, el desarrollo de las habilidades y la creatividad. Es así que Mora (2015) sostiene que la construcción del cuerpo en la danza es llevada a cabo a partir de la incorporación de habilidades, hábitos y sin lugar a dudas, técnicas, con el ánimo de potencializar los procesos de formación tanto de bailarines como de profesores en danza que a su vez constituyen formas diversas de corporalidad y subjetividad, internalizando reglas y formas de percepción de la realidad y del proceso sociocultural de cada uno de ellos.

Si pretendemos que los estudios sobre danza sirvan para discutir las teorías sobre el cuerpo que lo ven únicamente como una superficie donde se inscribe la sociedad y la cultura, no debemos olvidar que el cuerpo no solo es medio, instrumento, lugar de inscripción –en suma, objeto–, sino que es el lugar donde ocurre la vida. Por tanto, no sólo es un espacio habitado por un sujeto, sino que es un lugar vivido, un espacio experimentado, producto y productor de experiencias, representaciones y prácticas. (Megías, 2009, p.127)

En concordancia con lo anterior, se debe considerar el ejercicio pedagógico en relación con los principios enmarcados en la formación de la danza que según Ferreira (2009) consideran al estudiante como un ser en evolución constante que puede expresarse

a partir de sus capacidades, elecciones y creaciones. En tanto el maestro se entiende como el elemento mediador social que está en cercanía del estudiante y del contexto global, que imagina temas o motivaciones para permitir el descubrimiento de las potencialidades personales de cada estudiante y encontrar los mejores medios y recursos para ayudar a desarrollarlas.

En tal sentido, el proceso de enseñanza y aprendizaje no debe ser considerado algo invariable o estático a lo que haya que adaptarse fácilmente, sino que debe ser visto e interpretado como un sistema flexible, diferenciado que se centra en el estudiante permitiéndole adaptarse a las características propias de cada uno mientras suple también sus necesidades y/o expectativas.

Por lo expuesto, se revisan los lineamientos de la formación en danza del Plan Nacional de Danza -PND- (2010 - 2020) elaborado por el Ministerio de Cultura y en donde se comprende el cuerpo desde la contemporaneidad y el lugar donde se aborda, explicitando que “el cuerpo se hace potencia creadora, expresiva, en donde es la obra misma” (s.p). Además, refiere la construcción de una política pública cultural para la danza atendiendo en primera instancia la práctica como vital, rica y vigente en presencia y divergencia de significados, principalmente atribuidos a los aspectos culturales de una práctica social de comunidades y realidades particulares de donde emergen subjetividades y se configuran identidades.

En el territorio nacional cohabitan la danza tradicional, la folclórica, la contemporánea, la clásica, la moderna, los denominados bailes de salón, la integrada (que designa aquella que propicia la expresión de la población en

situación de discapacidad), la ritual de los pueblos indígenas, el baile deportivo, las urbanas de gran valor para la juventud, la danza y la actuación; todas estas expresiones soportan y constituyen en una permanente dinámica las identidades, lo nacional, lo popular, lo juvenil y lo urbano. (PND, 2010, p.1)

El PND (2010-2020), es tomado en este estudio como un documento base que permite fundamentar la importancia de la danza como lenguaje transformador, en tanto las consideraciones allí expuestas, llevan a develar la danza como una práctica que genera conocimiento, a la vez que configura la cultura, la memoria y el tejido social. Además, reconoce el carácter diverso y múltiple de la danza en relación con el diálogo expreso en la contemporaneidad y la tradición, materializados en el proceso creativo que valora los aportes de los mundos personales y colectivos con potencial estético, ético, cognoscitivo y político.

Cabe precisar que la danza y la corporalidad, pueden enmarcarse como derecho cultural, como disciplina del arte, como profesión, como práctica social y como agente de construcción de comunidad, desarrollo social, económico y político de un país, capital simbólico y cultural que avanza “valorando y fortaleciendo su capacidad de agenciar transformaciones y hábitos en la construcción de tejido social y en el diálogo intercultural. Definiendo acciones que aporten a la sostenibilidad de la práctica” (PND, 2010-2020, p. 21). Esta investigación se sitúa en la danza principalmente como disciplina del arte que de una u otra manera se intersectan con la práctica social, el capital social y cultural.

Es propio mencionar, que el PND (2010-2020) hace precisiones conceptuales frente al lugar que ocupa el cuerpo, los abordajes y los lugares desde los que es pensada la

corporalidad, ubicando la danza como el lugar donde más claro se expresa al cuerpo como potencia creadora y expresiva.

El cuerpo piensa con las sensaciones; en términos de Foucault podría decirse que la danza es una forma de conciencia, un ejercicio reflexivo sobre la percepción, esto es, una estética de la existencia: un principio que pone en acción maneras de ser, que posibilita afecciones y una sensibilidad particular en la que el sujeto desarrolla un cuidado de sí, una tecnología del yo. Con esta categoría se pone de relieve que la danza como práctica artística aporta en la construcción de sujetos sensibles con efectos en la construcción de comunidad. El cuerpo es el ser expuesto del ser.

(PND, 2010, p. 45)

En relación con los planteamientos expuestos, esta investigación propende por responder la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo comprender la importancia de la danza como lenguaje transformador en el ejercicio artístico y pedagógico del maestro Hilmer Ramos para el desarrollo integral de los estudiantes?

OBJETIVOS

Figura 3

Muestra fotográfica Fundación Hijos de sol y luna 3

“Cuando bailo no puedo juzgar, no puedo odiar, no puedo separarme de la vida. Solo puedo ser feliz y sentirme pletórico”

(Hans Bos)

Objetivos

Los objetivos que se plantearon para este estudio están relacionados con la importancia del arte de la danza en la sociedad como lenguaje transformador que se trasciende a lo largo de los años.

Objetivo general

Comprender la importancia de la danza como lenguaje transformador en el ejercicio artístico y pedagógico del maestro Hilmer Ramos para el desarrollo integral de los estudiantes.

Objetivos específicos

Describir la influencia del arte en el contexto formativo – educativo a partir de la danza como lenguaje transformador

Construir de manera biográfica la historia de vida del maestro Hilmer Ramos como artista y profesional docente del arte de la danza.

Evidenciar expresiones de significado de la danza como lenguaje transformador de la propia vida y el ejercicio profesional.

JUSTIFICACIÓN

Figura 4

Muestra fotográfica Fundación Colombia Amiga 4

“hay un poco de locura en el baile, que a todo el mundo le hace muy bien”

(Ewin Denby)

Justificación

De acuerdo con el PND (2010 – 2020), aunque hay gran presencia de bailarines formados y cuerpos preparados para la ejecución técnica, este país es de “bailarines naturales” en todas partes puede evidenciarse la presencia del baile relacionado con la música y el lenguaje corporal. Sin embargo, el PND (2010-2020) manifiesta que, a pesar de la amplia presencia, el sector de la danza es uno de los más desarticulados y débiles relacionado esto con el hedonismo, la fiesta o lo lúdico, que según el documento en vez de perjudicar al sector debería potencializar y coadyuvar al aprovechamiento de la danza como “herramienta de reconciliación social” y aprovechar el talento tan amplio del país referente a las manifestaciones artísticas.

Otro de los aspectos a resaltar, es el empirismo que se da en muchos casos por la falta de espacios de formación profesional o la carencia de formadores profesionales en el área. Muchos sectores sociales se ven afectados por la falta de educación y oportunidades para las nuevas generaciones y es ahí donde el arte de la danza promueve alternativas para que el individuo crezca como persona por medio de técnicas dancísticas que le ayudan a expresarse corporalmente a partir de la disciplina, el trabajo constante, el respeto hacia las culturas, el desenvolvimiento en un ambiente social que le permitirá aceptarse y aceptar a los demás individuos en la toma de decisiones y convivencia con el otro.

APROXIMACIONES TEORICAS

Figura 5

Muestra fotográfica Fundación Hijos de sol y luna 5

“Cuando bailas, tu propósito no es llegar a un cierto lugar del suelo. Es disfrutar cada paso que das”

(Wayne Dyer)

Aproximaciones teoricas

A continuación, se exponen los criterios teóricos relevantes para la comprensión y el desarrollo del estudio a partir de las categorías establecidas, siendo estas la danza como lenguaje transformador y el cuerpo como medio de expresión.

Es de resaltar, que esta investigación está vinculada al grupo de investigación “Didácticas de las artes escénicas” de la facultad de educación de la Universidad Antonio Nariño y se enmarca en la línea de investigación “Pedagogía vinculada a los actos de creación Pensamiento Profesoral para las artes escénicas Tradición y producción artística” (UAN, 2021, s.p.)

Figura 6

Logo Grupo de investigación Didácticas de las artes escénicas

Nota: Tomado de UAN (2021)

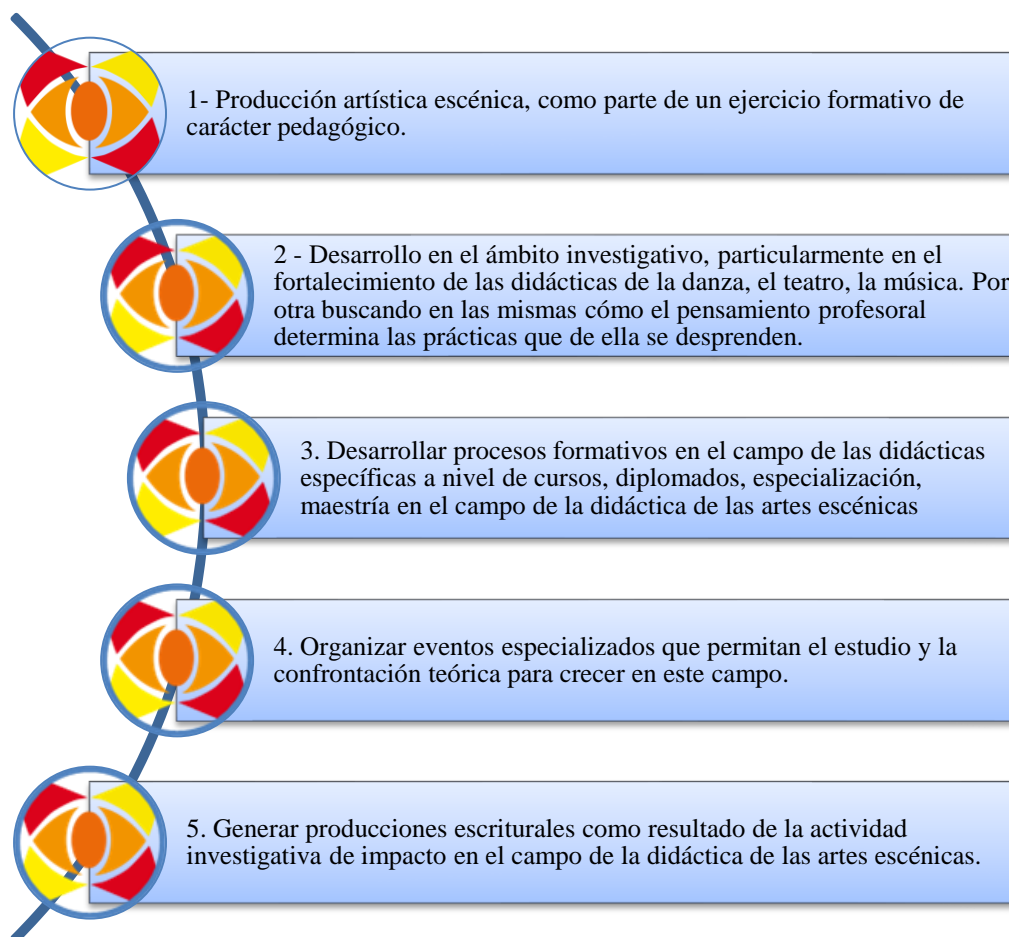
Esta línea de investigación, hace referencia a la didáctica de las artes escénicas en relación con las diversas formas de construcción de los procesos de enseñanza y aprendizaje propiamente de las disciplinas artísticas y la interdisciplinariedad que se pueda presentar.

En razón a lo anterior, se establece que el ejercicio de la didáctica de las artes escénicas puede considerarse como la puesta de diferentes y múltiples escenarios que existen y que se pueden ubicar en la “creación, o las acciones conexas, que, como parte de la escena misma, o como un espacio de preparación, o evaluación que conducen o se derivan de ella” (UAN, 2021, s.p). Esto conlleva a las características de la disciplina de la danza y las necesidades que se presentan en la configuración, formas, procesos y demás aspectos que determinan su aprendizaje. Es así, que la didáctica en las artes escénicas, debe ser “comprendida como un laboratorio de creación escénica que de por sí implica un aprendizaje experiencial como lo plantea Dewey, el cual permite la búsqueda de herramientas para el desarrollo de la creatividad y la creación” (UAN, 2021, s.p) dando lugar a centrar su esencia en generar el pensamiento y el ejercicio creativo desde la individualidad hacia la colectividad.

Este grupo de investigación se ha dedicado a abordar diferentes campos del conocimiento que se exponen a continuación:

Figura 7

Campos de conocimiento del grupo de investigación didácticas de las artes escénicas.

Nota: Tomado de UAN (2021)

En la comprensión de los campos de conocimiento expuestos en la figura anterior, esta investigación se relaciona principalmente con el ítem 1 de “producción artística escénica, como parte de un ejercicio formativo de carácter pedagógico” en la medida que al trabajar la historia de vida determinada por el campo de la danza y la puesta pedagógica de la misma como experiencia del investigador, suministra elementos claves para la formación de la misma y la relevancia que tiene como un instrumento transformador de la

existencia así como de la práctica formativa que involucra tanto al maestro como al estudiante y su contexto corporal, personal, familiar, local, comunitario y global.

Por lo anterior y atendiendo a los objetivos propuestos, en estas aproximaciones teóricas se hará énfasis en el cuerpo y la danza como instrumentos de transformación y la necesidad de formación de la misma.

En las artes escénicas, el cuerpo es asumido como trascendente, sensible y ritual, a partir de esta perspectiva, el ejercicio artístico surge de la expresión de la imaginación, que relaciona al cuerpo con la otredad de manera directa. De esta manera, según Cavinato (como se citó en, s.f) el arte se convierte en la posibilidad de dar forma a lo que puede considerarse como el campo de la percepción a partir del lenguaje artístico, que es simbólico.

Articulando lo anterior con la danza, puede afirmarse que no se desarrolla de manera aislada, sino que se configura como productora de fenómenos socio-culturales, haciendo de la construcción corporal parte esencial. En tanto incorpora diversidad de aspectos relacionados con las habilidades, las técnicas, los hábitos, los modos particulares de corporalidad y la subjetividad. (Mora, 2015)

En el caso de la danza como arte lo relevante es que la experiencia estética dancística deriva del movimiento y la co-creación denominadas connotaciones internas y no de “la temática, la música o la puesta en escena o, al menos, deriva del modo en que esa temática o puesta en escena o música se expresa o influye en el movimiento (Pérez, 2008, p. 39).

Esto ocurre porque en la formación confluyen tanto las condiciones objetivas del campo en que se desarrollan las prácticas, como las concepciones de la danza y el cuerpo, en las que se incorporan tradiciones artísticas que conllevan visiones del cuerpo, del movimiento, por lo tanto, del sujeto. Todas estas tradiciones y disposiciones se recrean, apropian, resignifican y actualizan en el presente, son vividas cotidianamente en las clases, los ensayos, las decisiones que se toman en relación con los espectáculos, las experiencias que viven y los modos en que experimentan sus cuerpos (Mora, 2015).

De acuerdo con Pérez (2008) se pueden identificar algunos criterios que definen el espacio de la danza y están relacionados con:

Los cuerpos humanos, solos o en conjunto, parciales o compuestos. La materia propia de lo que ocurre es el movimiento. La relación de hecho y especificable entre coreógrafo, intérprete y público. Sea ésta una relación explícita o no. Coincidan dos de estos términos, o incluso los tres, o no.

(p.36)

Estos aspectos de por sí, hacen que la danza se enmarque en el movimiento y otras características como el tiempo, el espacio, el flujo y la energía. Obviando de esta manera el tema, el mensaje o el valor expresivo de la música, así como el vestuario entre otros aspectos, a fin de centrarse en el movimiento y el modo en que ocurre en un cuerpo humano. Por consiguiente, no es que se separe de los otros elementos, sino que los lleva a un segundo plano sin restarles importancia

La danza es en esencia un concepto, una idea que debe efectivizarse, una imagen verdadera cuando se da de manera efectiva como movimiento en la creación (...)

Los movimientos son significantes, son portadores de significados, pero no significan nada en sí mismos. Y también, estos significantes son ideas, no movimientos en sí mismos. Están en la actividad mental del coreógrafo antes que, en el soporte, que es el cuerpo del intérprete (Pérez, 2008, p.40).

La concepción del cuerpo como medio y como instrumento, en particular como medio de expresión e instrumento de trabajo se construye en los discursos y prácticas de estudiantes y docentes que participan en programas de Danza. Es así que Graham (como se citó en Mora, 1995) considera que “el instrumento mediante el que se expresa la danza es también el instrumento mediante el que se vive la vida: el cuerpo humano” (p.30). Se trata entonces, de entender el cuerpo, de vivirlo, de sentirlo, de verse en relación con él, de cuidarlo, de modificarlo, de hacerse un cuerpo, de hacerse sujeto en relación con él y de producirse a sí mismo como sujeto en relación con experiencias del cuerpo.

DISEÑO METODOLOGICO

Figura 8

Encuentro de danza en auditorio el Tunal 2018

Auditorio el Tunal – grupos de los CREA

*“El baile, la danza es el arte único del que nosotros mismos
somos el material del que está hecho”*

(Ted Shawn)

Diseño Metodológico

El diseño metodológico de esta investigación es de carácter cualitativo. Este, permite hacer una “aproximación de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva” (Bonilla & Rodríguez, 2008, p. 119), Según las autoras, el proceso de la investigación cualitativa permite la indagación en un esquema abierto que el investigador puede ir alimentando a medida que comprende la situación y va adquiriendo una visión conjunta de las diferentes etapas a desarrollar.

Figura 9

Etapas del proceso de la investigación cualitativa

Fuente: Tomado de Bonilla y Rodríguez (2008, p. 127)

De acuerdo con la figura anterior, se proponen como etapas del proceso de investigación cualitativa:

1. La definición de la situación- problema que incluye la exploración de la situación y el diseño.

2. El trabajo de campo que contiene la recolección de los datos cualitativos y la organización de la información.
3. La identificación de patrones culturales, dando inicio al análisis, la interpretación y la conceptualización inductiva.

Sumado a los argumentos expuestos, es necesario establecer que el muestreo de este estudio es de corte intencional o selectivo, a razón que la decisión del mismo fue tomada con anticipación en relación con el método biográfico, cuya técnica utilizada fue la historia de vida, en este caso de mi propia historia de vida como artista y maestro de artes escénicas.

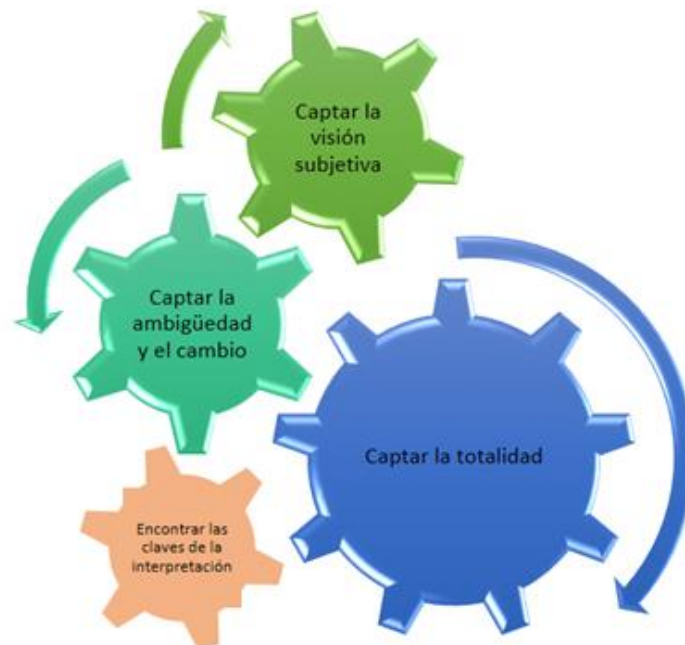
En referencia al método biográfico, según autores como Martín (1995) y Parelló (2009) tiene como objetivo analizar la información de los relatos que una persona hace sobre su vida o frente a los momentos específicos de la misma o sobre relatos y documentos que han sido extraídos de terceras personas. Tiene como origen la obra de Thomas y Znaniecki (1972), dando lugar a la primera vez que aparece el termino historia de vida.

Este método, se basa en técnicas de recolección de la información en el marco de la investigación cualitativa, que conducen a la expresión de sentimientos, emociones, pensamientos, experiencias, valores, entre otros aspectos íntimos de la persona sujeto de estudio y que permiten contextualizar el relato de forma veraz sin incluir subjetividades, en tanto el investigador es “sólo el inductor de la narración, su transcriptor y también el encargado de “retocar” el texto para ordenar la información del relato obtenido en las diferentes sesiones” (Perelló, 2009: 192)

Desde la perspectiva de Ruiz e Ispizua (1989) que aun cobran relevancia, las Historias de Vida son esos relatos o narraciones del desarrollo de la vida de una persona, que pueden describirse desde un periodo concreto y determinado o desde el punto de vista subjetivo del sujeto. En el caso de este estudio, se tendrá en cuenta la historia de vida en un espacio tiempo – espacial general, que permite conocer los rasgos característicos generales de la biografía del sujeto y hacer énfasis en aquellos relatos de momentos y experiencias enmarcadas en la danza como parte significativa de la propia experiencia como artista y docente del campo de saber profesional relacionado con la formación en artes escénicas y la transformación social a partir de la danza.

De acuerdo con Ruiz e Ispizua (1989) la historia de vida tiene los siguientes objetivos:

Figura 10
Objetivos de la historia de vida

Fuente: Elaboración propia

La figura muestra que los objetivos están en sí relacionados y enmarcados en la recolección de los datos de la experiencia biográfica desde la infancia del sujeto hasta el momento concreto en que se realiza la indagación para la investigación, recogiendo en lo posible todas las opiniones, recuerdos, dudas, expresiones que el sujeto pueda tener y querer develar, reflejando de esta manera el auto concepto que tenga de sí mismo y a partir de esto, explicar y/o describir los hallazgos, en el caso de esta investigación se da como punto de partida el año 2000 cuando el maestro Hilmer Ramos inició su licenciatura en Educación Física y el 2001 como referente de inicio de su formación artística hasta el año 2019 que se da por finalizada su etapa como Bailarín.

Como lo menciona Leite (2011) la interpretación de las historias de vida no comienza desde el momento concreto en que el sujeto narra su vida, sino desde el mismo instante en que como investigadores se comienza a plantearse inquietudes o interrogantes que se quieren o se esperan analizar. A su vez, Cortés (2011), hace referencia a que las historias de vida permiten la visualización, comprensión e interpretación de las voces que siempre han estado, pero quizá los discursos dominantes de la sociedad han acallado.

Por consiguiente, esta investigación se llevó a cabo a partir de los lineamientos de la autobiografía, entendiendo que el relato de la historia de vida, refiere a las narraciones del maestro Hilmer Ramos en el ejercicio de dar cumplimiento a las especificaciones del trabajo establecido para obtener el título profesional como Licenciado en Artes Escénicas. Además, la autobiografía es considerada una técnica de recolección de información independiente y a la vez complementaria que contribuye en el reconocimiento desde la propia historia de vida del sujeto, dejar huella, comunicar lo que se considera relevante, considerarse un personaje que puede ser narrado por sí mismo, promueve el

autoreconocimiento, la memoria experiencial, la comunicación interpersonal, la catarsis, las reminiscencias, entre otras.

Para esta investigación, además de los beneficios que le provee al narrador, también contribuye a partir de la experiencia narrada, a generar nuevos conocimientos, compartir expresiones, saberes, sensaciones y sentimientos, así como a construir nuevas estrategias pedagógicas que fomenten el buen manejo del cuerpo y las dinámicas de las clases.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Figura 11

Muestra fotográfica Fundación Hijos de sol y luna 6

“Ser uno con la vida significa ser uno con el ahora. Entonces nos damos cuenta de que no vivimos la vida, sino que ésta nos vive. La vida es la bailarina y nosotros somos la danza”

(Eckhart Tolle)

Resultados y análisis

Influencia del arte en el contexto formativo – educativo

Para comprender la importancia que tiene el arte en el contexto formativo - educativo se debe considerar lo que el arte representa para el ser humano y como este puede considerarse parte de la formación integral. En este sentido, el arte enfrenta al estudiante con experiencias propias que no se darían en el aula convencional, generando la aproximación a una mayor expresión personal y social que en algún momento contribuirán al contexto donde se desenvuelve el sujeto. De esta manera, cuando el arte se convierte en una “locura” hay una acción recíproca donde todo influye sobre el artista en sí mismo, como un encadenamiento de procesos que llevan a la expresión genial. (Varela & Villalobos, 2014)

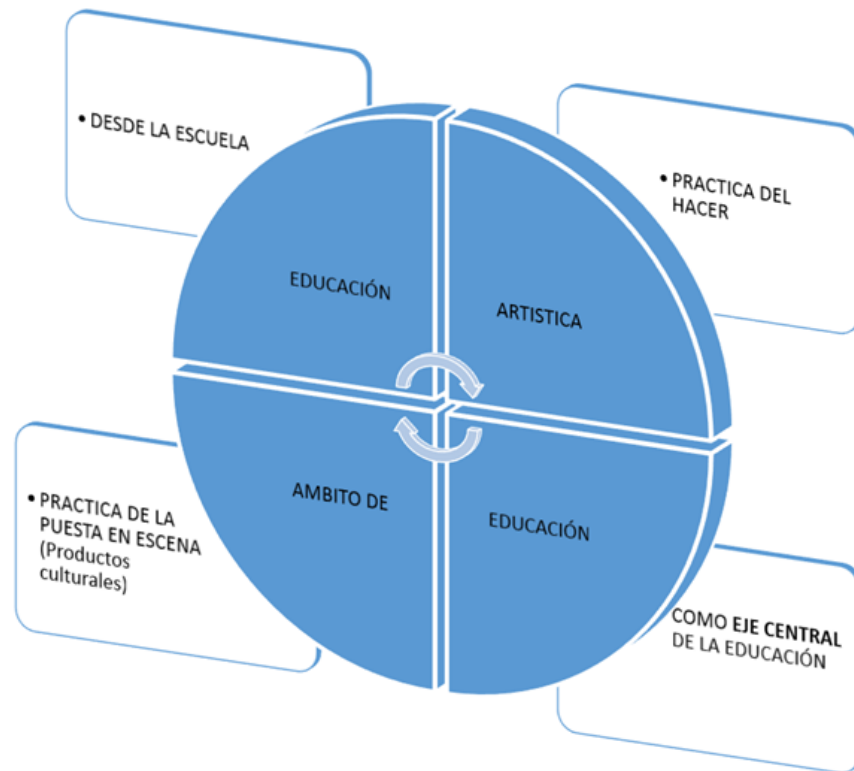
Es de resaltar que el valor que se le otorgue al arte en el contexto educativo y social en que se enmarquen los sujetos es relevante para potenciar el desarrollo personal, profesional y artístico. Existen personas que desean ser artistas, excelentes bailarines, cantantes, actores, pero no lo logran y que son personas que adquirieron un conocimiento, pero de una u otra manera no fueron constantes en su proceso o no lograron amoldar su técnica, cuerpo y versatilidad. Se dice que el talento se conoce a sí mismo y sabe por qué y cómo llega a una teoría, mientras que el genio no lo sabe, él realiza estos procesos ignorando el cómo y el porqué de su accionar, solo llega a una teoría de forma espontánea. (Varela & Villalobos, 2014)

El arte en el contexto educativo permite el desarrollo integral a partir de pautas de aprendizaje, actitudes y cierto sentido sobre sí mismo, este aprendizaje paulatino se

da cuando se intercambia con el ambiente y lo perciben: al tocar, sentir, manipular, ver, saborear, escuchar, etc. Todo esto es una base para la producción y reproducción artística. (Espinosa, 2005, p.8)

Figura 12

Base para producción y reproducción artística

Fuente: Espinosa (2005)

Como muchas de las facultades que desarrolla el arte, se resaltan las principales expresiones que se generan en torno a la música que genera en el lóbulo frontal la producción de dopamina generando en el cuerpo placer. Así mismo la danza como lenguaje liberado del cuerpo, la mente y el alma. Además, se encuentran las artes plásticas y el teatro como catalizadores de emociones y sentimientos.

Al respecto, se puede mencionar que el arte en la educación crea individuos con actitud abierta y progresiva, capaces de pensar por sí solos, con espíritu de crítica y capacidad de romper paradigmas mal fundamentados que están presentes en la sociedad. (Espinosa, 2005)

Según Varela y Villalobos (2014) las artes en general son una combinación de alegría, placer, entrega que se refleja en su interacción con la naturaleza y la sociedad, el arte podría ser todo aquello que representa goce desde el uso de sus sentidos, hecho-valor, como camina, como se expresa, como vive y respira por medio del arte reconociendo su espacio, el color que pueda representar un atardecer, la belleza de un cuerpo vivido, joven, infante, la apreciación de la textura de una fruta, el valor que este pueda llegar a tener como el valor del cuerpo de una mujer que crea una vida en su vientre, esto para muchos es arte, las líneas majestuosas que representan un cuerpo en la danza con el dominio de sus extremidades hecho-decisión, las figuras que resaltan toda la idiosincrasia de un pueblo sin dejar de lado todas aquellas raíces plasmadas en los ancestros que el artista siempre saca a relucir, es decir, el mensaje artístico se convierte en un lenguaje que sobrevive aún sin su creador, pues sintetiza su sentido inicial y lo transmite a quien recibe la obra en sí.

Historia de vida del maestro Hilmer Eliecid Ramos Mora

En el desarrollo de esta parte del documento, se presenta la autobiografía del maestro Hilmer Eliecid Ramos Mora, donde narra diferentes escenarios y etapas de su vida personal, profesional y artística y entreteje la importancia de la danza como lenguaje transformador de su propia vida.

Figura 13

Muestra fotográfica Participacion Agrupacion Monserrat 7

Autobiografía maestro Hilmer Ramos

Se puede pensar en el futuro como algo incierto y destinado o manipular el pensamiento orientado por metas y objetivos, lo que brinda el estado que se quiere

abordar. Soy Hilmer Eliecid Ramos Mora, nací en Bogotá, en la localidad de Kennedy¹. Hijo de Pedro Julio Ramos conductor de bus y de Inés Mora Gutiérrez ama de casa dedicada 100% a su familia.

Estudí la primaria en el Colegio Santa Cecilia y el bachillerato en el Colegio Superior Americano, finalizando en el año 1996 en la época de presidencia de Ernesto Samper. Para el año 1997 presté servicio militar en el batallón PM 13 en Bogotá, año de paramilitarismo, masacres y guerrilla. Una vez culminada esta fase de mi vida militar, mis padres me hacen entender que empezaba a enfrentar mi madurez y tenía que trabajar para adquirir las cosas que necesitaba y a futuro poder pagar mis estudios. Es así que emprendo la búsqueda de empleo y el primer lugar donde me contrataron fue lavando alfombras, después un familiar que trabajaba como celador en un restaurante, me compartió el contacto para pasar la hoja de vida a la empresa y allí me contrataron como cajero, estuve ejerciendo ese cargo desde 1998 hasta el 2000, época de la muerte de Jaime Garzón en la presidencia de Andrés Pastrana.

A finales de 1999 mi hermano conoce la universidad del Tolima e identifiqué que había una carrera que podría ser a fin con mi forma de ser y mi gusto por la actividad física. Desde ese momento, mi madre y mi hermano me persuadieron acerca de la importancia del estudio y esa información me quedó rondando en la cabeza y para finales de ese mismo año recibí la liquidación por el tiempo trabajado como cajero, eran entre \$200.000 o \$300.000, me animé y sin contarle a nadie me dirigí a la universidad, sabía que la sede principal estaba ubicada en Sibaté (Cundinamarca), siendo un sábado en

¹ Esta localidad recibe ese nombre en honor a la muerte del presidente Kennedy en 1963

la mañana me desplace directamente a la sede principal de la universidad, allí me ofrecieron el pensum de educación física y sin pensarlo mucho me inscribí, realice el pago, entregue la copia de la cedula de ciudadanía y solicite un plazo para llevar el resto de papeles en el transcurso de la semana. Así emprendí el proceso como Licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes, era una meta a cumplir a cinco años, tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo, además de recibir el apoyo de mi familia.

Dado que la educación era semipresencial y que asistiría únicamente los sábados en la mañana, solicité permiso en el trabajo para llegar los sábados en la tarde para cumplir con el turno de tarde noche. Así lo hice durante el primer semestre del año 2000, sin embargo a las directivas de la empresa por algún motivo no les era conveniente que estudiaran sus trabajadores y para junio de ese año me finalizaron el contrato. La sede donde tenía que entregar todo el inventario era por la carrera 68 muy cerca a la calle 13, dos cuadras arriba aproximadamente. Entregue mi inventario y salí preocupado porque no tenía cómo pagar la universidad, ni mis gastos personales ya que estaba pronto a cumplirse el semestre, camine hasta la 68 con 13 y observe un almacén de ropa llamado Kenzo, pregunté si necesitaban a alguien para trabajar, la persona que me atendió me pidió la hoja de vida, salí en ese momento rápidamente para mi casa (en esa época aún no estaba en auge el internet, era la hoja de vida 1003 azul) diligencie la hoja de vida y la lleve ese mismo día.

Al cabo de 15 días me llamaron y me ofrecieron trabajo informal como portero en el Almacén Kenzo sede Fontibón. Lo acepté porque no tenía más ingresos y durante ese proceso era la persona que recibía los paquetes y los ingresaba, estaba pendiente de la seguridad del lugar para evitar que personas inescrupulosas ingresaran al lugar. Por esa

época mi hermano que es músico me empezó a vincular en ese arte tocando el bongó, en algunos momentos él me explicaba en la casa, empecé a practicarlo y a asistir a algunos toques con él. En una muestra artística llevada a cabo en la Casa de la mujer en Bogotá, mi hermano me presentó al director de Colombia Amiga, el maestro Gustavo Malagón Zabala, entablamos una conversación y me comentó que tenía su escuela de formación en Fontibón y me invito preguntando si quería y podía asistir para participar del proceso de formación en Danzas, motivado porque el lugar quedaba en la misma localidad de mi trabajo, incluso a muy pocas cuadras, decidí asistir a mi primera clase y a partir de ese momento me quedé en la escuela. Para entonces, trabajaba de 6:00 am a 6:00 pm y salía feliz porque me iba a la escuela de formación en danza donde se ensayaba de 6:30 pm a 9:30 pm.

Así empezó todo, trabajando y estudiando al tiempo y en las noches estaba en la escuela de formación en folclor. Pasando el primer año en el almacén me dieron la oportunidad de un contrato fijo, directo con la empresa en el 2001 época de la Campaña Contra las Minas en Colombia que registraba ochenta y ocho personas muertas o mutiladas por minas. Firme mi contrato un jueves, el viernes me dirigí al almacén y le recordé a la administradora que el siguiente lunes tenía una prueba en la Universidad Nacional para participar en una oferta académica a la que me había postulado un par de meses atrás. El lunes llegué a las 6:00 am y sobre las 7:30 am le informe a la administradora que me retiraba del almacén por el examen que tenía y ella me informa que no me podía retirar porque mi obligación era quedarme en el almacén y cumplir con mis obligaciones, le aclaré que no era algo nuevo, que ya había avisado y que me tenía que retirar, ella me expresa que si me retiraba tenía que pasar una carta en la que manifestara que dejaba el

puesto botado, inmediatamente cogí una hoja, esfero y escribí puntualmente “dejo mi puesto de trabajo botado” y me fui para la Universidad Nacional donde presenté el examen; no lo pasé pero ese fue el último día que yo trabajé como empleado de kenzo, dure un año y un día.

En atención a esa situación me quedé sin trabajo pero ya tenía aproximadamente un año de experiencia en danzas y en la universidad. Recordando que durante ese año una maestra de la universidad que era rectora de un colegio cerca de Sibaté nos comentó que requería un maestro para un montaje en danzas, hable con ella y participe con una obra de los llanos orientales “Ay si si” lo que me ayudo en la calificación de la universidad y me permitio tener la primera experiencia como formador en danzas.

Para ese mismo año empecé a buscar colegios y una cuñada me recomendo en un colegio por la avenida Boyacá llegando a Normandía, ahí duré solo dos meses, el ambiente laboral del colegio muy estresante y en ese momento sentía arrepentimiento de estar estudiando algo relacionado con la educación, el manejo de esos estudiantes era muy complejo, eran muy groseros y con su actitud me generaban estrés y un dolor de cabeza constante. Siendo esa mi segunda experiencia como formador, seguí estudiando y se dio la opción en Kennedy en un colegio privado, presenté mi hoja de vida y empecé a trabajar por horas, impartía educación religiosa, la cátedra de educación física, danzas, desarrollo de pensamiento y Mass Media (Medios masivos de comunicación). Con este espacio completaba la carga de las 7:00 am hasta las 2:00 pm y ahí cuadraba mi sueldo. Este era el primer colegio en que trabajaba en forma (2001 al 2002), en atención a ese trabajo un compañero me recomienda en otro colegio ubicado por el portal Américas, pase mi hoja de vida y me contrataron en tres áreas específicas, educación física, religión y danzas, con el

tiempo me quitaron la cátedra de religión “Gracias a Dios” y me quedé solo en educación física y danzas hasta el año 2004.

Como la línea en la que me considero fuerte es la danza, me involucre con la institución en el tema y esto me ayudo a a mapliar la expereincia a nivel artístico. Para entonces el colegio destina recursos para la compra de vestuario por regiones, dado que se tenían varios montajes, varias muestras en las que participaba el colegio. Ese fue un buen trabajo y para una gran experiencia. En ese mismo año finalice materias de la universidad y en abril del 2005 me gradue como profesional Licenciado en Educación Física Recreacion y Deporte y me ofrecieron trabajar en otra entidad con mejor sueldo, razón que en su momento me llevo a retirarme de esa institución y emprender un nuevo camino.

En el camino se llevaron a cabo otras experiencias de carácter profesional y artístico que más adelante compartiré. En la actualidad me encuentro casado hace 13 años con Karol Julieth Banguero Velandia con quien comparto la pasión por la danza. Desde que nos conocimos y bailábamos en la Fundación Artística Colombia Amiga, logramos por muchos años realizar nuestro sueño de bailar en diferentes escenarios, lo que nos unió como profesionales y luego como pareja y familia. En la actualidad tenemos dos preciosas hijas, Inés Mariana Ramos Banguero de 12 años y Luciana Ramos Banguero de 4 años, quienes ven la danza como un espacio de diversión y expresión.

Perfil Profesional

Figura 14

Muestra fotográfica Fundación Colombia Amiga 8

Actualmente, soy Licenciado en Educación Física Recreación y Deportes de la Universidad del Tolima, Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad Piloto de Colombia y con amplios conocimientos en formación pedagógica, Magíster en Educación de la Universidad la Gran Colombia y actualmente me encuentro realizando la licenciatura en Artes Escénicas en la Universidad Antonio Nariño.

Soy certificado en las Normas de Competencia Laboral Interpretación de la Danza, Tics, Entrenamiento Deportivo y Preparación Técnico Táctica del Deportista. También soy Bailarín profesional con más de 15 años de trayectoria desempeñando cargos como coordinador de Artes Escénicas, instructor de Artes Escénicas y Danzas, docente de danzas en diferentes establecimientos, manejo los programas de formación en

técnico en Expresión Dancística y Técnico en recreación en el Sena, soy director ejecutivo y artístico de la fundación cultural *Hijos de sol y luna*, con amplia experiencia en la formación de bailarines a nivel profesional, manejo de ritmos nacionales e internacionales como México, Ecuador, Perú, Argentina y todo el folklore colombiano, danza moderna y salsa caleña.

A nivel de valores poseo alto nivel de responsabilidad, compromiso y dedicación en las actividades y labores en las cuales me desempeño. Tengo experiencia en desarrollo de currículo, dominio de las TICS, Blackboard y Moodle, manejo adecuado de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, que aplico mediante la práctica de los mismos en las diversas problemáticas que competen al campo de la educación, Siempre trabajando hacia el desarrollo de la sociedad, formando personas con pensamiento abierto, lúdico y crítico que contribuyan al progreso de la sociedad

Expresiones de significado de la danza como instrumento transformador en mi propia vida y en mi ejercicio profesional

Figura 15

Muestra fotográfica Fundación Colombia Amiga 9

Cuando se habla de expresiones se habla de todos los aportes que la danza ha generado en este caso a través de mi vida y de las personas a las que he llegado. Desde un inicio la danza se convirtió en ese lenguaje a través del cual logré ser artista con mi cuerpo, con el movimiento y con la música, lo que me hizo saber que soy capaz de representar una danza, un estilo, una región. Todo esto ha generado seguridad a lo largo de mi camino como formador y como artista, por eso la danza no la asumo únicamente como el acto de bailar, sino como todo aquello que representa la cultura, la familia, la sociedad, la creación política, en pocas palabras folclor, todo el saber popular que tiene el pueblo que se representa en una puesta en escena como bailarín, con agrado y orgullo para las personas que desean apreciar el arte de la danza con las técnicas que corresponden.

Desde siempre la música ha sido la gasolina que me mueve y la danza ese lenguaje que me permite expresarme a través del cuerpo, los movimientos, sentimientos y emociones. Por esta razón, cuando empecé la formación en danza me mantuve, aunque el nivel de exigencia era alto me seguía capacitando porque aprendía sin presión, lo hacía con agrado y esto me hizo crecer cada vez más como persona y en el campo artístico para luego compartirlo con otras generaciones de mi familia y de aquellos interesados en la formación propia del arte de la danza.

Figura 16

Muestra fotográfica Fundación Colombia Amiga 10

Durante mi formación como Licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes, pude evidenciar que el 95% de los compañeros eran de deporte y un reducido 1% éramos de danzas, nunca perdí la línea porque me identificaba como artista en la

danza. En razón a esto, en mi formación artística aproveche las diferentes oportunidades que me brindaba la práctica propia de la danza y pude viajar a otros países representando a Colombia, recuerdo que se realizó una gira a Sur América que nos permitió generar gran experiencia como artista, entender que la danza rompe fronteras y que nosotros los artistas somos los encargados de difundirla de generación en generación, de nosotros depende que la cultura y el folclor se mantengan y no se pierdan. Estas experiencias contribuyeron a comprender la importancia de ser un educador en artes y que, si la persona que está vinculada la danza está comprometida logra desde su misma experiencia transmitir que las diversas situaciones que se presenten no serán un obstáculo para seguir adelante con el proceso.

Alternamente al trabajo, se realizaron varias capacitaciones y cursos que complementaron mis acciones como formador, un par de años después realice la especialización en docencia universitaria, esta especialización fue uno de los logros más significativos en mi formación profesional porque fue un reto para una persona activa y práctica que tenía que estar sentado en un espacio, en un ambiente de formación recibiendo cátedra pedagógica. En la Universidad del bloque ubicada al lado donde nos encontrábamos estudiando, practicaban bailes en la misma franja de nosotros, lo que hacía que estuviera un tanto disperso de la cátedra y me concentraré en la música que sonaba en el escenario conjunto, aun lo recuerdo era una danza representativa del departamento de Nariño, La Guaneña a ritmo de son sureño. Finalmente, fueron muchas las razones por las que no termine los estudios que cursaba y aproximadamente cuatro a cinco años después me acerque a la universidad y hable con el decano de la facultad que en ese momento era uno de los maestros que en su tiempo me había impartido formación y me conocía, esto

ayudo a que me dieran la oportunidad de cursar una materia que tenía pendiente y presentar proyecto de grado para obtener la certificación como Especialista en Docencia de la Universidad Piloto de Colombia. Agradezco al Dr. Héctor Ruiz Vanegas por su apoyo.

Tiempo después, mi esposa Karol Julieth Banguero (artista como yo, apasionada con la danza y con otras líneas del conocimiento) ingresa a la Universidad Agustiniana a cursar su carrera como contadora. Próxima a la graduación le ofrecieron cursar la especialización en educación y como estrategia para culminar su especialización le ofrecen ingresar a la maestría en Educación de la Universidad La Gran Colombia. Me comenta al respecto y como yo también estaba certificado como especialista en docencia universitaria enfocado a lo pedagógico, tomo los datos de la persona que ofrece la maestría, me comunico y me postulo, llevó todos los contenidos programáticos de la especialización y los estudios que había realizado, me hacen una entrevista y me aceptan para cursar al mismo tiempo la maestría con mi esposa en la universidad La Gran Colombia, recibiendo la formación en la Universidad Agustiniana que nos quedaba relativamente cerca a nuestro hogar. Para entonces, contamos con el apoyo del tutor Fabián Llano, un ángel de la guarda que nos direccionó y asesoró para poder culminar con este proyecto de grado. Logramos finalizar esta otra etapa de nuestra vida y a partir de esa formación en educación superior, me ratifico como una persona educadora que aporta a las necesidades del entorno pedagógico y formativo. Como educadores debemos entender que lo importante de la formación es todo aquello que se le siembra al estudiante para la vida y que nosotros somos una cadena de seres humanos que debemos apoyarnos, guiarnos para generar individuos acordes a las necesidades de la sociedad y sobre todo transformadores de su propia vida y contextos cercanos.

Otra experiencia cargada de transformación de generación a generación “Fundación Hijos de Sol y Luna”

Figura 17

Muestra fotográfica Fundación Hijos de sol y luna 11

Para finales del año 2003 e inicio del 2004 creó la Fundación Hijos de Sol y Luna, cuyo propósito inicial era poner en práctica los conocimientos adquiridos en el área de artes escénicas y porque en algún momento quería vivir del amor al arte, dedicarme a formar, a capacitar y a darle la vuelta al mundo por medio del arte de la danza, sentir la misma experiencia que viví en algún momento y poder compartirla con los aprendices que iba a formar. Siempre me propuse que ellos tuvieran proyección como artista, como personas y que ratificaran la importancia de hacer algo nuevo y bueno en sus vidas, entendiendo que el hecho de aprender una nueva cultura abre puertas, espacios para que las personas crezcan como artistas. Por esto decidí que fuera acorde a la línea que se venía

trabajando que era folclor, México, Ecuador y después con el tiempo le vincule estilos de salsa.

La fundación Hijos del Sol y Luna fue creada en la localidad de Kennedy en el barrio Tintalito, cuya población eran adolescentes y jóvenes entre los 10 años hasta los 22 años, eran personas de bajos recursos y a quienes el arte les podría brindar una ruta para surgir adelante con sus sueños, propósitos y la esperanza de crecer en esta sociedad que en oportunidades cierra las puertas a los menos favorecidos o les limita las posibilidades. Empezamos a conseguir funciones en distintos lugares y eventos de la localidad, al ser un grupo nuevo no eran lo demasiado disciplinados para entender la importancia del arte del folclor, generando inconsistencias en la formación, incumplimiento a los ensayos, lo que hacía que el grupo se estancara. Yo buscaba que los aprendices que ingresarán fueran personas autónomas que adicional al conocimiento de un estilo o una danza entendieran que del arte se puede vivir y se puede vivir muy bien si la persona se compromete a capacitarse a estudiar y a respetar el arte de la danza como lenguaje de expresión.

Para esa época en el año 2004 me encontraba trabajando en el colegio Ernesto Guhl. Es claro que cuando se respeta, se trabaja y se quiere lo que se hace y a su vez se exige poner en práctica los conocimientos que se van adquiriendo esto da como resultado lo que se buscaba como fundación. A través de ese proceso me motive a trabajar solo con niños de 10 a 14 años a quienes les impartía conocimiento en el colegio, algunos eran hermanos de los chicos que ya habían pasado por la escuela generando un proceso a mi parecer acorde a la formación, qué se fue consolidando año tras año.

Para el mes de noviembre del año 2005 me proponen un trabajo en el Sena y acepté, un par de amigos aprendices de la fundación, Edwin Beltrán y Cristian Gómez nos colaboraron en el proyecto porque nos encontrábamos escasos de hombres para el montaje. Este fue un trabajo que recopiló la ciencia y cultura del folclor antioqueño en una puesta en escena. El montaje lo llamamos Café y que se presenta a continuación como material didáctico que aporta a la construcción de conocimiento, en tanto esta investigación y mi experiencia de vida permiten reconocer a la danza como ese lenguaje transformador que no solo se proyecta en el ámbito artístico sino que también se hace transversal en otras facetas de la propia vida, en el arte de la danza se desarrollan habilidades que no solo emanan del cuerpo, del movimiento sino también de la organización, la creatividad, la dirección, el manejo de escenario, de personal entre otras tantas.

Café, iniciaba con unos trabajadores que descargaban un camión de café en una plaza de mercado y a partir de ahí involucramos elementos dancísticos para una puesta en escena, el montaje tenía las danzas, Mula Rusia lenta que era el descargue de los bultos de café, después realizamos unas Vueltas Antioqueñas, bailábamos un Pasillo Boleado y finalizamos con un Bambuco Fiestero todo alusivo a las festividades del pueblo antioqueño en una puesta en escena especial, dándonos como resultado el segundo puesto a nivel nacional en danzas y la entrada para seguir vinculado a esta entidad que aún persiste hoy en día.

Material didáctico que aporta a la construcción de conocimiento sobre la danza

Figura 18

Logo del montaje coreógrafo Café

MONTAJE COREOGRAFICO
CAFÉ
HILMER ELIECID RAMOS MORA

Intro y danza Mula Rucia lenta

La obra generada se da a partir del material denominado *Danzas Folclóricas colombianas, guía práctica para la enseñanza y aprendizaje de Cielo Patricia Escobar Zamora, editorial magisterio* que genera una gama extensa de herramientas para la creación de obras coreográficas llevadas al papel aclarando sus figuras y conversiones en la puesta en escena.

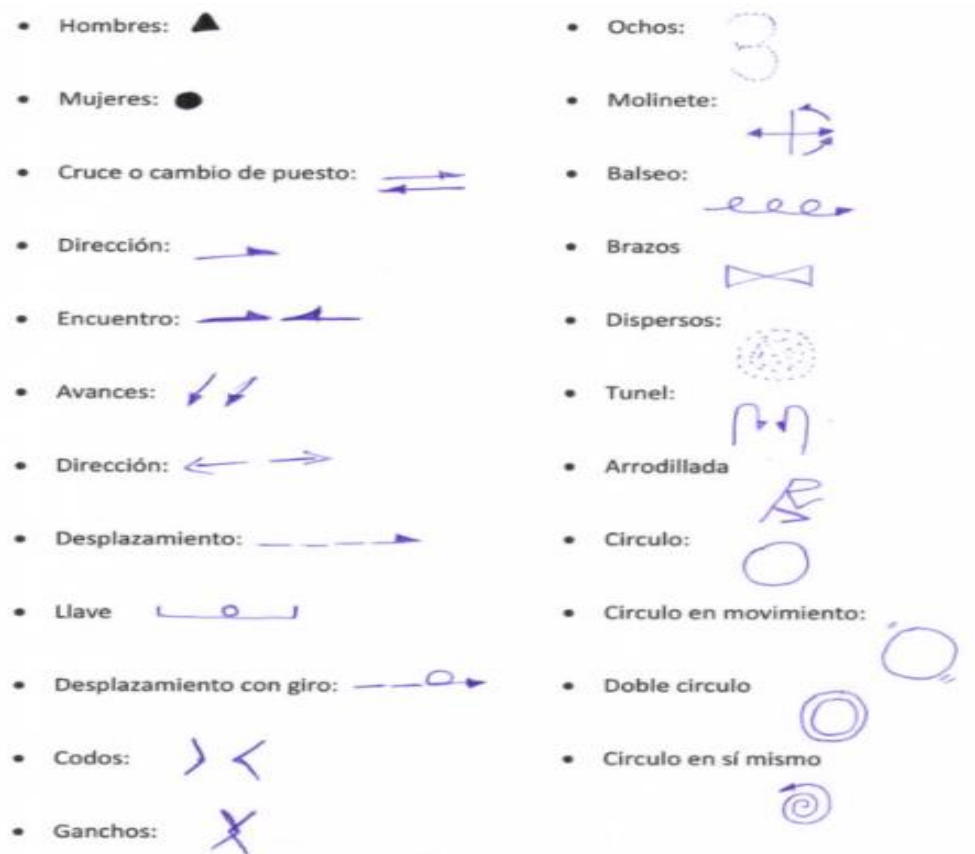
Figura 19
Portada del libro Danzas folclóricas colombianas

Nota: Tomado de Escobar Zamora

Esta creada para una puesta en escena inicial de 16 bailarines, pero puede ser acomodada a 16 parejas. En el ejercicio de creación según Zamora, se genera a través de símbolos y convenciones.

Figura 20
Símbolos y convenciones según Zamora

Nota: Tomado de Escobar Zamora

La obra se inicio con el siguiente Intro:

A lomo de mula desciende por las veredas montaÑeras a tapiero con ruana, carriel y machete, con pañolones y faldas amplias dejan escapar sus pregones en voces de arrieros y chapoleras, paso a paso, grano a grano, salen de los cafetales, salud del día con cantos de gallos y sonidos de campanas, cruzan el atardecer de voces enclavados en las veredas bulliciosas y viajan por las playas y los mares esparciendo su aroma en las cuatro esquinas del mundo con sabor a pasillo voleado y bambuco fiestero la fogosidad y picardía del Café.

El montaje inicia con un intro, suena la voz y van cruzando los artistas por el escenario ubicando los elementos que alimentaran la obra como los canastos con frutas y los costales llenos de café.

(mula rucía lenta) Costales. En esta pieza musical se representa el trabajo del antioqueño diariamente en la plaza de mercado, bailan simulando el cargue y descargue de bultos de café. 16 tiempos: Ingresan los hombres al escenario representando el inicio de su día laboral, ajustando su delantal, su poncho, saludándose entre amigos porque iniciaban descargando un camión de café.

En 16 tiempos: A medida que van pasando los bultos de café se van desocupando y van realizando el básico de bambuco en posición vertical, saltando de un lugar a otro.

En 4 tiempos realizan cuatro patadas, al frente, atrás y repiten.

En 16 tiempos: tienen estos tiempos para recoger nuevamente los Costales llenos de café del piso, avanzar en círculo y ubicarse en dos horizontales descargando nuevamente el costal.

En 16 tiempos realizan 4 básicos de bambuco en el puesto, como el costal está en el piso al frente de ellos bailan alrededor del costal y saltan encima de él, se limpian su sudor.

En 16 tiempos: tienen estos tiempos para recoger nuevamente los costales llenos de café del piso y ubicarse en un círculo en la mitad del escenario. y nuevamente los costales de café.

En 16 tiempos: los bailarines avanzan en el círculo en 8 tiempos, se intercalan y en cuatro tiempos entran y salen del círculo y en los otros cuatro tiempos llegan nuevamente a su posición inicial con los costales.

En 8 tiempos: Van saliendo por un costado dándole fin a la segunda obra del día.

Otras experiencias significativas

De otra parte, para el año 2006 me ofrecen trabajar tiempo completo en el Sena en el área de bienestar como formador de danzas, acepte intentando vincular a los aprendices que venían conmigo en la fundación, los cuales se desplazaban y seguían capacitándose y formándose como bailarines del arte de la danza.

Al cabo de 6 años ya teníamos aprendices mayores de edad que respetaban la cultura del arte de la danza y que eran comprometidos con la Academia, con ellos mismos y con el arte en general, se realizaban diferentes funciones y se tenía una fuerte acogida como artistas y como formadores en la especialidad de danza folklórica México-Ecuador.

Para el año 2010, ganamos un concurso a nivel nacional donde estuvimos en distintos lugares de Colombia representando la entidad, para ese mismo año falleció mi amigo Edwin Beltrán, bailarín del grupo. Decidimos suspender ensayos y no seguir trabajando, lo que afectó la situación del grupo y me afectó a mi Hilmer Ramos como director, pues decidí alejarme un poco de ese entorno en que venía trabajando año tras año y lo que creí conveniente en el momento era hacerme un lado para no afectar a la gente que venía detrás mío, esa fue la decisión que motivo a cerrar el grupo. Realizamos una muestra final como grupo y una vez terminada la misa por la muerte de nuestro amigo y compañero, lo despedimos con uno de nuestros montajes mexicanos que más le gustaba,

Viva México, realizamos una puesta en escena de Jalisco, la negra jarabe tapatío en honor al proceso y trabajo realizado con nosotros, siendo esto como lo mencione...la última presentación como grupo. Después de eso me aleje y los integrantes del equipo decidieron estar en otras escuelas, en otras direcciones, entre tanto me dediqué a mi vida personal, mis estudios, mi familia y a tener mis cosas, se podría decir que por esa fecha finales del 2011 se suspende la fundación.

Hasta el año 2015 que ingrese a trabajar con IDARTES en los CLAN Centros Locales de Arte para la Niñez donde se trabaja por localidades con grupos focales direccionados a la línea que era México Ecuador y folclor colombiano, se capacitaron los aprendices y se empezaron a tener varias muestras, en su momento fue solicitado un nombre a la agrupación del grupo focal que se había consolidado llamándolo igual que la fundación “Hijos de Sol y Luna” retomando un proceso que se había dejado suelto hace un tiempo. Mientras trabajaba con ellos, durante el 2015 al 2019 como Hijos de Sol y Luna realizábamos muestras en los distintos escenarios de Bogotá, alcanzamos a participar en varias muestras distritales, participamos en el congreso de salsa en Medellín y por ser una entidad del Estado participamos en todos los eventos y escenarios distritales, en la media torta, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, entre otros. En el año 2019 finalizo mis labores como artista formador ingresando a otra entidad del Estado a trabajar. Siendo esta la trayectoria o historia de la fundación por el momento suspendida, pero con la motivación intacta por retomar, ahora que, gracias al título de Licenciatura de artes escénicas próximo a otorgarse, me da la motivación y el respaldo para continuar con esta linda labor como artista, profesor y un convencido ser humano de que a través de la danza se puede

transformar la vida de los niños, niñas y jóvenes que al igual que yo sientan que viven la danza.

Perfil artístico

Figura 21

Muestra fotográfica Fundación Colombia Amiga 12

Empecé mi formación artística en el año 2001 en la agrupación Colombia amiga del maestro Gustavo Malagón Zabala, se trabajaban todas las regiones del folclor colombiano región Pacífica, Orinoquía, Atlántico, Amazonía, Boyacá, Andina, donde se realizaban diferentes obras que se alimentaban cada ensayo de acuerdo a la necesidad del

montaje. Dentro de sus obras había un montaje del atlántico con Bullerengue, desfilando Joselito carnaval por las calles del atlántico con sus viudas, el torito, el mono cuco, la danza del congó y el garabato, María moñitos, los marimondas, las negritas puloy y la muerte quien es la encargada de llevarse a todas las almas de este mundo una vez cumplan su ciclo. Entonces realizamos un montaje donde se recopilaba las fiestas del Atlántico con sus principales exponentes plasmando la historia de un personaje que ha vivido a lo largo de la historia y que siempre en las fiestas del carnaval de Barranquilla cobra vida para alegrar su ciudad y que una vez finaliza la juerga la muerte llega para llevárselo para que reviva nuevamente al siguiente año en las próximas festividades, esta obra tiene un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos en la puesta en escena, hay montajes de Boyacá con sus procesiones a la virgen de Chiquinquirá, sus rumbas criollas, torbellinos, guabinas y carrangas resaltan la alegría de la gente fría con sus ruanas, alpargatas, pañuelos y pasa monteras resaltando la idiosincrasia de una cultura.

Al desarrollar un trabajo folclórico de proyección se manejan varios elementos sin dañar la esencia de la región, por ejemplo en los Llanos orientales se realizaba una puesta en escena donde la canción “Ay mi Llanura” abría la obra, se desarrollaba un encuentro entre los trabajadores y los animales de la región, la danza -Ay si sí- con lique, sombrero, pañoleta, fusta y un elemento de proyección que eran las botas con platina que hacían relucir el zapateo que se utiliza en esta parte del territorio colombiano haciéndolo más vistoso y significativo para los espectadores.

El departamento de Antioquia al ser rodeado por llanuras, montañas, altiplanos, páramos, ríos, ciénagas y bosques se convierte en unos de los lugares más apetecidos por conocer del territorio colombiano, sus mujeres hermosas y la berraquera del paisa hace de

este departamento un santuario de riqueza y alegría cultural que se trasciende a lo largo del mundo, su folklore, sus representaciones van siempre acogidas de un aire de fuerza, fogosidad y picardía que no se ve en otra parte del territorio colombiano, con sus mulas rucias, vueltas antioqueñas, pasillo voliao hacen de esta cultura una de las más expresivas por su alegría y fuerza que conllevan en la puesta en escena.

La costa pacífica territorio maltratado por aquellos que en su momento vinieron a robarles su riqueza, tierra de nobles guerreros que siguen en pie de lucha para levantarse, para salir a conocer el mundo, pero qué es muchas veces difícil por el contexto cultural dónde se encuentran., con sus currulaos, jotas careadas, contradanzas hacen de esta de esta región una de las más hermosas por su riqueza cultural, familiar y social siendo uno de los principales exponentes de salsa caleña a nivel mundial donde el currulao expresa la fogosidad del negro con sus mujeres hermosas que disponen su cuerpo ante una cultura haciéndolo vibrar con movimiento de sus caderas siendo este el Pacífico, un territorio rodeado de cultura que no se puede perder

Así sucesivamente se van creando la mayoría de montajes en una búsqueda y sincronía de la puesta en escena del territorio colombiano por regiones, se trabajó toda la línea de danza mexicana por estados, Veracruz, Jalisco, Yucatán, Norte, Nayarit entre otras que hacen de México un país diverso de cultura. Para el año 2002 el montaje de Nayarit en la agrupación Colombia Amiga nos llevó a ganar el concurso de danza en la ciudad con una muestra de 10 minutos que recogía las canciones Jarabe Nayarita, Nayarit cuchillos, el limoncito y la boda Nayarita, una obra cargada de fuerza, técnica, zapateo que aún sigue siendo muy vistosa por la historia cultural que esta conlleva.

Para el año 2003- 2004 se trabajó la cultura ecuatoriana con danzas Ñuca Llacta y Ñaupa LLacta, mi ecuador, entre otras.

Estuve bailando con la Fundación Colombia Amiga, por varios años hasta el año 2012, a su vez en este tiempo tuve la oportunidad de participar con el maestro director César Guerrero que era el director de los grupos que maneja Cafam, siendo a mi parecer uno de los mejores directores que tiene Bogotá. En sus muestras era una persona muy diversa que manejaba muchos elementos en la puesta en escena, las planimetrías eran totalmente didácticas, lúdicas en los desplazamientos, el faldeo de las mujeres era muy expresivos, la expresión de los hombres, la técnica, la postura. Es de resaltar que se vinculó a profundidad la técnica del Ballet como muestra de proyección y a su vez en la creación de montajes nuevos que fueron complementando el trabajo, se trabajó Bolivia y danza moderna, siendo una experiencia muy enriquecedora en mi proceso como artista.

Seguí bailando en la fundación donde conocí a personas comprometidas, profesionales que están dedicados el 100% al arte de la danza y para el año 2012 tuvimos una presentación en el portal de la ochenta en Bogotá donde finalizando la primera hora de muestra recaigo nuevamente en una lesión que se había generado sobre el año 2002 en el teatro México, una hernia discal por un mal levantamiento, afectándome en ese momento el desempeño como bailarín siendo la última muestra en la Fundación Colombia Amiga.

Para el año 2014 tuve la oportunidad de ingresar a la escuela del maestro Fabio Candela el director de Salsa Nama, escuela enfocada 100% al folklor Caleño, saltos, figuras, velocidad, trabajo en equipo que hacían de esta academia una de las más reconocidas en Bogotá. Empecé a bailar con ellos realizando varios montajes hasta el año

2016 donde se dio la opción de participar en una convocatoria a nivel nacional para una novela del canal fox “Un sueño Llamado Salsa” donde se participó y se ganó como grupo, para esa época se empezaría a grabar a partir de enero del siguiente año, el día del inicio de la grabación se me cruzaba con la firma de mi contrato en la entidad del Sena, obligándome a escoger entre un sueldo como profesional en una entidad del estado o como bailarín en una novela, una decisión muy difícil de tomar, acepto el SENA suspendiendo mi participación en la novela y mi retiro del grupo porque ellos iniciarían un proceso con el canal de una grabación de 18 meses.

Siendo el último momento que estuve con ellos, me despidió muy agradecido por la experiencia enriquecedora como artista y como bailarín. Para el año 2018 se dio la opción de bailar para un Festival que se realizó en Medellín, participe con mi esposa y un par de aprendices de la escuela del IDARTES dónde venía trabajando en ese momento después ingresamos a la agrupación Monserrat donde participamos con ellos en Ibagué y se ganó un festival como agrupación. Como colectivo a mediados del 2019 siendo esa la proyección o la mirada como artista en las escuelas que he pasado del 2001 al 2019 siendo el perfil artístico que manejó dentro de la formación, Folclor Colombiano, Mexicano Peruano y técnica de Salsa Caleña.

Finalmente, como expresa Cavinbato (2011) es inherente al arte la transformación, ya que en su relación con el ser humano íntima con los diferentes escenarios.

Las artes escénicas como herramienta que permite el encuentro con el ser humano desde su parte íntima, permite re-encontrarse, des-ligarse, de comportamientos inhibidores en el ser humano, como la timidez, la introversión, el aislamiento, el

malgenio; esto por cuanto a través de los ejercicios corporales, improvisaciones, creaciones de personajes, etc., Las artes escénicas posibilita que el cuerpo y la mente se conviertan en símbolo externo para otros, para ese espectador que también se afecta al sentarse en frente del actor al ver, oír y sentir la función. (p. 48)

Es importante considerar que la danza no solo debe ser abordada desde el movimiento o desde el cuerpo sino desde lo que se quiere transmitir a través de ellos, en tanto la danza ha estado presente en la vida de los seres humanos a lo largo de la historia y trasciende a múltiples formas de expresivas y artísticas, generando interrelación entre ella y el sujeto que la práctica, jugando un papel fundamental en el autoconocimiento y el desarrollo de capacidades y habilidades. Es así que, al encontrarse con la danza como lenguaje transformador, se devela que a partir de la danza se puede expresar lo que se vive, se siente, se necesita e incluso se convierte en el ejercicio liberador de las emociones y sentimientos producidos en el ser.

Muestra fotográfica

Figura 22

Evento Palo pa rumba

Nota: Participación como Bailarín Agrupación Monserrat

Figura 23

Evento Congreso de Salsa Bogotá

Nota: Participación con la Fundación Hijos de Sol y luna

Figura 24
Evento Congreso de Salsa Bogotá

Nota: Participación con la Fundación Hijos de Sol y luna

Figura 25
Evento Festival localidad Martires

Nota: Participación con la Fundación Hijos de Sol y luna

Figura 26
Participación Evento 20 K- localidad Mártires

Nota: Participación con la Fundación Hijos de Sol y luna

Figura 27
Participación Evento 20 K- localidad Mártires

Nota: Participación con la Fundación Hijos de Sol y luna

Figura 28
Evento Idartes Teatro Jorge Eliecer Gaitán

Nota: Participación con la Fundación Hijos de Sol y luna

Figura 29
Evento Idartes Teatro Jorge Eliecer Gaitán

Nota: Participación con la Fundación Hijos de Sol y luna

Figura 30
Evento Idartes Teatro el Tunal

Nota: Participación con la Fundación Hijos de Sol y luna

Figura 31
Evento Convocatoria Distrital de Estímulos – Media Torta 2010

Nota: Participación como Bailarín Fundación Colombia Amiga

Figura 32

Evento Convocatoria Distrital de Estímulos – Iglesia Lourdes 2008

Nota: Participación como Bailarín Fundación Colombia Amiga

Figura 33

Evento de Danza en Medellín 2007

Nota: Participación como Bailarín Fundación Colombia Amiga

Figura 34

Evento Maravillosa Colombia 2006

Nota: Participación como Bailarín Fundación Colombia Amiga

Figura 35

Evento Maravillosa Colombia 2006

Nota: Participación como Bailarín Fundación Colombia Amiga

Figura 36
Evento Maravillosa Colombia 2006

Nota: Participación como Bailarín Fundación Colombia Amiga

Figura 37

Evento Convocatoria Distrital de Estímulos – Media Torta 2010

Nota: Participación como Bailarín Fundación Colombia Amiga

Conclusiones

El arte es el engranaje de las manifestaciones del ser humano, por medio de ella se recrea, se expresa, se plasma, se siente y se imita, se vive una vida y es la encargada de transmitir costumbres, tradiciones y creencias de generación en generación para la vivencia de las culturas es por ello que el bailarín, coreógrafo, director es el encargado de traspasar saberes, formar nuevas generaciones y a su vez mantener viva la danza.

Desde mi formación y a través de todos estos años en artes escénicas observó qué estas dos áreas son fundamentales en el desarrollo integral del ser humano, el arte igual que el deporte generan habilidades que ninguna otra rama puede aportar, aclarando que la formación teórica de los procesos formativos no debe ser totalmente teórica en su fundamentación. Es decir, cuando el estudiante en su ejercicio de la práctica artística asume su personaje tiene la capacidad interpretativa en la puesta en escena y de la misma forma el dominio de sus movimientos, levantamientos, figuras, manejos de peso que únicamente se generan y se ponen en marcha en la práctica y sobre esa práctica se debe aplicar una fundamentación teórica para que el estudiante entienda por qué y para que de los se está desarrollando.

El arte es una de las expresiones más hermosas del ser humano, a la persona que se cohíbe del arte se le quita su libertad, se somete a una formación estandarizada para el trabajo, haciéndolo sumiso en una sociedad de consumo interrumpiendo todo su potencial.

El ser humano cuando aprende de la acción, de la experiencia retiene con mayor facilidad los conocimientos adquiridos y es ahí donde el proceso teórico debe estar inmerso en la formación desde el hacer, cuando el niño desde sus primeros pasos en

educación es formado desde el arte genera creatividad, lucidez, expresión, ritmo, proyección, seguridad, agilidad que no se va adquirir de la misma forma en otras áreas, es por eso que la creación y expresión en la edad temprana debe estar inmersa dentro del currículo escolar sin objeción alguna.

Desde mi experiencia como artista y profesional docente de la formación artística, se debe plantear siempre una estructura curricular o pensum académico donde el arte sea base fundamental de la formación inicial del estudiante, para que pueda adquirir la experiencia del hacer para la construcción de bases sólidas y disfrutar del aprendizaje desde posturas didácticas que impriman un sello particular y motivaciones especiales a todos y cada uno de los estudiantes.

Es importante resaltar que la formación en artes escénicas en mi vida personal y profesional, especialmente la danza ha sido y será el instrumento transformador de mi existencia, en tanto encuentro en ella un camino a la construcción de nuevos significados, experiencias y maneras de vivir la vida a través del cuerpo, en conexión con mi mente.

El ser humano se ha visto fragmentado por las formas de la educación que se presentan en cada contexto, en muchos casos modelos que omiten las artes, el manejo del cuerpo como instrumento, como herramientas propias para vivir la vida. Se olvida en muchos casos la importancia del proceso de autoconocimiento, el desarrollo de diversas formas de actuar, de expresarse, de imaginar, de ser, de vivir y aunque se ignoré, la danza permite también el desarrollo del pensamiento, desarrollar la misma capacidad del ser humano. Es así que el ser humano, se proyecta, se transforma y se posibilita en la

interacción con su misma realidad y su propio proceso creador que le abre los sentidos y le permite crear nuevas realidades.

Una de las experiencias más gratificantes a lo largo de toda mi carrera es entender que la formación en artes debe ser un proceso integro donde se fortalece todas las relaciones asertivas para una buena comunicación, la confianza, el trabajo en equipo, el respeto a mis compañeros y superiores construyen un carácter artístico que serán las bases para su desarrollo personal.

En relación con el objetivo general la danza se convierte en el lenguaje de transformación desde las vivencias del investigador, el arte por si sola es una herramienta de expresión y a su vez una vía de liberación generando herramientas para la transformación de los elementos que manejamos

El arte es esa creación que se genera en el desarrollo y apropiación de saberes nuevos, son todas aquellas ideas que reconstruyen y desorganizan un proceso, es volver a crear de la nada un elemento que será enriquecido a través de los años.

“(…) a través del lenguaje artístico que es en esencia simbólico, el ser humano se desenvuelve en un hacer que mezcla su propia percepción de mundo y su transformación” (Cavinato, 2011)

Referencias Bibliográficas

- Bonilla, E. y Rodríguez, P. (2008) Mas allá del dilema de los métodos. La investigación en ciencias sociales. Grupo editorial norma. Banco de ideas publicitarias.
- Cavinato, A. (2011). Processos de Criação: Teatro e imaginário. Sao Paulo: Universidad de Sao Paulo
- Cortés, P. (2011). El Sentido de las historias de vida en investigaciones socioeducativas. Una revisión crítica en Hernández, Sancho y Rivas (coord.). Historias de Vida en Educación. Biografías en Contexto. ESBRINA-RECERCA, Universidad de Barcelona, N°4. Pp. 68-74.
- Espinosa (2005) El arte como expresión en el jardín. Cuenca- 2005
- Ferrada – Sullivan (2019) sobre la noción de cuerpo en Maurice Merleau – Ponty.
DOI: [10.4067/S0717-554X2019000200159](https://doi.org/10.4067/S0717-554X2019000200159)
<https://cintademoebio.uchile.cl/index.php/CDM/article/view/54016/57184#info>
- Ferreiro A (2007). Cuerpo, disciplina y técnica: problemas de la formación dancística profesional Revista Intercontinental de Psicología y Educación, vol. 9, Universidad Intercontinental Distrito Federal, México. Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/pdf/802/80290203.pdf>
- Huertas, M. (2011). Reflexiones sobre la educación artística y el debate disciplinar en Colombia. Revista Educación Y Pedagogía, 22(58), 165–176. Recuperado a partir de <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/9743>

- Leite Mendez, A.E. (2011). Historias de Vida de Maestros y Maestras. La interminable construcción de las identidades: vida personal, trabajo y desarrollo personal. Tesis Doctoral, Universidad de Málaga.
- Martín García, A.V. (1995). Fundamentación Teórica y Uso de las Historias y Relatos de Vida como técnicas de Investigación en Pedagogía Social. Aula, 7, 41-60
- Megías M.I. (2009). Optimización en procesos cognitivos y su repercusión en el aprendizaje de la danza. Tesis doctoral. España. Recuperado de:
<https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/31869/Megias.pdf?sequence=1>
- Mora A. (2015). El cuerpo como medio de expresión y como instrumento de trabajo: dualismos persistentes en el mundo de la danza. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas / Volumen 10 - Número 1 / enero - junio de 2015 / ISSN 1794-6670/ Bogotá, D.C., Colombia / pp. 115-128
- PND (2010 – 2020) Lineamientos del Plan Nacional de Danza. Para un país que baila. Ministerio de cultura de Colombia. 2da edición.
<https://www.mincultura.gov.co/areas/artes/danza/Documents/LineamientosPlanDanza2aEdicion.pdf>
- Perelló, S. (2009). Metodología de la Investigación Social. Madrid: Dykinson
- Pérez, soto, C. (2008) Propositiones en torno de la historia de la danza. Editorial LOM. Concha y toro 23, Santiago. ISBN978-956-00-0007-1
- Ruiz O., J.I. e Ispizua, M. A. (1989) La descodificación de la vida cotidiana. Métodos de investigación cualitativa, Universidad de Deusto, Bilbao.

Suárez M. (S.f.) Las Artes Escénicas: Cuerpo, presencia y esencia Pienso, siento, actúo.

Recuperado de:

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2152/2/1096402_%20Articulo.pdf

Thomas, W.I. y Znaniecki, F. (1958) The polish peasant in the Europe and America, Nueva York, Duver Pub (ed. Orig. 1918-1920).

<https://www.uv.mx/mie/files/2012/10/MetodoBiografico.pdf>

Varela, M.A, y Villalobos, L.D. (2013) Wímb lu, Rev. electrónica de estudiantes Esc. de psicología, Univ. de Costa Rica. 9 (2): 45-59, 2014 / ISSN: 1659-2107

UAN (2021) Grupo de investigación didáctica de las artes escénicas. Universidad Antonio Nariño. <http://investigacion.uan.edu.co/grupo-de-investigacion-didactica-de-las-artes-escenicas>