

El sello del Maestro Winston Longa: múltiples diálogos desde la danza

WINSTON ANDRES LONGA VILLEGAS

Código:11382119632

Universidad Antonio Nariño

Programa convalidación de saberes, licenciatura en artes escénicas

Facultad de educación

Bogotá, Colombia

Año:2022

El sello del Maestro Winston Longa: múltiples diálogos desde la danza

WINSTON ANDRÉS LONGA VILLEGAS

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

Licenciado en artes escénicas

Director:

Magister, en Comunicación Educativa, Ramiro Velazco Correa

Línea de Investigación:

**EXPERIENCIA ARTISTICA, PEDAGOGICA AL ESTADO ACTUAL DE LA
TRADICION O CREACION ESCENICA**

Universidad Antonio Nariño

Programa Convalidación de saberes de la licenciatura en artes escénicas

Facultad Educación

Bogotá, Colombia

Año: 2022

NOTA DE ACEPTACIÓN

El trabajo de grado titulado _____, Cumple con los
requisitos para optar

Al título de _____.

Firma del Tutor

Firma Jurado

Firma Jurado

A mis padres

ANA JOAQUINA VILLEGAS, y JORGE ELIECER LONGA.

Agradecimientos

Especialmente a mi madre ANA JOAQUINA VILLEGAS, que partió de este mundo sin poder acompañarme a la culminación de este sueño, a mi padre JORGE ELIECER LONGA, por mantener su temple y fortaleza ante toda situación, a mi esposa NATALY SÁNCHEZ MARTÍNEZ, y mis hijos AXEL y ARHEN, los motores de mi vida quienes siempre están motivándome y apoyándome en todos mis proyectos, a los maestros del programa, a mis asesores RAMIRO VELASCO, y DIANA ROMERO, guías muy importantes en este proceso, y por último, y no menos importante a mis estudiantes quienes hacen posible mi labor artística y docente.

Contenido

	Pág.
Resumen.....	11
Abstract	12
Introducción.....	13
Antecedentes	15
Objetivos	18
Objetivo general.....	18
Objetivos específicos	18
Justificación	19
El Sello Del Maestro Winston Longa: Múltiples Diálogos Desde La Danza	21
Categoría infantil	21
<i>Juego Y Bailo</i>	<i>22</i>
<i>Observo Y Aprendo</i>	<i>23</i>
<i>Imitando Y Aprendiendo.....</i>	<i>25</i>
<i>Al centro del círculo</i>	<i>26</i>
<i>El árbol y la zarzuela</i>	<i>27</i>
Categoría Juvenil	29
<i>Kv 33, Mi Inspiración</i>	<i>30</i>
<i>La Profe Ceci, Mí Primera Guía.</i>	<i>31</i>
<i>El Comité</i>	<i>33</i>
<i>El Festival Sol y Luna.....</i>	<i>35</i>
<i>Una Oportunidad</i>	<i>36</i>
<i>Un Cambio De Perspectiva</i>	<i>38</i>
<i>Nuestra Oportunidad</i>	<i>40</i>
<i>Una primera mirada de la danza como proyecto de vida</i>	<i>41</i>
<i>Dc2 (Después De Cristo 2° Parte)</i>	<i>41</i>
Categoría máster:	43
<i>El Rol De Director.....</i>	<i>45</i>
<i>A Un Nivel Superior.....</i>	<i>46</i>
<i>Un cambio de vida.....</i>	<i>47</i>
<i>Tal como lo quería</i>	<i>49</i>

<i>Mi Debut</i>	51
<i>Creciendo en los campos de la Danza</i>	54
<i>Una Gran Responsabilidad</i>	56
<i>Creando Estilo, Mis Inicios Como Coreógrafo</i>	57
<i>Montajes Interdisciplinarios Y Mi Protagonista</i>	61
<i>Mi primer momento como director</i>	64
Categoría Senior.....	68
<i>A4 urban y La Pista</i>	69
<i>Broadway School (Step By Step)</i>	71
Criterios De Creación De Puesta En Escena Enfocados Hacia El Teatro Musical	80
La Interdisciplinariedad Como Proceso Creativo.....	80
¿Qué Conceptos, Teorías y Posturas Acompañan El Trabajo?	82
El Teatro Musical Como Resultado Del Trabajo Interdisciplinar.	82
https://promocionmusical.es/teatro-musical#_Historia_del_Teatro_Musical	82
<i>Música</i>	86
<i>Danza</i>	86
<i>Teatro</i>	86
Conceptos	87
Artes escénicas:.....	87
Interdisciplinaridad:	87
Danza urbana:	87
Lo urbano y lo tradicional:.....	88
La Importancia De Mi Trabajo En Soacha	88
Los Aportes al Municipio	89
Conclusiones	94
<i>Los Hallazgos Desde El Análisis De Vida</i>	94
Reflexiones	96
Desarrollo Humano Y Personal	96
Desarrollo Artístico.....	97
Desarrollo Pedagógico	97
Tabla de referencia	98

Lista De Figuras

Pág.

Foto # 1

Presentación primaria, Winston a. Longa Villegas y compañeros.....19

Foto#2

Fiesta familiar, Winston A. Longa y Martha Longa21

Foto #3

Presentación el árbol, Martha Longa y Winston Longa..... 25

Foto#4

Salón comunal barrio las ferias El comité, lugar de ensayos de Dance The Power.....28

Foto #5

Presentación en teatro Jorge Eliecer Gaitan, grupo masculino.....39

Foto #6

Programa de mano Alicia un Sueño una Fantasía.....61

Foto # 7

Participación la pista, Jhon Velandia, Winston Longa, José Tunarosa, Derly Bermudez, Leonardo Mayorga, Naty Botero, Maribel López, Pedro Aché, Vivian Bustos, Viviana Zuluaga, Angie Camelo.....66

Foto #8

Presentación Broadway School; Camila Martínez, Jenifer Niño, Winston Longa, Daniela

Ospino, Alejandra Requena, Yenifer Joven Daimarena Peña, Fotografia tomada por

Nataly Sánchez69

Resumen

El diálogo entre los lenguajes de la danza, la música y el teatro, es el tema que propongo en este trabajo, dejando por sentado que estas disciplinas no pueden estar desvinculadas la una de la otra, y que en su esencia las tres comparten la misma característica de tener el cuerpo como insumo principal para su que hacer artístico. De esta manera, desde mi experiencia relataré que elementos de mi formación me permitieron consolidar una metodología que aplico tanto en el proceso creativo de una obra o puesta en escena, como en las técnicas y metodologías de entrenamiento y enseñanza, dicho esto, comprenderemos de que forma se relacionan estas tres ramas de las artes escénicas, demostrando también como la interdisciplinariedad está presente en mis trabajos escénicos, permitiéndome comunicar el mensaje o idea principal de mis creaciones y procesos desde tres diferentes enfoques; en este caso, danza y música de géneros urbanos, folklóricos y ritmos populares, y teatro musical.

Palabras claves: interdisciplinariedad, puesta en escena , teatro musical, dialogo, formación

Abstract

The dialogue between the languages of dance, music and theater is the theme that I propose in this thesis, assuming that these disciplines cannot be separated from each other, and that in their essence the three share the same characteristic of having the body as the main input for its artistic work. In this way, from my experience I will relate that elements of my training allowed me to consolidate a methodology that I apply both in the creative process of a work or staging, as well as in the techniques and methodologies of training and teaching, having said that, we will understand that How these three branches of the performing arts are related, also demonstrating how interdisciplinarity is present in my stage works, allowing me to communicate the message or main idea of my creations and processes from three different approaches; in this case, dance and music of urban, folk and popular rhythms, and musical theater genres.

Keywords: interdisciplinarity, staging, musical theater, dialogue, training

Introducción

La danza, la música y el teatro son áreas de las artes escénicas que muchos ven como disciplinas separadas.

Yo en la experiencia que he adquirido como bailarín, coreógrafo, docente e instructor de danza y teatro, puedo dar cuenta que la danza y la música de géneros urbanos, folklóricos y ritmos populares, y el desarrollo de personajes desde el teatro están directamente relacionados, que la una le aporta a la otra desde su especialidad, y a su vez por medio de los elementos que las complementan cuando se habla de creación o composición escénica y más aún cuando se refiere al Teatro Musical, pues es un género que está compuesto además de estas disciplinas, por otros aspectos como:

- el arte plástico, evidenciado en las escenografías, el maquillaje y el vestuario;
- y la literatura, con la creación de los libretos.

Esto hablando del ámbito artístico. En cuanto al tema técnico también es importante el trabajo de tramoyas, sonido, iluminación y ambientación.

Es por esta cantidad de elementos que, junto con el cine, el Teatro Musical tiene un nivel de complejidad en su producción, pero a la vez es una forma integral de llevar al público hacia mundos de fantasía que en este tipo de espectáculos podemos encontrar.

Debido a que desde los 17 años he estado inmerso en el mundo de la danza desde los géneros urbanos, folklóricos y ritmos populares, a continuación, presento mi relato de vida dividido en capítulos, los que están nombrados como se denominan las categorías en las competencias de danza: categoría infantil, juvenil, máster y senior.

Infantil; En esta categoría describiré como fueron mis primeros acercamientos con la danza, el tipo de situaciones que despertaron mi interés por este arte; también hablaré sobre las emociones y sentimientos que emergieron en momentos donde la danza estaba presente y que hoy día prevalecen en mi ejercicio artístico.

Juvenil; En esta categoría describo como en la edad comprendida entre los 17 y 23 años, defino mi vida como artista, pasando por diversas experiencias y aprendizajes que me llevan a definirme con artista de la danza.

Máster; a partir de esta etapa fortalezo mi saber y saber hacer en danza llevándome a nivel superior como coreógrafo e interprete, a la vez fortaleciendo mi aprendizaje y las diferentes situaciones que hicieron empezar a consolidar un estilo en cuanto a creación

Senior; esta etapa, me permite tener más libertad creativa y llegar a desarrollar un estilo propio tanto de composición, como de formación, dándole tránsito a la interdisciplinaridad en las puestas en escena, y enfatizando sobre el teatro musical como elemento, de estudio para nuevas creaciones.

Así, por medio de mi relato de vida podrán encontrar cómo se crea un diálogo permanente y constante entre estas disciplinas de las artes escénicas en mis puestas en escena, que, según lo dicho, para mí no pueden estar separadas y además se complementan entre sí.

Antecedentes

Para entrar a hablar sobre el papel que juegan las diferentes disciplinas en las artes escénicas, y en este caso específico de la danza y la música de géneros urbanos, folklóricos y ritmos populares, y el desarrollo de personajes desde el teatro, encontramos diferentes puntos de vista sobre su relación en una puesta en escena, es así que encontramos posturas sobre el origen de cada uno de estos géneros de arte escénico y la forma en que se colaboran para llegar a un objetivo específico, de la misma manera encontramos estudios y análisis de obras de teatro musical que tienen como base la interdisciplinariedad y la manera en que el director describe la forma por la cual se aborda cada uno de estos aspectos, para que colaboren la una con la otra, sin llegar a ser estas un manual para su desarrollo, manteniendo el equilibrio necesario para conseguir una armonía o mejor, un diálogo fluido entre estos tres lenguajes.

La música y su interacción con otras artes escénicas música, danza y teatro, de María Jesús Viruel Arbáizar Revista del conservatorio superior de música de Málaga (2013), expone la relación existente entre música, danza y teatro, todo ello a través de un breve recorrido histórico que nos pone de manifiesto el estrecho vínculo que hay entre la música y las diversas artes escénicas.

La propuesta que hace la autora en este artículo, es una clara manifestación de lo importantes que son estos tres lenguajes (danza, música, teatro), para las artes escénicas, abordando desde sus orígenes en la antigua Grecia, hasta el teatro musical y contemporáneo y su constante evolución, a su vez realiza un recorrido en varios de los momentos más relevantes de la historia donde se evidencian cambios importantes en cuanto a su evolución paralela, y como cada uno de estos lenguajes le aportan al otro, he incluso marca el momento en el que sucedieron conflictos y tensiones entre ellos, como lo sucedió en el siglo XVIII con la ópera y el ballet; tomando como referencias autores como Bukofzer: la música en la época barroca (1947), Giovanni

Comotti: la música en la cultura griega (1986), Herminia María García Ruso: la danza en la escuela (1997), Edgar Willems: el ritmo musical (1997), et al, que también documentan esta estrecha relación que existe entre danza, música y teatro, eso sí respetando las bases y fundamentos que los hacen elementos artísticos de características únicas, que convergen para enriquecerse entre sí.

Otro aspecto muy importante es el de analizar obras ya existentes con el fin de extraer las experiencias exitosas, así como aspectos a mejorar y cada vez ir depurando la metodología de creación y formación, Amayarani Peralta López en su tesis: La inter disciplina como proceso de creación en las artes escénicas (2019). Estudio de caso Tr3s (1997) de Alicia Sánchez. (2019), plantea que el interés académico se centra en la posibilidad de reconocer e identificar, desde un punto de vista teórico, los mecanismos y condiciones que posibilitan la práctica de la inter disciplina en cuanto a procesos de creación artística.

La autora indagó profundamente en textos académicos, crónicas de festivales, libros, periódicos, registros digitales de festivales y fotografías.

Además, obtuvo información de primera mano entrevistando al bailarín y coreógrafo Rodrigo Angoitia y a la coreógrafa y bailarina Vivian Cruz, quienes aportaron valiosos datos para contextualizar al equipo de Tr3s en el campo de la danza.

Una vez consolidado el sustento teórico-conceptual del tema que nos ocupa, se realizó una triangulación entre el marco teórico, los testimonios de los creadores y la información adquirida tras el análisis de algunos trabajos artísticos colaborativos; el proceso de comparación de datos fue sucedido por un proceso analítico que, le permitió plantear rasgos interdisciplinarios de los procesos de creación.

Por otro lado, también se encuentran los procesos formativos en los que las artes escénicas se unen con otras áreas del conocimiento para realizar creaciones escénicas, Vannesa

Almazan expone en su tesis de grado: La compañía de teatro musical, metodología interdisciplinar (2015), el procedimiento para llevar a cabo una propuesta pedagógica innovadora en un centro concreto de educación primaria, la propuesta consta en desarrollar un proyecto educativo interdisciplinar, tomando como eje vertebrador el teatro musical; concretamente el proyecto consiste en fundar una compañía de teatro musical confiriendo a los alumnos la responsabilidad de crear una obra completamente original, desde el texto a la música, pasando por la coreografía, el vestuario, la iluminación, la escenografía, el maquillaje, etc.

Los alumnos escogerán la función a desempeñar en este proceso creativo y a través de la cooperación, la puesta en común y el consenso, irán construyendo el producto final. A esta iniciativa debe sumarse la aplicación de un modelo educativo plurilingüe para canalizar los aprendizajes, así como para crear e interpretar el texto literario de la obra.

El musical es un género interdisciplinar, que ofrece al alumnado una plataforma para formarse y desarrollarse artísticamente, en la música, el teatro, la danza y las artes visuales.

Contemplar la producción de una obra de teatro musical desde la integración de los contenidos del currículum nos revela la posible inclusión y desarrollo de todas y cada una de las materias que atiende el plan de estudios.

Con estos antecedentes podemos dar cuenta que el trabajo interdisciplinar se encuentra presente en las áreas de creación escénica y que además puede llegar a ser un objeto interesante de estudio por su complejidad al momento de integrarlo en creación artística.

Objetivos

Objetivo general

Elaborar un instrumento de preservación sobre un proceso que conlleva al conocimiento artístico hacia la creación desde la danza y otros lenguajes escénicos, a través del relato escrito de la historia de vida del maestro Winston A Longa Villegas (1.986 a 2.022) y su consolidación como artista profesional de Soacha, aportando en el año 2022 a la memoria de las prácticas culturales del municipio y del país, como legado para nuevas generaciones de artistas.

Objetivos específicos

- Inspirar a nuevas generaciones de artistas, desde la experiencia del maestro Winston A Longa Villegas en las artes escénicas y su abordaje de los múltiples diálogos de la danza en los procesos creativos y formativos, detallando los aspectos más relevantes que le permitieron consolidar su metodología de creación para puestas en escena, así como de formación de artistas escénicos.
- Contribuir al posicionamiento de la Fundación Artística y Cultural Broadway School ubicada en Soacha, como una organización que respalda el sello de creación interdisciplinar bajo la dirección del maestro Winston A Longa Villegas, visibilizando su labor como formador, creador, gestor y productor artístico en este municipio de Cundinamarca.

Justificación

Desde mis inicios como coreógrafo siempre he tratado de buscar y colocar la danza desde otros lugares, es así que siempre busco la forma de realizar secuencias que tengan un punto diferencial en cuanto a intenciones, calidades de movimiento, manejo de energías, puntos focales y formaciones planimétricas, siempre propendiendo cautivar al espectador desde el primer movimiento en escena.

Esta necesidad de conectar al espectador, me llevó a descubrir que el movimiento y la coreografía sin una intención no tendrían sentido y no transmitiría el mensaje que yo esperaba, concluí, que serían necesarios otros elementos más allá de las secuencias de movimiento para llegar a ello, elementos que buscaba en la interpretación de la música, desde entender las letras y lo que el intérprete quería decir y comunicar, hasta escudriñar dentro de una pieza musical para encontrar los sonidos menos perceptivos, para llevarlos al cuerpo y hacerlos visibles, pero esto tampoco me acercaba a lo que buscaba, y es en el trasegar de mis estudios autodidactas que me encuentro con el teatro y sus técnicas de interpretación y apropiación de personajes y es cuando conozco “el método” de Stanislavski, que consiste en un trabajo de interiorización y búsqueda para conseguir lo que él denomina como la verdad en la escena, Stanislavski, C. (1990) *Un actor se prepara*. México. Editorial Diana, lo que permite una mejor vivencia por parte del bailarín; este método me ofrece algunos elementos que me permitirían dar más peso, fuerza y conexión con el público al momento de transmitir o comunicar una idea.

Hasta este punto empiezo a darme cuenta de que la danza y el teatro pueden y deben conversar en una misma puesta en escena, y que la una aporta a la otra desde la base fundamental en la que estas dos disciplinas utilizan el cuerpo como materia prima para su quehacer artístico. Al conseguir que la danza en géneros urbanos, folklóricos y ritmos populares, y el desarrollo de

personajes desde el teatro, dentro de mis propuestas, puedo notar que otras disciplinas de las artes escénicas pueden seguir aportando, no solo a impactar o cautivar al público, sino también al enriquecimiento de una propuesta escénica, así como a la formación del artista, puesto que cuanto más elementos adquiera, su versatilidad le permitirá conseguir mejores interpretaciones, al momento de asumir un rol.

En esta búsqueda también indago en otra área fundamental para la danza como lo es la música, pero no solo como base rítmica, sino también como elemento que aporta a una pieza coreográfica, características como: matices, velocidades, intenciones, cadencias, e incluso ambientes, haciendo el mensaje más transmitible por parte de los artistas y más entendible para el público.

En consecuencia el intérprete en su constante búsqueda y estudio de nuevas técnicas y habilidades, que le brinden herramientas para cumplir con su labor escénica, encuentra bifurcación en el camino y es entonces cuando aparece la voz y el canto, como instrumentos principales de comunicación dentro del teatro musical, aprovechando esto, propongo al bailarín -actor a adoptar un rol más, (El Canto en el Teatro Musical Camila Parias López), el de cantante que les permitirá seguir, enriqueciendo su interpretación, esto exige que los miembros de un elenco ya no tengan que hacer dialogar dos disciplinas sino tres, dentro de un mismo trabajo escénico, y para eso es preciso la preparación y entrenamiento.

Debido a la necesidad de trabajar en las diferentes técnicas que van desde el manejo de la voz, el montaje coreográfico, y los momentos teatrales; es ahí, donde la interdisciplinariedad aparece como una voz en off dentro de las obras que he llevado a escena, y que con el estudio y conocimiento del tema descubro que estos tres lenguajes siempre han estado presentes en mis montajes de manera inconsciente, pero siempre en constante diálogo.

El Sello Del Maestro Winston Longa: Múltiples Diálogos Desde La Danza

En el siguiente relato de vida abordaré los hitos de mi trayectoria como artista, desde mis primeros acercamientos a la danza hasta llegar a convertirme en bailarín, coreógrafo, docente y director de puestas en escena, donde pongo de manifiesto la forma en la que de la danza y la música de géneros urbanos, folklóricos y ritmos populares, y el desarrollo de personajes desde el teatro se deben relacionar con el fin de conseguir una forma de transmitir un mensaje de una manera más contundente y agradable para el público espectador.

Categoría infantil

En esta categoría describiré como fueron mis primeros acercamientos con la danza, el tipo de situaciones que despertaron mi interés por este arte; también hablaré sobre las emociones y sentimientos que emergieron en momentos donde la danza estaba presente y que hoy día prevalecen en mi ejercicio artístico.

Foto # 1

*Presentación primaria, winston a. Longa Villegas y compañeros
tomado de archivo familiar*

De niños todos tenemos un talento o muchos talentos en diferentes áreas del conocimiento como el deporte, la ciencia, la comunicación, para la socialización con pares y no pares y por supuesto para el arte; es normal ver cómo nos emocionamos al ver a los niños y niñas bailar al ritmo de una ronda infantil o tararear una canción, también apreciamos sus rayones en las paredes y los detalles que hacen en el jardín para el día de la madre y del padre entre otra infinidad de cosas hermosas que solo ellos en su infinita creatividad pueden crear como algo bello para ellos y para nosotros.

Pero muchas de esas habilidades pueden perderse, si no se descubren a tiempo y sobre todo si no se cultivan; siendo yo un bailarín de 41 años dedicado a este arte por más de 20, pero con el recuerdo de haberlo hecho desde los cinco o seis años, ahora veo cómo y cuáles factores influyeron en el desarrollo artístico, y en mi proceso formativo como también en la manera de realizar mis creaciones.

Para poder comprender este tema hay que remitirnos a mi edad escolar cuando el niño sale de su casa y empieza a descubrir y afrontar el mundo sin la compañía de papá y mamá.

Juego Y Bailo

La percepción de mi primera infancia es de tranquilidad y seguridad, sin huellas en la memoria de eventos tormentosos y con recuerdos no muy claros sobre muchos aspectos, pero lo que, si recuerdo muy bien, es como tuve mi primer acercamiento a la danza, en el año de 1986: mi profesora de preescolar nos dispone en forma de círculo y pregunta “¿si fuéramos indiecitos y estuviéramos en una fiesta, como bailaríamos?”.

Una canción de música andina suena en el salón, pero ninguno se atreve a moverse, no sé si por nuestras edades no entendíamos la pregunta, no sabíamos el contexto de la situación, ¿indios?, ¿fiesta?, yo en particular tuve una imagen de la serie, el llanero solitario, donde su

compañero Toro daba brincos alrededor de una hoguera y hacía ruidos con la boca mientras se daba palmadas en los labios, y así ya sabiendo de qué hablaba la profe, ingresé al círculo a intentar hacer lo mismo, brincar, saltar, girar alrededor de una fogata imaginaria.

Esto me llevo a tener sensaciones de agrado, bienestar, libertad, la energía que fluía por todo mi cuerpo, me mantuvo en una especie de éxtasis que en este momento permanece y siento de nuevo al hacer remembranza, a pesar de haberlo vivido hace unos 35 años atrás, cuando me doy cuenta todos los niños estábamos brincando y saltando como una pequeña tribu alrededor de nuestra fogata de fantasía, no tengo imágenes claras de cómo termina ese ejercicio, ni si fue luego un producto terminado para algún evento del colegio, pero lo cierto es que todas esas sensaciones que experimente en el momento siguen, y que hoy en día todavía siento cuando me paro en un escenario o un salón para la realización de una clase.

Observo Y Aprendo

Foto#2 Fiesta familiar, Winston A. Longa y Martha Longa
Tomada de archivo familiar

Influencia De Los Ritmos Populares En Mi Gusto Por La Danza. Siendo de familia con descendencia del pacífico colombiano, pues mi madre, era de Cali-Valle del Cauca y mi papá es Chocoano; quienes han compartido escenario conmigo dicen que por herencia tengo el ritmo en la sangre, pero más que eso creo yo, que tengo en los genes una herencia ancestral de antes de BENKOS.

Que ha pasado de generación en generación y que, a pesar de no haber pisado suelo pacífico en mi vida, me hace sentir orgulloso de ser descendiente de indios y africanos, no en vano esa energía y vitalidad de los negros esclavos en sus palenques; celebrando, festejando su libertad, ya fuese concedida por sus amos, comprada por ellos mismos o simplemente por haberse fugado, eran motivo de celebración.

Esa satisfacción y anhelo de poder traer a estas tierras lejanas las celebraciones de sus orishas o dioses, cualquiera que fuesen sus creencias, el retumbar de tambores anunciando la llegada de los cimarrones que seguían luchando por la libertad, guiados por el fundador del primer asentamiento de negros libres de América BENKOS BIOJO, quien fue el precursor de la idea que afirma: “el color de la piel no nos hace diferentes, y que seres humanos somos todos”.

Los arrullos y alabaos de las cantaoras, acompañando un velorio o un nacimiento y evidenciada en muchas otras costumbres de este pueblo que cimentaron tradiciones de gran parte de un país diverso como lo es el nuestro; estoy seguro de que algún tatarabuelo por parte de mis padres estuvo en uno de esos palenques y de ahí, mi herencia rítmica y pasión por el ritmo.

Algunas de esas tradiciones de estos pueblos llegaron a mi familia y en las reuniones familiares siempre se resaltaba la música del pacífico, así como los ritmos populares, por lo tanto crecí escuchando las chirimías de mi padre y la salsa y ritmos tropicales que con gracia bailaba mi madre, estas eran las músicas que amenizaban las fiestas en la casa Longa, en esta época,

mediados de los 80's, una época marcada por las nuevas tendencias y los nuevos ritmos musicales que se empezaron a cimentar en el país provenientes sobre todo de EEUU.

Comienzo a ver como en un mismo espacio diferentes personas de distintas generaciones disfrutaban de una salsa, así como de un bolero, un vallenato, merengue, incluso la música “moderna” como el disco, el house, el pop anglo, y hasta el rap, esta tanda de música se sentía con mayor entusiasmo en los más jóvenes, y es en este tipo de reuniones que empecé en medio de la algarabía de los adultos a distinguir entre géneros musicales, cantantes, grupos y orquestas, así como estilos y géneros de baile.

Siendo el más pequeño de la casa en el entonces los más grandes me enseñaban y me instaban a seguir los movimientos que con naturalidad ellos realizaban en medio de las fiestas.

Imitando Y Aprendiendo

Los primeros maestros en mi entorno familiar; estas personas tíos, hermanos y algunos amigos allegados a la casa fueron mi primera guía sobre la danza, pues al notar mi entusiasmo en las reuniones sabían de mi gusto por bailar y por mostrar mis habilidades artísticas, ya fuese explicándome sobre un movimiento, algún ritmo o por mera imitación.

Estos movimientos que luego en una siguiente reunión sacaría a flote y cada vez eran mejores y me sentía más cómodo con ellos, así que podría decir que estas personas fueron mis primeros maestros en mi vida artística, tengo en mi memoria recuerdos de mi tío Jaiber, hermano de mi mamá quien bailaba salsa como los caleños de pura cepa, con ese swing innato que solo los vallunos pueden tener, Luz la esposa de mi tío Hernando, quien siempre ha sido rumbera y bebedora, me enseñó a marcar algunos pasos con las melodías de las canciones del Joe Arrollo, mis hermanas Ana Milena y Zuly quienes me indicaban de qué manera había que sujetar la pareja para bailar y no perder el ritmo cuando la canción era de un ritmo más acompasado, y no puedo

dejar por fuera a Carlos Castillo, compañero de trabajo de mi papá y gran amigo de la casa hasta el momento, quien jura haberme enseñado a bailar, pero de eso si no tengo recuerdo alguno, todos ellos y algunos otros que pueden estar en algún lugar de mi memoria cimentaron en mí lo que hoy día llevo como forma de vida.

Al centro del círculo

Las primeras experiencias enfrentando un público; en ese momento la salsa de Fruco y sus tesos, la Sonora Matancera, la Fania All Star, entre otros artistas de la música tropical de mediados de los 80's, era las canciones con la que los adultos llevaban la fiesta, pero en algún momento de la noche era el turno para los más jóvenes de poner su música, su tanda, la música "moderna" que en ese entonces se empezaba a escuchar, House , Break-Dance, Disco y el rock en español, este era el momento en el que me sentía mejor, me impactaba, me impresionaba, me fascinaba ver como los pelados se movían de manera frenética, trataba de explicarme como hacían giros sobre sus espaldas y cabezas, con una facilidad que para mí eran de otro mundo, a la misma vez trataba de descifrar los movimientos rápidos de piernas de algo que llamaban Tandra una especie de tap que bailaban a ritmo de música House o Disco.

Esto se desarrollaba en un círculo que se ubicaba en el centro de la sala de la casa lo que hoy día se conoce como saifer y cada quien salía al centro a demostrar sus mejores pasos, inclusive se retaban los unos a los otros y la concurrencia respondía a quien los impresionara más, yo siempre estaba atónito de ver esos cuerpos que encontraban otros ritmos dentro de la música y la forma en la que cada movimiento me impactaba, muchos de mis tíos y primos me alentaban a salir al círculo, pero no era capaz, no por pena, ya que nunca he sido tímido, sino porque pensaba que no tenía esa capacidad física y la destreza de hacer movimientos como los que los más grandes hacían.

Claro, en ese entonces tenía entre 8 a 10 años nada más, para no dejar con las ganas a quienes me alentaban pasaba al centro del círculo y hacia uno de mis pasitos de salsa o merengue, de igual forma conseguía la ovación del público, cuando la música alcanzaba su punto máximo, los invitados aplaudían a todos y el dj, por lo general mi hermano mayor o uno de mis tíos cambiaban de nuevo a un vinilo de los 14 Cañonazos, mientras todos regresaban a su silla a tomar algo para refrescarse y yo, trataba de hacer imágenes mentales de esos, los cuales más adelante en otro espacio más íntimo trataría de replicar.

El árbol y la zarzuela

Foto #3 Presentación el árbol
Martha Longa y Winston Longa
Archivo Familiar

Mis primeras puestas en escena de teatro, y una producción interdisciplinar. Todo lo que hasta aquí he escrito me lleva a lo que fueron mis primeras experiencias y acercamientos a la danza de manera informal en la intimidad de mi casa, pero ya en mi vida escolar tuve muchos momentos, pero en especial recuerdo dos que marcaron mucho mi forma de percibir y crear puestas en escena.

En el marco de celebración del día de la tierra, mi maestra de segundo año de primaria nos explicó lo importantes que son los árboles para la vida en la tierra y que para honrarlos íbamos a realizar una obra de teatro, en el instante me llamó mucho la atención el término teatro y desde ese momento tuve la intención de ser parte de eso, sea lo que fuere teatro, no sé si fue por mi entusiasmo o por ser el niño más alto del salón, pero el protagónico me lo dieron a mí, tenía que interpretar un árbol, hasta este momento no hay lío solo tendría que pararme frente al público con mi disfraz, lo interesante fue que tuve que memorizar casi cinco hojas de libreto sobre cómo se deben cuidar los árboles, no sé cómo lo hice, pero las memoricé, y el día de la presentación todo me fluyó de manera muy natural, las borrosas imágenes de mi memoria me dicen que a pesar estar quieto por casi 15 minutos solo hablando, no me incomodó y me sentía cómodo en ese rol.

En otro apartado de mis inicios me lleva a recordar una pequeña puesta en escena que también fue un trabajo del colegio en mis años de estudios de primaria, un baile muy salido de lo que acostumbraba a montar mi profe, ya que pasamos de las cumbias y los pasillos a algo que venía de España, según nos explicaba ella, en la que debíamos bailar, cantar y actuar, sin lugar a duda algo que me llevaría a continuar desarrollando mi potencial artístico.

Esta se convirtió en mi primera experiencia en la que tuve que enfrentar diferentes lenguajes de las artes escénicas, y gracias a la guía de la maestra pudimos junto a mis compañeros de curso llevar al ancianato del barrio una muestra artística que tal vez para los demás hoy en día ni memoria

tendrán de aquel evento, pero para mí se convirtió en la base de mis creaciones actuales debido a que en ella tuve la oportunidad de descubrir mi talento y mi vocación, teniendo la oportunidad de explorar como, estas tres disciplinas del arte escénico se complementan, para poder transmitir una idea desde tres distintas formas en un mismo contexto, también resalto el trabajo de la maestra que en el entonces pudo llevar a cabo un trabajo tan complejo como una zarzuela con niños pequeños, esta pieza siempre la he recordado, incluso aún tarareo parte de la letra:

yo señorita que soy soltero

y enamorado la veo tan bonita

que soy sincero y

estoy pasmado de que aun soltero

la quiero a usted a mi lado...

Siempre la he tenido como referencia en el momento de poner estos tres lenguajes en una creación, con la premisa de que si un grupo de infantes de hace 35 años lo pudo hacer ¿por qué en la actualidad no?

Categoría Juvenil

En esta categoría describo como en la edad comprendida entre los 17 y 23 años, defino mi vida como artista, pasando por diversas experiencias y aprendizajes que me llevan a definirme con artista de la danza.

Foto#4 Salón comunal barrio las ferias, Soacha Cundinamarca, El comité, lugar de ensayos de Dance The Power
 Archivo Personal

Kv 33, Mi Inspiración

En esta etapa o categoría como lo he denominado es donde empiezo a definir un estilo para mi danza, influenciado por los medios, por la televisión y los videos, en mi caso particular no fue por la música anglo sino por un grupo caleño llamado KV 33 quienes a mediados de los 90's mostraban una mezcla de merengue house, con los temas más relevantes del género boom del momento, de exponentes como Sandy y Papo, Proyecto uno, Los ilegales entre otros, de lo que hoy se conoce como danza urbana, donde era evidente la mezcla de ritmos como el break dance, popping, locking, house, y algunos movimientos de la salsa y ritmos latinos, este video tenía tanta energía y me llamo tanto la atención, al punto de querer aprender más sobre él, sin saber qué tiempo después se convertiría en mi género principal y el estilo que adoptaría como intérprete, y me impresiono de tal manera, que en la sala o terraza de mi casa trataba de replicar aquellos movimientos en compañía de dos de mis primas y algunos amigos del barrio.

Aquí conviene detenerse un momento a fin de decir que esta fue, por mucho tiempo, la

forma que tuvimos los grupos o entusiastas de la danza urbana, para aprender, debido a la inexistencia de procesos de formación en la época, ya que todos los que había estaban enfocados a lo tradicional o clásico, además muchos no teníamos el recurso para acceder a ellos, esto despertó la inquietud y necesidad de explorar el género urbano de manera autónoma.

De la misma manera que los procesos formativos eran escasos los espacios físicos más, entonces las salas de las casas, las calles y en mi caso la terraza de mi casa, se convertían en los salones para practicar, sin horario, sin instructor, sin barras, ni mucho menos pisos laminados, sin ninguna de las condiciones adecuadas para la danza de las que gozamos hoy día, encontrábamos la manera de aprender y copiar esas secuencias que en algunos escasos programas de TV podíamos ver, y apelando a nuestra memoria y ganas de tratar de replicar estos movimientos, era la forma en la que conseguíamos sacar adelante nuestras coreografías, que en él aquel entonces solo para nosotros y eventualmente salían en algún tipo de reunión o fiesta donde sonaba una de las canciones de los videos.

La Profe Ceci, Mi Primera Guía.

Guillermo León Valencia es el nombre de la institución educativa donde estudié gran parte de mi bachillerato, y donde conocí también a una persona que abonó más la semilla de la danza que ya crecía en mí desde muy pequeño, fue la maestra Blanca Cecilia Jiménez, docente de danza quien ingresó al colegio cuando cursaba el noveno grado de bachillerato y se convirtió en mi primera maestra oficial, haciéndome conocer la diversidad del folklora colombiano y dándome la confianza para contribuir con sus clases, permitiéndome aportar en algunos montajes o haciéndome cargo de algunos ensayos, durante los dos años que estude con ella aprendí la manera de transmitir el conocimiento a otros con la pasión y entrega que un maestro dedicado lo hace, también me enseñó la importancia de las danzas tradicionales de nuestro país, además de la

mano de la profe Cecilia aprendí como se vive y se goza un carnaval de Barranquilla, la alegría de una Jota chocoana, la elegancia de un Pasillo santafereño y la pasión de un Tango, estos fueron algunos de los montajes que la profe Ceci realizó con el curso 902 del GLV, y de donde algunos otros compañeros continuamos con la práctica de la danza por mucho tiempo y en mi caso sigo hasta la actualidad, por lo que agradezco a la maestra Cecilia por brindarme esa confianza y confiar en mí y en mis capacidades, por compartir conmigo sus conocimientos que me sirvieron de base para mi formación como bailarín, por enseñarme lo importante que somos los artistas para la sociedad, por brindarme tantos conocimientos, además me hizo ver la relevancia de preservar y transmitir las tradiciones y riqueza cultural que tenemos en nuestros territorios, brindándome la posibilidad de poner en práctica algunos de los conocimientos empíricos que había conseguido en los géneros de danza “moderna”.

Aquí concluyo resaltando la fundamental influencia en la vida que puede tener la educación artística en las instituciones educativas; varios de los compañeros de curso que estudiamos con la maestra Cecilia, salimos del colegio con las ganas de continuar el camino de la danza y muchos nos convertimos en artistas gracias a los conocimientos que ella compartió con nosotros.

Tener conocimientos adquiridos de manera empírica, más las enseñanzas de la maestra Cecilia, además de buenas condiciones físicas para la danza, como ritmo, coordinación, agilidad, impulsaron el deseo de encontrar un espacio donde pudiera explotar y potenciar estas condiciones a la vez que mi pasión por la danza, necesitaba algo así como una agrupación para ampliar el saber y el saber hacer demostrando mis capacidades ante un público, pero como lo he mencionado anteriormente el recurso económico y falta de espacio no me lo permitían.

El Comité

A pesar de las circunstancias económicas y la ausencia de espacios culturales y artísticos y superando una crisis familiar, salimos de vivir del Bello Horizonte donde pase toda mi infancia y parte de mi juventud, para instalarnos en el municipio de Soacha donde en el barrio las ferias, los jóvenes del sector nos reuníamos en torno del salón comunal el cual llamábamos el comité, para compartir nuestros intereses y gustos, coincidiendo muchos en el gusto por la danza y en una ocasión, previo a una celebración que se realizaría en el comité pidieron la representación de los jóvenes del barrio.

Una de mis primas me comentó que querían montar una coreografía de salsa y me invitaron a las prácticas, pues sabían que tenía algo de idea en ese ritmo, asistí como mero observador y pude notar que no tenían idea de qué y cómo empezar a abordar este tipo de trabajo, pues ninguno tenía ningún tipo de formación ni experiencia en realizar montajes de danza, pues en mi persona si existían algunos elementos y algunas aproximaciones de trabajos en el colegio con el grupo de la profe Ceci, apelando a mi liderazgo desarrollado como estudiante y confiado por mis experiencias previas, solicite la palabra para hacer una propuesta la cual consistía en realizar una coreografía algo más sencilla de lo que se veía en los videos de referencia, y de donde tuviéramos alguna base, y propuse montar una canción icónica de la cultura pop: Triller de Michael Jackson.

Los jóvenes asistentes a la reunión, tomaron muy bien la idea; con la práctica y experiencia en hacer montajes basados en videos, me ofrecí a colaborarles con esa iniciativa, y de esa manera pudimos sacar adelante el evento, luego de reunirnos en alguna casa a revisar el video una y otra vez, hasta conseguir los pasos y secuencias de movimientos que compondrían nuestra primera coreografía, es así que revisábamos el video y luego íbamos al comité a tratar de

reproducir los movimientos, lo único que nos importaba era sacar los pasos, fuera como fuera, sin ninguna metodología, sin ninguna guía más que el video, hasta que conseguimos la pieza lo más parecida posible al gran éxito de 1982 Triller, hubo algunas cosas que tuvimos que cambiar porque nuestras corporalidades no nos permitía hacer, o porque en el video no nos era posible distinguir y descifrar la frase de movimiento.

La presentación en el comité fue todo un éxito, esto nos animó a continuar con las reuniones para practicar, hasta que definimos conformarnos como grupo, con días y horas de ensayo establecidos, naciendo así: Dance The Power, el primer grupo del que fui parte para transitar el camino de la danza que recorro paso a paso hasta el día de hoy.

En nuestros ensayos y durante este tiempo logramos ampliar nuestro repertorio, pasamos así de la coreografía de Michael Jackson, a sumarle una cumbia, un rock and roll, y una mezcla de pop anglo de las bandas The Backs Street Boy y Nscyc; nuestros ensayos se estructuraban de una manera muy simple, solo llegábamos colocábamos la música y empezábamos a recordar los pasos y secuencias realizados el ensayo anterior o proponer movimientos vistos en algún video o en alguna fiesta y otros referentes, que pudiéramos tener a la mano, a partir de ahí continuábamos con los nuevos, sin calentamiento previo ni estiramiento, solo abordábamos la coreografía y repetíamos hasta sentirnos satisfechos, no teníamos un director o coreógrafo que nos guiara, solo cada uno aportaba lo que le parecía estuviera acorde a lo que estábamos haciendo, realizando de ese modo nuestras creaciones.

En mi caso particular apelaba a los videos y recuerdos de los movimientos a prendidos durante mi infancia y en el colegio, los mezclaba y los adaptaba según la necesidad del montaje.

El Festival Sol y Luna

De la casa de la cultura al escenario municipal, en algún momento sentimos que deberíamos tener alguien que nos coordinara y nos diera más elementos para continuar haciendo las cosas mejor, y acudimos a la casa de la cultura de Soacha para saber si hay podríamos ingresar o a ser parte de alguno de los grupos que allí entrenaban, por supuesto lo conseguimos, pero no en los que nosotros hacíamos, sino en un grupo de danza andina que manejaba el maestro Antonio Riascos (ecuatoriano), siendo esta la única oferta que tuvimos pues la tomamos y de esta forma complementábamos nuestros ensayos con las clases en la casa de la cultura, este fue un proceso muy interesante debido a que el profe nos daba herramientas de trabajo que luego aplicábamos en nuestro propio espacio, es así como realizábamos calentamiento y estiramiento antes de empezar a bailar, además nos daba la posibilidad de alternar los bailes que él montaba con las coreografías nuestras.

En los eventos a los que la casa de la cultura nos enviaba, por lo general parques, canchas de microfútbol, salones comunales, entre otros escenarios no convencionales, esto era un trabajo en paralelo, alternado entre el grupo de danza andina y Dance The Power, actividades que duraron cerca de seis meses, donde en el grupo de la casa de la cultura, el maestro realizó el que sería nuestro montaje principal llamado *huailas moderno*, un baile típico del Ecuador que el maestro Antonio nos enseñó y que bailamos en varios eventos. Trabajamos cerca de seis meses, con el maestro Riascos, el trabajo se detuvo, no recuerdo bien si fue porque el profe regresó a Ecuador o se terminó el proceso en la casa de la cultura, mantuvimos nuestra labor en el comité donde seguimos nuestros ensayos, ya con más conocimientos y experiencia sobre danza y gracias al maestro Antonio Riascos que, con su *huailas*, nos brindó un sin número de herramientas para continuar.

La permanecía del proceso en el barrio las ferias después del paso por la casa de la cultura

con el grupo Dance The Power, nos abrió la invitación a presentar nuestra coreografía en el festival del Sol y Luna 2001, fiesta insignia del municipio de Soacha, claro está que para poder ser parte del festival tuvimos que presentar una audición, en la casa de la cultura ante el maestro Alirio Gamba quien en ese momento se desempeñaba como coordinador del festival y además era el director de una de las compañías de danza folclórica más importante de Soacha y por qué no afirmar que de Cundinamarca: Amanecer Colombiano.

Posterior a presentar la prueba con una coreografía que mezclaba varias canciones de pop de bandas como Backs Streed Boys Y Encyc, la mayoría de secuencias creadas por mí, el maestro Alirio, nos hizo la retroalimentación, comentó sobre nuestra falta de técnica, los problemas de sincronía, con la música, y entre nosotros, las fallas en puesta en escena, la escasa expresión facial, falencias apenas lógicas para un grupo de jóvenes que solo apelaban a su gusto por la danza y a los videos para generar sus puestas en escena, sin embargo, resaltó el estilo que manejábamos, así como la destreza para ejecutar los movimientos, y más aún nuestra pasión, de manera que viendo nuestro potencial nos comprometió para que mejoráramos, con la intención que corrigiéramos y mejoráramos la coreografía.

Como esta fue la condición para aprobar nuestra participación en el sol y luna, no podríamos estar más contentos, pues por fin estaríamos en un evento más formal, en una tarima, en un escenario diferente al comité, a las canchas y los parques que estábamos acostumbrados.

Una Oportunidad

Durante los días previos a la audición nuestro entusiasmo estaba al tope, nos volvimos mucho más disciplinados con los ensayos, en el sentido que respetábamos mucho los tiempos, nos comprometimos más con el entrenamiento físico y en cuidar la limpieza del movimiento, también nos concentrábamos en el trabajo de coordinación y sincronización.

En ese momento yo estaba muy emocionado, empecé a ver que este tipo de experiencias eran las que quería en mi vida, mis compañeros, entre ellos dos de mis primas, tenían el compromiso y evidentemente para ellos era una cuestión de momento, transitoria, sin embargo, todos aportamos mucho para que la presentación saliera lo mejor posible y seguimos entusiasmados atendiendo las recomendaciones del maestro Alirio y decidimos llevar la coreografía de Michael Jackson; porque nos daba mayor seguridad además se hicieron mejoras en cuanto a coreografía, vestuario y hasta escenografía con unas rudimentarias lápidas de cartón con las que ambientamos el escenario para acercarnos más al video.

El día del evento estábamos muy ansiosos, recuerdo que empezamos con los preparativos sobre las ocho de la mañana, aunque el evento fue en horas de la tarde. Vestuarios de zombies, maquillajes, a base de pintucaritas y los cosméticos de mis primas y las otras chicas, escenografía de cartón que no se sostenían, todo alistándolo en la casa de Rodrigo, uno de los bailarines, ultimábamos detalles para poder enfrentarnos a ese gran reto para nosotros.

Al llegar al Teatro Municipal Sua, fuimos recibidos por el maestro Alirio, quien nos felicitó por el avance y esfuerzo que vio en la estética propuesta, luego de hacernos seguir a los camerinos, nos asignó a los diez integrantes del grupo, un espacio para terminar de organizarnos; se percibía un ambiente que me gratificaba, pues ver que estaba en un lugar donde había arte por donde mirara me hacía sentir cada vez más cómodo.

Contiguo a nosotros estaba ubicado el camerino más grande y en él estaba preparándose un grupo de 30 bailarines, con unos maquillajes espectaculares y vestuarios muy bien diseñados, estaban ensayando parte de lo que sería su presentación, al verlos quede impactado de la condición que todos tenían, una coordinación extraordinaria, unas secuencias de movimientos

inimaginables para mí, una estética que se salía de lo que en mi poco recorrido había visto, en realidad ellos se tomaban eso muy en serio. Acercándose ya casi a la hora de dar inicio al evento el maestro Alirio solicitó a los directores en el escenario, para dar algunas indicaciones y sortear el orden de salida, por consenso del grupo me designaron como representante, al momento de reunirnos con los directores no podía creer que yo estuviera en esa posición pues nunca me vi como tal, el maestro Alirio nos presentó a todos y en una bolsa metió unos papelitos con número y en el orden que los sacáramos sería el orden de salida a escena, corrí con la suerte de sacar el número uno, y no hubiera habido problema si hubiésemos estado listos.

Casi entro en pánico, pero tomé aire y le comenté al maestro Alirio, quien me respondió que hablara con los demás directores a ver quién estaba dispuesto a cambiar el turno, un señor moreno, con una pinta bastante llamativa, pero muy servicial, se ofreció a cambiarlo, yo le agradecí muchísimo por dos cosas, una por darme tiempo para terminar de prepararnos y dos por permitirme ver su grupo en escena.

Un Cambio De Perspectiva

El evento arrancó con la bienvenida al público a la muestra cultural del Sol y Luna con protocolos, himnos y demás, nosotros desde el camerino podíamos percibir que el teatro estaba lleno y cada vez estábamos más nerviosos, pero emocionados a la vez, al momento en el que el presentador anuncia al primer grupo, tuve que dejar lo que estaba haciendo para verlos desde las patas del escenario, pues era el grupo del maestro que cambió el turno conmigo, y en ese momento mi percepción de la danza cambió para siempre luego de lo que vi, este grupo de jóvenes adultos, se les veía el profesionalismo en todo, en sus cuerpos bien formados y entrenados, sus vestuarios impecables todos iguales, peinados y maquillados de una manera que resaltaban su figura, salieron al escenario y el público estalló en aplausos, yo no aplaudí por lo pasmado que estaba solo de ver

la seguridad, el porte y presencia con la que se pararon en el escenario, al sonar la pista, una canción de Janet Jackson llamada *If*, las mujeres en escena realizaban unos movimientos que eran de no creer, ágiles, rápidos, precisos, con una coordinación casi que milimétrica y con una sensualidad que estaba muy acorde con la licra negra ceñida al cuerpo y top con la que estaban vestidas, era un real espectáculo verlas, los hombres hasta el momento inmóviles dando la espalda al público, con trajes de paño, unos negros otros color púrpura, sin nada bajo el saco más que el torso aceitado, que con las luces los hacían ver gigantes, solo esperaban su momento, que cuando se dio por un cambio de música los impulsó a salir al centro del escenario, el público de nuevo se hizo notar en ovaciones y aplausos, porque si las mujeres se veían muy bien, ellos aún más, sus movimientos fuertes, definidos, incluso rudos, me dejaron perplejo y pensando en que nunca tendría ese nivel; así estuve durante toda su presentación, no me perdí detalle y trataba de descifrar de qué manera se conseguiría ese tipo de condición, me preguntaba quien tendría tanta creatividad para crear ese tipo de movimiento y como coordinar a casi 30 bailarines, reaccioné de nuevo con la fuerza de los aplausos del público luego de su pose final y el llamado para alistarnos para salir a escena.

Bastante perplejo, emocionado, extasiado por tantas emociones que ese grupo alcanzó a transmitirme a mí y a todo el público, me acerque a mi grupo a contarles lo que había visto, tratando de explicarles todo lo que mis ojos vieron y sintió mi cuerpo, mientras el grupo ingresaba al camerino por el lugar donde estábamos ubicados, aún con adrenalina a flor de piel, sudorosos, agitados, bien puestos en su papel, entraron al camerino y de manera ágil organizada empezaron a realizar otro cambio de vestuario mientras comentaban detalles de su presentación, nosotros la verdad sea dicha nos sentimos un poco minimizados ante nuestros antecesores, puesto que era evidente la diferencia de técnica, de calidad de movimiento, pero sobre todo ellos desbordaban

pasión por lo que hacían, pasión que en mi grupo tal vez el único que la sentía era yo; sin embargo, salimos a escenario a hacerlo que en ese momento nuestras capacidades nos habían permitido.

Nuestra Oportunidad

El presentador nos anunció como Dance The Power del barrio Las Ferias, su director Winston Longa, al escuchar eso, vinieron a mis sentimientos encontrados, por un lado, algo de pena con mis compañeros, pues ellos me designaron como representante más nunca como director, y por otro orgullo porque mi nombre había sido mencionado ante una audiencia tan grande como la de aquel día y la gran responsabilidad que esto implica.

Luego de esto nos ubicamos en el escenario a la espera de la música; el público murmuraba, no sé si porque nuestros trajes eran muy sencillos, porque no sabían quiénes éramos, o sencillamente todavía comentaban sobre el grupo que estuvo antes que nosotros; el chillido de una puerta al iniciarse nuestra pista, la cual muchas personas reconocieron como el intro de la icónica canción de Michael Jackson, nos daba la pauta para iniciar nuestra coreografía, hicimos lo mejor que pudimos los pasos, los traslados, las acciones marcadas, como lo habíamos ensayado, al final los aplausos fueron abundantes, pero nada comparados con los brindados al grupo anterior, luego de la venia salimos de nuevo al camerino, donde nos abrazamos y felicitamos porque al fin de cuentas conseguimos nuestro objetivo de estar en el festival, algunos otros bailarines nos felicitaron y el maestro Alirio, nos recibió con un “*vieron que sí se podía muchachos*”.

Mientras me cambiaba el vestuario y me quitaba el maquillaje, no dejaba de pensar en aquel grupo, en esa pasión que se podía sentir, en cada paso, en cada gesto, en cada golpe musical perfectamente sincronizado con algún movimiento, eran profesionales; comentaba a mi prima

Zuly que esa era la forma en la que quería que bailáramos, que debíamos investigar más sobre métodos de entrenamientos y técnicas de danza, la posibilidad de mezclar las canciones para no tener que bailar una canción completa, entre otras cosas.

Me sentía contento por bailar en el Festival Sol y Luna y haber pisado el Teatro Sua, un escenario formal y el más importante del municipio, culturalmente hablando, el que se convirtió para mí en un templo desde esta experiencia que fue mi primera presentación en un evento ante un público inmenso y compartiendo tarima con agrupaciones de renombre y reconocimiento en Soacha, como lo fueron Amanecer Colombiano, Cia, Sol Y Luna, Y Gedam¹, y en los años venideros hasta la actualidad participando activamente en sin número de eventos y en distintas ediciones del Festival.

Una primera mirada de la danza como proyecto de vida

Luego de nuestro debut, empezaron los grupos de danza folklórica, y tuve la oportunidad de apreciar el trabajo impecable del maestro Alirio Gamba. Me retiré del teatro por un momento, trataba de organizar mi cabeza de todas esas cosas que en el momento tenía en mente y cuerpo, sin saber que eso era solo la punta del iceberg, puesto que el cierre de la jornada me haría reafirmarme lo que quería para mi vida sería la danza, pero la danza como ahí la presentaban.

Dc2 (Después De Cristo 2• Parte)

Así anunció el presentador el trabajo de cierre del evento cargo de GEDAM (Grupo Experimental de Danza Moderna) bajo la dirección del maestro Mario de Ávila, de nuevo el público estalló en aplausos y ovaciones, esta reacción me llevó de nuevo al interior del teatro para

¹ GEDAM es un grupo de danza urbana que se fundó en el año de 1982, con algunos alumnos y ex alumnos del Colegio Bolívar de Soacha, adoptaron ese nombre porque para la época en lo moderno se encajaba todo lo que no era danza tradicional, folclórica o clásica, y experimental

saber a qué se debía la euforia; DC2 era una puesta en escena que trataba sobre cómo sería la segunda llegada de Jesucristo, en ese tiempo 1999 y que seguramente a modo de crítica social lo volveríamos a crucificar. En ella aparecían personajes como las meretrices y María Magdalena, Judas y los discípulos de Jesús, los sabios integrantes del Sanedrín, quienes enjuiciaron al nazareno.

Todos estos personajes interpretados por bailarines que le daban una resignificación para la época, todas las coreografías que componían esta obra estaban enmarcadas dentro del género Pop-Dance, pues en ese entonces el hip hop y los ritmos urbanos no tenían tanto auge, los bailarines realizaban acciones dramáticas que contextualizaban al público en muchas situaciones a lo largo de la puesta en escena, el bailarín que interpretaba a Jesucristo estaba caracterizado con subbarba natural y cabello largo, teniendo una semejanza a la imagen romana que tenemos del hijo de Dios, los demás artistas también portaban trajes que daban referencia a sus personajes, pero con conceptos más actuales, es así que los soldados llevaban unas armaduras de hockey, las meretrices trajes muy ceñidos al cuerpo con maquillaje y peinado bastante llamativos colores y texturas que ponían en un mismo lugar dos épocas muy distantes de la historia.

La obra mantenía al público expectante pues cada secuencia coreográfica denotaba una situación de las vividas en las últimas horas de Jesús en la tierra, esto gracias a la combinación entre danza y acciones teatrales planteadas por el director, fue una puesta en escena de casi 15 minutos en donde el desborde de talento y creatividad de esta compañía se veía en cada momento, cada secuencia coreográfica acorde a la situación planteada, la música aportándole tanto al show como a la historia que se desarrollaba, y en general, todos los elementos permitían que se mantuviera el interés de quienes observábamos.

Después de la pose final, hubo una ovación de pie con reiteradas manifestaciones de emoción y la euforia del público, lo que generó en mí el pensar que definitivamente yo debería ser parte de algo así, que ese era el nivel que quería y ese tipo de montajes eran en los que quería participar y ¿por qué no crear uno?

Quede sin palabras al ver tanto talento y el nivel en ese grupo. Al salir del teatro solo tenía en mi mente imágenes de sus dos presentaciones, tratando de comprender la forma de crear piezas como esas; al final del día terminamos junto con mi grupo alrededor del comité comentando de nuestra presentación, pero yo no podía dejar de pensar, ni de hablar de GEDAM.

Categoría máster:

A partir de esta etapa fortalezo mi saber y saber hacer en danza, llevándome a nivel superior como coreógrafo e interprete, a la vez fortaleciendo mi aprendizaje y las diferentes situaciones que hicieron empezar a consolidar un estilo en cuanto a creación.

Foto #5 Presentación en teatro Jorge Eliecer Gaitan, grupo masculino
Archivo personal.

Ingreso a Gedam, en la época en la que el pop anglo en cabeza de Michael Jackson, Back Street Boys , Janet Jackson, Madonna, Paula Abdul, y más, en el ámbito latino Chayanne, ellos

innovaban con sus coreografías y estética, los integrantes de este grupo, en su mayoría universitarios entre 22 y 28 años, dedicaban un mínimo de seis horas a la semana para ensayar, crear y producir sus coreografías, sin contar el tiempo para su preparación física, lo que era evidente en su presencia escénica, contaban con tres cabezas, cada uno con una especialidad dentro del grupo que se compaginaban de muy buena manera.

Es así que Mauricio Valencia era el director y productor encargado de gestionar los eventos y el cronograma del grupo, además la sede de esta agrupación, funcionaba en el gimnasio que tenía el maestro Mauricio en su casa, licenciado en Educación Física de la Universidad de Fusa; Alfredo Mayorga, licenciado en Educación Física, quien se encargaba de la disciplina, entrenamientos, ensayos, y Mario De Ávila director artístico, quien diseñaba los montajes, de quien surgían todas las ideas para llevar a cabo y quien era la cabeza visible del grupo, el mismo que en el evento del festival cambio su puesto conmigo, por algo debió ser, licenciado en biología y química, pero con una gran experiencia como bailarín, coreógrafo y actor.

Había otros integrantes, coreógrafos, bailarines de esa generación que también jugaban papeles muy importantes dentro de la organización del grupo, Anselmo Bustos, coreógrafo bailarín licenciado en Ed. física de la universidad de Cundinamarca, uno de los más importantes pues su estilo se destacaba mucho dentro del grupo, y quien estuvo con Mario en los inicios del grupo, Carlos Perdomo, entrenador físico, manejaba una técnica para la época bastante depurada para un bailarín de este género, Oscar Heredia, coreógrafo y bailarín, destacaba por su presencia escénica y porte al momento de bailar, Oswaldo López, bailarín y coreógrafo, al igual que Carlos poseedor de una muy buena técnica debido a sus estudios de artes marciales y danza clásica, Julián Rodríguez, bailarín y coreógrafo, también licenciado de Ed. física y porrista, aportaba a las coreografías de Gedam la acrobacia que los ponía a otro nivel, en el caso de las mujeres Andrea y

Marieth de Ávila, bailarinas, hermanas de Mario, una la fuerza la otra el estilo, Andrea Hermida, el biotipo de bailarina de cualquier compañía, alta, delgada, flexible, elástica y con una expresión facial que profundizaba en sus ojos verdes, Gina Casas, bailarina de mucha proyección y estilo, Andrea Cortes, bailarina y directora del grupo infantil, estos son los más relevantes pues este grupo se componía de casi 30 bailarines y en este momento no podría mencionarlos a todos, y con el paso de los años los integrantes fueron cambiando, por eso ahora no los tengo presentes, pero estos nombres no los traigo a colación porque sí, ya que ellos aportaron mucho a mi formación como artista y como maestros.

El Rol De Director

En los días posteriores al evento del Sol y Luna, continuamos con más motivación en el trabajo de Dance The Power, yo era el más emocionado y después de ver lo que aquella compañía mostró, y con la convicción de que deberíamos llegar allá, convoqué a una reunión donde les planteo que para continuar con el trabajo y subir el nivel artístico era importante tener un director, llegando todos al consenso de asignarme a mí esa responsabilidad.

Fue un gran momento para mí, ya que con solo 17 años dirigiría un grupo de danza, lo que quise desde que vi a KV33, y para ese tiempo, ya había sumado experiencia y tenía condiciones innatas para la danza. Los ensayos se tornaron cada vez más serios y pensábamos en nuevos montajes y en la manera de mejorar los que ya teníamos, sin embargo, con el pasar de los días empecé a ser quien me estaba tomando en serio la labor y los demás estaban en una actitud más a la ligera, disminuyendo mi motivación, además a esa edad lo que quería era bailar, estar en eventos y durante mucho tiempo no tuvimos invitaciones, ni donde presentar nuestros trabajos, todo se sumaba.

Una noche llegando a mi casa después de un ensayo veo al maestro Mario entrando a la

casa al frente de la mía, éramos vecinos y no lo sabíamos, sin pensarlo dos veces me acerqué para preguntarle que debería hacer para ser parte de su grupo, a lo que él contestó con un tono algo pretencioso que no había audiciones, ya que se preparaban para un viaje, que cuando las hubiera me comentaría; quedé muy desilusionado, un tanto por la actitud de él y otro poco por la negativa para hacer parte de GEDAM.

A Un Nivel Superior.

Los días pasaron y ese tema se me olvidó, los ensayos con el grupo perdieron su esencia pese a que había nuevos integrantes y pensábamos en hacer además de coreografías, shows y puestas en escena, pero la actitud de indisposición de algunos integrantes obstaculizaban esas intenciones; fue cuando de nuevo llegando a mi casa después de un ensayo, vi al maestro Mario, pero esta vez no me entusiasmé como la primera vez y me limité a saludarlo, y al continuar mi camino, él me detuvo diciendo: ¿Tú eres el director de Dance The Power verdad? Frené en seco y respondí que sí, mi atención y mi entusiasmo se pusieron al cien por ciento, al escuchar al maestro, invitarme al proceso para nuevos integrantes: debía ir por un formulario al gimnasio donde ensayaban y llevarlo en determinada fecha al teatro para la audición; luego de despedirnos y de un apretón de manos, retorné a mi camino conteniendo la emoción que me embargaba, la cual explotó tan pronto crucé la puerta de mi casa.

Esa misma noche le comenté a mis padres quienes lo tomaron muy tranquilos, pues como muchos pensaron que sería algo de momento y que luego dejaría ese embeleco del baile, también le comenté a mi prima Zuly, compañera del grupo y a mi hermana Milena, quien siempre se mostró interesada en mi desarrollo artístico, por lo que me sugirió que debería entrenar para prepararme y desde siempre y hasta ahora me ha brindado su apoyo en el sentido artístico y en otros aspectos de mi vida.

Haciendo caso a sus sugerencias, llegando del colegio, me subía a la terraza y practicaba, hacia rutinas de ejercicios, de acondicionamiento físico y luego simplemente bailaba, movía mi cuerpo sin limitaciones, sin esquemas, y mucho menos con técnica, pero con mucha pasión y con esto conseguía que al terminar mi sesión me sintiera satisfecho con el trabajo realizado.

Un cambio de vida

La decisión de ser Bailarín de alto nivel, en el Teatro SUA se realizó la audición y este lugar se convertiría en un templo para mí, pues en ese lugar realicé muchos eventos, presentaciones, ensayos y viví grandes experiencias que marcaron mi carrera como artista. Al llegar a la audición, junto con mis primas que también se presentaron, me sentía nervioso, dado que era la oportunidad de ser parte de un proyecto de un nivel superior, como había querido desde tiempo atrás; el proceso fue muy normal, hacer registro, llenar un formulario, asignarme un número y cambiarme.

El director Mario nos indicó que la audición estaba dividida en cuatro partes, calentamiento, folklore, secuencia de danza moderna y expresión, luego de las indicaciones pasamos al escenario y lo único que pensaba en el momento era en recordar todo lo que había aprendido en mis experiencias con la danza desde la hoguera imaginaria en el jardín, pasando por mi personaje del árbol, la zarzuela, las enseñanzas en danza tradicional de la maestra Cecilia, las fiestas de mi casa y lo que hicimos en Dance The Power; se empezó con una sesión de aeróbicos que nunca había hecho y lo que hice fue seguir cada movimiento del instructor y no dejar escapar nada, después de 30 minutos estaba con el corazón a mil y lavado en sudor como resultado de haber dispuesto toda mi energía para esa actividad; después de una pequeña pausa para hidratación, uno de los directores, Mauricio Valencia, realizó una secuencia de mapalé, aflorando mis ancestros afros, se dio naturalmente la apropiación de cada uno de los movimientos, conocía algunos y por ende me sentí bien al momento de ejecutarlos, fue una secuencia frenética, cargada de energía y

alegría, como lo son las gentes en los territorios donde lo bailan, afros que honran a su raza con esta danza y la llevan en su ADN, y parte de esta herencia ancestral se visibilizó en mí ese día, terminada esta parte me sentía más seguro pues consideraba que iba por buen camino.

Al empezar la tercera parte que correspondía a “danza moderna”, tuve que estar más atento pues a pesar de llevar tiempo bailando estos ritmos reconozco que no tenía la agilidad y el estilo suficiente, comparado con la técnica y estilo que este grupo manejaba, sin embargo, en la rutina me fue bien, ya que su complejidad era moderada por lo que logré desarrollar la prueba; terminando la jornada el maestro Mario realizó un ejercicio de expresión muy sencillo que consistía en realizar una acción física que denotara una expresión que él nos indicaba, y para mi sorpresa fue algo muy simple teniendo aciertos, entendidos por gestos de aprobación del maestro después de cada ejercicio.

La audición culminó con las felicitaciones por parte de los instructores, y el director, indicándonos que efectuarían las evaluaciones y luego se pondrían en contacto con las y los seleccionados.

La audición fue un viernes y debería esperar hasta el día lunes para saber los resultados, ese fin de semana no podía pensar sino en eso y a todo el mundo le contaba mi experiencia, audicionando para entrar a GEDAM, pero el fin de semana paso y no recibí ninguna comunicación, entonces empecé a cuestionarme que me pudo haber salido mal y los motivos por los que no fui llamado, eran pensamientos muy recurrentes, esto me llevo a que en los ensayos en el comité me exigiera más y exigirle a mis compañeros pues si no entraba a esa compañía haría que la mía llegara a ese nivel.

Los días pasaron y no tenía ninguna razón de los resultados y dejando eso un tanto de lado, decidí concentrarme en nuestro propio trabajo, hasta que un día estando fuera del comité un

señoren bicicleta buscaba una dirección y al vernos se acercó a preguntarnos, cuando la luz de los postes me permitieron ver quien era casi me desmayo, pues era el director Mauricio, que buscaba la dirección de mi casa, cuando él también me reconoció dentro del grupo de jóvenes, me saludo de manera muy familiar y me dijo que llevaba días tratando de comunicarse conmigo, pues había sido aceptado, pero en el número de teléfono que estaba en el formulario nadie contestaba, y en el momento respondí con un poco de vergüenza dando las razones del porqué de la situación, Mauricio me indico que el día martes debería presentarme en el gimnasio a las siete de la noche para empezar a ensayar con ellos, y luego de darme la bienvenida continuó su camino, mis compañeros de Dance The Power estaban esperándome, y al verme superemocionado me preguntaron quién era el señor y porque mi actitud tan eufórica, y pues les comenté quien era y que había sido aceptado en GEDAM, mis primas conscientes de que no habían pasado se emocionaron por mí, me abrazaron y me felicitaron, junto con algunos compañeros del grupo.

Con la emoción a flor de piel llegué a la casa a comentarle a mi hermana Milena la buena noticia, quien con un fuerte abrazo también me felicitó deseándome éxitos en este nuevo proyecto, a la vez, le comenté a mis padres, quienes nuevamente poco eufóricos me solicitaron el favor de no descuidar el colegio por estar en el grupo.

Tal como lo quería

Entrar a Gedam definitivamente me cambio la vida, desde el mismo momento que llegue al gimnasio, al primer ensayo, me di cuenta de que eso era lo que quería hacer siempre, pude notar lo serios y organizados que eran con los entrenamientos, clases, montajes, el desempeño de los roles de cada uno y como los bailarines en realidad estaban ahí por gusto, amor y pasión, supe que en este lugar podría desarrollarme como artista, ya que tenían un gran potencial escénico y reconocí este lugar como la oportunidad para aprender en profundidad sobre danza.

En aquella audición junto conmigo entramos nueve bailarines y desde el primer momento fuimos acogidos por todos los bailarines de mayor experiencia quienes entre ensayos nos enseñaban pautas de danza, de técnica, estiramiento, historia y demás, elementos que serían necesarios para formarnos como artistas escénicos; las jornadas de ensayo siempre empezaban con un entrenamiento en máquinas del gimnasio donde también era un momento de socialización entre nosotros, y donde aprovechábamos para conocernos, luego subíamos al salón a realizar el calentamiento que por lo general eran aeróbicos, para después pasar a un estiramiento que para mí fue de los primeros aprendizajes, pues se realizaban bajo la técnica de danza clásica² y del jazz³, paso seguido continuábamos con las creaciones que en el momento se estuvieran haciendo.

Durante mis primeros meses estuve dispuesto a aprender sobre todo, sobre técnicas de danza así como de teoría, es entonces donde empiezo a conocer que es un Plié⁴, Passé⁵, las seis posiciones de la danza clásica, Cambré, Realice, y un sin número de términos que no sabía que existían, cada vez mi condición física para la danza mejoraba, pues las jornadas de ensayo eran más recurrentes y con un nivel de exigencia que aportaban elementos para crecer en técnica, estilo e interpretación, paralelo a esto se empezaron a tejer buenas relaciones entre los bailarines, lo que permitió que pasáramos de simples compañeros a amigos que compartíamos muchas otras cosas

² El ballet clásico o danza clásica es una forma de danza cuyos movimientos se basan en el control total y absoluto del cuerpo, el cual se debe enseñar desde temprana edad. Se recomienda iniciar los estudios de esta danza clásica a los seis o siete años, ya que el ballet es una disciplina que requiere concentración y capacidad para el esfuerzo como actitud y modo de vida.

³ Es una modalidad, también conocida como jazz, o jazz-dance, muy moldeable, que coge pasos y figuras de: ballet, disco, breakdance, funky, hip-hop, blues, rap, twist, swing, rock&roll; que se introduce entre los demás tipos de baile, como una clara manifestación de la energía en movimiento, donde hay una gran conexión con la música, y una expresión individual, muy particular, muy flexible y se adapta a los distintos grupos, edades, y niveles, pero hay que tener conciencia del propio cuerpo, y saber expresarse a través de él.

⁴ Plié es una palabra de origen francés que significa “doblado” o “plegado”. Como explicamos en el post sobre historia del ballet, fue en el Ballet de la Ópera de París donde se codificaron los movimientos básicos del ballet. El ballet clásico es un tipo de baile técnico y codificado, con un vocabulario en común para todos los bailarines y bailarinas.

⁵ en danza se utiliza este término para señalar que un paso se desplaza en alguna dirección.

fuera de la compañía, y es una de las cosas que más agradezco, pues conocí a grandes amigos con los que he compartido no solo escenarios si no un sinnúmero de experiencias personales que contribuyeron a formar mi personalidad, mi identidad y mi carácter como artista.

Mi Debut

Después de tres meses de haber empezado mi proceso con ellos, se dio la posibilidad de estrenarme en un evento del Centro Comercial Unisur ubicado en Soacha, el mes agosto del 1999, llevando una secuencia coreográfica de Julián Rodríguez, uno de los coreógrafos en ese entonces, donde la mayoría de quienes bailaríamos serían los que ingresamos en la audición del mes de marzo, esa primera presentación para mí fue el inicio de lo que en adelante ha sido mi forma de vida, y fue particular porque pese a que ya me había enfrentado a un público, nunca lo había hecho de manera profesional y junto a personas talentosas y con un mismo objetivo en común.

La danza se convirtió en mi forma de vida, mis actividades cotidianas giraban en torno a ella y al grupo, todo eran ensayos, reuniones, presentaciones, y en cada una de estas actividades aprovechaba para aprender todo lo que podía, por ejemplo le preguntaba a los bailarines más experimentados como obtener mejores condiciones como elasticidad, fuerza, técnica, recuerdo que Fredy López, uno de los bailarines, fue quien me enseñó las bases para hacer Pirouette de la manera correcta, técnica con la que al cabo del tiempo ejecutaba bien los giros, de igual forma entablaba charlas con el maestro Mario y otro de los bailarines, Anselmo Bustos, quien siendo licenciado compartía sus experiencias de pedagogía, de donde también amplí mi conocimiento.

El compañerismo y la camaradería era uno de los factores que hacían que en este grupo cuando subíamos a escena nos viéramos como uno solo, compartiendo la misma energía en cada presentación. El maestro Mario es un tipo muy creativo que en la época en la que compartí con él

me contagio su gusto por el cine y como de ahí obtenía la inspiración para las creaciones, aprendí que en la danza no hay límites, que todo lo puedes poner en escena siempre y cuando tengas la idea clara para poderla transmitir a los bailarines, quienes al fin de cuentas serán quienes transmitirán el mensaje al público, también interioricé que los bailarines somos únicos y auténticos y que eso se ve en el escenario y también en cómo lee la gente, entonces adopté un estilo muy particular de vestir, de peinarme y de hacerme notar, de hecho todos en el grupo teníamos estilos auténticos y particulares, que llamaban la atención donde quiera que fuéramos; cada vez estaba más familiarizado, con este estilo de vida en el que lo único que importaba era hacer mejores puestas en escena y ser mejor artista, lo que aprendí de todos ellos, asumiendo el baile como una expresión artística y reconocirme como bailarín, con todo lo que esto implica.

Durante un año fueron muchísimos los cambios que hubo en mi vida, mi familia se asentó en el municipio de Soacha, porque mi madre no permitió que dejara lo que me estaba haciendo feliz, y es algo que le agradeceré siempre, ya que, si no hubiese llegado a este municipio, mi presente sería muy diferente; aquí debo mencionar que le incumplí con el compromiso escolar, dedicándome a mi nueva vida como bailarín.

En el ámbito personal entable muy buenas relaciones con algunos de los bailarines más experimentados al punto que se convirtieron en mis mejores amigos, trascendiendo del salón de ensayo a nuestras casas, interactuando entre familias y compartiendo en fechas especiales, también teníamos el tiempo para departir los fines de semana y como nos gustaba tanto el baile pues en los bares y discotecas demostrábamos nuestro talento, esto fue algo recurrente, pues casi todos los fines de semana tenía un plan ya fuese después de un ensayo, evento o simplemente el goce de reunirnos.

El nivel del grupo era bastante alto, así como el nivel de exigencia, pero a la vez mi nivel

también iba creciendo y a menudo recibía muy buenos comentarios de parte de los coreógrafos y los directores, lo que me impulsaba a seguir superándome, en este punto no me importaba si salía a presentaciones o si recibiría algún tipo de remuneración por lo que hacía, solo pensaba en aprender, seguir creciendo en técnica y en continuar creando mi estilo; tanto los directores como los bailarines tenían la convicción de que este arte debía hacerse de una manera seria y comprometida.

Trabajando el género del pop dance y la danza moderna como se conocía entonces, y yo igual desde mis inicios en Dance The Power, estábamos convencidos de que nuestra forma de hacer danza debería ser tan respetada y reconocida como la danza tradicional o la clásica, que al igual que ellos tenían nuestras fundamentaciones teóricas y técnicas, a pesar de no estar establecida académicamente establecida, sin embargo, debido al tiempo que dedicábamos a nuestro entrenamiento y la calidad de las puestas en escena, nos empezaron a reconocer en el gremio como profesionales, ya que era evidente la seriedad con la que mostrábamos nuestro trabajo, que se veía reflejado en las creaciones del maestro Mario y su equipo de coreógrafos, con este respeto por el arte de la danza, hacíamos méritos para obtener reconocimiento, la trayectoria y experiencia nos permitía reconocernos como bailarines profesionales, porque después de la dedicación para entrenarme, aprender y de tener la oportunidad de hacer presencia en muchos escenarios, me reconocí como un bailarín profesional, y que no necesitaba un título formal para ser visto de esta forma.

Fueron muchos meses en los que estuve dedicado a la danza por completo, cada vez más convencido que debía seguir mejorando. En el año en el que yo ingresé, el repertorio constaba de más de 10 coreografías y un montaje de gran formato y yo para el primer show de fin de año realizado en el Teatro SUA, tuve la oportunidad de participar solo en un montaje, el mismo con

el que me estrené; ese evento era donde nuestras familias podían apreciar lo que realizábamos, siempre estuvo mi madre y mi hermana acompañándome, era un espectáculo de poco más de una hora donde en un casete se grababan todas las pistas y luego de la bienvenida al público se daba play hasta terminar; el tiempo entre coreografía y coreografía no superaba los dos minutos y quienes bailaban en la mayoría de montajes tenían una habilidad espectacular para realizar los cambios de vestuario, yo en esta ocasión solo tenía una salida, por lo que me ayudé a los demás en lo que podía, hasta que llegó el momento de mi salida, de nuevo en el escenario que me brindó sus tablas para demostrar mi talento, me sentí acogido, era el mismo escenario donde había conocido tiempo atrás a este grupo que me dejó impresionado, y en ese instante, yo estaba siendo parte de él.

Esta etapa de mi vida como bailarín e integrante del grupo GEDAM, tuvo las bases de lo que hoy día soy, y estaré agradecido con sus integrantes, pues fueron parte fundamental de la formación para mi vida artística y también social.

Creciendo en los campos de la Danza

Bailarín profesional, coreógrafo e instructor; luego del receso del año entrando al 2000, fue la época en la que más creció y se destacó mi nivel, pues empecé a dominar otras coreografías del repertorio y me convocaron a más eventos, durante ese año especulo que tuve más de 100 presentaciones, y pise escenarios mucho más grandes como el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, estuve en festivales como el Distrital de Danza Moderna, Bogotá plazamayor de la cultura iberoamericana, más ediciones del Sol y Luna en Soacha y una infinidad de eventos que me sería imposible nombrarlos todos, también realizábamos presentaciones en colegios y con la administración municipal, siempre reconocidos como los mejores en nuestro género, esto me permitió mayor comprensión para aplicar las técnicas de entrenamiento a la ejecución de una pieza coreográfica;

sentía que ya estaba a nivel de quienes admiraba desde que los vi por primera vez y en el espectáculo de fin de año, en esta ocasión ya no solo bailé una coreografía, estuve de las catorce piezas que componían el show, en al menos diez, las restantes no las pude bailar por cuestión de tiempo y cambios de vestuarios.

Esto para mí fue un gran logro pues ya estaba dentro de los bailarines experimentados y tenía la posibilidad de seguir demostrando mi crecimiento artístico durante ese año; por otra parte, durante este año tuve la posibilidad de empezar a enseñar, o más que enseñar, a direccionar montajes para otros grupos, sobre todo de colegios, gracias a uno de mis compañeros, Oswaldo López, quien un día me pidió acompañarlo a un ensayo con los jóvenes de un colegio y que les montara una secuencia a un pequeño grupo, pues él se ocuparía de otro más numeroso; fue una nueva experiencia el tener la posibilidad de ver mi movimiento ejecutado por otros, fue un paso más para mi formación.

Desde esa vez empecé a asumir mi rol de coreógrafo y luego de ese día, en repetidas ocasiones ya me contactaban directamente para asesorar este tipo de montajes pues en Soacha los concursos de danza eran muy importantes para estas fechas y los estudiantes realmente se esforzaban para obtener los primeros lugares, a su vez, los coreógrafos por obtener el reconocimiento, de modo que mi siguiente objetivo fue ser coreógrafo de la compañía, siendo también una oportunidad para empezar a generar más ganancias con lo que hacía, pues en ese tiempo cobraba entre mil y tres mil pesos por estudiante cada clase y eso fue una buena forma de conseguir ingresos haciendo lo que me apasiona.

Mi desempeño como coreógrafo empezó a ser significativo, destacándome tanto en los ensayos como en las presentaciones, de manera recurrente recibía buenos comentarios sobre mi

trabajo, a la vez empezaba a asumir roles cada vez más importantes dentro de las creaciones del grupo, también tenían en cuenta mis opiniones sobre los montajes, e incluso consultaban mi opinión sobre decisiones tomadas o que se tomarían, esto sin ser un coreógrafo del equipo, quienes si lo eran, tenían voz y voto en estos asuntos.

Una Gran Responsabilidad

Así que el director me designó junto con otra de mis compañeras, Andrea Cortés, coreógrafa oficial del grupo, para que nos hiciéramos cargo del grupo infantil, otra posibilidad de aprender y de aprender a enseñar, en esta etapa obtuve muchos conocimientos y guiado por el maestro Mario y mi amigo Anselmo, quienes contaban con mucha experiencia y conocimiento en pedagogía, me indicaban la forma para abordar un grupo infantil en una clase de danza, que aspectos había que trabajarles para conseguir que sus cualidades físicas para la danza mejoraran, así como las maneras lúdicas de acercarlos a los montajes coreográficos y conseguir un producto para presentar.

En el tiempo que estuve trabajando con Andrea como instructor, conseguí ver el talento innato de muchos de estos niños y niñas que siempre estaban dispuestos a aprender y a desarrollar cada vez más sus habilidades, lo que me hacía pensar en mi época de infancia y lo que hubiese querido participar en un proceso formativo así, seguramente sería mejor bailarín y coreógrafo de lo que soy, por lo que desde ese pensamiento, me esforzaba para que cada instrucción, cada elemento, cada enseñanza que les brindara a niños y niñas les fuera tan útil, que en su futuro tuvieran cimientos para su formación artística, y en verdad lo hice, pues muchos de esa primera escuela que tuvimos a cargo, hoy día son excelentes artistas; algunos bailarines, coreógrafos, directores de compañías y hasta cantantes, siendo para mí un orgullo cuando los veo en grandes escenarios, eventos en los que compartimos escenario, se me infla el pecho y el corazón

diciendo: ella o él fue uno de mis estudiantes, y sé que mucho de lo que son hoy día lo deben a su dedicación, trabajo y esfuerzos durante años, pero también a las bases que con mi experiencia les pude brindar.

Creando Estilo, Mis Inicios Como Coreógrafo.

Al cabo del tiempo ya era un bailarín con un estilo particular generado por los aportes de varias personas, compañeros, experiencias y desde mi misma exploración que me llevo a tomar los elementos de diferentes épocas y momentos en los que la danza estuvo presente en mi vida, es así que tomo los elementos de la danza tradicional, de la profe Ceci, con sus cadencias, y cambios de ritmo, la proyección para ejecutar secuencias, los movimientos ágiles del Tandra que realizaba en el círculo de la sala de mi casa de infancia, la interpretación de las danzas andinas del maestro Antonio Riascos, las calidades de movimiento segmentadas de las coreografías pop, de Dance The Power, y por supuesto la técnica, de estilos como el clásico y el jazz que se utilizaban mucho en Gedam, y que podíamos poner en práctica gracias los coreógrafos Oswaldo y Carlos Perdomo quienes dominaban mejor la técnica de danza clásica, varios de estos elementos los fui adaptando y moldeando para crear un estilo que me identificara de los demás bailarines y que en mi rol de coreógrafo también se evidenciara e identificara, un estilo además, influenciado por los videos de la música pop anglo de los 90's, en este momento la música del hip hop comercial empezó a sonar mucho en las emisoras y canales de tv, las canciones de 50 CENT, EMINNEM , SNOOP DOG, entre otros artistas de la cultura estadounidense, empezaron ser utilizadas por los grupos de danza en sus creaciones y fue algo que también influencio en mi danza, diferenciándome de demás bailarines y que en mi rol de coreógrafo también se evidenciaría e identificaría, un estilo urbano callejero técnicamente estilizado.

Durante mucho tiempo me, dedique a profundizar los conocimientos que iba adquiriendo,

si conocía un nuevo término una nueva técnica, me dedicaba a estudiarla y a investigar sobre ese tema, ya que no había terminado mis estudios de bachillerato en él no tenía la posibilidad de ingresar a un programa de educación superior para profesionalizarme como bailarín, lo hacía de manera autónoma, asistiendo a talleres y clases libres en diferentes instituciones o por invitación de otros colegas, esto me sirvió para continuar afianzando mis conocimientos, además en GEDAM siempre estábamos en la búsqueda de diferentes formas de llevar a escena nuestras creaciones, indagando sobre estilos y técnicas que pudiéramos adaptar a los montajes, siempre teniendo el pop dance como base, pero dándole un toque diferente en cuanto a ejecución del movimiento, algunos de los bailarines y coreógrafos que manejaban otras áreas del arte o del deporte los proponían para implementarlo en nuestros entrenamientos o puestas en escena, es así que Julian Rodríguez nos compartía sus conocimientos en artes marciales y porrismo, Anselmo, aportaba su experiencia como docente de educación física y entrenador de fútbol y baloncesto, para nuestro acondicionamiento físico, Oswaldo impartía clase de stretching, el maestro Mario nos introdujo en el área de la actuación con su experiencia en una compañía de teatro, realizaba talleres y clase de expresión donde implementaba las técnicas del teatro en la danza; todos estos elementos valiosos para mí, trataba de implementarlos y tenerlos presentes al momento de salir a escena o simplemente durante los ensayos.

Cada vez estaba más convencido que el arte sería mi forma de vida, pero hasta el momento solo estaba bailando, como un intérprete de un buen nivel muy versátil a la hora de hacer danza, todavía no tenía la posibilidad de hacer mis propias creaciones, pues en este momento llevaba en el grupo poco más de dos años y no era el tiempo suficiente para tener la experiencia necesaria para ser parte del grupo de coreógrafos del maestro Mario, a pesar de que me tenían muy en cuenta en muchos aspectos, hasta el momento no había tenido la posibilidad ni siquiera de

dirigir un calentamiento, yaunque me sentía capacitado para hacerlo nunca lo manifesté, pues quería que fuese llamando pormérito propio para tal fin.

En algunas de nuestras habituales salidas nocturnas, y en medio de conversaciones que solo eran de danza y del grupo, le pregunte a Anselmo (memo), ¿Qué debería hacer para ser uno de los coreógrafos?, a lo que él respondió de manera muy lógica y concisa “pues montar una coreografía”, con una sonrisa de estar confundido, asentí con la cabeza pensando en cómo lo haría, para mi bienestar en alguno de los ensayos previos a un evento del distrito, donde preparábamos el estreno de una de las puestas en escena: Gárgolas, el maestro Mario me pidió realizar el calentamiento, esto fue para mí el comienzo de mí acenso a coreógrafo, realice una rutinade ejercicios aeróbicos, pues después de nunca haberlos hecho me convertí en un aficionado a ellos, que salía cada domingo al parque principal a tomar todas las clases que el instituto municipal de deportes realizaba, después de estos ejercicios propuse una secuencia de baile en la que pude mostrar por fin mi estilo, una mezcla de pasos del pop, con algunos movimientos del hip-hop hold school, con música rap, esa noche sentí que había escalado un peldaño más y que los coreógrafos y el maestro Mario se habían dado cuenta de mis capacidades y cualidades para las creaciones de piezas coreográficas.

Pero no fueron ni los coreógrafos ni el maestro Mario quienes me dieron ese voto de confianza para proponer mis coreografías, fue quien en él entonces administraba el grupo y se esforzaba por nuestro bienestar, Oscar Rodríguez, uno de los fundadores del grupo quien después de dejar la danza como interprete, se dedicó a administrar el grupo, de manera que se moviera como una empresa del arte; luego de un ensayo con el grupo infantil él nos invitó a su casa junto con Andrea Cortés, para discutir algunos temas de la escuela, mientras hablábamos sobre asuntos relacionados con la formación de los más pequeños, escuchábamos música, y definíamos futuros

proyectos, en el CD que se reproducía mientras estábamos reunidos sonó She Drives Me Wild de Michael Jackson, y Oscar hizo el comentario de que esa era una muy buena canción que se prestaba mucho para bailarla, Andrea y yo nos miramos y nos paramos a improvisar, y entre secuencia y secuencia resulto algo que gustaba mucho, en ese momento el administrador nos dijo -eso me lo montan esta noche en el ensayo-, en ese momento pensé en que sería mi oportunidad de ser uno de los coreógrafos y, ya que Andrea ya era una de ellos la solicitud la recibió con normalidad.

Pero yo si estaba muy emocionado, al llegar al ensayo Oscar hablo al grupo y les comento que Andrea y yo teníamos una propuesta para una nueva coreografía, paso seguido coloco la música y nos hizo subir al escenario a mostrar los que teníamos, en los escasos segundos que duro la secuencia, puse toda mi energía y talento para conseguir más que la aprobación de los demás coreógrafos, quería darles una razón para que me consideraran uno de ellos.

Al terminar nuestra muestra y luego de unos nutridos aplausos de los compañeros, se acercaron los coreógrafos y el maestro Mario, y en medio de palabras de felicitación, me indicaron que era una buena secuencia con un estilo particular, y que sería un buen producto terminado que empezare de inmediato a enseñarla al resto de la compañía, ese momento para mí fue muy especial y lo recuerdo mucho pues a partir de ese momento seria coreógrafo y que mis opiniones, creaciones y propuestas serían más tomadas en cuenta, luego de 15 días la coreografía estaba terminada, el maestro Mario me pregunto como la llamaría, algo que no había pensado, pero al ver la energía y fuerza que caracterizaba el movimiento, decido llamarla Furia, porque era lo que sentía cada vez que la bailaba, después de esa noche mi historia en el grupo cambiaria, ya que con el pasar de los días estaba más comprometido con el trabajo, tanto en los entrenamientos como en el tema creativo, me asignaban segmentos, escenas, temas para

coreografiar, los cuales serían parte de montajes más grandes, ese paso de bailarín a coreógrafo se convertiría en otro escalón en mi formación, que me haría cada vez tomarme esto más en serio, y querer seguir caminando por ese camino.

Montajes Interdisciplinarios Y Mi Protagonista

Durante mucho tiempo, continúe con la misma rutina, entrenarme, ir a clases o talleres, acudir a los eventos en los que nos invitaban, en fin, bailar, bailar y bailar, en eso se convirtió mi vida, luego de ser parte del equipo de coreógrafos, empezaron a aparecer las oportunidades laborales, como bailarín, coreógrafo, instructor, incluso como docente de algunos colegios pequeños, donde descubrí la poca importancia que algunas instituciones educativas le prestan a la educación artística, siendo esta un pilar fundamental en el desarrollo de las personas en todas sus etapas de escolaridad, permitiéndole desarrollar habilidades importantes en otras áreas del conocimiento; sin embargo, siempre hice mi mejor trabajo y sobre todo trataba de contagiar a mis estudiantes la pasión que siempre he sentido por la danza.

Como lo mencioné anteriormente el maestro Mario, basaba sus creaciones en el cine y para el año 2002, propuso que hiciéramos un montaje sobre la película Blade (1998), en el que el tema central era de un cazador de vampiros, esta puesta en escena tuvo componentes teatrales y debido a que teníamos que asumir roles y personajes que aunque fueron extraídos de la película nosotros le hicimos nuestras adaptaciones, es así que Julian Rodríguez asumió el papel antagónico en el personaje de Diacono Frost y yo tuve la responsabilidad de interpretar al protagonista Erick Brooks (Blade).

Esto sería un peldaño más, pues después de ser bailarín, encargado de la escuela infantil y coreógrafo, ahora tenía un protagonista dentro del repertorio, esto daba cuenta de mi progreso y evolución para este momento ya contaba con poco más de tres años en la compañía, otro asunto

que descubrí con este montaje fue la interdisciplinaridad, pues dentro de la puesta en escena teníamos otros componentes del arte dramático como la caracterización de personajes y en cuanto a la danza como tal, abarcamos disciplinas como las artes marciales, manejo de elementos (armas, espadas), por lo que tuvimos que recibir entrenamiento especializado en estos temas, este se convirtió en uno de nuestros trabajos de gran circulación pues para la fecha era algo muy innovador, tuvimos la oportunidad de presentarlos en el reto de las 50 horas de la danza organizado por la Industria Cultural Los Danzantes y en otros importantes eventos.

Mi permanencia en esta compañía, me formó como artista, pues siendo parte de ella tuve la posibilidad de explotar mi talento en muchas áreas del arte, como la actuación, la música, las artes plásticas, abarcando también diferentes técnicas de danza, como el jazz, la contemporánea, danza clásica, profundice más sobre el folklore y obviamente en los ritmos urbanos, todos estos conocimientos los adquirí a partir de talleres y clases realizadas dentro de nuestros entrenamientos habituales, en algunos talleres y clases de otras compañías o instituciones.

Durante mi permanencia en el grupo los elencos iban y venían, unos pocos y yo nos manteníamos firmes en nuestro objetivo de vivir la danza y vivir de la danza, y nos oponíamos a cambiar de vida pese a las situaciones personales que vivíamos en el entonces, algunos de ellos claudicaron en el intento y otros simplemente dejaron la danza del todo pues no les ofrecía un sustento para sus familias, en mi caso siempre estuve dispuesto a afrontar las consecuencias que esto llevaría, al ser un bailarín sin formación formal en una sociedad que no ve el arte como una profesión seria, sino como un pasatiempo, o algo que se hace por diversión, yo siempre lo vi como mi forma de vida, y tal vez esa terquedad es la que me tiene hoy donde estoy, con la experiencia adquirida por años de ejercicio artístico, con una educación, en danza contemporánea que logre culminar a los 28 años, que me permitió abrirme más puertas como coreógrafo, y profesor, que a

pesar de obtener un título casi a los 30 años hasta ese momento no lo había necesitado para ser docente de instituciones educativas.

No podría contar el número de funciones, presentaciones y puestas en escena que realice como bailarín durante 11 años, lo que sí puedo decir es que me sirvieron bastante para conseguir experiencia, condición y reconocimiento como artista, este reconocimiento me permitió que mi tiempo lo dedicara al ejercicio de la danza, pues me generaba ingresos para poder mantenerme, no podía ser más agradecido pues haciendo lo que me apasionaba ganaba para sustentar mi vida; volviendo al tema artístico, y como lo mencione anteriormente, los elencos de la compañía eran muy cambiantes, tanto que el maestro Mario decidió dar un paso al costado, y no continuar su vida artística, una verdadera pena, pues su talento para crear y dirigir era una de las piezas fundamentales de GEDAM, a él, siempre le estaré agradecido por todo los aportes que hizo a mi formación, pero sobre todo por enseñarme y transmitirme esa pasión por la danza que nos llevó a compartir tantos escenarios, creaciones y experiencias que cimentaron el artista que soy hoy día, Gracias, Maestro Mario Alfredo De Ávila.

Durante un tiempo las riendas del grupo estuvieron en manos de sus hermanas Andrea y Marieth De Ávila, quienes trataron de mantener todo bajo control manteniendo el legado del maestro Mario, esos si apoyadas por el grupo de coreógrafos que seguíamos activos, ocasionalmente uno de nosotros, Carlos Perdomo, gran amigo mío y excelente artista, estudiante del programa de la facultad de artes de la universidad Francisco José de Caldas (ASAB), asumió la dirección luego del retiro del maestro Mario, realizamos excelentes trabajos y remontajes de algunas de las obras de nuestro maestro, teniendo gran éxito en ellas pues seguíamos trabajando bajo las enseñanzas y directrices de nuestro mentor, Carlos quien también me inculco que de la danza se podía vivir de una manera digna y que los bailarines éramos personas únicas e

importantes para la sociedad, también tomo la decisión de dejar la danza pues después de tanto tiempo no recibía la remuneración suficiente para su vida siendo padre de familia; a él también no me queda más que agradecer dos cosas: la primera el haberme acogido cuando yo era un inexperto y hacerme sentir parte del grupo, mientras me brindaba y compartía su experiencia, segundo, brindarme una amistad incondicional que duro muchos años, hasta que nos distanciamos por motivos laborales.

Mi primer momento como director

Foto #6 Programa de mano Alicia un Sueño una Fantasía

Archivo personal

Mi primer montaje interdisciplinar, después de la salida de dos de mis más grandes mentores y maestros, alguien debería continuar con la dirección de la compañía, que a pesar de la

salida de muchos de sus bailarines principales continuaba con los procesos de formación y de creación y puesto que las hermanas del maestro Mario eran las representantes legales de la fundación no tenían mucha experiencia dirigiendo, es así que en una reunión yo mismo me postule al puesto de director, pues ya a esta fecha tendría más de cinco años como miembro del grupo, en los roles de bailarín y coreógrafo, sentía la necesidad de llevar un nivel más a riba mi experiencia, y con una decisión unánime asumí como director de una de las compañías de danza más respetadas y de trayectoria del municipio.

La dirección no tenía solo que ver con el campo artístico, sino con el administrativo, dentro de mis responsabilidades estaba el de coordinar a los coreógrafos así como los instructores de las escuelas, esto fue un trabajo que me enseñó como se mueve un poco la industria de la cultura, pero más que nada en lo que más me esforzaba era en las nuevas creaciones, es así que dentro del tiempo que estuve al frente de la compañía tuve la oportunidad de crear dos puestas en escena con otros componentes artísticos, y es aquí donde nuevamente traigo a colación el término interdisciplinar; debido a que en esta puesta en escena aparte de la danza, teatro y producción musical incluimos las artes plásticas y junto con tramoya, para dar más impacto en el espectáculo, una de estas puestas en escena se llamó Alicia Un Sueño Una Fantasía basada en el libro Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, adaptando partes del libro, así como de las diferentes versiones llevadas al cine.

Luego de un trabajado de preproducción, donde se definieron los personajes, momentos, música, secuencias coreográficas, también involucramos elementos que compondrían la escenografía, maquillaje, etc. Dimos paso a la producción escénica; lo primero que hice como director, fue asignar los roles y personajes a los bailarines que en el momento tenía a mi cargo, esto fue una de las partes más fáciles, pues todos estaban en excelentes condiciones escénicas para

asumir cualquier rol que se les asignara, esto debido a que en los entrenamientos y en mi era muy enfático en la versatilidad del artista escénico y en la necesidad de entrenarse en diversas áreas.

Paso seguido designé a los coreógrafos escenas específicas con una intención clara que debería ser evidente desde los lenguajes de la danza y el teatro, sin desvincularse la una de la otra y obviamente manteniendo clara la idea principal, mientras los coreógrafos revisaban el trabajo de creación en danza, yo me encargaba junto con el resto del equipo administrativo del diseño de vestuario y maquillaje, basado como lo mencione anteriormente en las películas tanto animadas como las de acción real.

El resultado de esto fue una puesta en escena que se estrenó en septiembre del 2010 en nuestro teatro SUA, con un gran éxito, pues nuevamente estábamos innovando en cuanto a puestas en escena en el municipio, a la fecha del estreno no se había visto show como este, con componentes diferentes, pues nos dimos a la tarea de integrar el arte plástico, algo de animación de objetos y un acercamiento al teatro negro, todo esto dialogando con la edición musical, la danza en diferente técnica y el teatro con la interpretación de personajes y los diálogos puestos en escena; esa fue mi primera experiencia como director dejándome muchos aprendizajes, y experiencias que a lo largo de mi carrera sigo aplicando en las nuevas producciones que realizo.

Como pensarían muchos al llegar a este punto creerían que debido a mi experiencia y mi vida dedicada al arte debería haber viajado mucho, pero no es así, solo lo hice en pequeños pueblos cerca a Bogotá, nada con más de cinco horas de viaje por carretera; la agrupación siempre estuvo en búsqueda de poder realizar una gira, algún intercambio de carácter internacional, pero hasta el momento no había sido posible, pero en el año 2008, y gracias a la gestión de Marieth de Avila quien dirigía la parte administrativa, y gracias a mi trabajo como director y coreógrafo,

tuve la posibilidad de realizar un viaje a la Habana Cuba, donde junto a otro gran amigo y colega Pedro Ache.

Tuvimos la posibilidad de realizar un curso de verano en la escuela de danza Narciso Medina en la que profundice más mis conocimientos en creación escénica y danza espectáculo, abarcando temas como: composición escénica, distribución del espacio escénico, danza tradicional caribeña, entre otros temas, pero más que la experiencia en danza que adquirimos fue la de haber conocido otra cultura completamente diferente a la nuestra, que aunque compartimos muchos aspectos como el idioma, somos muy diferentes en cuanto a cultural se refiere, es así que descubrí que la danza tradicional a diferencia de la nuestra que se divide por regiones, en Cuba es una sola y está regida por la religión Yoruba lo que hace que en todo el territorio, la forma de percibir la danza y todas sus formas sea la misma, esta fue una experiencia que marco mucho mi carrera, pues aparte de aportar en mis conocimientos en danza, también me permitió ampliar mi visión cultural, este sería mi primer viaje fuera del país, haciendo que este evento se convirtiera en un sueño cumplido de los que me propuse al dedicar mi vida al arte.

Otro de mis logros alcanzados se da entre los años 2005 al 2008 donde conseguí mi primer título universitario, pues en medio de mi trabajo como bailarín coreógrafo y director del grupo pude alternar estas actividades con el estudio de una carrera técnica en danza, lo que me permitió ampliar no solo mis conocimientos sino mi condición como bailarín, pues pude profundizar en técnicas como la danza clásica, la danza contemporánea, y el teatro, esto me permitió acceder a mejores oportunidades laborales y a la vez ampliar mi visión en cuanto a la creación escénica se refiere, siendo esta la primera educación formal que obtuve durante mis años de formación artística, y gracias al apoyo de mis padres y la colaboración de mi hermana Milena, pude obtener el título de: Técnico Profesional En Danza Contemporánea de la Corporación Nacional De

Administración CENDA.

Después de 11 años dedicados totalmente a este grupo, que me formó en muchos aspectos de mi vida artística y personal, donde conocí gente que se convertiría, en personas fundamentales en mi vida personal y profesional, donde las experiencias vividas forjaron el artista y persona que soy hoy día, llego el momento de cerrar este ciclo, y cabe aclarar que después de mucho tiempo junto a ellos llego el punto donde mis ideas y ganas de hacer nuevas cosas no tenían mucha recepción por parte de las administrativas, decidí retirarme no sin antes agradecer por el cúmulo de cosas positivas que conseguí durante mi paso por GEDAM, pero era el momento de decir adiós; pues debería ampliar mis horizontes y siendo parte de algo en donde no tuviera un poder de decisión suficiente me sería imposible.

Así fue como en junio del 2011 presente mi renuncia ante las directivas y de esta manera cierro uno de los capítulos más largos y productivos de mi vida artística, ~~l~~ ~~a~~ ~~d~~ ~~e~~ ~~m~~ ~~e~~ ~~c~~ ~~o~~ ~~n~~ ~~n~~ ~~i~~ ~~g~~ ~~o~~ una cantidad de experiencias, conocimientos y aprendizajes que me hacen ser reconocido como uno de los mejores maestros de danza del municipio.

Categoría Senior

Esta etapa, me permite tener más libertad creativa y llegar a desarrollar un estilo propio, tanto de composición, como de formación, dándole tránsito a la interdisciplinaridad en las puestas en escena, y enfatizando sobre el teatro musical como elemento, de estudio para nuevas creaciones.

*Foto # 7 Participación la pista
 Jhon Velandia, Winston Longa, José Tunarosa, Derly Bermudez, Leonardo Mayorga, Naty Botero, Maribel López, Pedro Aché, Vivian Bustos, Viviana Zuluaga, Angie Camelo.
 Archivo personal*

A4 urban y La Pista

Desde mi salida de GEDAM, estuve en una especie de limbo artístico pues no era parte de ningún grupo o compañía, más si estaba ejerciendo como profesor, coreógrafo y bailarín independiente en varios proyectos, durante dos años y medio jamás deje de bailar, de entrenar y mucho menos de crear; a principios del año 2013 uno de mis grandes amigos y compañeros del grupo también tomo la decisión de dejar la compañía y junto con tres bailarines más decidimos conformar una agrupación de danza urbana donde pudiéramos llevar a cabo nuestras ideas sin ninguna restricción y con la libertad creativa que nos caracterizaba, de esta manera nace A4 URBAN fundación a artística conformada por: Vivian ANDRES B Pedro ANDRES H Jon ALEXANDER M Winston ANDRES L Esa coincidencia de las iniciales de nuestros segundos nombres y el número de integrantes, junto con el enfoque de danza urbana que queríamos dar a la agrupación, nos dieron el insumo para bautizarla de esta forma. Con la idea

de hacer escuela de formación nos dividíamos los ensayos y las clases para los estudiantes que empezaban a llegar a este nuevo proceso en el municipio, muchos de ellos llegaban por nuestro recorrido en GEDAM y poco a poco empezaron a darse cuenta de la diferencia en los procesos formativos y creativos, y con el paso del tiempo, lentamente, el número de estudiantes creció por lo que la sede en la que funcionábamos se mantuvo más por recursos propios que por ingresos de los estudiantes.

Todo esto cambió en el momento en el que recibimos una llamada donde éramos convocados a un reality show de danza llamado LA PISTA bailar está de moda, que se transmitió por el canal caracol en el año 2013, esto gracias al reconocimiento que empezábamos a tener en el municipio. Para acceder a ello tuvimos que realizar varios cambios en nuestra organización, puesto que para estar entre los participantes en el concurso, deberíamos ser un número de 10 bailarines, por lo que tuvimos que convocar a otros colegas que en el momento se encontraban sin ser parte de algún proceso, incluso asistieron bailarines con los que en el pasado había tenido algunas diferencias, pero el propósito y la emoción de conseguir un cupo en ese programa estuvo por encima de eso; ya conformado el grupo nos preparamos para las audiciones que las personas de reproducción vinieron a realizar al municipio, pasando filtros hasta presentar la audición final donde el director del reality estuvo vino a vernos, y luego de enviar un video llegó la noticia de ser aceptados. En el primer semestre del 2013 estuvimos concentrados en un hotel de Bogotá con todas las comodidades y donde solo debíamos preocuparnos por entrenar y preparar los shows, siendo esta una nueva oportunidad de seguir creciendo como artista, teniendo que afrontar retos en varios aspectos como no tener la posibilidad de ver a nuestras familias, por lo que la voz cálida de mi madre me reconfortaba, la tensión en la convivencia entre compañeros y con otros grupos, que gracias al ánimo de amistades especiales con sus palabras de aliento

mantuve mi equilibrio, en lo artístico tuvimos que asumir el reto de bailar géneros ajenos al urbano, en el que estaba nuestra destreza, sin embargo, esto nos enriqueció en la manera de ejecutar la danza. Al inicio, fueron actividades de preproducción como grabar promocionales y comerciales, estábamos tranquilos, más con la idea de no ser eliminados en la primera ronda. En la competencia tuvimos buen nivel replanteando nuestro estilo y destacándonos entre los demás grupos que venían de otras partes del país, pues debíamos interpretar canciones de muchos géneros, por lo que pasamos del pop de los 80's, a la salsa, música tropical, cumbia, merengue, y lo más cercano a nuestro género fue el pop anglo, creando montajes en los que matizando con la danza urbana, tuvimos un plus que mantuvo la atención tanto del público como del jurado. Las grabaciones del programa y las jornadas de ensayo eran bastante extensas, lo que me hizo concluir que en el medio de la televisión hay bastante que hacer, así sea una emisión de segundos.

Foto #8, presentación Broadway School

Camila Martínez, Jenifer Niño, Winston Longa, Daniela Ospino, Alejandra Requena, Yenifer Joven Daymarena Peña, Fotografía tomada por Nataly Sánchez

Broadway School (Step By Step)

A la salida del programa las expectativas de trabajo y de ser reconocidos eran bastante altas, pero la fama de los realities es efímera y durante los primeros días tuvimos invitaciones en algunos eventos en el municipio y hasta almuerzo con el alcalde de esa administración, sin pasar a mayor trascendencia como figura pública, mientras que en lo que si hubo beneficio fue en la cantidad de estudiantes que llegaron a la escuela pues de 10 que teníamos antes de nuestra participación en la TV, conseguimos un poco más de 50 aprendices, formando las bases de la agrupación, de manera que esto fue una ganancia concreta, al igual que la obtención del tercer puesto y una buena remuneración económica con la que yo hubiese querido emprender mi propio proceso donde lo fundamental consistiera en llevar a cabo proyectos de creación que en otros espacios son imposibles de concebir, pero al proyectar eso como emprendimiento autosostenible, ese dinero no era suficiente para cubrir más de uno o dos meses de honorarios y no hay garantía de lograr contratos o producciones que sostengan una compañía especializada en montajes interdisciplinarios o solo de danza, así que durante unos meses continué trabajando con 4A Urban como instructor y bailarín, pero como estaba en desacuerdo con algunos aspectos, decidí dedicarme a mi trabajo independiente como profesor y mi futuro como artista volvió al limbo.

Pues no sabía a ciencia cierta que iba a ser de mi carrera, pero si pude sospechar que una amistad que, con mensajes y llamadas, había estado ofreciéndome su apoyo incondicional en el concurso, cambiaría mi vida para siempre, ella y mi mamá me mantuvieron con los pies en la tierra.

De manera desinteresada, en medio del vacío profesional y con afectaciones emocionales por situaciones personales, Nataly Sánchez, mantenía mi esperanza viva y aclaraba mi horizonte, por lo que impidió que gastara el premio en una moto y de manera respetuosa me propuso que invirtiera el dinero en un negocio, emprendimiento o algo que hiciera productivo ese dinero.

Mi reflexión fue que en la vida sé hacer solo dos cosas: cocinar, gracias a los múltiples negocios de comida que tuvieron mis padres y bailar, que es lo que he hecho desde los 16 años; por conocimiento de causa, sabía que el negocio de la cocina es pesado y en ocasiones mal remunerado, y con el baile, pues no sabía que tipo de negocio podría concebir con ese dinero. Escuchándome, Nataly, me plantea una academia de baile para niños, niñas y adolescentes, para lo que inicialmente se requiere un espacio amplio y el equipo de sonido, del resto en el tiempo se capitaliza; de inmediato pensé que era la posibilidad de crear a partir de mis ideas, a mi manera y ser director de mis propias creaciones.

Desde ese mismo instante le acepté la idea y empezamos a realizar todas las gestiones para poder concretar la academia, todo fue concebido desde cero, el nombre, la documentación, la adecuación del espacio y el conseguir los implementos para trabajar; Nataly, sin ser artista y con sensibilidad para el arte, se comprometió con el proceso y teniendo únicamente un vínculo de amistad, asumió el proyecto como propio, fundando el 17 de junio del 2013 la academia bajo el nombre de FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL BROADWAY SCHOOL. Fue tanto su compromiso que dejó su trabajo como enfermera para dedicarse tiempo completo a la fundación en la labor de conseguir estudiantes, siendo esto una maratón completa con visitas en colegios y conjuntos residenciales; viendo que los esfuerzos eran infructuosos, evidenciamos que para los administradores, rectores de los colegios e incluso para las familias, la danza es algo innecesario para la vida de los niños y niñas, sin embargo, continuamos con diferentes acciones como repartir volantes, pero no se veían resultados; las tardes en el salón que conseguimos se pasaban entrenando solo, escuchando música o simplemente mirando por la ventana, fueron días y días, hasta que llegó nuestra primera estudiante quien se mantuvo sola por casi tres meses, y a pesar de que los ingresos no eran significativos frente a los gastos de arriendo y mantenimiento del espacio, seguimos

adelante.

Paulatinamente, fueron llegando más estudiantes, lo que nos permitió empezar un proceso para consolidar un grupo de ocho bailarinas que con disciplina asistían a las clases. Esto ya era la materialización de nuestra idea. Así continuamos trabajando en nuestro proceso de formación, en ocasiones con algunos instructores invitados, siendo yo el formador principal.

Libertad Creativa. Logré llevar a cabo muchas de mis ideas, teniendo en el repertorio piezas como la adaptación de Chicago, algunas coreografías de éxitos de danza urbana y esto atraía a más personas incrementándose el número de estudiantes. Me daba una satisfacción llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos por años y años de formación y en la realización de mis montajes, la escuela empezó a diferenciarse de otras escuelas, dado el trabajo que realizaba con mis estudiantes en técnica de jazz, clásica, contemporánea, destacándose la calidad de movimiento que adquirían, consolidando un estilo que comenzó a caracterizar a Broadway School.

Luego de un tiempo trabajando en el espacio que ubicamos como sede, nos obligaron a entregar el local, de manera que Nataly gestionó un salón social que nos prestaban dos días a la semana y donde no podíamos llevar nuestros elementos, por lo que cada vez que teníamos clase debía cargar al hombro el equipo de sonido de ida y vuelta, algo que requiere fuerza, pero podía más mi fuerza de voluntad para continuar con el proyecto que mi cansancio.

Trabajamos en esas condiciones por meses hasta que se presentó la oportunidad de desempeñarme como coreógrafo y jefe de shows en un parque de diversiones, estando bien remunerado.

Pausa Forzada. *Aceptar trajo muchas consecuencias tanto de nivel personal como artístico. En ese momento, no tenía estabilidad económica, pues la escuela apenas producía para cubrir los gastos del salón, iba a ser padre de mi primer hijo y me ofrecieron libertad creativa y tiempo para continuar trabajando con la academia; nada de esto sucedió: el cargo fue demandante, estuve sujeto a las exigencias del encargado, mi libertad creativa quedo cohibida, no me daba el tiempo para continuar trabajando en la academia y esto sumado a los problemas de espacio, hicieron*

que muy a nuestro pesar, se congelara el proceso que llevamos en Broadway.

Siendo jefe de shows y coreógrafo de este parque de diversiones se me encomendó la labor de crear un espectáculo de cierre del parque, con el tema de Triller de Michael Jackson, y en ese instante, mi memoria emotiva me llevó de nuevo al comité donde empecé como bailarín, con la diferencia de contar con los recursos suficientes tanto técnicos como humanos, fue un show que estuvo bajo las indicaciones de los encargados del parque, con todo mi conocimiento y experticia para realizar montajes, demostrando mis capacidades como coreógrafo, realizando una puesta en escena con las mejores piezas discográficas del rey del pop, que desde el año 2015 hasta hoy todavía se presenta en el momento de cierre del parque.

A nivel profesional y artístico este montaje me trajo muchas satisfacciones, ya que entre los shows que el parque presentaba y los que lo antecedieron, este es de los mejores, convocando cada noche casi mil personas por presentación, pero a nivel personal me tenía agotado y agobiado, porque el proceso con la escuela estaba pausado y como equipo no recibíamos el trato y respeto como artistas dignos, lo que conlleva a mi retiro y el volver a retomar mi trabajo como director con la Fundación.

Nuevamente En La Escena. Sin espacio para las clases, con pocos bailarines, y fuera de la escena artística, fue un reto reiniciar. El despegue fue con una invitación a un evento en la comuna tres de Soacha por parte de la Agrupación Social Ciudad Verde, en el marco de la celebración de las novenas de navidad, en ese momento manifesté que el proceso estaba detenido y que no tenía espacio para ensayar, pero gracias a la voluntad de los organizadores, quienes nos ofrecieron un lugar óptimo para realizar las clases, fue un nuevo comenzar para Broadway School, ya con el salón pudimos convocar de nuevo a mis estudiantes y llegaron muchos más.

Empezó un trabajo bastante fuerte para consolidar un buen grupo donde las clases se

enfocaban a la formación de bailarines, y no solo como una academia que se dedicaba a brindar espacios para disfrutar la danza como hobby o una alternativa para ocupar el tiempo libre. Con esta primera generación también tuve la oportunidad de estar de nuevo en la escena de la danza y aunque estábamos en un nivel muy básico, nuestros montajes generaban impacto, ya fuera por las técnicas empleadas o por la forma de mezclar estilos y técnicas; asistíamos a múltiples eventos y a concursos fuera de Soacha, obteniendo el segundo puesto durante un torneo en Cali, en el año 2016, con una gran participación en la categoría show y la posibilidad de asistir al torneo latinoamericano en ciudad de Panamá, alcanzando allí, también el segundo puesto en la misma categoría.

Alzando Vuelo. Llegar allá fue bastante enriquecedor para nosotros como academia y para los bailarines significó la experiencia de salir del país, superando el reto de la consecución de los recursos, pues el apoyo por parte del estado o de organizaciones privadas, es casi nulo, siendo el empuje de los padres de familia quienes hicieron posible la participación en estas ciudades. Ya teniendo un grupo consolidado de aproximadamente 15 bailarines empecé con puestas en escena más grandes y es en este punto que vuelvo a mi perspectiva interdisciplinar para mis montajes, pues decidí poner música en vivo en las creaciones marcando una diferencia frente a lo que se ve en las puestas en escena de danza urbana, por lo que convoqué a una banda de músicos de rock, con la solicitud de hacer adaptaciones a piezas del pop anglo al primer montaje de teatro musical, llamado EL ALMA AL AIRE, una especie de romeo y julieta donde las situaciones que se planteaban se ambientaban con coreografías en géneros de jazz, pop dance y danza urbana, este montaje se estrenó en diciembre del 2017 en el marco de la Gala que desde entonces se realiza cada año, y fue el que me dio pie para continuar con este estilo de montajes, al tener gran acogida por parte del público, aunque el inconveniente en los eventos en donde nos presentamos con este

tipo de montajes tiene que ver con el área técnica, pues no todos los espacios tienen condiciones para la banda y los bailarines, hemos aprendido a sortear eso con el tiempo, produciendo otras puestas en escena como CHICAGO y GRESS BRILANTINA, basados en los musicales originales y dos obras de gran formato: EN UN LUGAR DE LA MANCHA basado en el libro de MIGUEL DE CERVANTES y POMBO AL ESTILO BROADWAY con los cuales hasta el momento realizamos temporadas en el día del idioma. Esta última producción basada en la obra literaria del escritor bogotano Rafael Pombo, me ha permitido explorar sobre el diálogo entre los lenguajes de la danza, la música y el teatro, pues en ella la música y quienes la interpretan son una parte fundamental dentro del montaje pues al igual que los bailarines-actores asumen personajes dentro de la obra y tienen sus momentos específicos, la danza se ejecuta en géneros como el jazz, el pop y el hip-hop, y por último, pero no menos importante, está el teatro en donde los artistas crean y desarrollan un personaje que no solo actúa, sino que baila y canta, lo que puede ubicar esta puesta en escena en Teatro Musical.

Desde mi primer acercamiento a la danza en aquella hoguera imaginaria, pasando por los ensayos en el comité con DANCE THE POWER, mi emoción de entrar a GEDAM y los aprendizajes con ellos, la conformación de A4 Urban que conlleva a la experiencia de participar en un reality show, la cantidad de cursos libres y hasta culminar la carrera técnica en danza contemporánea, me dieron los elementos suficientes para poder posicionar la Fundación como una de las más reconocidas academias de danza existentes en el municipio de Soacha. Broadway School se ha convertido en mi estilo de vida y trabajo en pro de mejorar cada día a la Fundación en todos los aspectos, desde lo administrativo hasta lo artístico, es por esto que con el paso del tiempo he venido consolidando un equipo interdisciplinar conformado por músicos, coreógrafos, técnicos en sonido y luces, una gestora cultural, una asesora en teatro y dramaturgia, y yo que

mantengo mi rol de coreógrafo y director general, este modelo organizativo nos ha permitido que nuestras puestas en escena sean parte de grandes eventos y convocatorias, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, hemos sido ganadores de estímulos del Ministerio de Cultura en varias ocasiones, también de la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio de Soacha, además los festivales, encuentros y otros espacios en los que la presencia de Broadway School despierta interés por la riqueza escénica de sus intérpretes y la calidad de sus puestas en escena.

Hoy día, la academia es autosostenible pese a las diversas dificultades, contando con que las y los estudiantes desde la primera joven hasta quienes están en el presente, son constantes y en su momento no abandonan los procesos llegando hasta el final de cada etapa; el enfoque de mi trabajo allí es interdisciplinar, en coherencia con el nombre de Broadway, generando producciones de Teatro Musical, pues la inspiración está en la calle de New York donde se ubican los teatros en los que se presentan grandes musicales; Nataly Sánchez, es una de las bases sólidas de mi vida personal y artística, siendo desde el inicio la gestora cultural y actualmente la directora administrativa, además para mi fortuna, aceptó ser mi esposa y conformar junto a mí una familia. Hasta la fecha y con 25 años de trasegar en el ámbito artístico, he apropiado conceptos sobre danza en diferentes géneros, composición, formación, dirección, creación y en medio de un camino con variantes, obstáculos y cumbres, tengo la satisfacción de ser un artista dedicado 100% a la disciplina de la danza, impactando y transformando vidas, de tal manera que hay estudiantes que se han convertido en artistas con sus vidas dedicadas al arte danzario. Saber que los sueños se cumplen con esfuerzo, disciplina, constancia y cierto grado de terquedad, mostrando los frutos de lo cosechado, y es aquí cuando miro hacia atrás y pienso en que cada uno de los momentos y etapas de mi vida han sido un escalón para llegar a donde estoy y ver desde arriba lo que algún día fue

una cima difícil de alcanzar. Aún falta un logro más en mi recorrido: obtener el título profesional en danza, el cual a mis 41 años estoy a punto de lograr con el programa de convalidación de saberes de la Universidad Antonio Nariño, que me dio la posibilidad de transformar los años de experiencia en créditos, formalizando desde la academia la experiencia y conocimiento, con esto estaré completamente a gusto para poder dedicarle el diploma de LICENCIADO EN ARTES ESCÉNICAS a mi señora madre, ANA VILLEGAS, que siempre me impulsó a seguir adelante en lo que emprendía y que desde donde el creador la tenga, seguirá acompañándome. Para concluir este relato de vida, quiero decir que gracias al arte soy quien soy y tengo lo que tengo: una empresa artística y cultural estable, un reconocimiento como formador que me permite tener contratos con entidades públicas y empresas privadas, el agradecimiento como maestro por la formación a decenas de estudiantes que han pasado por mis procesos y que reconocen en la danza un pilar de vida, ya sea porque siguen como artistas o por el desarrollo de habilidades y destrezas que son de valor en cualquier cargo, rol o profesión, una esposa que desde el primer momento ha estado a mi lado y dos hijos que me motivan a seguir trabajando en el arte, en la danza, en la vida como creador y productor cultural.

Agradecerles a todos, mis maestros formales y no formales, por sus aportes en mi crecimiento artístico, y a otras personas que fueron importantes en este proceso.

MARIO DE AVILA, CARLOS PERDOMO, ANCELMO BUSTOS, JULIAN RODRIGUEZ, OSWALDO LOPEZ, la profesora BLANCA CECILIA del colegio GLV, maestro ANTONIO RIASCOS, y los integrantes de DANCE THE POWER, de la casa de la cultura de Soacha, a mis grandes amigos y compañeros: PEDRO H, HAYDIBE BELTRAN, PAOLA FRANCO, JAIR LOSANO, MAURICIO SANDOBAL, compañeros de grupo que también aportaron muchas experiencias, a mis hermanas MILENA y ZULY quienes siempre confiaron en

mi talento, mi hermano ROBIN, quien me brinda su apoyo en los eventos, también a mis hermanos CAMILO y MARTHA LONGA, a mi padre JORGE LONGA, pues gracias a su apoyo pude culminar, mi carrera técnica, CAMILA MARTINEZ, por ser la primera estudiante de Broadway School, y por último, pero no menos importante a NATALY SANCHEZ, quien con solo el compromiso de colaborar en lo que a bien pudiera, termino convirtiéndose en el pilar fundamental de lo que es la Fundación Artística Y Cultural Broadway School, y quien me motiva a no dejar de lado los sueños y proyectos; a todas estas personas y las que se me escapan, mencionar les estaré infinitamente agradecido por contribuir a este proyecto, a todo ellos les digo que gracia a su aporte seguiré recorriendo el camino del arte “step by step”.

Criterios De Creación De Puesta En Escena Enfocados Hacia El Teatro Musical

La Interdisciplinariedad Como Proceso Creativo.

Los criterios de creación que puedo mencionar, dan cuenta que, en mis creaciones, los lenguajes de la danza y la música de géneros urbanos, folklóricos y ritmos populares, y el desarrollo de personajes desde el teatro, dialogan.

El primer criterio consiste en que el público no logra definir en qué momento aparecen cada una de estas disciplinas por aparte, sino que perciben la obra de forma integral, lo que lleva al concepto de la interdisciplinariedad.

El segundo criterio importante es que los artistas que sean parte de la obra deberán tener una formación previa en las tres disciplinas, desarrollando una versatilidad que les permita unas interpretaciones de calidad, donde el mensaje que se quiere transmitir llegue al público desde tres lugares diferentes, pero con la misma fuerza,

Tercero, las propuestas escénicas que llevo a cabo tienen la característica de ser interdisciplinarias, y pueden estar inspiradas o basadas en obras literarias, cine e incluso otros musicales ya creados y para lograr transmitir su mensaje considero pertinente que para abordar un tema desde tres frentes diferentes, o áreas de las artes escénicas, es necesario implementar varios estilos de la danza, pasando por ritmos populares como la salsa, ritmos caribeños y de nuevas tendencias, que se unen con los ritmos tradicionales como la cumbia, el bullerengue, el mapalé, hasta un pasillo santafereño, respetando sus raíces, pero dándole el toque de espectáculo que busco en las propuestas escénicas, enfrentándolos con géneros urbanos y contemporáneos, consiguiendo un equilibrio entre la danza tradicional y la urbana, todo esto con la base de la danza clásica y académica que permite una mejor ejecución en cualquiera que sea el estilo a interpretar; a la vez también trato de rescatar esas músicas de los años 80's, y 90's muy elaborada, donde se apelaba al virtuosismo de los compositores como de los intérpretes y músicos, generando piezas que al bailar o ponerlas en escena se tiene de donde sacarles la mejor ganancia.

Como cuarto criterio debo resaltar mi gusto por el rock and roll, desde Elvis Presley, Chuck Berry, Metálica, AC/DC, hasta Rammstein, llegando a Mago de Oz, entre otros, gusto que me exige afrontar los retos que implica crear piezas coreográficas con estos ritmos en los géneros de danza que manejo dentro de mis puestas en escena, más aún cuando decido interpretación de música en vivo, sorteando dificultades técnicas, consiguiendo que el cableado e instrumentos musicales no interfieran en el desarrollo de la función y que todo sea armónico tanto para el público como los artistas.

En quinto y último lugar, pero no menos importante, está el proceso de formación con población adolescente, en donde se les brinda por medio del ejercicio, aprendizaje y práctica de la danza, la posibilidad de originar un proyecto de vida basado en el arte como forma de sustento, y

de esta manera contribuir con el tejido social proporcionándole a la sociedad seres humanos sensibles y empáticos que contribuyan desde el arte al mejoramiento de las sociedades actuales y futuras.

¿Qué Conceptos, Teorías y Posturas Acompañan El Trabajo? El Teatro Musical Como Resultado Del Trabajo Interdisciplinar.

El musical es un género teatral o cinematográfico en el que la acción se desenvuelve con secciones cantadas y bailadas. Se trata de una manera de teatro que combina música, canción, diálogo y baile, y que se representa en grandes escenarios.

El género del teatro musical nació casi por casualidad en Nueva York, cuando el 12 de septiembre de 1866 un grupo de ballet se quedó sin local donde actuar. Un productor ofreció combinar sus bailes con la obra de teatro que se estaba ensayando, “The Black Crook” lo que resultó muy aclamado.

[HTTPS://PROMOCIONMUSICAL.ES/TEATRO-MUSICAL# HISTORIA DEL TEATRO MUSICAL](https://promocionmusical.es/teatro-musical/#historia-del-teatro-musical)

La principal diferencia con el teatro tradicional es que a pesar de que ambos pueden usar canciones y baile, los musicales incluyen estos elementos como parte fundamental del desarrollo de la historia, y no como un mero accesorio o un elemento de ambiente.

Además de esto, vale la pena aclarar la diferencia del musical con otros géneros de teatro que se apoyan en gran medida de la música para construir su narrativa, como la ópera. Principalmente, se diferencian en que el musical intenta tener un estilo más fresco y cercano a la audiencia, con canciones en el idioma de la misma, utilizando diversos estilos de música popular o por lo menos de un estilo de canto popular y familiar al público. La ópera, por su parte, es una

representación más tradicional, que normalmente se realiza en su idioma original sin importar la audiencia, basado en un estilo musical lírico clásico. Otra diferencia frecuente es que normalmente los personajes principales de la ópera se dedican a interpretaciones cantadas en todas sus intervenciones en la obra, en cambio, los protagonistas de un musical a menudo deben cantar, bailar y tener diálogos hablados (un buen actor o buena actriz) que logre combinar estos 3 talentos se conoce como “Triple threat” o “Triple amenaza”.

Una obra de teatro musical está compuesta por 3 elementos principales: el libreto, que incluye los diálogos y la descripción de las escenas; la partitura, que contiene las letras de las canciones, la música que la acompaña, y la música para otros momentos de la obra; y la puesta en escena que comprende la escenografía de ambientación y el vestuario, maquillaje de los actores.

Al combinar estos elementos con una ejecución brillante de los actores y la producción, se obtiene como resultado un espectáculo capaz de evocar sentimientos en la audiencia, conectándose con el público para generar drama, risa, terror, suspenso y muchas otras emociones. Santiago Estrada

<https://www.teatromusicaldecolombia.com/single-post/2016/10/18/-en-qu%C3%A9-consiste-el-formato-de-teatro-musical>

Debido a que siempre me he interesado en abarcar varias áreas de las artes escénicas en mis creaciones, me he ubicado en el lugar del teatro musical, que aunque es un género muy poco trabajado en Colombia me ha permitido explorar, varias formas de crear puestas en escena de este formato, este género dramático, cuenta con elementos que por separados solo serían una pieza de teatro, un concierto o una función de danza, pero en el momento en que se encuentran pueden crear mundos enteros por lo que el espectador transitará sin darse cuenta en qué momento aparecen cada

uno de estos lenguajes, esto me lleva a descubrir que para ser un creador de teatro musical se deben abarcar los elementos escénicos que las componen, por eso realizo estudios e indagaciones sobre técnicas de actuación y de apropiación de personajes, así como métodos de entrenamiento corporal para actores o bailarines en este caso, conozco y exploro en los diferentes estilos y técnicas de danza utilizadas en mis montajes como el pop, el hip hop, la danza contemporánea, las danzas tradicionales y populares que consigo se fundan con la música, en la mayoría de ocasiones en vivo para llegar a buen término una propuesta escénica ya sea una pieza original o adaptación de alguna ya existente.

El teatro musical también permite que el intérprete tenga una formación integral, puesto que debe transitar por cada una de las disciplinas, y es cuando al bailar una pieza coreográfica debe asumir un rol o personaje y la vez interpretar o cantar una pieza musical, esto obliga a que el bailarín-actor e interprete reciba entrenamiento en estas tres áreas, pero no de una forma superficial, sino completa, desde las técnicas como desde las teorías, lo que le permitirá una versatilidad, que puesta en escena comunicara una idea o un mensaje desde tres diferentes áreas, pero con la misma fuerza, a la vez el teatro musical está compuesto de otro elemento aparte de la danza, la música, y el teatro como lo son las plásticas evidenciadas en las escenografías, así como el maquillaje y el vestuario, pasando por la literatura con la composición de las piezas musicales así como la creación de los libretos, esto hablando del ámbito artístico, porque en cuanto al tema técnico también es importante el trabajo de tramoyas, sonido, iluminación, ambientación, es por esta cantidad de elementos que junto con el cine, el teatro musical es tan complejo en su creación, pero a la vez es la mejor forma de llevar al público espectador a los mundos de fantasía que en ellos encuentran.

Dentro del teatro y todos los componentes que aportan al musical como puesta en escena, aparece un ítem que hay que abordar desde las teorías de varios autores hasta la práctica, llegando a como desde la lectura que cada director hace de determinada técnica y la trasmite a los actores, en este caso bailarines – actores, se trata de “La construcción del personaje”, es una técnica que Constantin Stanislavski, implementa en su “método” de entrenamiento en actores, y consiste en hacer ver la verdad del actor en toda acción que realice en escena, verdad que se encuentra desde la profunda búsqueda interna que aleje al actor de estereotipos de otros actores, esta búsqueda debe partir por intuiciones personales y por estímulos que lo lleven a la construcción de esa verdad. (“La construcción del personaje”. Constantin Stanislavski Alianza Editorial. Cine y comunicación. 1975), esta técnica, junto con la memoria emotiva, son de gran aporte a la interpretación de un bailarín-actor, que es parte de un montaje interdisciplinar como lo es el teatro musical.

El Musical es un formato bastante amplio en sus componentes, así como complejo en su creación, desde el concepto de la idea, hasta el desarrollo de la misma, desde el entrenamiento de los artistas, pasando, por la preproducción y hasta la posproducción, transitando por el diseño de componentes como vestuario, maquillaje, iluminación, guiones, la elaboración de piezas, musicales, piezas publicitarias y más elementos que van apareciendo en el camino, pero en mi experiencia y en la manera que he llevado a cabo las creaciones bajo este formato resalto tres componentes que son fundamentales.

Estos tres componentes son fundaménteles para el teatro musical, pues con la ausencia de una sola de ellas, el formato perdería toda su razón de ser, puesto que cada uno aporta elementos imprescindibles para conformar este lenguaje escénico.

Música

La música juega un papel fundamental en el teatro musical. Para realizar este género teatral, es necesaria la fusión del lenguaje musical y el lenguaje verbal, más el uso de la música incidental para acompañar secciones en las que se actúa de manera convencional. Para ello se desglosa la función de la música en este género, la cual debe pintar un sinfín de emociones, situaciones, personajes y lugares que ocurren a lo largo del libreto. (la unidad en el teatro musical: una aproximación desde la música, el teatro, la danza y la producción. Cindy Torres 2019).

Danza

La danza permite narrar el texto o la historia con el cuerpo. Según Gustavo Wons, “La función de la danza en un musical es contar una historia (...) bailo en función del musical que se esté haciendo y de la historia que se está contando” la unidad en el teatro musical: una aproximación desde la música, el teatro, la danza y la producción. cindy torres 2019.

En cuanto a las raíces del teatro musical, los estilos de danza que han acompañado este género dramático siempre han sido el Tap, El Jazz, Y El Ballet o Danza Clásica, pero con el paso del tiempo los coreógrafos y creadores han implementado otros estilos de danza como la urbana y estilos caribeños, e incluso danzas de tipo tradicional o folclóricas, esto hace que las nuevas creaciones de teatro musical expandan su mercado y lleguen a más público.

Teatro

Este último componente ya lo hemos descrito desde sus técnicas y desde la importancia y aporte en las puestas escena de tipo interdisciplinar.

Conceptos.

Artes escénicas:

El arte es una disciplina del campo de las humanidades que contiene varias sub disciplinas, visuales, artes musicales, artes escénicas, literarias, entre otras, y otras no disciplinares como las artesanías y el patrimonio cultural, que son de saberes específicos y culturalmente relevantes, el arte como disciplina tiene un lugar específico y un particular modo, de conocer aprender y enseñar los objetos artísticos.(una educación artística en diálogos con otras disciplinas PABLO ROJAS DURAN 20 16).

Interdisciplinaridad:

Se puede tomar como un intercambio y cooperación de varias disciplinas con un objetivo donde cada una de ella aporta sus especialidades y así poder cumplir con un objetivo específico de la manera más completa posible.

Danza urbana:

Movimiento artístico que se origina a principios de los 60 en estados unidos, con las nuevas corrientes musicales que se empiezan a fraguar en la época, a causa de las migraciones, es así que las músicas caribeñas y latinas se y mezclan con el folk, jazz, blues, entre otros ritmos norteamericanos para generar nuevos sonidos, que los jóvenes migrantes interpretan en los guetos de los barrios marginados de la ciudad de New York, esta forma de danza que es parte de la cultura hip hop, empieza a migrar a otros países y se empieza a afianzar como un estilo de danza como tal, creando diferentes vertientes y estilos adaptados por bailarines de todo el mundo, y el término de danza urbana se empieza aplicar a todas las manifestaciones dancísticas que no estaban dentro de la danza clásica, el folklore o danzas académicas.

Lo urbano y lo tradicional:

La danza urbana no es solo los estilos derivados del hip hop como muchos creen, este estilo de danza que se origina en las calles con la premisa de unir a una comunidad se da a lo largo del mundo, y en un país tan multicultural como Colombia, lo que vemos en todos sus rincones en cada región que compone este país podemos encontrar expresiones nacidas de desde el mismo pueblo que no tiene mucho que ver con las danzas tradicionales, pero que están tan afianzadas en determinada comunidad que casi se puede considerar como tradicional, con la diferencia que estas danzas de origen más urbanas no cuentan con tanto sustento de tradición en sus orígenes, es así que podemos encontrar estilos de danza como la champeta de la costa caribe, que ha creado un movimiento tan grande que ha trascendido las fronteras y hemos podido ver sus exponentes a lo largo y ancho del mundo, ritmos como la salsa que no son propiamente colombiano, está tan arraigado en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, y de la misma manera contamos con grandes exponentes del género musical y un sin número de campeones mundiales en cuanto a la danza se refiere, estos estilos de una u otra forma tiene algo de historia, ya que llevan décadas afianzados en estos lugares, pero hay otros nuevos como el exótico, la salsa choque que se crea en la costa pacífica son formas de expresión de un grupo determinado de personas que encuentran nuevas formas de mostrar su idiosincrasia a otras partes del país; en consecuencia estos géneros y estilos de la danza y música que se crean desde la comunidad, también pueden ser consideradas como danza urbana, ya que están fuera del salón de clase y no tienen el suficiente sustento de tradición, pero si la intención de comunicar un mensaje y de demostrar que estas nuevas corrientes y movimientos son parte de la cultura, multicultural que nos caracteriza.

La Importancia De Mi Trabajo En Soacha

Los Aportes al Municipio

Desde el año 1999, cuando llegué a Soacha, y emprendí mi carrera como artista, siempre he estado agradecido, y mi forma de retribuir, ha sido formando un sin número de artistas que representan al municipio a nivel nacional e internacional, inspirando a nuevas generaciones de artistas, desde la experiencia en las artes escénicas y mi abordaje de los múltiples diálogos que se dan entre diferentes disciplinas de las artes, en los procesos creativos y formativos.

Soacha es un municipio cundinamarqués que me adopto hace ya más de 20 años y en el cual he desarrollado toda mi carrera artística, que va desde un joven aficionado al baile hasta ser director y coreógrafo de muchas escuelas y compañías, reconocido como bailarín, maestro, productor y exponente de la cultura del municipio, desde el momento que tuve la posibilidad de compartir mis conocimientos, bien sea como instructor, profesor, coreógrafo o director tuve la convicción de que lo primero que deben aprender los estudiantes es a amar lo que hacen, con esa premisa he tenido la posibilidad y privilegio de formar grandes artistas, grandes bailarines que el día de hoy son directores de sus propias compañías, o son excelentes intérpretes, son muchos los que podría mencionar, pero hay unos casos en específico que me gustaría traer a colación, como el caso de Sughey Torres quien en la actualidad se desempeña como cantante y modelo, fue una de mis estudiantes en el grupo infantil y posteriormente en el elite durante mi paso por GEDAM, es una artista muy versátil, pues además de tener una excelente voz, también baila y fue aspirante a señorita Cundinamarca por el municipio de Soacha, ella es todo un orgullo soachuno, comunicadora social, que gracias a su talento y experiencia fue escogida para interpretar la pieza musical: **En Lo Profundo**, de la película animada de Disney, ganadora de un Oscar: **Encanto**, ambientada en la cultura Colombiana, Sughey es la prueba que los sueños se pueden cumplir y me siento muy orgulloso de haber sido parte de su sueño cumplido, también tuve la posibilidad de

contribuir con la formación de otro gran artista y amigo: Pedro Ache, quien desde sus inicios ha mostrado un excelente nivel y compromiso para con el arte, y en su proceso de formación estuve presente durante mucho tiempo, pues de pasar de ser un bailarín, se convirtió en un coreógrafo, hoy director de una compañía artística y quien obtuvo su título de licenciado en artes escénicas hace muchos años, siempre reconoce mi aporte en su estudio, pues mis asesorías y conocimientos compartidos con él le aportaron mucho en su carrera profesional.

Como formador siempre me he destacado por inculcar la pasión y el respeto por la danza y esto se evidencia en la cantidad de estudiantes que llegan a mis procesos como una forma de entretenimiento o de pasatiempo y terminan por adoptar la danza como forma de vida, es el caso de Andrés Felipe Sánchez, un joven que llegó al proceso de Broadway School, con tan solo 13 años y la intención de ocupar su tiempo libre en las tardes, pero esta magia que tiene la danza, cada vez hacía que se interesara más por esta rama de las artes, su nivel técnico creció tanto con el paso del tiempo que tuvo la oportunidad de ser parte del proyecto DE SOACHA A MAR DEL PLATA, una estrategia que creamos junto con la gestora cultural de Broadway, Nataly Sánchez, generando una alianza con la compañía artística LIBERANZA IDENTO STYLE de la ciudad de Mar del Plata Argentina, para generar intercambios de talentos, y en su primera versión este joven accedió a una beca en dicha compañía por cuatro meses, donde tuvo la posibilidad de viajar a Argentina y entrenarse en danza clásica, contemporánea, comedia musical y danza urbana, regresando a Colombia como instructor de las escuelas de formación de Broadway, actualmente es estudiante de arte danzarío de la academia superior de artes ASAB, bailarín y productor de la compañía KALAMO DANZA.

Felipe ha sido uno de los mejores exponentes del proceso de formación que llevo en Broadway, y así como el han sido varios de mis estudiantes que pertenecen al programa de arte

danzarío: como lo son Jackeline Méndez, Camila Ramírez, Luisa Ramírez, Felipe Sánchez, Gina Erazo todos ellos jóvenes formados en su primera etapa como artistas en Broadway School, donde conocieron la importancia de la danza para la sociedad, donde se enamoraron de ella y donde empezaron a sembrar las bases de una generación de profesionales en la danza que respetaran, amaran, y representaran a su municipio como siempre les transmití en mis clases.

Ha sido al menos una generación de bailarines y coreógrafos soachunos, que dentro de sus conocimientos llevan las enseñanzas que desde hace más de dos décadas he impartido a los que se han cruzado en mi camino; por otra parte, en cuanto a la creación he tenido la posibilidad de desarrollar montajes de gran formato como la inauguración del festival del sol y la luna, fiesta cultural y popular más importante de Soacha, montajes con diversas compañías, llevando a escena piezas como Romeo y Julieta, Por Todos Los Dioses, Alicia Un Sueño Una Fantasía, El Alma Al Aire, Grees Brillantina, Ayatsury Nin Yi o, Inocentes, Gárgolas, En Un Lugar De La Mancha, Blade obra que protagonice y la más reciente Pombo Al Estilo Broadway, todas ellas con componentes de teatro, danza en diferentes géneros, música de diferentes estilos e incluso con música en vivo.

Mi experiencia y conocimientos en el área de las artes escénicas ha aportado a la cultura del municipio desde la mirada de la formación, pues siempre en búsqueda de la excelencia en la calidad de los artistas y más de los bailarines de este municipio que se caracteriza por ser una cantera de artistas escénicos, y donde los procesos de formación abundan, muchos de ellos liderados por colegas a los que aporté en su formación.

MATRIZ DE ANALISIS, EN LA HISTORIA DE VIDA COMO APORTES A LAS PRACTICAS ARTISTICAS	
HISTORIA DE VIDA	APORTES A LAS PRACTICAS CULTURALES
Imaginación.	Potenciar el juego en la primera infancia como aspectos fundamentales para identificar habilidades esenciales en la vida.
Habilidades (descubrir, reconocer).	Propiciar y espacios que ofrezcan a las niñas y niños de procesos formativos, recursos de autorreconocimiento.
Autodidacta.	Fomentar el paso de la curiosidad a la exploración, en quienes tienen las condiciones, especialmente en la adolescencia.
Disciplina.	Como valor que propicia la calidad artística.
Ampliación del conocimiento.	Ampliar la oferta cultural y artística que amplíen las opciones de acceder a ella.
Ejercicio de la danza práctico y constante,	Oportunidades para el desarrollo de las prácticas artísticas en espacios dignos.
Persistencia, perseverancia	Construir un proyecto de vida desde la mirada personal, creyendo en sí mismo, trazando metas y construyéndolo, paso a paso.

Como creador de danza, coreógrafo y bailarín veo en estas nuevas propuestas un gran potencial para mis creaciones, dándoles una mirada desde otro lugar, y apelando a la interdisciplinaridad que caracteriza mis creaciones, tomo elementos de este tipo de expresiones e intento amalgamarlos de la mejor forma para cumplir varios objetivos:

1 hacer un homenaje a los creadores, precursores, bailadores de este tipo de expresiones de la danza y músicas de carácter popular que tanto enriquecen la danza de Colombia.

2 hacer que las nuevas generaciones entiendan la importancia que tiene las expresiones populares de generaciones pasadas dentro de los movimientos urbanos.

3 consolidar un estilo que no se ubique en un solo lugar, estilo, técnica, sino que tome los elementos más relevantes y los ponga en un solo espacio donde dialoguen con un fin común,

4 y por último conseguir puestas en escenas que sean para todo público, que las disfruten, entiendan y se sientan identificados con ellas.

Como resultado de esto he conseguido montajes en los que se entre las danzas folclóricas como la Cumbia, el Mapalé con ritmos como el House, el Pop, y el Hip Hop, pasando por los ritmos afros como el Exótico, entre otros; esto me ha permitido crear estilos muy particulares dentro de mis creaciones las cuales continúo explorando.

Conclusiones

Los Hallazgos Desde El Análisis De Vida

A través de este relato escrito de mi historia de vida llego a concluir que el haberme asentado en el municipio de Soacha me permitió un desarrollo como artista, así como consolidar una metodología de creación y formación,

En coherencia con los objetivos de este documento, presento las conclusiones desde cuatro ideas:

El Diálogo de los lenguajes se hace presente en la forma en la que los elementos de las áreas de la danza, música y su multiplicidad en los géneros urbanos, tradicionales y populares trabajan en conjunto con la creación de personajes, y de esta manera llegar al teatro musical, género escénico en el que baso hoy día mis propuestas de creación.

Al elaborar un instrumento de preservación sobre un proceso que conlleva al conocimiento artístico hacia la creación desde la danza y otros lenguajes escénicos, tomando como base el escrito de mi historia de vida, de mi formación y mi experiencia, dejo como evidencia la manera de utilizar los recursos que pueden aportar las diferentes áreas de las artes escénicas, en este caso los ritmos urbanos, populares, y elementos como creación de personajes que ofrece el teatro, y es desde sus técnicas de ejecución e interpretación que pueden enriquecer una propuesta escénica.

Como elementos metodológicos, resalto los aspectos más relevantes que me permitieron consolidar una metodología de creación y formación de artistas escénicos, como lo son utilizar diversas técnicas de danza como entrenamiento de los intérpretes, es a si que los artistas en formación o integrantes de un elenco, realizan trabajos especializados en diversas disciplina, como

las danza clásica, contemporánea, tradicional, jazz, entre otros y talleres específicos sobre apropiación de personajes, manejo de voz y canto, sin dejar de lado la música que en el caso puntual de mis creaciones, al ser en vivo debe tener jornadas adicionales de ensayo y así conseguir un acople adecuado con lo corográfico y armonía con la propuesta escénica.

Reflexiones

Para reflexionar, cabe mencionar tres aspectos que durante mi vida personal y artística tuvieron un desarrollo significativo, contribuyendo al artista que soy hoy en día y que continúan avanzando para convertirme en un referente de la danza, en cuanto a puestas en escena y formación se refiere.

Estos tres aspectos son fundamentales para evolucionar en mi proceso como artista creador, apoyándome en una dinámica de composición que se ha venido construyendo desde mis primeros acercamientos con la danza a partir de la formación formal y no formal, y a su vez, con la amplia experiencia como bailarín, coreógrafo, instructor, director, además se fortalece con la oportunidad de obtener el título de licenciado en artes escénicas, pues me permitirá validar con un nivel profesional mi trabajo escénico ofreciendo a la sociedad obras artísticas y de entretenimiento, que dejan en evidencia el papel fundamental del arte en la construcción de un país mejor, así como también formar artistas íntegros que aporten a dicha edificación desde su quehacer, instruyendo a las comunidades en la importancia que tenemos los artistas para el desarrollo social.

Estos aspectos son:

Desarrollo Humano Y Personal

El arte y la danza han creado en mí la sensibilidad suficiente para conseguir una empatía con las demás personas, pero sobre todo hacia el público que asiste a mis puestas en escena, como a mis, clases, permitiéndome transmitir por medio del movimiento, ideas y mensajes que después de la función o la clase trascienden en su vida cotidiana. Gracias a la chispa que se encendió en mí desde mi etapa preescolar alrededor de esa fogata imaginaria, la danza siempre ha estado presente en mi aspecto personal, haciendo que la adopte como una forma vida que me ha traído infinidad

de satisfacciones y alegrías, así como tristezas y frustraciones que he debido superar, fortaleciendo mi carácter y mi intelecto.

Desarrollo Artístico

A partir de esta inquietud por la danza que toma fuerza en mi adolescencia, emprendo un camino de exploraciones y aprendizajes que van desde los elementos técnicos hasta los escénicos, creando en mí conceptos, que en cada oportunidad fortalecieron mi conocimiento y por la misma razón me permitieron crecer y formarme como artista; esa misma inquietud me ha permitido indagar en otras maneras de hacer danza, llevándome a otras áreas artísticas en la búsqueda de mejorar mis condiciones y creaciones, las cuales con el paso del tiempo han llegado a un nivel profesional que caracteriza un estilo particular, evidenciado en las puestas en escena, tanto de intérprete como siendo coreógrafo y director, donde la danza no se queda en el mero movimiento, sino que se desliza a otras áreas del arte para poder expresar contundentemente el mensaje al público.

Desarrollo Pedagógico

El haber recorrido todos los niveles en los que la danza se pueden transitar, desde un aficionado, pasando por aprendiz hasta convertirme en experto, me dio la posibilidad de adquirir los conocimientos que hoy en día me ubican en la posición de maestro y me dan la responsabilidad de continuar trabajando en pro de las artes, aportando a su evolución, creando nuevas metodologías y formas de transmitir este quehacer con la convicción que todo este cúmulo de saber se convierta en un legado para futuras generaciones de artistas.

TABLA DE REFERENCIA

La música y su interacción con otras artes escénicas música, danza y teatro, de María Jesús Viruel Arbáizar Revista del conservatorio superior de música de Málaga (2013),

Bukofzer: la música en la época barroca (1947), Giovanni Comotti: la música en la cultura griega (1986),

Herminia María García Ruso: la danza en la escuela (1997), Edgar Willems: el ritmo musical (1997), et al

Amayarani Peralta López en su tesis: La inter disciplina como proceso de creación en las artes escénicas (2019). Estudio de caso Tr3s (1997) de Alicia Sánchez. (2019),

Vannesa Almazan expone en su tesis de grado: La compañía de teatro musical, metodología interdisciplinar (2015),

El Canto en el Teatro Musical Camila Parias López