

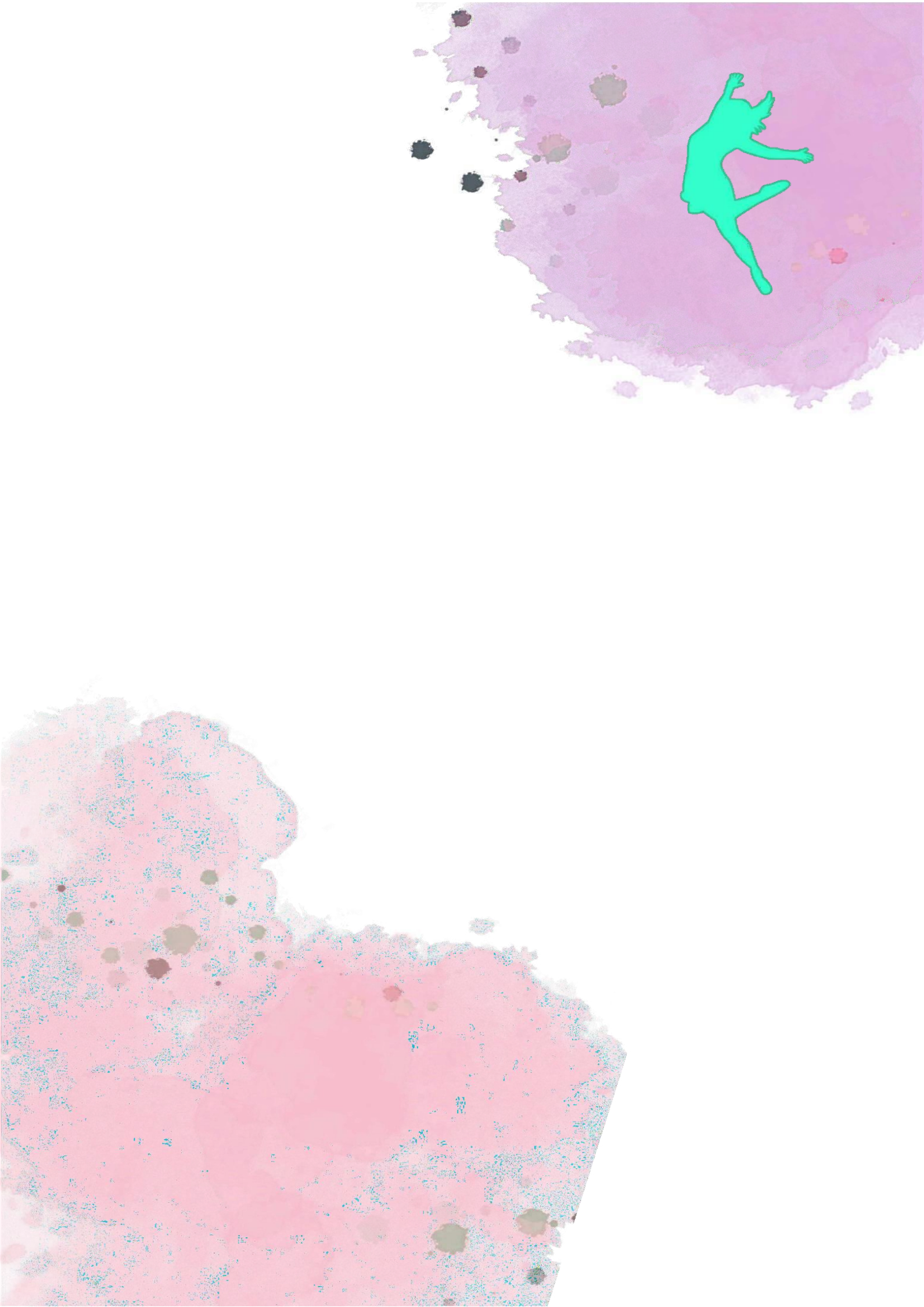
CUERPXS URBANOS Y DIVERSOS

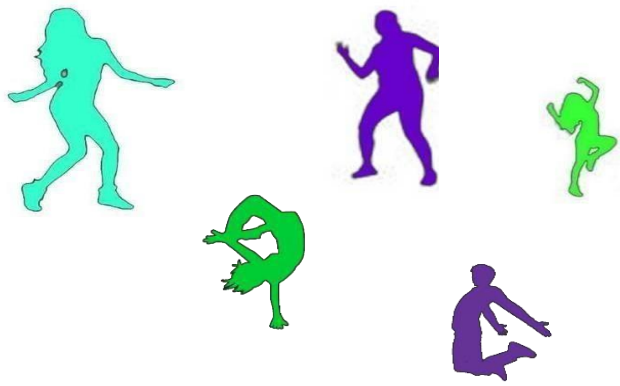

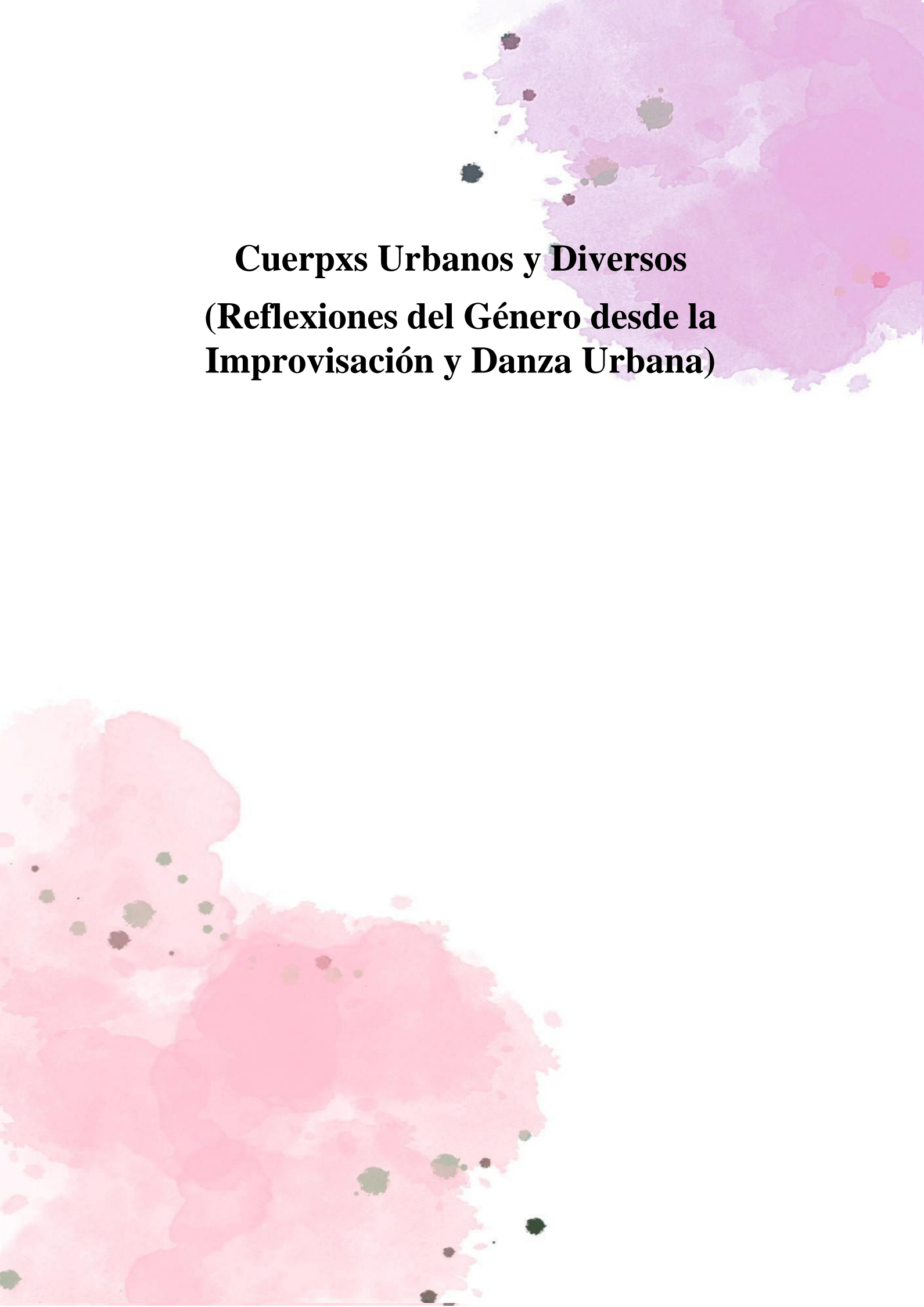
(REFLEXIONES DE GÉNERO DESDE
LA IMPROVISACIÓN Y LA DANZA
URBANA)

NARRATIVAS CORPORALES
DE LOS DISCURSOS DEL GÉNERO

Cuerpxs Urbanos y Diversos
(Reflexiones del Género desde la
Improvisación y Danza Urbana)

Cuerpxs Urbanos y Diversos
(Reflexiones del Género desde la
Improvisación y Danza Urbana)

Ivonne Rocha y Karen Rodríguez
Investigación-Creación

Dispositivo escritural para acceder
al grado de Licenciadas en Artes
Escénicas
Facultad de Bellas
Artes Licenciatura en Artes
Escénicas

Asesora del trabajo:
Andrea Karina García

Universidad Pedagógica Nacional

2022

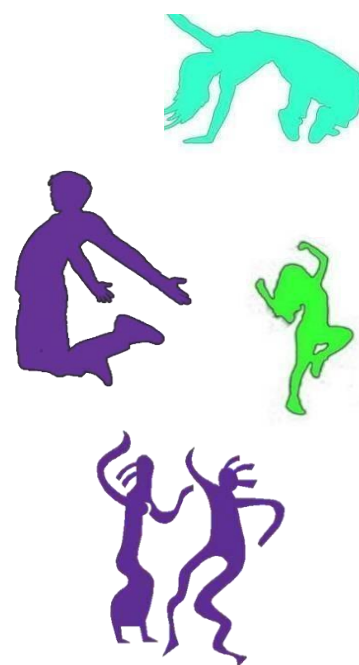
Este libro va dedicado a todas las mujeres y hombres diversos, aquellas personas que no han encontrado un lugar donde se sienta parte y puedan ser escuchados, va dedicado a todos esas colectivas de género, semilleros, estudiantes de artes y cualquier persona que busca articular las artes escénicas y el cuerpo con diferentes temas que construir un mejor mundo, un mundo con menos violencia un mundo más humano.

CONTENIDO

Iniciando	1.
Anclaje ¿Por qué esté viaje?	5.
Propósito y resonancias.	
¿Para qué hacer todo este viaje y con quién?	9.
Las paradas	12.
La ruta que nos llevó a la creación.	13.
Ruta de hallazgos e insumos	17.
La creación	21.
Carta de presentación –Horizonte de sentido	25.
Estereotipos	27.
Discriminación	30.
Roles de género y Heteronormatividad	33.
El Patriarcado	38.
Hallazgos del viaje	41.

DESLIZAR: *(skate) queremos que te sumerjas en este viaje con la sensación de que estas de deslizando por una superficie lisa, está sensación la describimos desde el desequilibrio, como ese cambio de peso que hay en nuestro cuerpo para generar una constancia de pasos para el deslizamiento, es como estar de lado a lado, sin dirección fija, sin un rumbo fijo...*

Iniciando.

El recorrido previo que consolidó el viaje.

Hola ¡Saludos! Somos Karen e Ivonne y queremos en principio que sean parte de este viaje, el cual da cuenta de las experiencias de nosotras como profesoras, artistas e investigadoras en formación. Un recorrido maravilloso que vino cristalizando nuestra indagación para el proyecto de grado, y el cual van a ir conociendo durante este escrito.

Iniciaremos contándoles que, a las dos nos encanta bailar y fue a partir de eso y de cuestionamientos que teníamos desde nuestra individualidad sobre el cuerpo y los temas de género que iniciamos a recorrer este grato viaje juntas.

Al principio no fue nada fácil, teníamos claro que queríamos realizar una creación donde la danza se involucrara, pero no sabíamos por dónde empezar. Luego estuvimos desplazándonos por diferentes ámbitos como la danza urbana, los discursos de género, las pedagogías corporales, la Artografía y la investigación creación, siendo lugares que resonaban con nuestras búsquedas. Desde allí, fuimos encontrando un camino donde nuestros saberes, intereses, necesidades pedagógicas y prácticas artísticas se fueron articulando llegando a un mismo destino.

Debemos decir que, al comienzo nos deslizamos un buen tiempo de un lado al otro en busca de dispositivos que articulan la danza urbana y los discursos de género, hasta que entramos a la Escuela de Cuerpo. Un espacio de práctica pedagógica coordinado por la profesora Karina García donde logramos aclarar y articular mejor nuestras ideas.

Allí, iniciamos un primer recorrido para llevar a cabo esto que queríamos realizar como trabajo de grado. En primer lugar, constituimos un proyecto formativo con sus respectivas planeaciones para cada sesión. Este proyecto lo llamamos: Improvisación, cuerpo y género (Reflexiones desde la danza urbana). En su desarrollo e implementación logramos articular en una metodología, los discursos de género, dos estilos de la danza urbana (Hip Hop y Dancehall) y la improvisación danzaría. De esta manera, en cada sesión detonábamos y movilizábamos en lxs participantes discusiones en torno a las violencias de género, no solo desde lo discursivo hablado, sino desde las experiencias corporales entendiendo que el cuerpo es el principal afectado de las violencias y qué sin duda, tiene mucho por decir. Reconociendo esa necesidad de abordar los discursos anteriormente mencionados, tomamos como eje el cuerpo y el movimiento generando relaciones y diálogos importantes.

Consolidando esa metodología, seguimos en la práctica pedagógica llegando a un lindo lugar llamado la Casona de la Danza. Un espacio que incentiva los procesos danzarios en la ciudad de Bogotá, disponiendo espacios de participación para toda la ciudadanía que quiera bailar. Aquí se ofrecen espacios para ensayar (compañías de danza y bailarines), pero también se disponen talleres para la comunidad en general. Desde esa perspectiva, la gerencia de danza en IDARTES, moviliza una línea llamada danza y comunidad en donde le abren las puertas a Escuela de cuerpo (como lugar de práctica de la LAE). Gracias a eso, nuestro proyecto: Improvisación, cuerpo y género (reflexiones desde la danza urbana) madura en la Casona de la Danza, consolidando reflexiones, entramados metodológicos y desarrollos creativos con las participantes de esas experiencias

Debemos contarles que antes de llevar ese proyecto a la Casona, ya lo habíamos realizado en nuestra primera práctica pedagógica en una Casa de La Mujer y con estudiantes monitores de la Universidad Pedagógica Nacional. En estos primeros pasos nos dimos cuenta de las fortalezas del proceso, pero también de algunas falencias que en el camino se transformaron y se mejoraron renovándose para su implementación en la Casona de la Danza.

Al inicio estábamos a la expectativa de empezar, no sabíamos qué personas se sumarían a este viaje. Por eso fue grato ver muchas participantes interesadas cuando iniciamos el proceso de implementación en la Casona. Llegaron jóvenes, también dos que tres adultos mayores, en algunas partes del recorrido se sumaron madres con sus hijos, personas interesadas en los procesos del movimiento y no podemos dejar de lado que a este primer recorrido de implementación también se sumaron los jóvenes del programa Parceros, más conocidos como los “Ninis” el programa que lanzó la Alcaldía de Bogotá dirigido especialmente a jóvenes entre 18 y 28 años en vulnerabilidad, inmersos en casos de conflictividad social, identificados por la tropa social de la Secretaría de Integración social y las alcaldías de ocho localidades.

A este viaje se sumaron específicamente los jóvenes Parceros de la localidad Rafael Uribe Uribe, que no se han logrado establecer en un trabajo fijo o que no ha podido ingresar a programas de educación y a quienes el programa le brinda un apoyo económico a cambio de servicio social y de que conozcan escenarios culturales, aprovechando así su tiempo libre para que de ese modo se minimice problemáticas sociales como la delincuencia, drogas, o embarazos a temprana edad.

Todo esto para que se lleven una idea del cómo empezamos este recorrido y quienes nos acompañaron en principio, en la articulación entre los discursos de género, la danza urbana y la improvisación.

Durante el tránsito de estos procesos formativos, (taller realizado en la casona de la danza creado por nosotras) empezamos a

reconocer los intereses de la población que asistía y podemos compartirles que; llegaron mujeres buscando un lugar de encuentro, exploración y sanación con su propio cuerpo e historias de vida, también asistieron hombres interesados en esas discusiones en torno al género, algunas personas fueron a analizar las discusiones de género o ampliar sus perspectivas, otras y otros querían aprender a bailar danza urbana, compartieron con otras personas y en algunos casos simplemente porque debían estar ahí.

En esa vía, para nosotras fue importante entender que, los temas y experiencias corporales que movilizábamos si eran significativas y que de alguna manera impactaban a los asistentes (y a nosotras), ya fuera por las dinámicas danzarias o por los procesos reflexivos que se detonaban.

Durante este primer recorrido, muy desde lo formativo y con perspectivas pedagógicas claras, realizamos varias sesiones en donde se abordaron conceptos como: los estereotipos, la discriminación, la heteronormatividad, los roles de género y el patriarcado, temas centrales para la presentación de violencias basadas en género, estos conceptos son utilizados por que desde la perspectiva género son categorías que se pueden analizar para observar y analizar ciertos factores que están inmersas en la cotidianidad y afectan las relaciones sociales. tuvieron un tratamiento específico desde ejercicios y herramientas de la danza urbana, las cuales transformamos para poder trabajar de manera sensible y desde el cuerpo, experiencias vivas frente a las violencias de género, reconociendo los lenguajes corporales donde las y los asistentes se lograrán enunciar desde el cuerpo y no solo desde un ejercicio netamente discursivo.

Estos es importantes mencionarlo ya que uno de nuestro objetivo principal fue construir un performance con las creaciones y reflexiones de lxs participantes de la práctica pedagógica de la casona de la danza, que permita ver secuencias corporales construidas desde la improvisaciones y movimientos tomados de los diferentes estilos de la danza urbana y den cuenta de las discusiones de las violencias de género.

Para que esto sucediera era necesario analizar las narrativas corporales de lxs participantes de la Casona de la danza que dan cuenta de los conceptos anteriormente mencionados como detonantes para la presentación de las violencias de género.

En este recorrido los aportes culturales del Dancehall y el Hip-hop fueron muy importantes, pues no solo tomamos los pasos (steps), sino que también se tomaron elementos y secuencias que se relacionan con la cotidianidad de dichas culturas, pues uno de los objetivos específicos de esta investigación era utilizar las herramientas de la danza urbana (movimientos, secuencias, ritmos y estilos) como un movilizador de reflexiones acerca de las violencias de género, estas herramientas nos sirvieron para que lxs participantes pudieran expresar corporalmente e improvisar desde la danza, esto es muy importante para la creación de las secuencias que realizaron lxs participantes y que tuvieron algunas transformaciones para abordar los conceptos a la hora de la representación, en donde lxs asistentes lograron crear narrativas corporales.

Esto se fue dando de manera natural como un ir y venir de ideas donde cada asistente nos relató sus vivencias, miedos y violencias por medio del cuerpo, desde el juego y por supuesto desde el movimiento y la improvisación desarrollando así reflexiones en torno al tema principal de este recorrido.

¿Ahora, por qué mencionar este recorrido pedagógico/formativo si queríamos trabajar desde el principio la creación? Pues como lo

anticipábamos, ambas teníamos muchos lugares para empezar la indagación creativa, pero no teníamos clara la posible ruta. Sin embargo, comprendimos que, los insumos que nos estaba entregando la práctica pedagógica podrían tejerse y dinamizarse en perspectiva de una creación. El tratamiento de los contenidos, el diálogo entre la danza urbana y el movimiento, la improvisación y las reflexiones corporales de los participantes en las sesiones fueron, convirtiéndose en los elementos constitutivos de esa creación que queríamos consolidar. En esa vía, el trabajo de grado como un proceso investigativo/creativo se fue afianzando.

Atendiendo a lo anterior, en el proceso formativo, cada sesión abordó temas que se desarrollaron a través procesos danzarios y momentos importantes de expresión y representación, en donde lxs participantes exponían corporalmente sus comprensiones.

Para nosotras esos momentos fueron significativos en ese recorrido inicial, debido a que cada reflexión, cada comprensión de movimiento secuencia, paso transformado, cada diálogo, cada carta y cada juego utilizado empezó a componer nuestra creación en sí, como un proceso conjunto, reflexivo y corporal. Perspectivas valiosas que marcaron la ruta de este viaje creador.

El proyecto formativo estructuro las metodologías implementadas y las vivencias de lxs participantes en cada sesión de la Casona de la Danza, nos entregaron como investigadoras herramientas reflexivas, narrativas y creativas las cuales pusieron en diálogo lugares teóricos, sensibles y corporales que desde perspectivas críticas analizaron, vivenciaron y expresaron las violencias de género.

En esa vía, la investigación/creación se fue tejiendo como un espacio colectivo potente, que articula la reflexión con la creación, la experiencia situada, el lenguaje propio del cuerpo y de los otros cuerpos, en relación también con el movimiento y la danza urbana, nosotras escogimos esta modalidad porque nos parece importante empezar a generar reflexiones y aportar al conocimiento desde lugares sensibles.

En ese punto, Bonilla. H, (2019) como referente nos hace caer en cuenta que la investigación-creación se utiliza como herramienta que media un recorrido, pues en ella va reconociendo la relación teórica/práctico para el proceso creativo. Punto que nos ubica en nuestro proceso de indagación. En esa vía, es relevante en el conocimiento directo y sensorial, igualmente que a las indagaciones teóricas querelacionan la experiencia estética con

diferentes formas expresivas, por eso en esta metodología, las reflexiones se clasifican sobre la práctica y la experiencia creativa permitiendo que los nuevos conocimientos sean accesibles y se puedan utilizar en otros procesos de investigación. Para finalizar esta parte, queremos compartirles entonces que este recorrido inicial consolidó la ruta de una investigación-creación que se concreta en un performance, si bien nuestros objetivos iniciales fueron.

Para que esto sucediera como se menciona anteriormente fue necesario indagar en la Performance que permite ver la relación de la danza urbana y los discursos de género, construido en correspondencia a partir de nuestros lugares de enunciación, las reflexiones y narraciones corporales de lxs participantes de las sesiones en la Casona.

Esta situación, nos ayuda a involucrar la perspectiva pedagógica y artística de nosotras como investigadoras, en un dispositivo que teje vivencias/reflexiones/ cuerpos/ danzas con la idea de ampliar las discusiones y las perspectivas del género como tema en diferentes escenarios de movilización pedagógico/ artístico/ investigativo.

Anclaje.

¿Por qué este viaje?

Pero, ¿por qué emprendimos este viaje?

¿Cuál es la razón principal que teníamos nosotras para crear un performance dancístico que abordara las violencias de género?; Pues primordialmente, nosotras creemos en la importancia de empezar a utilizar y ampliar metodologías, que dinamicen otras formas de tramitar y circular las discusiones que se tiene respecto al género. Como les veníamos contando, no fue nada fácil iniciar, pero podemos decirles que en realidad nuestra motivación, fue la necesidad misma de encontrar lugares de discusión en donde uno se pudiera expresar sin sentirse señalado o segregado, sí, ¡así!; es que nos dimos cuenta de la necesidad enorme que hay de incorporar discusiones relacionadas con el género en todos los escenarios (cotidiano, educativo, artístico, investigativo) de manera reflexiva, vivencial y relacional) noticias, artículos periodísticos entre otros boletines informativos, la redes sociales el estallido feminista, la visibilización de performances trans en contra del aumento de las violencias basadas en género fueron motivaciones que permiten preguntarse el porqué de todo esto.

Por otro lado vemos en el observatorio de feminicidios que en Colombia hasta la fecha de octubre van 500 feminicidios, nos parece importante mencionar que las personas que pasan por algunas situaciones violentas, muchas de ellas prefieren no denunciar, porque hay una cultura y una leyes que desconocen las rutas adecuadas para prestar un servicios de atención y prevención no re-victimizante, si bien nosotras como profesoras artistas reconocemos que en Colombia, hay muchas apuestas no solo de mujeres, que trabajan el tema de las violencias de género en este sentido se empieza a tener herramientas de cuidado y de prevención, ya sea desde las colectivas o instituciones jurídicas y psicológicas.

Reconocemos que existen las casas de igualdad de oportunidad, la secretaria de la mujer, la casa trans, que de cierta forma hay inmersión del

estado, sin embargo, las políticas y las leyes siguen siendo invisibilizado. La necesidad de abordar las discusiones de las violencias de género, el empobrecimiento de las mujeres, las mujeres transexuales, la discriminación y ataques violentos que vienen sufriendo la comunidad LGTBIQ+ entre otras problemáticas que se viven en la ciudad respecto al tema mencionado. A propósito del tema, revisando un poco las situaciones vimos que era necesario seguir avanzando en estas discusiones de género en cualquier espacio, bien sea desde la universidad, la calle, o en cualquier lugar, vemos que en América latina el movimiento feminista y las diferentes expresiones que analizan la categoría del “género” tiene un gran auge, vemos necesario seguir avanzado en los espacios de discusión, pero no solo desde lo discursivo (exposiciones, charlas, asesorías). Estas movilizaciones a veces tienen un lenguaje, que no todxs comprenden y por esta razón se pueden tergiversar las discusiones de las violencias de género propiciando dinámicas dedesinformación y apatía. Si bien muchos de estos espacios donde la palabra y el discurso son importantes porque permiten el reconocimiento propio y la reflexión, muchas veces se deja de lado el cuerpo y el movimiento como primer lugar de la experiencia.

Fue ahí donde nosotras como profesoras/ artistas en formación, decidimos buscar otra forma de abordar estas discusiones, dándole al cuerpo su papel, el papel más importante. Ahora, ¿Cuál es la importancia de abordar estos temas desde el cuerpo, el movimiento y la creación? Nosotras reconocimos que en el movimiento y la experiencia corporal hay una posibilidad de articular el pensamiento y el cuerpo de manera significativa. En esa vía la perspectiva danzaría, permite que se incorporen y expresen reflexiones más profundas. La expresión y el lenguaje corporal, posibilitan que el pensamiento y el sentir pasen por el cuerpo un tema, y cuando se pasa por el cuerpo, se afianzan más, se interioriza desde la sensibilidad, la acción y el pensamiento permitiendo para este caso movilizar espacios creativos, seguros para tratar las violencias de género.

Es importante mencionar entonces, que el performance danzaríos se nutrirá y transitará como investigación/ creación por los cuerpos de lxs participantes en las sesiones de la Casona de la Danza, por los cuerpos de nosotras como investigadoras tejedoras de las experiencias corporales y por los cuerpos de las personas que asistan a la movilización del dispositivo performático. En esa vía, el performance permitirá movilizar y experiencias reflexiones para nutrir las concepciones del género desde una incorporación.

Para nosotras el por qué escoger un performance que aborde las violencias, también trasciende en la necesidad misma de vincular lo pedagógico con lo artístico. La apuesta de reconocer la experiencia crítica y sentí-pensante que lxs participantes tuvieron en la Casona de la Danza, como diálogo expresivo y creador con la Danza urbana y la improvisación pues nos parecía importante vibrar significancia desde el cuerpo, y no que nosotras solo explicáramos los conceptos, el insumo del performance, busca reafirmar la necesidad de incorporar espacios formativos y creativos en los procesos vivenciales de nosotras como formadoras / artistas/ investigadora. De esta manera, nos permitimos tejer sentidos en donde los disciplinar y lo pedagógico se integran en un marco creador dialógico, esto quiere decir que no se separa lo discursivo de los procesos danzaríos. En relación a la danza urbana, también hay un porqué que trasciende muy importante ya que esta resulta ser la mediadora de la experiencia formativa y el punto que conecta las consecuencias creadas por lxs participantes. Para nosotras la danza urbana se convierte en el medio que dispone la que entrega de otro vocabulario para constituir las reflexiones corporales, por así decirlo. De esta manera, la pensamos más allá de su marco técnico/ procedimental/ funcional encontrando que cómo género adscrito al conocimiento danzarío, en donde se puede ampliar su entorno funcional, entregándose al diálogo. De esta manera, el arte escénico puede tener otros tratamientos, otras maneras de abordarse en procesos formativos, estableciendo desarrollos con diferentes temas de la vida, como en este caso los discursos de género.

Es un vínculo, un contra punteo, pues nos permite no solo tomar su técnica para formarnos artísticamente, si no que desde la técnica abordamos temas de contextos social, de las reflexiones humanas.

La danza urbana tiene sus saberes; comprensiones que cuentan desde el cuerpo y el movimiento: historias, culturas, formas de aprendizaje y de maneras de entender la vida, por eso acogerla como vehículo experiencial para entender el tema de género aporta al ámbito académico y pedagógico del arte como una apuesta expandida.

La danza urbana como campo de conocimiento vivencial tiene una historia específica desde los barrios populares. Por ejemplo, la cultura de Dancehall proviene de los barrios empobrecidos de Jamaica, donde los steps (pasos), las secuencias de movimiento y la música, tienen que ver con la cotidianidad de los jamaíquinos. La mayoría de estos pasos tienen nombres que están relacionados con cosas del día a día, o lo que para ellos significa un tema en específico ejemplo: (Congrats) este paso es configurado dancísticamente para transmitir una "Felicitación" y estos son creados por diferentes grupos (Crews) de baile o por bailarinxs que quisieron representar acciones de su cotidianidad en Jamaica, apuntándole también a contar una historia de los guettos jamaíquinos (Miller. N, 2017)

La cultura Dancehall, ha tenido una gran acogida en América latina desde la fiesta y academias urbanas para la presentación de piezas coreográficas dancísticas en las competencias en ese sentido los bailarines jamaíquinos viajan a diferentes partes del mundo o los bailarines van hasta Jamaica para adoptar el estilo. Sin embargo, desde los lugares académicos y teóricos no hay mucha información, la información sacada es voz a voz lo que enuncian los profes en sus clases de baile que han tenido experiencias con bailarines jamaíquinos, y desde los documentales que abordan el Dancehall como cultura y no solo estilo de baile, muchos grupos colombianos se reúnen para aprender los pasos y hacen crews de bailes, porque hay una identificación con el estilo de baile, con las vivencias urbanas y la fiesta callejera (Miller. N, 2017).

Al igual que el Dancehall, el Hip Hop nace también en barrios donde habitan los afroamericanos de New York, considerándose también como cultura. Esta cultura abarca cuatro manifestaciones artísticas, uno es el DJ o Disc Jockey quien es el que crea y produce las pistas musicales en una mesa de mezclas, el otro es el MC o el maestro de ceremonias, el Break dance que es la manera o forma en la que los B- Boy o la B-Girls bailan el Rap y el Graffiti, una manifestación que se aprecia desde el mural.

La escritura acerca de la experiencia del baile Hip Hop es muy poca, si bien se encuentran temas de como la danza urbana ha sido un mecanismo o se utiliza para abordar varias problemáticas sociales, Sin embargo, son pocos los documentos que registren como tal la profesionalización del hip hop como disciplina o estilo de bailen, o que se hable como tal de la técnica, sus bases y demás. No son muchos los escritos teóricos que permitan encontrar esas dinámicas del movimiento utilizadas en este viaje investigativo. En las sesiones la intención no era únicamente que aprendieran a bailar hip hop, es por esto que tomamos únicamente las sensaciones que se requieren para desarrollar varios pasos en esta cultura de baile.

De esta manera las sensaciones que utilizamos fueron aprendidas y la contextualización de la cultura se pasó de vos a vos, en este caso fue por medio de un profesor de Hip Hop de Bogotá. Carlos Garzón (Dunkan) quien nos compartió y enseñó las siete dinámicas del Hip hop: Bounce – Rock – Wave – Hop – Roll – Skate – Shake.

Dentro de las investigaciones en la Web encontramos algunas definiciones de las dinámicas utilizadas y la importancia de las mismas, debido a que esas dinámicas son parte fundamental de la técnica porque permite explorar y/o encontrar el Groove, es decir la forma natural del estilo, la sensación que genera ese ritmo en el ser y en cómo se mueve al ritmo de la música, llevando así el ritmo de manera natural. (Bilbao. D, 2021).

El Bounce o la acción de Rebotar parte de flexionar las rodillas y realizar un movimiento de arriba abajo como como rebotando al ritmo de la

música, el Bounce es clave en el Hip Hop porque es con el movimiento que lleva el ritmo de la música. (Bilbao. D, 2021)

Por otro lado, está el Rock o Rocking, donde nuestro parte dorsal se mueve de atrás a delante, como si el cuerpo se balanceara, el rock hace referencia a la manera como uno se mueve en un concierto de Rock. Otros de los elementos usados es el Wave que en español sería onda u Ola que hace referencia a eso mismo, el cuerpo ondeado al ritmo de la música. (Bilbao. D, 2021)

Utilizamos estas dinámicas como herramienta para abordar los conceptos elegidos de las violencias basadas en género, ya que encontramos en ellas otras formas y otros lenguajes comunicativos que aportaron en sí, al mismo objetivo de la investigación.

Actualmente estos estilos de baile atraviesan a muchxs jóvenes que se forman de manera empírica y llevan varios años relatando sus vivencias a través de la danza urbana, así mismo sus experiencias de vida en los entornos barriales y urbanos, permitiendo así otras miradas de la calle y las dinámicas violentas de los barrios.

Esto es importante mencionarlo porquenosotras como profesoras/artistas en formación, encontramos en estas dos culturas formas de trabajo sensible, percibiendo varios elementos útiles y enriquecedores para abordar discusiones entorno las violencias basadas en género. Formas de disposición corporal que permiten expresar situaciones personales que a veces cuestan mucho compartir o exteriorizar con otras personas, siendo de manera tranquila, expresiva y segura una posibilidad de comunicar y representar.

Otra de las razones que nos motivó a utilizar la danza urbana, fue porque nos dimos cuenta de las pocas sistematizaciones académicas que hablan de estos estilos de baile, estos estilos se han expandido, sin embargo, se viven desde la experiencia, entonces esta misma divulgación hace que esta misma divulgación se enfoca mucho más en la formación de la técnica de los bailarines, o como forma de esparcimiento para los jóvenes, pero son muy pocas las veces que se utilizan como una herramienta formativa/sensible para abordar diferentes temáticas.

Ahora, sabíamos que el viaje era colectivo. No solo de nosotras como creadoras, también de lxs participantes de las experiencias formativas. Queríamos y queremos entregar un recuerdo corporal reflexivo y creativo, que diera cuenta, de un recorrido formativo/artístico sentí-corporente, algo no solo se quedara para nosotras, sino que también pudiéramos compartirlo con ustedes. Otro gran porqué. Para finalizar los por qué, este performance principalmente se realizó con el fin de obtener otras formas de discutir las violencias de género. Queremos contarles que nosotras hemos aprendido mucho, para nosotras fue un tránsito de descubrimiento ya que había cosas que eran completamente nuevas.

En este viaje corroboramos que dentro del papel de investigadoras es importante indagar las experiencias del género desde el encuentro, el arte, el cuerpo, el ser mujer, el ser hombre, ser LGBTIQ+ o personas que no se reconocen dentro del sexo binario.

Esto nos permitió observar cómo las violencias permean el cuerpo y como es necesario trabajar desde él, a partir de él, reconociendo estas vivencias en nosotras mismas y en lxs demás. De esta manera, otro porque somos nosotras. Realizamos esta indagación para crecer como personas.

El performance, es un proceso que pone en acción el estar de sí mismo con el yo interno del cuerpo en un tiempo y espacio determinado, esto quiere decir, que esta forma de contar ha permitido al artista resignificar los objetos que se utilizan en las propias metodologías y

construcciones conceptuales, es así como el performance busca límites físicos, psíquicos y espaciales utilizando el cuerpo para la presentación social. Muchos artistas han trabajado la subjetividad y fragilidad de esta metodología incorporando herramientas como la imagen, elementos psicoafectivos que acontecen de la experiencia en así un registro subjetivo de lo que acontece en la experiencia. Será entonces este registro, entendido como un dónde se resuelve la acción. (Azcona. A, 2013, pág. 2)

El performance es una herramienta que se da a través del cuerpo. que da cuenta de esos interrogantes de la propia cotidianidad. Lxs artistas relacionados con esta disciplina tenemos la oportunidad de salirnos de espacios como la galería o el museo. pues esto permite tener observación de nuestras propias piezas biográficas, que surgen en espacios sin ser predeterminadas y otras creaciones llevan un trabajo de búsqueda interna mucho mayor. (Azcona. A, 2013, pág. 2)

Esto se fue dando de manera natural como un ir y venir de ideas donde cada asistente nos relató sus vivencias, miedos y violencias por medio del cuerpo, desde el juego, desde el movimiento y la improvisación desarrollando así reflexiones en torno al tema principal de este recorrido. Para finalizar los por qué, este performance principalmente se realizó con el fin de obtener otras formas de discutir las violencias de género. Queremos contarles que nosotras hemos aprendido mucho, para nosotras fue un tránsito de descubrimiento ya que había cosas que eran completamente nuevas. En este viaje corroboramos que dentro del papel de investigadoras es importante indagar las experiencias del género desde el encuentro, el arte, el cuerpo, el ser mujer, el ser hombre, ser LGBTIQ+ o personas que no se reconocen dentro del sexo binario. Esto nos permitió observar cómo las violencias permean el cuerpo y como es necesario trabajar desde él, a partir de él, reconociendo estas vivencias en nosotras mismas y en lxs demás. De esta manera, otro porque somos nosotras. Realizamos esta indagación para crecer como personas.

Propósito y resonancias.

¿Para qué hacer todo este viaje? y con quién?

Las discusiones en torno al género han tomado fuerza en la ciudad, vemos músicas, teatreras, mujeres académicas y mujeres y hombres diversos que se encuentra desde la colectividad para abordar el género, sin embargo, nosotras vemos que este tema se sigue invisibilizando, hay una estigmatización por estos discursos, pero también se ven fragmentados en los intereses propios y en las formas en que se abordan.

Nosotras reconocemos que en la ciudad de Bogotá existen programas de atención y prevención de violencia de género, como línea de púrpura, líneas de acompañamiento masculino, las casas de igualdad de oportunidades, casas de refugio, entre otros espacios creados por la misma comunidad en compañía de colectivos de mujeres y colectivos barriales. Sin embargo, no todas las personas pueden acceder a estos programas por se desconocen o porque culturalmente no se le da la importancia y relevancia a los temas relacionados con el género, en la mayoría de los casos de violencia que son denunciados las personas denuncia que hay poca eficacia en la tramitación de la justicia y reparación de la personas que viven una situación violenta y revictimizantes por parte instituciones Algunas personas han dejado de creer en la institución y no creen en las rutas o protocolos que ahí para el tratamiento de las mismas, esto hace que se invisibilicen otras rutas que les permitan sentirse seguras para hablar de las violencias que permean al cuerpo de diferentes formas y que afectan también la relación con otros cuerpos.

¿Para qué hacer un performance que aborde las violencias de género desde reflexiones pedagógicas y creativas? Para nosotras es importante empezar a tejer diálogos que permitan las personas sigan identificar las violencias y seguir explorando estos temas, para

que a futuro haya más estrategias de todo ámbito en la ciudad para la prevención de las mismas, pues en si misma esta ruta creativa pretende también poder aportar a las reflexiones y análisis de las discusiones de género desde el encuentro experiencial con otros cuerpos. Es importante mencionar que el performance es una experiencia muy usada por las artistas para narrarse así mismo en relación a temas específicos. En este sentido el performance nos permite a nosotras contar la experiencia que se tuvo a partir de reflexiones propias de las personas participantes.

La performance tiene que ver mucho en cómo nos percibimos nosotros mismos en relación al espacio y a los otros; por esto se utilizan intervenciones que transgreden, irrumpen y/o comunican a la cotidianidad, Movilizan lugares de pensamiento.

En esa vía, es importante que a través del performance se logre apreciar una experiencia performática que surja de la LAE, en los encuentros con las personas asistentes a nuestros talleres de la práctica pedagógica en la Casona de la danza, la cual relacione lo pedagógico(práctica), la trasposición de un discurso en movimiento (disciplina) y que dé cuenta de unas reflexiones construidas a partir del encuentro con los otros (investigación). Esta triangulación, permite que esta conversación performática genere en los espectadores más preguntas para hacer un llamado reflexivo a los profes, a los estudiantes, a las mujeres y colectivos para que usen metodologías donde se tengan en cuenta las experiencias vivas y sensibles para crear significados importantes y que tomen como eje el lenguaje corporal. Ahora, debemos decir que antes de llegar a la Casona de la Danza, nosotras nos encontramos con algunas experiencias creativas que abordan las discusiones del género en diferentes Universidades de Colombia Queremos mencionar algunas experiencias que nos ayudaron a instalar un lugar de enunciación político/teórico común que se junta con muchas experiencias cercanas a las que nosotras queríamos abordar, resonando en los hacer.

A propósito del viaje, estas experiencias son como la ropa que uno alista para llevar al viaje. Aquí alistamos la maleta conceptual pues encontramos algunos significados cercanos, perspectivas y lugares de enunciación que nos cobija como propósito queremos reconocer que este viaje tiene también una lectura de antecedentes que permite el devenir de como la investigación-creación. Saberes importantes que le aportan a nuestro recorrido teórico y metodológico, tejiendo con nuestras enunciaciones, así teniendo en cuenta procesos sensibles y racionales para consolidar procesos escriturales, que reconocen el movimiento como generador de conocimientos artísticos (Alarcón Isaza M, 2020).

En este viaje también se tiene en cuenta una experiencia en la ciudad de Medellín. En donde se utilizó la danza para empoderar mujeres mayores y que ellas pudieran tener cambios a nivel social, político y cultural. Este trabajo nos mostró que la reconstrucción de la identidad para las mujeres es importante porque muchas han tenido que soportar discriminación, desprecio y maltrato, por lo tanto, el empoderamiento del cuerpo funciona para la transformación y las nuevas prácticas sociales que van en contra de algunos hábitos discriminatorios que aíslan a las mujeres como sujetas que protagonizan cambios sociales para cambiar su propia realidad. Esta reflexión nos permite ver que, actualmente se sigue viendo una visión estereotipada de las mujeres, porque siempre las mujeres se tienen que ver jóvenes y frescas.

En uno de los bolsillos de la maleta metimos la experiencia de Zapata y Santos (2019) estudiantes de la licenciatura en artes escénicas la cual aborda el cuerpo desde la narrativa. Ella genera una reflexión importante respecto al lenguaje del cuerpo, pues afirman que el cuerpo se ha ignorado por mantener control y orden social.

Ella presenta una reflexión acerca del movimiento, como una acción constante en sus modos de estar, expresar y de ser en el espacio.

La visión de la corporalidad permite apropiarse discursos a partir de los sentidos y experiencias

de los cuerpos, reconociendo entonces la presión que viven los cuerpos, esto hace que la narración, y la creación se transforme desde lo corporal.

En otro de los bolsillos ubicamos a Alarcón, que contextualiza los roles de género como un fenómeno que pasa en momentos específicos y que son instaurados para hombres y mujeres, estos devienen de la colonización española, que ubicaron a los hombres de manera jerárquica por encima de las mujeres. (Alarcón Isaza M, 2020)

Nos encontramos con la experiencia de Break-Fem. Propuesta que sale también de nuestra casita escénica de la Peda (la LAE) escrita por Bohórquez, W. (2016)

Aquí ella utiliza el Break Dance para transitar los discursos de género en el cuerpo, esta linda experiencia hace una analogía en las percepciones que tienen las Bgirls a la hora de bailar Breaking, este estilo permite expresar lenguajes de una forma poco convencional, construyendo discursos propios, abordados desde sus propios contextos y el estilo de baile, moviliza la historia de las mujeres. De esta afirmación se utilizó las formas de los estilos de la danza urbana, para expresar y comunicar, temas de género, por medio del cuerpo.

Por último, cerramos esta maleta con “Endorfinas”, un montaje dancístico que recoge algunas técnicas de la danza contemporánea. Su metodología, aporta a este viaje por que utiliza la improvisación y el performance, como un elemento básico donde el cuerpo es el material que interviene el espacio, mediante relatos de las modelos webcam entrevistadas.

También se empaca porque en el proceso revisado se recogen imágenes y documentación que sale de diarios de campo y salidas de campo de los intérpretes de la creación, estas formas de recolección son similares a las nuestras. Esta creación danzaría, también nos permitió a nosotras conversar acerca de los estereotipos que imponen características físicas y psicológicas para el consumo del contenido

Aquí se reconoce que dentro de la industria hay explotación laboral y se sigue reduciendo a la mujer como objeto sexual, esto deja ver que la problemática es estructural y económica, esto da otras lecturas para la presentación de violencias de género, ya que muchas de las mujeres que recurren a estas aplicaciones son mujeres que en sus países no tiene un plan adecuado de educación y falta de oportunidades en la oferta laboral. Esta creación permite entablar un diálogo con las mujeres que trabajan en la webcam y asimismo desde la creación se problematiza más allá del cuerpo sexualizado, una realidad económica, aparte nos invita a nosotras las artistas a posicionar problemáticas de la realidad del país (Marín, G. 2019).

- **Las paradas. Consideraciones del trayecto para la creación.**

El viaje tenía una motivación principal, pero para cumplir con ese propósito tuvimos que realizar tres paradas exactamente. Cada una nos acercó cada vez más a culminar este viaje y a cumplir con el propósito del mismo.

Luego de realizar el primer recorrido formativo por la Casona de la Danza, la primera parada fue en un lugar donde debíamos **reflexionar sobre las experiencias corporales y las discusiones de género que habían propiciado la creación desde la improvisación danzaría y la danza urbana en lxs asistentes** de los encuentros en la Casona de la Danza. Luego de concluir esta primera parada, continuamos el recorrido con optimismo, pues teníamos claro que cada parada nos acercaba más a nuestro propósito y fue entonces como en la segunda parada empezamos a **analizar narrativas corporales que dieran cuenta de reflexiones acerca de la discriminación, la heteronormatividad, roles de género, los estereotipos y el patriarcado** como detonantes para la presentación de las violencias de género en lxs asistentes de la Casona de la Danza.

Seguimos el recorrido, después de realizar estas paradas en donde trabajamos bastante para lograr llegar a la última parada que fue el **realizar una creación artística utilizando las herramientas de la danza, movimientos, secuencias transformadas por les asistentes de la Casona de la Danza** y los diferentes estilos de la danza urbana como un movilizador de reflexiones de temas relacionado con el género.

Para logra determinar estas tres paradas es importante mencionar unas fases que enmarcan esta ruta investigativa, de esta forma encontramos una ruta con diferentes paradas metodológicas para llegar a nuestro destino final que es la consolidación del performance.

Iniciamos por la caracterización de la población, pues como mencionamos anteriormente la población que llegaba a la práctica era incierta, si bien nosotras queríamos que fuera un espacio mixtos en su mayoría llegaron mujeres jóvenes, ya teniendo en cuentas las características de las personas que asistieron a nuestra practica pedagógica, de esta forma esto permitió definir y concretar cómo sería el diseño de la experiencia formativa, para poder dar inicio al desarrollo y la implementación de esta experiencia que realizamos en este viaje. Es decir que se implementó el taller improvisación cuerpo y género dentro del periodo de la práctica pedagógica que realizamos en la casona de la danza. Este momento de implementación, nos brindó los insumos para la creación del performance que sería la última parada de este viaje. Sin embargo, se pretendió realizar una triangulación que permitiera validar estos tres lugares, por medio de lo teórico, lo dancístico y lo audiovisual, pues así mismo se tiene registro de que las con- secuencias que fueron creadas por lxs participantes efectivamente se estuviera abordando el tema principal por medio de la danza urbana.

Continuamos avanzado en nuestro viaje, después de culminar la práctica pedagógica, fuimos organizando el material obtenido, observamos que secuencias, imágenes en movimiento, improvisaciones, que material audiovisual, permitiera visibilizar las reflexiones acerca de las violencias del género, si bien las experiencias dancísticas de los participantes algunas fueron individualmente y otras se presentaron de manera grupal, se tenían en cuenta las con-secuencias que no se repitieran, que en dentro que siguiera las indicaciones propuestas, pero lo más importante es que no se abordaba de que era mejor o no, se observaba las secuencia y definíamos de cada una que se puede sacar para poder utilizar dentro de las categorías de análisis que tuvimos para abordar el género, es importante mencionar.

performance tiene una forma en sí mismo de diálogo, y por esta razón se utilizaron algunas entrevistas para proyectar en el performance.

Iniciamos con el concepto de los ESTEREOTIPOS, aquí elegimos las secuencias individuales y los pasos creados por lxs participantes a partir de las herramientas del Dancehall, así mismo para la DISCRIMINACIÓN donde las improvisaciones que ellxs realizaron fueron la clave. En el PATRIARCADO elegimos secuencias de movimiento que surgieron a partir de imágenes que dieran cuenta de personajes que están el poder, para crear significados a partir de la imagen y sensaciones de hip hop y para la HETERO NORMATIVIDAD y ROLES DE GÉNERO fueron indispensables las imágenes que salieron de los mismos conceptos y de los steps o pasos del Dancehall Fémale y Hardcore.

Luego de realizar toda esa consolidación del Insumo para la creación continuamos nuestro viaje pasando así por la parada que nos llevaría al desarrollo del performance, en esta parada nos vimos en la situación de tomar decisiones, de lo que mostraríamos o compartiríamos en nuestra f

ase final del viaje, el performance que da cuenta por medio de esa consolidación desde los lugares de enunciación teórica de la Antropóloga Segato, Rita Laura en su tesis Las estructuras elementales de la violencia - 1a ed. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2003. Es así, como después de transitar por estas fases metodológicas la última llegada logra concluir este viaje cristalizado en un performance, Cada parada nos entregó información muy valiosa desde los lugares sentí/corpo/pensante/movimientos, reflexiones y danzas (secuencias corporales construidas desde las improvisaciones con movimientos tomados de los diferentes estilos de la danza urbana y que dan cuenta de las discusiones acerca de las violencias de género). Insumos que utilizamos en éste viaje creador.

- **La ruta. La que nos llevó a la creación.**

iniciamos este viaje creador no sabíamos a donde queríamos llegar. Nosotras claro que teníamos dos inquietudes que abarcan el género y las violencias de género en este sentido, la primera tenía que ver con el género y la otra con la danza urbana. cómo cómo les veníamos contando nuestra práctica pedagógica se desarrolló en los periodos del año 2022 para un total de 12 talleres en el periodo que comprende marzo a agosto, estos talleres estuvieron Cuando ofertados para toda la ciudad de Bogotá en la Casona de la Danza, aquí el proceso formativo orientado por nosotras, es un punto clave para identificar diferentes formas desde la creación para abordar los discursos de género desde lo corporal, utilizando herramientas más como la danza. En esa vía, nuestro recorrido comienza por los encuentros y la construcción de metodologías, que permitieron la reflexión y la creación corporal desde las violencias de género.

Luego, estábamos buscando una ruta que nos permitiera articular el yo artista y el yo profesor, con la intención de propiciar reflexiones que visibilizaran la importancia de abordar estos discursos. Pensamos entonces en dar a conocer reflexiones propias como acto comunicativo artístico; nosotras como mujeres, profes, artistas e investigadoras atravesadas por la danza y los discursos de género en nuestra vida es la primer vía para articular con nuestro método investigativos, sin embargo, no queríamos contar nuestra historia como punta de partida, el punto de partida tal vez son esas experiencias vivenciales que cada una de nosotras hemos tenidos desde la danza y los espacios que promueven discusiones de género, nosotras queríamos orientar un espacio en donde a través de la experiencia danzaria se reflexionara la categoría de género, queríamos tejer otras experiencias, otros saberes, otros cuerpos, ampliando el lugar expresivo/reflexivo.

De esta manera, se vincula la voz corporal de los participantes en las sesiones formativas, movilizand o una indagación dialógica interesante que necesitaba una metodología cómplice para afinar la ruta.

Es aquí donde aparece la Artografía.

La Artografía relaciona las artes y la educación, ella se transforma y busca indagar la comprensión de las actividades humanas desde las artes. Su objetivo no es la certeza o comprobar una sola verdad, sino que busca ampliar las comprensiones.

Ella como lugar de indagación se instala en la experiencia artística como posibilidad, pues el uso de esta práctica busca influir en la experiencia de los demás, de la vida. Por esto es importante mencionar que este modelo investigativo hace parte de las investigaciones basadas en artes y recoge las prácticas de los educadores – artistas. (Irwin, 2013)

La Artografía busca que la experiencia de los profesores se convierta en el lugar de enunciación y su vez los profes en sus propios investigadores como formadores/artistas. Teniendo en cuenta lo anterior, nosotras vimos en la práctica Artográfica una manera pertinente de movilizar conocimientos del ser, por medio de exploraciones corporales, la formación, la creación y la práctica artística. Entramado que recoge esta experiencia formativa/creadora y la enlaza a la investigación-creación como el desarrollo teórico-práctico, que permite la constitución de un proceso creativo. (Irwin, 2013)

En este sentido nos acercamos a la artografía por que permite que la experiencia, ósea el archivo danzario y discursivo que no ha atravesado como mujeres artistas y profesoras, esto quiere decir que la experiencia de nosotras en estos dos campos es usada para elaborar un proceso formativo, que evocara unas creaciones puntuales, para un performance que hable acerca de ciertas categorías que escogimos para abordar las presentaciones de las violencias en género.

De lo anterior el proceso creativo de nosotras como profes- artistas desarrolla un conocimiento sensible, articulando experiencias formativas y artísticas. Y cuando hablamos de lo artístico consideramos que las artes ya no se interesan por lo que representan en sí mismas. O como diría Daza. S (2009) las artes ahora pueden significar muchas relaciones, lo que posibilita experiencias y ofrece a quien las recibe diferentes conexiones que tejen formas de participación. Esto quiere decir que su corpus es significativo, su sintaxis es interna, y tiene cualidades en sus formas y técnicamente tiene manejos que representan muchos caminos e interacciones para que pueda ser leídas para quienes participa.

Las propuestas artísticas presentan momentos y vivencias un poco imposibles de vivir en la cotidianidad que activan la presencia de todos los sentidos de quien las vive. En este sentido el arte de nuestra época tiene la capacidad de producir no sólo emociones, sino de generar nuevos acontecimientos tanto para quien la crea como para quien la presencia

Construir un dialogo performático con las creaciones y reflexiones de los participantes de la práctica pedagógica de la casona de la danza, que permita ver secuencias corporales construidas desde las improvisaciones y movimientos tomados de los diferentes estilos de la danza urbana y den cuenta de las discusiones de las violencias de género.

Sandra Daza, 2009 también argumenta que las artes pueden ser detonantes para adquirir nuevas experiencias de aprendizaje y conocimientos. Si bien este momento histórico vemos muchas formas de abordarla vida desde las artes, no se les ha dado el lugar para que cambiemos las miradas del arte, este mismo permite cambiar sentidos y muchas maneras de ser y ver la vida desde las propias vivencias que se transforma y transforma al otro, acá se da un paso a paso que le aportan nuevos valores en la sociedad de la información, del conocimiento, utilizando también herramientas tecnológicas que permite la experiencia viva.

Nosotras reconocemos entonces, que la creación del performance es una vivencia artística y a la vez una indagación formativa que se constituye desde diferentes comprensiones.

Las que tenemos como formadoras al articular metodologías y experiencias corporales que dialogan con la danza urbana y los discursos de género. Las que tenemos como creadoras al tomar decisiones y componer el performance como reflexión artística. Las que generamos al estudiar una experiencia corporal previa como insumo para una creación.

Lo bonito de la experiencia y atendiendo a la Artografía es que, no existe una sola ruta de viaje. Aquí nosotras como investigadoras, formadoras y creadoras tenemos la capacidad de reinventar, transformar y trascender el conocimiento para crear nuevas perspectivas, que logren identificar procesos sensibles y racionales que surjan de la creación.

En la Artografía encontramos que la recolección del material formativo y creativo es relacional, pues acá se busca poner los proyectos de maneras atractivas, amenas y cómodas para la comunidad con que se trabaja. Esto no quiere decir que no haya una estructura discursiva y teórica, solo que estas formas atractivas buscan darles un sentido creativo a las entrevistas, a las fotos y a los videos. Es muy lindo que nos hayamos encontrado con este método porque acá la imagen, el sonido, la representación y la palabra construyen significados adicionales individuales o colectivos y en nuestras metodologías formativas siempre utilizamos estas herramientas para generar micro creación de las sesiones, nosotras grabamos cada secuencia y recogimos las reflexiones de los asistentes en cada uno de nuestros diarios de campo, estas formas de recolección también fueron importantes para la sistematización que se tiene en la investigación creación como modelo que usamos para finalizar este viaje.

La metodología de nuestro viaje como los habíamos mencionado anteriormente, empezó cuando construimos el proyecto de aula, que tiene planeaciones con un tratamiento específico para la práctica pedagógica que tuvimos desde la línea de Escuela de Cuerpo.

Acá nuestro objetivo fue generar un espacio que promoviera reflexiones acerca de las violencias de género, a partir de experiencias corporales transitadas por la creación, la improvisación danzaría y la danza urbana, con el fin de aportar otras miradas a las discusiones de género en la ciudad de Bogotá con el fin de crear un performance dancístico

Nosotras orientamos encuentros durante el período designado a la práctica pedagógica, cada sesión, recogió micro creaciones (que utilizan secuencias de movimiento y pasos transformados de la danza urbana para abordar conceptos como los estereotipos, la discriminación, la heteronormatividad, roles de género y el patriarcado) como detonantes de la violencia de género.

Estos encuentros atravesaron las experiencias desde la danza urbana e improvisación danzaría y donde nos encontramos con reflexiones – creaciones que hablan acerca de las violencias de género en un periodo determinado, Cada encuentro que tuvimos se relató por medio de diarios de campo o bitácoras, y cada relato nos permitió analizar la experiencia de cada una de nosotras como las profes investigadoras de este viaje, aquí nosotras narramos uno de los acontecimientos de cada experiencia, estos diarios de campo tienen reflexiones de nuestro rol como profes, nuestros sentimientos respecto a los encuentros y reflexiones que giran en torno a lo metodológico relacionado con el tema central como lo son las violencias basadas en género. Creemos que la Artografía y la investigación creación se relacionan por qué el recorrido que tuvimos en este viaje se encuentra con preguntas y reflexiones del rol formativo e investigativo que teníamos nosotras.

En el lugar formativo buscábamos el tacto y lo sensible para abordar las discusiones de género, pero también queríamos que los asistentes de estos encuentros tuvieron experiencias desde la danza, que fueran divertidas y queríamos escuchar las reflexiones de los participantes, por qué estas reflexiones no solo iban a confirmar que, efectivamente se aprendió o no un discurso, si no que pretendía que las personas tuvieran una voz y que sintieran que pueden aportar a los discursos de género desde un lugar creativo.

Nuestra intención fue siempre brindar experiencias sensibles y vividas, en torno a las mismas violencias, nos encontramos con vivencias muy duras, pero también estas experiencias nos dieron a entender que los participantes en especial las mujeres, tenían la necesidad de sentirse parte del espacio y contar sus historias, el movimiento y la danza les permitió esto, pues al momento de crear, discutían con tanta emoción como debería ser la imagen, o como transformar el paso, para contar sus propias visiones del tema, esto realmente fue muy bonito ya que nosotras pensamos que es un tema complejo de tratar y por lo tanto existe también una responsabilidad gigante a la hora de transmitir los discursos, por qué no solo estamos movilizandolos reflexiones, estamos removiendo historias y vivencias propias tratadas desde los lenguajes corporales, por eso es importante que ustedes conozcan cómo fueron estos encuentros para entender cada micro creación, ya que esta experiencia aporta a la misma creación del performance, pues este es en sí mismo tiene la recopilación de vivencias y reflexiones corporales expresadas desde la creación poniendo en diálogo nuestras reflexiones como formadoras- creadoras.

Nuestro referente en cuanto al performance es el Artista Español, Abel Azcona, (2013) quien se ha especializado en acciones artísticas, sus performances son muy autobiográficos, habla desde lo personal y así mismo involucra el dolor en los mismos, este artista performático ha convertido su cuerpo en un lugar para la experimentación, tomándolo como lo principal en cada uno de sus procesos creativos.

Azcona nos habla del Performance Art como arte de acción, el cual considera que debe ir de la mano con la experiencia personal, siendo así una herramienta de autoexploración y a su vez con un gran potencial pedagógico, debido a que puede aportar para la enseñanza del arte en centros educativos, saliéndose de lo tradicional como la pintura o manualidades permitiendo así la exploración desde el cuerpo.

Es por ello, que nos paramos desde este Artista porque tiene que ver mucho con la creación de nuestro performance, ve el Performance Art como una respuesta dada a través del cuerpo, pero también como una disciplina artística que aporta al creador, que permite resignificar objetos utilizados desde metodologías propias o construcciones conceptuales y es así como nos invita a integrar la realidad de nosotras mismas con lo que queremos mostrar, ampliando así esa noción entre lo percibido y lo vivido y permitiendo que esas vivencias o experiencias tomen una forma, transiten un contenido por medio del performance dándole paso de esta manera al proceso creativo, donde el cuerpo es el principal centro de acción. (Abel Azcona, 2013)

Por último, para nosotras es importante mencionar desde que lugar investigativos y teóricos empezamos para así mismos ir aclarando como fue cada fase, es importante mencionar que se tenga en cuenta que al escoger la Artografía y la performance para presentar este viaje, vimos en ellas un gran potencial articulador, que se centra en la experiencia misma, de esta razón no se limita al investigador, si no que al contrario, permite ver varias dimensiones desde el yo profesor, artista e investigador.

Ruta de hallazgos e insumos. De la formación para la creación.

A propósito de la ruta, queremos mencionar los hallazgos que nosotras tuvimos en ese primer recorrido formativo, atendiendo al diálogo creación/formación.

Para nosotras es importante mencionarlos, porque estos hallazgos tenidos en el ámbito formativo y de creación que nos permitieron potenciar la creación, en esta medida la manera que ayudaron metodológicamente al desarrollo y exploración de significados y secuencias de movimiento danzario, nutriendo el performance.

Nuestro primer hallazgo permite analizar el juego como una herramienta de disposición, estos juegos son tomados desde las experiencias, estos juegos son tomados desde las experiencias teatrales y se usa primero para brindar experiencias de disposición, estos juegos tuvieron un tratamiento específico, ya que se pensó el juego desde la disposición del espacio y también desde la significación de las categorías escogidas ya permite instaurar las categorías desde el cuerpo y las relaciones con el otro, las sesiones sé que se realizaron tenían juegos al inicio o en el momento central de cada sesión, cada categoría se trató en dos en ese sentido había dos o tres juegos que se transformaron, dicha juegos resultaron mediadores en el concepto que se abordaba, así mismo el juego permitió el estar presente de lxs asistentes e ir tramitando de manera indirecta y divertida el tema del día. Utilizamos diferentes juegos como detonante de significados conceptuales, analógicamente con el fin de poner en disposición de manera divertidas ciertos significados políticos y conceptuales.

El **juego como detonante** de significados conceptuales. Es decir, que el juego desestabiliza, el juego quiebra la unidad en multiplicidad, abra distintas perspectivas y favorece una diversidad de miradas y otras formas de interpretar, Kant y Schiller citados por la autora ven al juego como una posibilidad de relacionar con el mundo, en esta medida desde

el juego se puedes abordar múltiples herramientas creadoras nosotras utilizamos los juegos para movilizar analogías divertidas para abordar significados políticos. Hay temas que pueden llegar a ser incómodos y el juego como herramienta formativa también es un dispositivo para explorar el movimiento, lo que permite en lxs asistentes una experiencia con mayor fluidez a la hora de bailar. (Gallo. L; 2012)

Es importante mencionar el juego porque hace parte de las entradas a los cuadros del performance, las utilizamos en momentos de representación como artistas del mismo.

Otro hallazgo lo llamamos **Traducibilidad** esto quiere decir que nosotras elegimos una imagen, una palabra o un símbolo de manera consciente para abordar los conceptos que plantean las discusiones del género, acá queremos aclarar que esta investigación es un primer acercamientos a postular herramientas para abordar discursos, en este sentido escogimos los conceptos de patriarcado, estereotipos, discriminación y roles de género desde un sistema heteronormativo, porque son conceptos que a pesar que son tan suscitados, en nuestra esfera cotidiana no son tomados en cuentas en las estructuras de las violencias, entonces lo que hicimos nosotras, fue pararnos desde una perspectiva teórica, y coger los elementos de los significados de dichos conceptos con el fin de movilizar reflexiones desde lo corporal. En este sentido la imagen, las palabras, y los verbos de acción que sacamos de cada concepto fueron escogidos como mediadores que permitieron una experiencia de movimiento viva a la hora de comprender los significados. La palabra o la imagen se traducía entonces en movimiento.

Estos ejercicios a nivel formativo no solo permitieron la significación y la verificación de los conceptos en les asistentes. Si no que también permitió potenciar la creación ya que las secuencias entregadas tienen una imagen poética y estética muy rica que permite ver las reflexiones que se dieron en torno a las violencias de género, cabe aclara que estas imágenes y secuencialidad se mostrar y tendrás su respetivo momento para ser mostradas.

La imagen y las palabras en este viaje empezaron tener fuerza, porque hubo una transformación, desconstrucción y una interpretación a través de las dinámicas de movimiento del hip hop y los steps (pasos) del Dancehall, para así generar otras reflexiones discursivas a partir del lenguaje y la experiencia corporal.

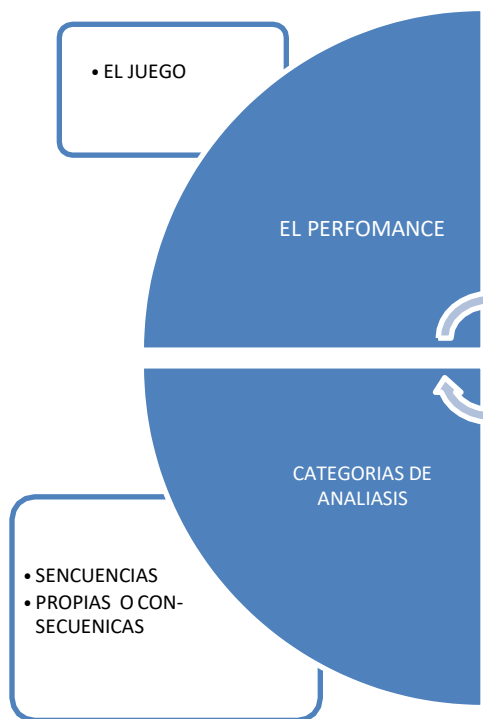
Las secuencias corporales usadas dentro de esta metodología tienen la intención de ser la consecuencia de creación propia de lxs asistentes, pues aquí empezamos a ver enunciaciones del ser cuerpo, esto quiere decir que se habitaron reflexiones corporales, a partir de las discusiones propias que tuvieron lxs asistentes respecto al tema.

Otro hallazgo son las secuencias de baile desde la **creación propia**. En las sesiones del proceso formativo, los participantes realizaban creaciones coreográficas propias mostrando intereses, tratamientos de pasos, comprensiones corporales y movimientos propios. En esa vía dejan de ser sólo secuencias de movimiento para convertirse en con-secuencias de movimiento, albergando intereses personales, vivencias, concepciones de mundo y gustos. Es necesario mencionar que esta idea parte de la cultura jamaicana y los instruccional del dancehall. Como ejemplo para construir pasos propios, los jamaicanos expresan su cotidianidad desde pasos y secuencias de baile, que ellos crearon para relatar su vida. De esta manera, utilizamos las con-secuencias como mediadoras de experiencia corporales y narrativas creativas para abordar las violencias de género. Experiencia que también nutren la creación del performance.

Estos hallazgos que salen de las propuestas del proyecto de aula permitieron a las personas que asistieron y a nosotras mismas reconocernos en el otro, a partir de las experiencias corporales y representativas, también permite una reflexión personal consolidada desde las creaciones colectivas. Ahora, desde el proceso formativo y pensando en el performance, el registro como memoria experiencial fue fundamental.

El tratamiento audiovisual, como videos o fotografías, no solo sirvieron como soporte de entrega (en la práctica pedagógica). También sirvieron de registro para escoger que se iba a utilizar en el performance. El registro audiovisual es muy importante para la creación de nuestro performance, porque se pretende tener un diálogo con los registros audiovisuales de algunas secuencias hechas en las sesiones ya que tienen grandes significados desde el lenguaje corporal que permiten la observación crítica de las micro creaciones realizadas en ese recorrido.

Siguiendo con el registro como insumo para la creación, la observación del proceso formativo de manera participativa fue otro elemento utilizado, ya que su uso no solo fue con fines formativos, si no que se vivió la experiencia junto a lxs asistentes y esto permitió identificar las reflexiones y formas de comunicar con el cuerpo de cada asistente, buscando entrelazar la mirada de ellos, con algunas reflexiones políticas y pedagógicas de las discusiones en torno al género de nosotras. Otros registros en el proceso formativo fueron: la utilización de diarios de campo (realizados por nosotras), las micro creaciones realizadas durante la implementación (por los participantes), reflexiones de lxs asistentes y las referentes teóricas (lecturas y análisis de nosotras) que aportan a las discusiones. Estos insumos son utilizados para la creación del performance, permitiendo a su vez realizar un análisis y una triangulación para validar y dialogar con los lenguajes corporales que se dieron en este recorrido (los nuestros y los de ellas).

Nuestra apuesta misma permite entrelazar los momentos formativos, investigativos y pedagógicos, esto quiere decir que se logra articular una ruta metodológica, en donde se analizaron algunas categorías que comprende el género, desde los elementos de la danza que arroja secuencias de movimientos, que narra la experiencia corporal en relación al concepto y que también aportan para la creación.

Otro hallazgo importante para nosotras es que las violencias de género se dan porque hay unas estructuras permeadas de un simbolismo que son hace que el cuerpo se silencie, pues al principio de las sesiones, múltiples chicas se relegaban del espacio porque prácticamente, las artes en la mayoría de los escenarios hacen falta para que lxs participantes logren enunciarse como mayor seguridad, sin embargo a los largo de taller muchas de ellas empiezan a contar su experiencia, desde lo discursivo y desde el baile, de esto se puede decir que hay una mejor socialización del tema que se aborda.

ESTEREOTIPOS

ROLES DE GÉNERO

DISCRIMINACIÓN

PATRIARCADO

La creación.

Anexo #15 - Compilación de secuencia de pasos construidos por ellxs a partir de algo que les gusta y no les gusta de si mismxs, video que será proyectado en el primer cuadro del performance.

Anexo #16 - Ensayo de secuencia construida por nosotrxs, con el poema del cuerpo que se utilizó cuando se abordó el concepto de estereotipos. En este caso va en voz en off, en la sesión se utilizó de manera oral.

Anexo #17 - Ensayo del instruccional de Dancehall que utilizamos en la sesión donde se abordó el concepto de estereotipos, la primera parte se muestran los pasos tal como son y en la segunda la transformación que le dieron lxs asistentes al taller.

Anexo #18 - Secuencia construida por nosotrxs a partir de los pasos creados por lxs asistentes de algo que les gustaba y no les gustaba de si mismxs.

Anexo #19 - Secuencia construida por nosotrxs a partir de las imágenes estáticas y transiciones que realizaron lxs asistentes cuando se abordaron los roles de género femeninos. (Ver Anexos 1 en el pdf)

Cuando pensamos en el performance, empezamos a elegir el material que íbamos a usar para su creación. Para poder describir el performance es necesario adentrarnos a las perspectivas Teóricas que tiene Rita Segato de las violencias presentados en el género Según la antropóloga Rita Segato, la estructura de género en si es violenta por qué es la primera estructura desigual que genera múltiples escenarios violentos históricamente, en la primera estructura de expropiación de la posición femenina, ella afirma que hubieron momentos de la conquista y la colonización donde hay una hipertrofia de la masculinización, en donde se empieza cosificar la vida, el cuerpo y el territorio, donde se arrebató el significado

propio de la vida y se empieza a ver cómo objeto, en esta medida se empieza a simbolizar la dominación en las mujeres y en el cuerpo feminizados, donde la estrategia de guerra, fue la crueldad en el cuerpo femenino como una estrategia de mensaje, en este sentido la masculinización de la vida es de carácter Patriarcal. (Segato, R; 2003)

En este sentido desde esa idea de la crueldad se empieza a entrenar para la violación. Como estrategia militar, esta estructura impone un orden jerárquico desde la estructura de la familia, y este orden está instaurado en todos los ámbitos. Políticos, educativos, económicos, entre otros, es importante entender que el género para la autora es una categoría de análisis que permite ver todas esas fallas subjetivas y estructurales de las violencias, sin embargo, no se pretende generar una ideología de género. (Segato, R; 2003)

En este sentido es importante profundizar el mandato de la masculinidad, ya que este mandato sostenga otras estructuras del poder como el colonialismo, el racismo, capitalismo entre otros, nos parece muy importante mencionar la postura que tiene frente a este entramado de la violación si bien, no es nuestro tema principal desde las observaciones que ella hace hay dos componentes que vale la pena revisar, el primero es el entramado vertical donde desde sus investigaciones habla de la comunicación directa que tiene un violador con su victimas esta comunica ella la entiende desde el poder que siente que comente el acto de la violación y el otro el horizontal, que es las posturas el moralizante y disciplinarios en donde el mandato masculino se da desde el sistema sexo género. esto quiere decir que la división de los roles no solo es violenta por el tema de la distribución de las funciones, si no, que es problemático en la medida que es el patriarcado y la familia la escuela para que esto suceda.

Para nosotras es importante mencionar esta perspectiva porque es importante para la elección de los cuadros escénicos que se quieren describir, primero queremos contarles que este performance tiene una división de cuatro esquinas escénicas, esto quiere decir que hay cuatro puntos en cada esquina.

Decidimos primero pensar en un espacio cuadrado, en donde cada esquina albergará uno de los temas centrales de los discursos de género (temas movilizadores también en la experiencia formativa). Esta disposición espacial de afuera hacia adentro, ubica en las esquinas los puntos principales que se quieren movilizar /sentir/ analizar/ reflexionar de la investigación. (Segato, R; 2003)

Dentro de este performance aparece cuatro categorías de análisis importantes, que son escogidas dentro de la misma visión de la autora, si bien abordamos las perspectivas de género nosotras quisimos situarnos desde la crítica que mencionamos anteriormente y dentro esta estructura de género, estos conceptos son nombrados como estructuras complejas que se nombran y que están inmersas en nuestra cotidianidad, en este sentido nosotras organizamos estas categorías de la siguiente manera.

En una esquina está ubicado el espacio de los **ESTEREOTIPOS**, en esta esquina se prestarán las reflexiones que escogimos, se presenta las con-secuencias grupales e individuales transformadas por los asistentes al proceso formativo. Nutriendo el performance desde esos cuerpos en expresión/reflexión.

La segunda esquina dimos el espacio para el tema de **la DISCRIMINACIÓN**, se tienen en cuenta los registros audiovisuales de las improvisaciones creadas de manera individual y colectiva. También utilizará como dispositivo creativo la danza para posicionar reflexiones que se encontraron respecto a este término de discriminación.

Para la tercera esquina posicionamos conceptos como la **HETERONOR-MATIVIDAD y ROLES DE GÉNERO**; aquí se utilizarán transiciones de fotos e imágenes que representan lo femenino, pasos de dancehall fémale, imágenes de los roles asignados socialmente a lo masculino y los steps de dancehall hardcore, que al igual de las secuencias anteriores tuvieron un tratamiento y un análisis particular.

En la cuarta y última esquina ubicamos el concepto del **PATRIARCADO**, en este cuadro utilizaremos imágenes de quienes han representado el poder históricamente e hicimos las secuencias de imágenes en movimiento utilizando las sensaciones del hip hop, también representaremos un juego que utilizamos en la sesión con las palabras (unir, resistir y denunciar, rechazar, dividir y excluir).

Todas estas esquinas mencionadas anteriormente llegan al centro, donde se harán las lecturas de las cartas que hace referencia a las conclusiones y que permite visibilizar estos conceptos como detonantes de las violencias de género.

Ahora, esta estructura se detallará a continuación entendiendo nuestra investigación-creación como el tejido de un proceso formativo, el recorrido creativo y la toma de decisiones investigativas para la consolidación de este performance; que, desde lugares teóricos y experienciales, busca plasmar la importancia de las discusiones de género ampliando perspectivas y reflexiones.

Para profundizar en el recorrido creativo les contamos que, empezamos por recopilar material de las diferentes sesiones de las prácticas pedagógicas. Los diarios de campo, las secuencias de movimiento creadas por los participantes, pasos e instruccionales del hip hop y el dancehall, las micro creaciones, las reflexiones de cada encuentro, los registros de video y las imágenes.

Este material fue organizado y dispuesto de acuerdo a las necesidades del performance como creación viva.

Esta creación tiene una estructura que pretende un diálogo entre las herramientas metodológicas usadas en el proyecto de la práctica pedagógica y las creaciones que salen de allí mismo, dividiéndose en seis momentos temáticos. Cada momento tiene unas reflexiones importantes para comprender que cada tema (los mencionados anteriormente) siguen siendo detonantes para la presentación de violencias basadas en género. Lo anterior se menciona con el fin de clarificar los elementos escogidos para cada parte del performance desde la modalidad escogida que es la investigación creación.

A continuación, te vamos a describir como es el performance. Primero queremos decir que empezaremos en un diálogo entre Ivonne y Karen, esto quiere decir un diálogo entre nosotras, presentando la carta, esta carta será presentada mientras, nosotras nos alistamos para la presentación y sustentación de este proyecto, en presentación se abordaron los puntos principales de este viaje investigativo, esta carta no se prestará textualmente está escrita, esta carta se presenta desde la conversación escénica, con el fin de presentar el performance y cuáles fueron los puntos metodológicos más importantes para llegar a esta construcción performática.

El segundo momento aborda reflexiones y el material escogido para presentar el concepto de **estereotipo** (ubicado en una esquina del espacio). Este concepto fue elegido por que desde el prototipo y el perjuicio del cuerpo hace que se bloqueen capacidad en el desarrollo humano y puede llegar a desencadenar una serie de problemáticas como la discriminación, porque a partir de ciertas características que se impone y que cosifican al cuerpo diverso.

El tercer momento narra la importancia de la **otredad** como una estrategia pedagógica para identificar las vivencias en cuanto a la discriminación, categoría se escoge por

discriminar es básicamente impedir o menospreciar el ejercicio pleno de los derechos y garantías de cualquier sector, social, esto quiere decir que la discriminación está en todas partes y que es necesario, trabajar para adentrarnos más, de que se trata.

El cuarto momento muestra las secuencias y discusiones que tuvimos con los asistentes de los **roles de género y la heteronormatividad**, acá se presentaran las secuencias respectivas del dancehall fémale y el hardcore en relación a los roles, esto quiere decir que estos son en si uno de los fundamentes analíticos importantes para comprender las bases en la que se sustenta como estructura de género. (niños o niñas, mujer o hombre) y esto no resulta solo clasificador, sino que es una jerárquica violenta en donde se empieza a posicionar la feminidad como inferior y así sucesivamente con personas que no se reconocen dentro de esta estructura patriarcal.

El quinto momento presenta el concepto del **patriarcado** como una estructura política que hace que los demás conceptos perduren y se sigan presentando las violencias basadas en el género. El patriarcado es una categoría de análisis bastante interesante, todos la mencionan, habla de ella, pero en si no se reconoce como la estructura que permite otro tipo de violencia en este sentido es muy importante discutir acerca de este concepto que da cavidad a múltiples escenarios violentos.

En el espacio puede haber registros audiovisuales, imágenes, creaciones danzarias, poemas, canciones y cartas que permiten mediar el discurso del género.

Muchos de estos dispositivos, aunque están allí, no tienen la intención de generar acompañamientos en los momentos del performance. Lo que buscan es mostrar a los asistentes las herramientas utilizadas en el proceso de creación, visibilizando los dispositivos como mediadores intencionales para evocar reflexiones.

La parte central de este performance tiene que ver con las secuencias danzadas creadas a partir de imágenes, palabras, cartas y poemas. Estas secuencias, devienen de las reflexiones realizadas por los asistentes de las sesiones en la Casona de la Danza. Secuencias transitadas por los cuerpos de ellos, por su vivencia y reflexión personal. Ahora, nos parece importante mencionar la carta (la escritura epistolar) como una herramienta pedagógica/creativa. La carta se volvió en nuestro dispositivo como creadoras para generar secuencias coreográficas, pero también para presentar las conclusiones de este viaje.

Atendiendo a lo anterior, se construye un libreto dancístico en donde el primero momento se atiende a como sucede y transcurre la construcción del este performance a partir de una carta en donde sale, que realizamos para presentar el performance:

Carta de presentación - Horizonte de sentido

¡Esta carta va dedicada a todos los profes en formación de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional!

¿Hola amigos, cómo están?

Nosotras pensamos mucho en cómo presentarles esto que verán hoy, por esta razón primero les queremos leer esta carta, la verdad es que no fue fácil escribirla, al comienzo tenía un tono tipo diagnóstico médico, ¿ustedes no les parece que los doctores siempre utilizan términos que solo ellos entienden para explicar que es lo que uno tiene?

Después hicimos otra versión de la carta tipo discurso y era demasiado larga, también utilizamos conceptos igual de técnicos a los doctores como si ustedes fueran a entenderlos así de primeras, la verdad es que no tenía sentido que nosotras hiciéramos un discurso, porque lo que nosotras queremos hacer es Bailar el discurso, eso de replicar un discurso hablado no nos funciona de a mucho, parece nos pegamos unas enredadas, a nosotras nos parece importante trabajar los discursos, sin embargo no siempre funciona hacerlo desde lo hablado por que pueden llegar hacer muy tediosos y largos, para llevar un discurso hay que ser muy responsables y nosotras vemos que hay una necesidad de cambiar las formas en las se transmiten, claro está que todo esto es dependiendo el contexto.

Bueno, póngale cuidado nosotras queremos contarles de que trato esta ruta investigativa y por qué todo lo anterior es tan importante, este camino lo iniciamos Ivonne Rocha y Karen Rodríguez durante dos semestres o más, al comienzo las dos estábamos muy pérdidas, realmente no sabíamos qué hacer en un proyecto de investigación, nos dijimos a nosotras mismas, ¡bueno ya, no nos estresamos más! Pero ¡qué difícil es no estresarse cuando se trata de no saber qué hacer en metodología de la investigación!, nos preguntamos entonces ¿qué sabemos hacer cada una? Y ¿que nos gustaba hacer?, sabíamos que Ivonne es bailarina de danza urbana hace mucho tiempo y que Karen, había bailado otros estilos, pero su fuerte eran las cosas que había aprendido del género de diferentes procesos barriales y populares.

A nosotras dos nos gusta mucho los procesos que tengan que ver con el cuerpo y el movimiento. Entonces decidimos hacer algo que tuviera que ver con la danza urbana y los discursos del género, no sabíamos que, y no sabíamos cómo, pero queríamos hacer algo creativo, desde el principio nos llamó la atención la investigación creación, por lo menos teníamos idea hacia donde queríamos llegar.

Decidimos entonces empezar a experimentar desde nuestra practica pedagógica, junto a la escuela de cuerpo, aquí nos preguntamos ¿Cómo podemos brindarles a las personas un espacio formativo acerca de la importancia de las discusiones del género, pero que todo el tiempo se estuviera bailando, o que se tuviera en cuenta el lenguaje corporal? nosotras queríamos un espacio seguro que permitiera la discusión desde experiencias vivas, que fuera divertido, lleno de reflexiones acerca de las violencias de género y por supuesto que se diera desde la creación misma.

Nuestras prácticas se dieron en un espacio muy bonito llamado La Casona de la Danza, gestionado por nuestra profesora de práctica y tutora de proyecto de grado Karina García, desde la línea danza y comunidad. En los encuentros que allí se dieron, llegaron mujeres buscando un lugar de encuentro y de sanación con su propio cuerpo e historia, también asistieron hombres interesados en las discusiones entorno al género, cada quien fue con sus propios intereses, algunos fueron a analizar las discusiones de género o ampliar sus perspectivas, otros querían solo aprender a bailar danza urbana, compartir con otras personas y en algunos casos porque les tocaba pues en estos encuentros asistieron jóvenes que ni trabajan, ni estudian, vinculados a un programa que se llama parceros y en este programa básicamente tienen que cumplir con unas horas sociales para poder recibir una remuneración económica.

La verdad es que los enfoques tradicionales de la educación nos tienen jodidos, articular un discurso y unos estilos de baile, para generar experiencias corporales y formativas no habladas. Al comienzo no fueron fácil de relacionar, seguíamos viendo la parte de Ivonne y la parte de Karen en los encuentros, Todavía seguimos formándonos en la dualidad del cuerpo y el ser, por eso decidimos diseñar una experiencia que permitiera ver al cuerpo como el lugar donde suceda las reflexiones pues nosotras lo entendemos como un todo y este es el principal afectado por las violencias basadas en género.

Aquí vemos que desde el movimiento se permitió que las personas que participaron en estos encuentros pudieran expresarse, fue muy hermoso verlos carnear su propio paso con la imagen, con la palabra, con el símbolo de los conceptos escogí dos de las discusiones del género. Donde se bailaron de manera individual y también colectiva, pareciera que fueran amigos durante mucho tiempo, además ellos sentían que tenían una voz para hablar y crear respecto al tema, todas estas secuencias creadas, se dieron desde la cultura de dancehall y el hip hop aquí utilizamos algunas cosas para crear narrativas corporales.

nosotras nos divertimos muchísimo en esta experiencia, logramos resolver nuestras inquietudes y también nos sentimos muy sorprendidas y satisfechas, pues logramos articular esa visión que tenemos como profes, investigadoras y artistas. No solo fue un espacio de esparcimiento y de baile, sino también reflexivo-creativo, nosotras como profes también recorrimos desde la formación, desde los lugares sensibles y corporales que permitió nutrir nuestras miradas, junto a las experiencias de lxs asistentes, reconociendo un lenguaje propio del cuerpo en relación a otros cuerpos.

Queremos contarles que todo lo que verán a continuación son secuencias creadas por estas personitas tan maravillosas, pues cada encuentro nos entregaba una micro secuencia cargada de reflexiones, toda esta recopilación concluye en el performance que verán hoy.

Estereotipos

Anexo #1 - Imagen de una de las sesiones donde se abordó el concepto de estereotipos.

Anexo #2 - Video de referencia de una de las representaciones que surgieron cuando se abordó el concepto de estereotipos en la casona de la danza.

Anexo #3 - Reflexiones cortas que surgieron en el denominado círculo de la reflexión al final de la sesión donde se abordó el concepto de los estereotipos. (Ver Anexos en el pdf) Respecto a la elección y la organización del material para abordar el concepto de estereotipo como un precursor de las violencias de género en el performance. Este concepto fue elegido porque es un precursor de las violencias de género, pues los estereotipos son ideas preconcebidas, que se utilizan en una sociedad determinada, estas ideas están muy marcadas, determinan actitudes y comportamientos.

Esto influye negativamente tanto a hombres, como a mujeres porque no permite un desarrollo libre de habilidades y en la forma en cómo nos relacionamos. Estas concepciones socialmente son **presentadas como únicas, pues los modelos culturales establecidos de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres y los hombres se replican por los medios comunicativos hegemónicos, como los programas de televisión, radio, revistas de belleza y de moda, pues aquí se presenta un solo modelo de cuerpo, dejando de lado la diversidad del cuerpo y de identidades.** (Gerardo. S, 2019)

Este concepto lo utilizamos con el fin de generar discusiones que permitan ver cómo los estereotipos siguen afectando la percepción del cuerpo. Las representaciones sociales que se muestran en los medios de comunicación sobre las mujeres y los hombres reproducen el androcentrismo que es la tendencia de ver al hombre como el centro del y el patriarcado que es una estructura de poder, que por lo general está regulada por su mayoría por hombres que tiene el control político, religioso y otros

ámbitos, así mismo son reproductores de violencia de género. (Gerardo. S, 2019)

Nosotras queremos mostrar las reflexiones que surgieron entorno a este tema desde las experiencias mismas, si bien el cuerpo es el primer afectado por las violencias, también se ve permeado por características establecidas, ya sean físicas o psicológicas, como por ejemplo para las mujeres existen unas medidas precisas 90, 60, 90, para los hombres, se tienen en cuenta los cuerpos atléticos y tonificados, esto reproduce la idea de cuerpos perfectos, y psicológicamente hay una serie de ideas y atributos que se relacionan con la personalidad y se le atribuyen a partir del binarismo de género hombre o mujer (Gerardo. S, 2019) Por un lado, están las concepciones masculinas, estas atribuyen la valentía, la independencia, la agresividad y sin fin de características que definen a un hombre, por otro lado, están los atributos relacionados con la personalidad femenina, estos se posicionan en la inseguridad, en la sensible, la compresión y otros más que define el rol que debe cumplir en la sociedad. Estereotipos es el primer concepto que da inicio al performance y también fue uno de los primeros temas que abordamos desde Escuela de Cuerpo en la Casona de la Danza. Al hacer la recopilación de la información los participantes del proceso formativo reflexionaban y declaraban que si habían sido impactados en su vida de manera negativa por los estereotipos. Por ejemplo, por su tono de voz o porque su cuerpo es grande u otras percepciones que anulan la diversidad del cuerpo y las formas de relacionarse en el espacio decidimos realizar el primer cuadro en el orden que se dieron las cosas. Nuestra intención es movilizar una interacción, a partir de esos detonantes utilizados en el proceso formativo y así mismo representar y evidenciar las reflexiones políticas y pedagógicas que nos brindaron los ejercicios escénicos y de la danza urbana a los participantes de los procesos formativos.

Danza urbana a los participantes del proceso formativo. Se proyectarán imágenes de estereotipos impuestos por la sociedad y estereotipos que surgieron de las propias voces, experiencias o vivencias compartidas.

Para este primer momento de nuestro performance, elegimos algunos de los pasos creados para construir nosotras. Ahora, en un momento del viaje en el primer recorrido, realizamos una dinámica creativa para construir pasos individuales de sensaciones, emociones acciones y percepciones cotidianas de cada una de lxs asistentes al taller de la Casona, que nos permitiera identificar la manera de comunicarse, como los gestos, la forma de caminar, la manera de sentarse, la manera de expresar emociones, tensiones, entre otros, teniendo en cuenta así la percepción que tenían sobre su cuerpo y así crear dos pasos individuales donde uno fuera de lo que destacaba su cuerpo, forma de ser o actuar y el otro paso de lo que no les gustaba de los mismos, luego por medio de la canción (Soy yo - banda sonora bomba estéreo) creamos en dos grupos unas secuencias grupales compuestas por cada uno de los pasos creados de manera individual.

Se crea una secuencia de movimiento, realizando primero el instruccional tal como fue trabajado en la sesión y luego del transformado en la misma. Esta secuencia de movimiento estará acompañada con un poema que fue utilizado como texto mediador en el proceso formativo.

Para el primer cuadro de este performance sabíamos que la secuencia del "Soy Yo" creada por lxs asistentes debía ir, pero eran demasiado extensas las dos secuencias y tenían algunos movimientos similares, aunque no iguales, por tal motivo nos vimos en la decisión de dejar en nuestra maleta los pasos que queríamos guardar para que hicieran parte de este final y cuales debían quedarse en el camino.

Luego de hacer la elección de los pasos empezamos a construirla secuencia del Soy Yo, dejando pasos de los dos grupos y en algunos casos hasta dejándolos en el mismo espacio de música como se realizó en la Casona. Es decir que la representación de la secuencia del Soy Yo en el performance, es una recopilación de los pasos y movimientos que elegimos de cada grupo y como igual no queríamos dejar de lado las creaciones del todo decidimos proyectar el video original de la secuencia creada en la Casona de la danza por ambos grupos en un momento del primer cuadro.

Con ustedes el poema Celebración del Cuerpo:

*Amo este cuerpo que es mío Cuerpo que ha
vivido la vida*

*El borbotón de cabellos que corona mi
cráneo la copa de cristal de mi rostro
su delicada base que asciende desde los hombros hasta
la clavícula.*

*Este cuerpo que es mío con sus movimientos
cortados*

*este cuerpo que se desliza se balancea, salta,
corre este cuerpo que tiene sus propios
lenguajes.*

*este cuerpo que es mío, doliente que se enferma, supura, que tocó
que transpira, secreta humores y heces y saliva y se fatiga, se agota, se
marchita Cuerpo vivo, eslabón que asegura la cadena infinita de
cuerpos sucesivo*

*Amo este cuerpo hecho con el lodo más puro: semilla, raíz, savia, flor y
fruto.*

Poema Celebración del cuerpo – sacado de Nuestro equipaje de género (una propuesta formativa para mujeres jóvenes)

Discriminación

Anexo #4 - Imágenes de una de las sesiones donde se abordó el concepto de discriminación.

Anexo #5 - Video de referencia de una de las representaciones que surgieron cuando se abordó el concepto de discriminación en la casona de la danza.

Anexo #6 - Reflexiones cortas de lxs asistentes que surgieron en el denominado círculo de la reflexión al final de las sesiones donde se abordó el concepto de la discriminación. (Ver Anexos en el pdf)

En la escena comenzamos el espacio de discriminación con una exploración corporal representada por nosotras mismas, esta representación es la muestra de un ejercicio llamado yo nunca, nunca, Este ejercicio consiste en realizar una serie de preguntas y las que consideren que su respuesta es no, o nunca se quedan quietos en el mismo lugar y la que considera que su respuesta es SÍ dan un paso adelante, acá propusimos una caminata rítmica en el espacio y las que consideren que su respuesta es nunca, siguieron la caminata con ritmo por el espacio y las que consideren que su respuesta es SÍ, realizaron los movimientos estipulados cómo (caminar como pingüino, el piso es de lava, recoger monedas, saltar de una piedra a otra). para la afirmación y así sucesivamente con cada pregunta que realizaban las orientadoras.

Ejemplo:

¿Quién tiene hambre? Realiza el movimiento estipulado para la afirmación las que tengan hambre y las que no, continúan con el ejercicio rítmico.

las preguntas escogidas para hacer la representación del libro son:

1. ¿Te gusta el café?
2. ¿Quién se siente feliz frecuentemente?
3. ¿Para ti es fácil expresar tus sentimientos?
4. ¿Te has sentido lastimada alguna vez por tu forma de ser o actuar?
5. ¿Alguna vez has criticado o juzgado a alguien por su manera de comportarse, ser o vestirse?
6. ¿Te gusta bailar?
7. ¿Para quién es difícil mostrarse como es por miedo a ser juzgada o rechazada?
8. ¿Alguna vez te han golpeado?
9. ¿Sientes que le importas a los que te rodean?
10. ¿A quién le gusta estar viva

Después se proyectó en el performance un video con las palabras y emociones mencionadas por lxs asistentes de los encuentros de la práctica en la Casona de la danza estas palabras son: (orgullosa, renovada, preocupada, confiada, curiosa, enojada, feliz, ansiosa, triste, anclada, estancada, intranquila y segura) y que surgen del ejercicio yo nunca, nunca. Este ejercicio fue utilizado en el espacio formativo y se escoge en el performance con el fin de visibilizar la importancia de reconocer al otro en la vivencia, ya que lxs participantes a partir de las respuestas de sus compañerxs, entienden la situación del otro y el ritmo de vida de lxs demás, porque hay una identificación de la vivencia u observan que la otra persona también está pasando por una situación similar.

La performance continua con una exploración corporal, de estas palabras de manera libre con las velocidades (rápido-lento), como la dirección del movimiento (directa, cortada o indirecta) o el flujo del movimiento (pesado- liviano) y los niveles bajo, medio y alto.

Estás dinámica se utiliza con el fin de que se pudiera dar herramientas para la improvisación danzaría de las emociones que suscitaron en primer ejercicio. Por último, se realizó la representación de las secuencias grupales de la discriminación en modo de juego, aquí tendremos en cuenta el significado de la discriminación y el tratamiento metodológico que realizamos para comprender que en este concepto es necesario abordar otras variantes como el Género, la Raza, la Etnia y que toda esta atravesada por la clase social, También se proyecta los videos originales de las secuencias grupales en relación a las reflexiones de las asistentes. creo que esta parte fue muy bonita, porque las participantes estaban resolviendo como significar entre ellas a partir de los juegos y dinámicas de movimientos propuestos. Aquí ellas sudaron y se divirtieron mucho en los momentos de representación, todas pasaron y se veían tan cómplices como si ya se conocieran de hace tiempo y hubieran trabajado desde hace muchas juntas.

Esto lo nombramos porque nos parece importante mencionar algunas cosas que pasan durante el recorrido formativo. Al comienzo los conceptos y el cuerpo, estaban fragmentados, por un lado, se presentaba la discriminación y por otro lado se presentaba las herramientas de la danza, este ejercicio es importante mostrarlo en el performance por que la parte formativa encontramos la articulación de la danza y los discursos, a través de una metodología sensible.

Acá empezamos a ver que pudimos utilizar otras formas para generar significados, por esto la utilización de los verbos de acción, del significado relacionando las emociones, improvisar, las preguntas del ejercicio yo nunca –nunca. todas iban enfocadas en reconocer al otro y reconocerse en las vivencias del otro.

Las reflexiones de las asistentes al final de la sesión nos demostraron que funcionaba la metodología, logrando que desde las dinámicas y ejercicios propuestos se haya abordado el concepto desde lo corporal, pues ellas misma, tomaron la iniciativa de hablar de sus vivencias o de cosas que les habían suscitado la sesión en torno a la discriminación ejemplo: Una de ellas, mencionó que había tenido muchos sentimientos encontrados en las preguntas del yo nunca, nunca, pues había

sufrido violencias de género por parte de su expareja y esas preguntas la hacían pensar en lo que había vivido. Sin embargo, ver que ella no era la única que lo había vivido, hacía que el espacio se hiciera pertinente para hablarlo

Otra de ellas, también se animó a expresarse y nos comentó que sufrió de muchas violencias con el papá de sus dos hijas, pues él la golpeaba constantemente y el haber realizado los diferentes ejercicios y dinámicas en esta sesión, le habían detonado ese recuerdo y se sintió libre en el espacio para compartirlo con todas, así mismo agregó que a través del movimiento y de discriminación permitió la expresión del cuerpo.

Una de ellas también comentó que las preguntas le quedaban retumbando y sentía una necesidad de respuestas, de por qué su respuesta era sí o no y por qué debía o no ser así, entonces cerró comentando que había mucho por mejorar y también que había que generar conciencia sobre muchos temas.

Una última persona compartió una reflexión que me pareció muy importante y quiero relatarla aquí y es que debemos abrir la mirada, no ensimismarse sino estar atentos a los que pasa a nuestro alrededor y con el otro, por tal razón en el ejercicio del yo nunca, nunca y en la representación se sintió reconocida en todas, se identificó de otra forma en cada una, con sus respuestas o con lo que querían expresar por medio del cuerpo.

Todas estas reflexiones surgieron de una forma muy natural, y ellas mismas tomaron la iniciativa de compartirlo, antes de que nosotras incluyéramos la sesión con la reflexión final por nuestra parte, lo que nos animó mucho y nos demostró que sí estaban pasando cosas y que lo que estamos realizando va por buen camino porque estamos logrando detonar estas reflexiones a través del cuerpo, la improvisación y la danza urbana.

Salieron muchas reflexiones a raíz de todos los juegos y ejercicios de esta sesión, por ejemplo, a la hora de construir su representación tuvieron en cuenta en algunos casos, situaciones cercanas que había vivido o historias que tenían en común. También una chica afro en la reflexión nos mencionó que en el colegio le decían que se peinara y la molestaban mucho por su cabello, lo cual la hacía sentir discriminada y quiso compartirlo.

Como esta sesión fue mucho de estar en contacto con el otro, una de ellas nos expresó que no le gustaba mucho el acercamiento con el otro, porque siente que hay límites de distancia, que a ella no le gusta que el contacto muy cercano con los otros, pero que la persona con la que trabaja y con la cual no había trabajado antes, la hizo sentir segura, pues respetó mucho esos límites y sintió que realmente su compañera la cuidaba.

Todas estas reflexiones nutren al segundo cuadro en donde presentamos la discriminación como un concepto que detona la violencia de género, queremos aclarar que este concepto y sus variantes serán leídas en las exploraciones corporales con el fin de visualizar el tratamiento metodológico. De esta forma podemos observar que se logra empezar a visibilizar el mismo concepto, pues la discriminación es si misma es obstruir e impedir el pleno ejercicio de los derechos humanos y garantías de ciertos sectores sociales, como la etnia, la raza, el género entre otras, este paradigma hace que se presente otros problemas como la desigualdad, crea difusión de estereotipos, formas de dominación, de una u otra.

La forma la discriminación se presenta en cualquier escenario cotidiano y esto hace que se hostigue, maltrate a cualquiera persona que, de un grupo social, que este fuera de las características, creencias orientaciones estándares de la sociedad
(Kosovsky. R y Majul. A; 2011)

Roles de género y Heteronormatividad

Anexo #7 – Imágenes de una de las sesiones donde se abordaron los roles de género femeninos.

Anexo #8 - Video de referencia de una de las representaciones que surgieron cuando se abordaron los roles de género femenino en la casona de la danza.

Anexo #9 - Reflexiones cortas de lxs asistentes que surgieron en el denominado círculo de la reflexión al final de la sesión donde se abordó los roles de género femenino.

Anexo #10 – Imágenes de la sesión donde se abordaron los roles de género masculinos.

Anexo #11 - Reflexiones cortas de lxs asistentes que surgieron en el denominado círculo de la reflexión al final de la sesión donde se abordó los roles de género masculinos. (Ver Anexos en el pdf)

Para empezar el tercer cuadro de este performance es necesario contarles que Iniciamos con un video de fondo donde se visualizan diferentes imágenes que se utilizaron para visibilizar los roles de género impuestos. Estas imágenes tienen un tratamiento metodológico en donde se configuran en movimiento desde las reflexiones personales mencionados por lxs participantes del proceso formativo.

las reflexiones que surgieron en los encuentros, en su mayoría se mencionan tareas, características que, en las imágenes aparecen por que lxs asistentes, decidieron mostrar que se les ha dicho que es ser femenino y masculino de manera impuesta

en esta parte, se mostrarán de fondo las imágenes o la evocación de las misma para que haya una consideración de que herramientas se utilizaron para el desarrollo del performance. Para el desarrollo del este mismos nos en hacer un análisis de lo que se considera ser “femenino” y ser “masculino” desde una visión heteronormativa pues esta estructura de género, está socialmente regulada y se impone a través de espacios reglamentarios. a través de dichos constructos, se asignan conductas, expresiones exclusivas para cada uno de los “sexos”. En este constructo la normatividad también recae en los deseos sexuales y los comportamientos que no están dentro del género asignado. (Straka, U. 2015)

De lo anterior es necesario, mencionar que este la Heteronormatividad es el nombre que se le da al género normativo, o heterosexismo estas son las estructuras que reproducen el control, el binarismo del sexo (hombre o mujer) empieza aparecer, pues discrimina ciertos comportamientos corporales, actitudes y gestos que determinan si eres hombre o mujer un ejemplo de estos seria (caminar como varón, vestirse como una mujer, tiene voz de niña, hablar como un hombre) estos devienen de la colonización española, y ubican a los hombres de manera jerárquica por encima de las mujeres. (Gil, Maribel. 2019)

Los roles de ‘mujer’ y ‘hombre’ han sido papeles representativos, que se asigna por el aparato reproductor que se tiene (vagina o pene) como la única verdad, esto hace que se designen unas tareas específicas para ellos y unas tareas para ellas. De esta manera las mujeres han presentado la explotación y subordinación en todos los escenarios específicos, ya que se le asignan básicamente las tareas del cuidado y la reproducción, a los hombres se les asigna tareas públicas, económicas y representativas que, si bien lo favorecen, también se coarta la libertad en algunos sectores ya que, si no cumplen con estas tareas y deberes, por el hecho de ser hombres son juzgado. (Gil, Maribel. 2019)

Ramos, Malik y Sánchez nos contaron que esta construcción social, considera lo masculino o femenino, sin olvidar que los códigos de género están sujetos a la clase social, la nación, la religión, la raza y la época, por lo tanto, “lo femenino” y “lo masculino” no solo se ven desde lo biológico, si no también desde lo cultural. Las normas del género no son siempre visibles, también se presentan de manera a través del lenguaje y otros símbolos. (Gil, Maribel. 2019)

La división de roles condiciona las relaciones de poder, pues el poder es una fuerza dispersa y no centrada en la construcción de lo “masculino” y/o “femenino. Esto hace que se mantengan otras formas de dominación, pues nuestras culturas y tradiciones, tiene relaciones androcéntricas (centradas en el hombre). Es importante partir de esta definición porque mientras se proyecta las diferentes imágenes mencionadas anteriormente, nosotras realizaremos

imágenes estáticas que también salen de las mismas reflexiones corporales propias construidas de manera individual y grupal, por esto nosotras decidimos representarlas de manera corporal, nosotras haremos un juego en donde una de nosotras hacen imágenes de lo masculino y la otra hará imágenes de femenino.

Después se proyecta un segundo video, con palabras que surgen de los significados netamente de ser femenino y de las reflexiones de lxs asistentes acerca de ¿qué es ser femenino? y ¿por qué este rol se les asigna especialmente a las mujeres?, el cómo deberían ser, verse o comportarse.

Para la construcción de esta forma nosotras tuvimos en cuenta las palabras que se le atribuyen a rol femenino (frívola, Recatada, honrada, dulce, pasiva, dócil, ama de casa, cuidadora, maternal, sensual, delicada, frágil, complaciente y tierna) y buscamos que las exploraciones corporales fueran desde verbos de acción como complacer, agradar o encantar, también utilizamos varios significados de estas palabras para generar significados de lo femenino, estas palabras se utilizan porque son los significados encontrados en diferentes páginas web, de lo que significa ser femenino, en este sentido encontramos palabras como:

Frágil: (que se romper fácilmente, ser frágil es igual a ser) “Las mujeres nunca olvidan, utilizan más palabras para narrar sus sentimientos, El corazón de las mujeres es más frágil”.

Delicada: (sutil o suavidad) como unacaracterística principalmente femenina: “¿Para qué tanta delicadeza? Actúa como mujer, “El chico nuevo habla con demasiada delicadeza, me parece que juega en el otro bando”. En internet encontramos que la categoría de lo femenino la describen como “mujeril, afeminado, delicado, fino, blando, débil, suave, que tiene órganos para ser fecundado” Por otro lado, también buscamos el significado de ser mujer: es una persona del sexo “femenino” se espera que las mujeres sean complacientes y emocionales, se visten y se arreglen de forma estereotipada según su género, (con vestidos, tacones y maquillaje muy afeminadas) las mujeres se encarguen de lxs niñxs, la cocina y la limpieza de la casa, son profesoras, enfermeras, mamás, cuidadoras (niñeras) labores que por lo general tiene que ver con el cuidado y la enseñanza. En este momento las mujeres se han posicionado en diferentes formas laborales, hoy en día hay ingenieras, médicas, escritoras, abogadas, oficios que en un tiempo eran catalogados para los varones, de todas formas, sigue existiendo una feminización de la pobreza.

Después dar a conocer las palabras anteriores, se hace la proyección de las palabras mencionadas por lxs participantes de lo que ellos consideran como femenino, nosotras estaremos representando en el espacio, los pasos (steps) de Dancehall Fémale utilizados en los encuentros de la casona de la danza, este estilo es interpretado única y exclusivamente por mujeres en Jamaica de hecho, en los inicios del dancehall las mujeres eran las únicas que bailaban en las pistas de baile este estilo. Aquí es importante mencionar que sus movimientos se caracterizan por ser muy “femeninos”, sensuales y sexuales, lo cual pretende darle la libertad a la mujer de expresarse por medio de sus movimientos, sentirse segura, fuerte y empoderada.

Uno de los movimientos fundamentales del Fémale es el Wine, que consiste en mover la cadera en círculos mientras las rodillas están flexionadas. Después nosotras pasaremos a realizar una secuencia corporal con pasos de dancehall Fémale transformada por las participantes, esta secuencia básicamente consiste en hacer una transición de foto a foto (construir tres imágenes estáticas de lo nos han dicho ser femeninos y dos imágenes de lo que ellxs consideraban que era ser femenino) utilizando en cada transición los pasos del dancehall Fémale, nosotras escogimos una o dos imágenes de cada grupo y sus respectivas transiciones, representando al igual que ellxs. En este ejercicio fue más fácil reconocer lo que nos habían impuesto como ser femenino.

Acá se ven imágenes donde cubren sus partes íntimas porque está mal visto o sexualizado, se ven imágenes de mujeres que son madres ya sea por voluntad propia o porque es un rol que se le da a las mujeres, las reflexiones siempre estuvieron muy posicionadas en el ser mujer, por lo tanto, las imágenes características de sumisión o por lo general a muchos se les dificultaba crear algo diferente a los que se nos han impuesto como femenino, sin embargo, rescatamos imágenes de mujeres fuertes y poderosas.

Seguido la última parte de este cuadro con un juego donde presentamos cada uno de los roles masculinos que abordamos en los encuentros, cada una hará la representación de movimientos de lo que consideramos como masculino, pero una de nosotras se saldrá un poco de este rol con la intención de generar una representación de roles estereotipados de lo masculino y hacer visible lo que pasa cuando alguien, especialmente los hombres se salen de este rol, o que cuando las mujeres entran en las características de este rol, acá el mediador es el Dancehall Hardcore o Batman hace que también hace parte de la cultura jamaicana, se le dio el término Hardcore por la manera en que se empezaron a ejecutar los nuevos pasos, sin embargo, se le llama de esta forma todos los steps (pasos) que contenga acciones de gánster, sus movimientos llevan velocidades y en la ejecución del paso sus matices son fuertes, rudos, bruscos, la mayoría de los pasos se utilizan con las manos en forma de shottas (es decir como si las manos tuvieran un arma).

Cerramos el cuadro de los roles con la representación central de roles masculinos, acá proyectaremos unas palabras que se utilizaron a partir de una imagen que tiene la connotación de "macho", pero también utilizamos imágenes en donde se ve reflejado lo pasa cuando los hombres se salen de esta connotación de machos, acá Nosotras elegimos algunas palabras y haremos un juego de improvisación danzaría utilizando los pasos del estilo Batman, y hacer una batalla de roles, este juego se hizo con lxs asistentes, nosotras dividimos el grupo en cuatro subgrupos, y cada uno eligió algunas imágenes y palabras presentadas, acá ellos crearon la situación a partir de la palabra, ejemplo utilizaron la palabra protector y creaban una situación donde enfrentará al otro grupo con ese rol.

Tuvimos en cuenta las reflexiones que surgieron a partir de las imágenes, nosotras queremos compartirles que era muy grato el momento donde hacíamos un círculo de la palabra ya que surgieron reflexiones que dan cuenta de distintas perspectivas que tiene cada asistente, de tal forma que se coincide en que socialmente, el hombre tiene que ser fuerte, mostrarse duro como si no tuviera sentimientos, porque si se sale de esto, son señalados, es por esta razón que muchas veces los hombres reprimen sus emociones, también se coincide que a pesar del privilegio del hombre.

El machismo también afecta a los hombres, existe también estereotipos de cómo se debe ser un "hombre" para ser aceptado socialmente. Es así como a partir de esas reflexiones y del juego realizado, construimos este cuadro en el performance donde damos cuenta de los ejercicios trabajados y las creaciones que se realizaron en los encuentros de la Casona de la danza, acá también se proyectaron la recopilación de los videos originales.

En cuanto a los roles masculinos podemos decirles que nosotras sentimos la necesidad de buscar nuevas formas para generar ejercicios de representación.

Donde los hombres asistentes no necesariamente tuvieran siempre que actuar de victimarios, o que sus papeles se vieran desde el rol de poder, por supuesto pensamos en cómo generar experiencias donde los hombres hablaran desde lo que paso por el cuerpo y sus propias vivencias sin temor alguno.

Concluimos en este recorrido, que tanto las mujeres como los hombres tenemos algo de las características de lo masculino y de lo femenino, que debemos aceptarnos en esa diversidad y no rechazar o verlas de forma negativa, por el contrario, debemos aprender a entrar en diálogo con esas partes y estar en armonía con esa dualidad. Los roles de Género pueden hacer que las relaciones entre las personas sean difíciles, son dañinos porque no permiten que las personas expresen completamente lo que piensan ni sus emociones. por esta razón La violencia estructural se justifica a partir de la permanencia de una serie de creencias sobre la mujer y su capacidad productiva y sobre el poder que tiene el hombre.

MACHO

Exacerba lo asociado con "lo masculino"

Mandón

Porque lo digo yo

Viril

Resistente

Yo puedo con todas

Valiente

Intrépido

No se raja

Fuerte

Pegas como niña

Conquistador

Mujeriego

Sobreprotector

Celoso
Esta es mi vieja

Osado

Yo lo puedo todo

Invencible

Bravucón

No se deja

Proveedor

El que manda y decide

Insensible

Hermético

Los hombres no lloran

Agresivo

No me pude controlar

Fue tu culpa

Lo hago porque te quiero

(imagen utilizada para la visualización de los roles masculinos)

EL PATRIARCADO

Anexo #12 – Imágenes de la sesión donde se abordó el concepto del patriarcado.

Anexo #13 - Reflexiones cortas de lxs asistentes que surgieron en el denominado círculo de la reflexión al final de la sesión donde se abordó el concepto del patriarcado.

Anexo #14 - Reflexiones varias en video de lxs asistentes que dan cuenta de la experiencia en la casona de la danza. (Ver Anexos en el pdf)

Aquí les queremos contar cómo realizamos el cuarto momento del performance, nosotras empezamos con un juego de las palabras (dividir, apartar y rechazar) Estas palabras se utilizan como verbos de acción del significado de la palabra patriarcado, estas fueron utilizadas en la sesiones para poder traducir en imágenes y secuencias corporales, se decide utilizar este juego de palabras para que se observe el tratamiento metodológico para abordar el concepto del patriarcado, Aquí nos encontramos algunos planteamientos teóricos de mujeres que generan algunas críticas en cuanto las estructuras sociales, ellas comprenden que el poder es una fuerza dispersa y no centrada, que construyen lo “masculino” y/o “femenino”, y afectan los procesos sociales y políticos en los que se dan los juegos de poder, entre ellos la división sexual de lo femenino y lo masculino, entender esta estrategia es muy importante ya que esto ha generado exclusiones de lo femenino. (Sirvent, Coutiño, G; Pérez y Pérez, Hugo C. 2015)

También visitamos a Maribel gil (2019) que nos cuenta acerca de las reflexiones que hace marcela Legarde quien es una mujer muy brillante, antropóloga, política y feminista latinoamericana ubicándolos en un plano inferior en diferentes ámbitos de la vida.

El patriarcado sigue existiendo porque a las mujeres y a los hombres se les sigue asignado un conjunto de características, comportamientos y roles “propios de su sexo”. que analizo las ideologías patriarcales y sus relaciones de poder, este poder afectar principalmente a las mujeres y a las personas que se identifican como LGBTIQ.

Maribel (2019) hizo que nosotras comprender la dominación patriarcal como una brecha entre mujeres y hombres que se agudice cada vez más, es por eso que vemos cada vez más la marginación de las mujeres, los femicidios, la discriminación a las personas, también nos cuenta que Marcela Legarde comprende que las estructuras sexo/género como un sistema que restringe y limita también a los hombres, a pesar de su estatus privilegiado pues ellos quedan obligados a prescindir de estos roles. La diferencia sexual aquí se presenta como razón suprema y esto hace que se discrimine todo lo que es diferente a estas normativas biológicas, jurídicas y sociales, de esta manera se mantienen otras formas de dominación y desencadena la violencia basada en el género. En el performance continuamos con una proyección de imágenes alusivas a los representantes del poder, estas imágenes fueron escogidas para el proyecto de aula, con el fin de identificar quienes son estos representantes en el poder, por lo general siempre son hombres blancos, religiosos y poderosos, estas imágenes fueron escogidas para el performance para comprender, las relaciones de poder, dentro de los encuentros con los participantes estas imágenes tuvieron un tratamiento específico para generar procesos de significación. Mientras las imágenes se proyectan, nosotras replicaremos estas imágenes con el cuerpo utilizando las sensaciones del hip hop que se adaptaron con lxs asistentes en la práctica pedagógica, estas adaptaciones secuenciales se dieron desde preguntas evocaron desde el diálogo entre ellos mismos, preguntas como:

¿Quiénes son los que están en el poder? y ¿qué les evocan las imágenes? ¿Qué entiende por poder patriarcal?

Después de la proyección de las imágenes, utilizaremos unas de nuestra metodologías que consiste en caminar por el espacio y hacer un ejercicio de encuentro entre nosotras dos con las palabras, unir, resistir y denunciar, estas palabras tenían un número, el número 1 (tenía la palabra Unir), el número 2 (Resistir) y el número 3 (Denunciar), cuando se dice algún número, nosotras nos buscamos entre la dos y hacemos un juego de movimiento con lo que creamos que son estas palabras, lo realizaremos de igual forma que se realizó con los participantes ellos iban en busca de su grupo y hacían una acción de lo que se les ocurrirá en ese momento con esta palabra.

La exploración anterior se realizó como un ejercicio reflexivo que busca alternativas de solución y rechazo a las violencias basadas en género desde el sistema patriarcal, este juego también se replica en el performance, después se va transformando con las sensaciones de hip hop esto con el fin de visibilizar la importancia de crear a partir del juego, la espontaneidad y la acción

Para cerrar este último cuadro del performance (Se proyecta de fondo una cita bibliográfica de las referentes teóricas utilizada en este camino, para visualizar la importancia de abordar las discusiones del género en todos los escenarios de la vida).

“Marcela Legarde define el patriarcado como La subsistencia del patriarcado tiene la capacidad de adaptarse a los cambios sociales. Es importante para abordar las violencias de género diferenciando entre el “Patriarcado” y el “Machismo” ya que no son lo mismo, aunque se relacionen.

El patriarcado es un sistema integral que comprende los tres poderes del Estado y el conjunto de la sociedad, y que concede unos privilegios al hombre que le no otorga a la mujer y a las diversidades sexuales y el machismo se refiere al comportamiento y actitudes de cada persona (sea hombre o mujer) o grupo social que considera a lo femenino como inferior a lo masculino”. (Gil, Maribel. 2019)

Todo lo anterior son secuencias que se recopilamos de las reflexiones del diario de campo y los videos que registran las secuencias creadas por lxs asistentes, es importante mencionar que estas secuencias no solo tiene las sensaciones del hip hop y las palabras rechazar, dividir y apartar con su debida adaptación, sino que también se utilizan los tiempos musicales para la comprensión del ritmo y la musicalidad por esta razón estas secuencia son realizadas 24 a 36 tiempos, que son tres o cuatro octavas en tiempos musicales de la canción resistimos a la guerra de Yela Quim con la idea de generar alternativas en contra del patriarcado.

Esta canción es de una cantante colombiana que utiliza el arte en perspectiva de género, en contra del patriarcado. Nosotras queremos hacer notar las voces de lxs participante, nuestra intención siempre fue poder aportar a las discusiones de género desde el lenguaje corporal, los hallazgos que tuvimos parten de generar una crítica a la educación tradicional, pues esta se ha encargado de configurar el cuerpo en los momentos donde nos vemos expuestos.

Pues nos dimos cuenta que realizar ejercicios desde el cuerpo y la danza, al comienzo fue difícil para las personas por hay un miedo a fracasar y al rechazo, miedo a la ridiculización, sin embargo, cuando nosotras como orientadoras de proceso dejamos de solo ser racionales y utilizamos las palabras, la imagen, el juego y el símbolo, a través de secuencias de movimientos en donde se utilizan varias herramientas de la danza urbana y se utilizan las transiciones de estas herramientas para que se conviertan en significados corporales se convirtieron en el plus para que las personas puedan generar su propio discurso y también expresarse de manera corporal. Esto es importante no solo para el acto creativo, si no que el discurso hablado se transforma para, desde una experiencia vivencial ya que muchas personas nos expresaban que a veces no generan opiniones verbales por miedo hacer señalados

Las personas asistentes nos indica que este ejercicio nos invita a una visión subjetiva de las cosas o de la sociedad y que las palabras mismas que se expresan a través del cuerpo. También reflexionamos acerca del juego ya que fue una buena herramienta para posicionar los conceptos del género. El juego en el encuentro tenía una intención particular haciendo analogías del patriarcado, creemos que los participantes disfrutaron de las dinámicas propuestas, pues hablaban del sentimiento del “gueto” como una manera de resistir, también se habla de unión que se da desde la rabia y de las ganas de hacer algo en contra del patriarcado.

El movimiento desde la danza urbana logra potenciar la imagen y el significado, las sensaciones se vuelve el mediador, no solo fueron utilizados para que se vieran más bonito o darles mejor presencia escénica a los ejercicios.

Por último, es importante reconocer que la imagen genera procesos de identificación de unos discursos diarios, creo que en esta sesión se vuelve más claro el significado del este concepto, por porque los participantes mencionaron la familia, el poder que tiene la iglesia para hablar del patriarcado, empieza también a mencionarse las palabras como el poder, el machismo, la desigualdad de poder entre hombre mujeres, los ejercicios de movimiento corporal nombran también otro tipo de poder.

Hallazgos del viaje.

Por último, el performance concluye con la lectura de dos cartas en el centro del espacio donde ubicamos las violencias de género, que son las reflexiones que tenemos nosotras como profesoras, investigadoras y artistas.

Queridos lectores:

Una de mis cosas favoritas es viajar, me gusta mucho, a donde sea, no importa si es el lugar más cercano, me hace feliz conocer nuevos lugares, nuevas personas y nuevas formas, me gusta apreciar todo lo que hay a mi alrededor en cada lugar nuevo que conozco pues siento que cada uno me brinda un sentir diferente y único, también puedo decirles que nunca imagine realizar un viaje como este, sé que varios de los viajes que he realizado a lo largo de mi vida me han dejado muchas cosas, reflexiones, pensamientos, recuerdos, imágenes y demás, pero realmente este viaje me dejó demasiados aprendizajes, ¡muchísimos! y no solo aprendizajes, también muchas preguntas, nuevos panoramas, bastante motivación y muchas ganas de continuar viajando y recorriendo muchos lugares, para así seguir explorando y compartiendo todo lo que sé, pero también con muchas ganas de seguir aprendiendo de la forma como aprendí en este viaje, pues me he dado cuenta de que aprendo mucho más en la práctica, al vivir experiencias, en el hacer, pues soy una persona que tiene buena memoria o retentiva, pero cuando algo me pega no solo mentalmente sino también atraviesa mi ser, pues lo guardo muchísimo, por eso puedo decir que este viaje fue único, donde no todo fue color de rosa, como pasa también en la vida misma, pero que al recordarlo me saca demasiadas sonrisas y me hace sentir orgullosa del viaje que realicé en compañía de Karen, a quien agradezco por su compañía y soporte pues este viaje no hubiera sido lo mismo sin ella, por supuesto no puedo dejar afuera a la Escuela de cuerpo, dirigido por la Profesora Karina García, a quien quiero agradecerle por ser una gran guía, por su apoyo, por los aprendizajes que nos brindó, pero sobre todo por el ejemplo que no dio, pues creo fielmente que las acciones demuestran más que las palabras y en escuela de cuerpo nos brindaron ese ejemplo que nos permitió hacer mejor las cosas en este viaje.

Quiero compartir con ustedes varias conclusiones que saque de manera personal, y a las que llegue después de haber recorrido todos esos lugares en este viaje, pero antes de compartirles esta primera conclusión a la que llegué debo contarles que llevo varios años formándome no solo como licenciada en Artes Escénicas, sino que a la par me he venido formando como bailarina de danza urbana en diferentes espacios, por lo que he tenido una formación muy diferente en cada una y que de cierto modo me han dado herramientas pero también me he quedado con cosas que quizás no están bien, les menciono esto porque tuve que desaprender varias cosas para este viaje, pues venía con otras concepciones en cuanto a la formación, específicamente de la danza urbana, donde me fijaba mucho en la técnica, en el realizar las cosas bien, precisas y demás, pero en este viaje entendí que sí, está bien querer hacer las cosas bien y querer aprender la técnica si realmente quieres tomar el camino de la danza como profesión, pero en este viaje, lo importante no era la danza urbana o el aprender a bailar bien, entonces entendí que debía desaprender eso y que la danza urbana iba más allá y que así como en este viaje la utilizamos como una herramienta para abordar el tema de género, se puede utilizar para abordar otros temas, para llevarla más allá del imaginario que yo tenía. Es así

como cada momento y recorrido de este viaje me hizo llegar a la conclusión, que por medio de la danza urbana efectivamente se pueden movilizar discursos y detonar temas en cuanto a las violencias de género, pues la danza urbana fue una herramienta que nos sirvió mucho para lograr que se evoquen y traten de una forma más natural e indirecta esos temas y que de paso se disfrute de la danza de manera libre sin pensar quien lo hace bien y quien no, simplemente compartiendo el momento y el movimiento.

Otra de las conclusiones a la que llegué es que como futuras profesoras debemos estar listas para todo, eso incluye el saber hasta qué punto llegar o saber en qué momento retirarse cuando se abren heridas tratando estos temas de género, y que definitivamente la práctica brinda muchos aprendizajes y es una gran forma de aprender, en este caso el inicio de este viaje nos muestra la ruta y nos deja la experiencia para estar preparadas para próximos viajes, que la manera en la que se empaca la maleta es importante, el ir ligeras de cosas que no son necesarias y llevar lo que sí es indispensable, el saber encontrar soluciones de manera efectiva en cada recorrido fue clave para este viaje, pues los cambios y ajustes que se realizaron nos permitieron tener un mejor recorrido.

Algo triste que me deja este viaje es que pasan los años y la historia no cambia pues muchos y muchas de nosotras en su mayoría no hemos visto envueltos por esas violencias de género en cualquier momento de nuestra vida, tanto en el rol de violento como de violentado, sea por nuestro sexo, raza, color, cultura y hasta manera de ser, pensar o vestir, por lo que definitivamente siento que es importante y necesario seguir tratando de buscar soluciones a estos temas que nos tocan a la mayoría y que siguen sucediendo.

Como le mencionaba al inicio cada viaje deja una gran experiencia y este viaje nos dejó una que nos fortalece como profesoras e investigadoras, pero que a su vez deja algo que mejorar, algo que pudo haber salido mejor y que eso aporta para estar más preparadas a lo que viene pues a veces parece que es el fin de un viaje, pero en realidad es solo el inicio de los muchos recorridos que vendrán. Por último, decirles que sigamos creyendo en el ARTE así en mayúscula, que sigamos creyendo en el rol de profe en este mundo, pues a mí en lo personal me gusta mucho ser profe, siento que aprendo tanto y que la vida es más bonita y toma más sentido siendo no solo profe sino profe de artes y artista, creadora y que sin duda alguna por medio del teatro y la danza urbana no solo se enseña a actuar o a bailar o se comparte la técnica, sino que se pueden abordar diferentes temas de otras disciplinas y de la vida en general, entonces solo depende de nosotras como profesoras, investigadoras y artistas escénicas encontrar esas nuevas formas de seguir logrando llevar más lejos las Artes y en nuestro caso la Artes escénicas.

Por, Ivonne Rocha.

Bogotá, agosto de 2022

Queridos compañeros:

Mientras escribo mi proyecto de grado, pensaba mucho como me atraviesan a mí, esa cuestión de los roles de género binarios, pues como profe, he trabajado este en diferentes espacios, sin embargo, nunca me había puesto a pensar todas las vivencias personales que he atravesado desde los roles de género y todos estos conceptos trabajos y veo que me han afectado de muchas formas, quiero contarles algunas vivencias respecto a los roles.

Cuando era niña prefería usar ropa fresca. Mis amiguitas del Colegio siempre me pedían que llevara mis muñecas al colegio para jugar yo se las dejaba en los descansos porque me iba a correr con los niños, pues la verdad era feliz corriendo, siempre le ganaba a todos, especialmente a los niños, una vez estábamos jugando policías y ladrones, dividimos el grupo entre niños y niñas, así los niños capturaban a las niñas o al contrario, un niño antes de empezar a jugar dijo que yo debería hacerme con ellos, por qué yo corría mucho, yo lo mire con cara de ¿qué es lo que dice?, y dije que ¡no! que yo me quedaba en el grupo de las niñas porque yo era una niña. Los profesores en ese colegio siempre decían que los niños tenían más fuerza, o que eran más hábiles en ciertas cosas, sin embargo, yo siempre quería probar esos ejercicios, como cargar al chico más pesado, o hacer las carreras de habilidades y a veces no me dejaban, me daban rabia por qué yo sabía que les ganaba a muchos.

Yo nunca fui una niña muy femenina que digamos, cuando hablo de lo femenino es lo que socialmente estipulan cómo femenino, siempre me vestía con pantalonetas tres cuartos y sudaderas, pues fui deportista de alto rendimiento y buscaba estar cómoda, desde los doce hasta los diecisiete, fue el tiempo donde yo más me la pasaba entrenando, por lo tanto, siempre que llegaba del Colegio me quitaba el uniforme, y me ponía la licra o el uniforme de la escuela a la que hacía parte, mi abuelita peleaba mucho conmigo para que me peinara, o verme vestida como una "señorita", mi papá creía que era lesbiana (aclaro que no tengo problema con eso) por qué mis amigos eran niños y yo no opinaba acerca de si los chicos era simpáticos o no... todos esto se fue complicando cada vez que crecía, cada vez más confundida, buen y es que todas estas vivencias que les cuento me hacen cuestionar, que a mí siempre me ha interesado saber el porqué de las divisiones de género y que por que del poder, el llevarle la contraria a la jerarquía, estas vivencias hace que yo haya recorriendo los discursos del género con un enfoque feminista desde hace mucho tiempo, esto no quiere decir que me las sepa todas, pero siempre estoy dispuesta a seguir aprendiendo.

En este recorrido me divertí mucho, me dije a mi misma que si era capaz de crear espacios como me los imaginaba, me permití ser yo desde el movimiento, mi parte favorita es cuando creaba con lxs chicos, que, desde mi observación participante, puede

explorar con ellxs y no se sentía una jerarquía de profe-estudiante, aunque me dijeran profe, ame acompañar este proceso, ya sea desde el baile, desde la reflexión o ayudar al chico o chica que se le dificulta la exploración del paso, ya se ha por nunca tuvo espacios donde se preguntará por su cuerpo o por le daba pena. Tengo muchos aprendizajes, el uso del símbolo. La imagen y los pasos se convirtieron en formas para aprender a enseñar, creo también que los espacios formativos en cuanto al género tienen que ser mixtos, pues acá aprendí a escuchar sinceramente las vivencias de todos, desde la danza y el movimiento.

Vimos la necesidad de abordar teóricas latinoamericana, que posicionan su crítica desde una postura mixta, por ejemplo Rita Segato (2003), comprende el género no solo desde la mujer, aunque es necesario nombrar si no desde la multiplicada que propone el género, esto quiere decir, que desde una análisis de género afirma que este es una estructura abstracta que impone al mundo una ordenación jerárquica que mantiene las relaciones de poder en la sociedad, ella propone una miradas desde la escena teatral, propone que la estructura o la escena en que empezamos a participar es la escena familiar, no importa la cultura de que se trate, siempre se reviste de género, acá nace unas características a lo que conocemos como hombre y mujer o con los gestos de la masculinidad y la femineidad estos personajes dramáticos representan sus papeles característicos. Kaja Silverman (1992) trae el término escena "ficción dominante" y considera los papeles de género como un reflejo de lo que acontece la estructura que organiza las relaciones y al mismo tiempo las oculta.

Todo esto me hace pensar en una cita del libro pedagogías sensibles, sabores y sensaciones extraemos "Moverse, saberse, pensarse en otros lugares, permite descentrar la mirada, romper con el canon, saltarse los límites de la frontera que define la normalidad. Salir de uno mismo para regresar, más tarde, al mismo lugar, pero de distinta forma" y esto se relaciona con lo que como profe vive en este proceso, porque me permite verme y verme en relación con los otros en el movimiento, me permite estar más atenta a los lenguajes del cuerpo y no solo como una manera creativa, si no en su disposición. En cómo está el cuerpo, aprender a leer el cuerpo. Yo le quería dar gracias a la profe Karina, por comprender la necesidad que tenía de abordar un tema "axiológico" pero también comprender las ganas que tenía de aprender a bailar y permitirnos a mi compañera y a mi sentirnos seguras, pues no hay muestra más grande de la pedagogía que enseñas, que la forma de enseñar de la profe Karina y pues estos es importante mencionarlo por uno mismo va buscando las formas de orientar una ruta metodológica del ser profe y por último quiero agradecerle a mi compañera Ivonne por copiar esta idea, pues yo quería hacer algo similar hace mucho tiempo y ya le había propuesto hacer un espacio similar a otra bailarina, gracias por permitirme bailar y reír junto a las personas asistentes en recorrido.

Por último, sigue siendo triste que acá en este punto sentada, nos seguimos encontrando con las múltiples violencias sin embargo seguiré insistiendo con los enfoques de género en las aulas, las calles, las cosas y colectivos, en nuestra responsabilidad, que, si eres hombre, mujer, mujer tras binario o no binaria, la idea es seguir aportando a las discusiones permítanles a sus estudiantes lugares seguros, porque el mundo ya es muy feo, acobíjeles con amorcito y oriente con el cuerpo.

Por, Karen Rodríguez.

REFERENTES

Alarcón, M. (2020). El diario de ella y él: identidades de género, de la construcción social a la creación individual. Estrategias creativas y pedagógicas para reflexionar sobre los conceptos, teorías y experiencias alrededor de las identidades de género. Proyecto de grado para optar título de Lic. en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional.

Azcona, B. (2013) El performance como herramienta terapéutica y pedagógica; *Efímera Revista*, vol. 4, núm. 5, Madrid, pp. 46-49. ISSN. 2172-5934

Bohórquez, W. (2020). Breakfem: reconociendo los discursos de género en procesos de formación en Break dance de la Escuela Tribunewen de la localidad Kennedy. Universidad Pedagógica Nacional. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/11602/TE-20293.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Baltodano, X. (2020). Female: amor propio a través del baile. Fundamentos de comunicación digital. <https://fundamentoscomudigital.wordpress.com/2020/06/01/female-amor-propio-a-traves-del-baile/>

Bonilla, H.A. (2019). Investigación-creación en Colombia: la formulación del “nuevo” modelo de medición para la producción intelectual en artes, arquitectura y diseño; *Revista KEPES*, Año 16 No. 20, julio-diciembre, págs. 673-704

Daza, Sandra, (2009) Investigación - creación. Un acercamiento a la investigación en las artes; Facultad de Artes y Humanidades Departamento de Diseño Visual, Manizales, Colombia. pp. 73-79

Ak, J. (13 de octubre de 2017) Dancehall Documentary - Ep.1 : "Back to basics" SUB (sous-titres): FR RU USESHU. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=YmFyEVE1hDI>
<https://www.youtube.com/watch?v=YmFyEVE1hDI>

(Kosovsky. (RMaj. J, 2011) Didáctica para docentes somos iguales y diferentes

guías para niñas y niños de prevención de prácticas discriminatorias primera edición - buenos aires – argentina nadi. <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005365.pdf>

Gil, Maribel. (2019) El origen del sistema patriarcal y la construcción de las relaciones de género.

Hinestroza, A. (2019) La danza como instrumento de empoderamiento en la vida de mujeres adultas mayores en el barrio Belén Rincón de la ciudad de Medellín. Uniminuto. https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/10186/3/T.TS_HinestrozaFernandezAnnyYulieth_2019.pdf

Irwin, Rita. (2013), “La práctica de la a/r/tografía”, traducido del inglés por Diego García Sierra, *Revista Educación y Pedagogía*, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. 25, núm. 65, enero-abril, 2013, pp. 106-113.

Marín-Viadel, R.; Roldán, J. (2019) A/r/tografía e Investigación Educativa Basada en Artes Visuales en el panorama de las metodologías de investigación en Educación Artística. *Arte, Individuo y Sociedad* 31(4), 881-895.

Segato, Rita Laura. Las estructuras elementales de la violencia - 1a ed. - Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2003. *Antropología Social. Antropología Cultural. Historia Argentina*, pág., 55- 85

Straka, Ú (2015) *Violencia de género*; Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, Posgrado Área de Derecho; Amnistía Internacional; Reforma Judicial.

Zapata, D y Santos, J. (2018) ¿De-genera(o)-dos? Una reflexión sobre la relación entre corporalidad e identidad de género en la escuela a través del teatro liminal. Universidad Pedagógica Nacional. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/11606/TE-20297.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

ESTEREOTIPOS:

Anexo #1 - Imagen de una de las sesiones donde se abordó el concepto de estereotipos.

Anexo #2 – Foto de referencia de una de las representaciones que surgieron cuando se abordó el concepto de estereotipos en la casona de la danza:

Anexo #3 - Reflexiones cortas que surgieron en el denominado círculo de la reflexión al final de la sesión donde se abordó el concepto de los estereotipos:

- Los hombres y mujeres estamos limitados por la sociedad.
- Por medio de su cuerpo quería romper las cadenas de los estereotipos y liberarse
- En su diario vivir uno también está improvisando.
- Los chicos les cuesta encontrarse con su parte femenina
- No buscar agradar o resaltar sino estar en lo suyo.
- Una reflexión donde en este espacio quiere estar con las mujeres, pero afuera siente la necesidad de protección de hombre.
- El espacio seguro de ella es donde hay mujeres.
- Estructura masculina, empezó a bailar y explorar otras cosas, le cambió la visión de los estereotipos. Agradecieron por el espacio.

- Las chicas sacan pecho o si no, no son señoritas.
- Muy rico el compartir en este espacio.
- Yo era la más alta del colegio y era la última de la fila y eso me ha hecho encorvarme.
- Un man en la bici la nalgueo y ahora teme estar derecha.
- La gordura es un estereotipo.
- Representaron a esas chicas que porque son bonitas son más que las demás.
- Debemos pensar más y salir de eso que solo las mujeres somos culo y tetas.
- No necesito operarme para los demás, necesito verme bien para mí.
- La belleza es una construcción social.
- Por no se vanidosa ya era lesbiana.
- Estereotipo personal, por eso en la representación realizaron un círculo para que cada uno pasara a representar un estereotipo propio, que solo cada uno entendía y lo había vivido.

DISCRIMINACIÓN:

Anexo #4 - Imágenes de una de las sesiones donde se abordó el concepto de discriminación.

Anexo #5 – Foto de referencia de una de las representaciones que surgieron cuando se abordó el concepto de discriminación en la casona de la danza:

Anexo #6 - Reflexiones cortas de lxs asistentes que surgieron en el denominado círculo de la reflexión al final de las sesiones donde se abordó el concepto de la discriminación:

- Es difícil improvisar
- Se sintió renovada porque muy poco sale y el estar en este espacio la hizo sentir renovada.
- Muchos sentimientos encontrados en las preguntas del yo nunca, nunca y genera ganas de llorar.
- Uno como ser humano expresa a través del cuerpo y vive muchas cosas a diario y eso se siente en el cuerpo.
- A través del movimiento se expresan muchas cosas.
- Sufrió violencia el papá de sus hijas le pegaba y ese sentimiento se lo guardó para ella. Y se sintió libre en este espacio para expresarse.
- Las preguntas les quedaban retumbando, quedan ahí en la mente en busca de una respuesta.
- Tranquilidad y libertad movimientos suaves
- Es una persona que se guarda sus sentires y aunque este triste le gusta brindarles a las personas lo mejor de sí y hacerlas feliz
- Vernos a todas movernos, un espacio donde estamos expectantes y como se apropia cada una de sus movimientos.

- Las preguntas la llevaron a pensar que hay mucho por mejorar pero que también le genera conciencia.
- Abrir la mirada no estar ensimismada sino abrir la mirada a ver en qué está el otro.
- Amor propio y fuerza para levantarse a pesar de las adversidades.
- Sintió ganas de llorar con algunas preguntas pues ha sufrido violencia por parte de su ex pareja.
- Se sintió triste porque recibió una mala noticia y no quería venir al espacio, pero al caminar y estar con las otras su corazón se estaba aliviando y se estaba sintiendo mejor.
- Se sintió reconocida en todas, se reconoció en las demás se identificó.
- Nos agradece el espacio porque es algo necesario abordar estas cosas.
- Un lugar seguro y amoroso para llegar y para expresarse.
- Arrepentimiento por cosas que hicieron pero que gracias a ello aprendiendo y mejoraron.
- Amor reflejar ese amor.
- Amor alegría y diversión van de la mano.
- Miedo, cuerpos retraídos que no se abren y prefieren no mirarlos, pero aquí están.
- Estamos en una ciudad caótica y no nos damos espacio para respirar y continuar.
- Alegría, le pareció divertido agradable. Se contagia de esa energía
- A veces los seres humanos vamos por la vida sin una razón. Ensimismados.
- El amor, pero un amor trasgresor, serenidad porque busca ese estado de tranquilidad. Nostalgia y ganar de abrazarla.
- Abrazarse como ser humano.
- Más que con el ejercicio del yo nunca, nunca fue como se sentía ella misma.
- Serenidad amor e inspiración.
- Reflexión la llevo a un momento de su vida las preguntas que hicimos.
- Reflexionar sobre sí misma y sus acciones.
- Euforia, le cuesta expresarlas.
- Culpa porque sintió que según las preguntas si había hecho cosas que no estaban tan bien.
- Este espacio le recuerda cuando estaba en el colegio- Diversión
- Empezaron con un juego desde niñas, y como entrar los prejuicios y las discriminaciones
- El prejuicio va de la mano con la discriminación.
- Una chica Afro, decía que la molestaban en el colegio y le decían que tenía peinarse, la discriminaban por el cabello.
- Otro prejuicio que surge a raíz del cabello, largo o corto, entonces ya si tiene el cabello corto es lesbiana, o asumen posturas que no tienen que ver con ellas.

- En el juego inicial de salvavidas se siento extraña porque no espera que la rescate, sino que ella ayuda, ella es la que siempre rescata y en el juego por su peso tenían miedo de caerse o dejarse llevar.
- El ejercicio las llevó a juntar historias o situación cercanas que han vivido.
- Llegaron a cosas muy profundas a raíz de las palabras transitadas.
- Se le dificultó el tacto o el estar con el otro y ella siente que hay límites.
- Entender los límites de la otras y cuidarla.
- En el ejercicio de perseguir realmente se sentía perseguida y no quería más.
- Pasan los años y la discriminación y los prejuicios en vez de cesar siguen.
- Le dan trabajos u oportunidades según con se ve uno y no por lo que es.

Concluimos entre todxs que las discriminaciones se dan muchas veces por los prejuicios que tiene las personas, y que, aunque pasen los años la historia no cambia y a menudo sufrimos de esas discriminaciones, bien sea por nuestro sexo, raza, color, cultura y hasta manera de ser, pensar o vestirse y que eso influye en muchas cosas en la vida, que a veces hay oportunidades que quisiéramos pero que no se nos brindan por eso mismo.

HETERONORMATIVIDAD Y ROLES DE GENERO: FEMENINO

Anexo #7 – Imágenes de una de las sesiones donde se abordaron los roles de género femeninos.

Anexo #8 – Foto de referencia de una de las representaciones que surgieron cuando se abordaron los roles de género femenino en la casona de la danza:

Anexo #9 - Reflexiones cortas de lxs asistentes que surgieron en el denominado círculo de la reflexión al final de la sesión donde se abordó los roles de género femenino:

- Hace mucho no exploraba su parte sensual, se cuestionaba y a hora se lo disfruta y acepta su parte femenina.
- Un hombre dijo que no hay forma de comportarse
- El baile permite que uno explore su sensualidad porque la sociedad lo reprime y eso genera que uno no puedo liberarse.
- Hay procesos traumáticos o que uno reprime por miedo o por culpa,
- Ver el proceso de todos, estar con todos es enriquecedor verlos.
- Hoy se dio cuenta que tenía muchas cosas reprimidas, como persona y como mujer.
- El estar en el espacio con el otros y socializar o compartir, cambio la energía y la lógica con la que venía, eso la hizo ver que no estaba sola.
- Qué lindo encontrarnos y vernos siempre.
- El arte es algo maravilloso y una gran herramienta, revolución femenina, replantearse la vida, disfrutar los espacios.
- Chimba el espacio. Estar con todos y la energía.

- Darse cuenta lo que puede hacer su cuerpo y que tiene un plexo solar precioso.
- Poder mover el cuerpo sin caer en suposiciones o estereotipos.
- No juzgar al otro ni juzgarnos a nosotros mismos. Soltarse liberarse ya que estamos en un espacio seguros.
- Tenían más imágenes de lo que dicen que es lo femenino que lo que ellos pensaban que era lo femenino.
- Tener un hijo es algo femenino para algunas.
- Sensibilidad es lo que nos hace fuertes como mujeres.
- Estereotipo femenino el pudor.
- Le sirvió el espacio para reafirmar muchos pensamientos y estereotipos que existen. Y encontrar este espacio donde se puede hablar de eso.
- En la representación cubrieron sus partes íntimas en la imagen estática porque está mal visto y sexualizado.
- Vio las imágenes y se dio cuenta que no se identificaba con nada, porque tiene otro concepto de feminidad.
- ¿Cómo resignifico eso que me han impuesto?
- Lo femenino se vuelve sexualizado, la feminidad se tergiversa.
- En la representación cada una quiso mostrar con su feminidad.
- Que el hombre también interpretara algo femenino.
- Delicado, las mujeres también somos fuerte, no solo somos bonitas.
- Lo femenino también es estar unido.
- El Cerrar las piernas, siéntese bien es algo que nos dicen desde niñas
- Maternidad como elección.
- Empoderada.
- Tuve que ser muy fuerte desde niña y me genero unas masculinidades (compartió que descubrió su feminidad con el baile)
- Vida es ser femenino
- Ser tierna.
- Las que manejan el mundo, sin feminidad no hay vida. Lo femenino se vuelve sexualizado, la feminidad se tergiversa.
- En la representación cada una quiso mostrar con su feminidad.
- Que el hombre también interpretara algo femenino.
- Delicado, las mujeres también somos fuerte, no solo somos bonitas.
- Lo femenino también es estar unido.
- El Cerrar las piernas, siéntese bien es algo que nos dicen desde niñas
- Maternidad como elección.
- Empoderada.
- Tuve que ser muy fuerte desde niña y me genero unas masculinidades (compartió que descubrió su feminidad con el baile)
- Vida es ser femenino
- Ser tierna.
- Las que manejan el mundo, sin feminidad no hay vida

HETERONORMATIVIDAD Y ROLES DE GENERO: MASCULINO

Anexo #10 – Imágenes de la sesión donde se abordaron los roles de género masculinos:

Anexo #11 - Reflexiones cortas de lxs asistentes que surgieron en el denominado círculo de la reflexión al final de la sesión donde se abordó los roles de género masculinos:

- En la sociedad se ve ese lenguaje de que el hombre tiene que ser fuerte, de que no siente y por eso a veces reprimen esas emociones.
- Usar rosado ya es de gay.
- Las mujeres tenemos cosas masculinas al igual que los hombres tienen su feminidad.
- Realmente los hombres son más fuertes y a veces abusan de ello.
- Hombres tienden a ser agresivos para demostrar que son hombres.
- Iniciaron con una danza armónica un encuentro entre lo femenino y masculino aceptando esa diversidad.
- Al proyectar esa parte de macho alfa el cuerpo cambia y se siente pesado y cansado, se siente agotada del ejercicio de representación.
- Los hombres deberían salirse del cuadro heteronormativo y entrar en diálogo con lo femenino.
- Sobreprotección y conquista.
- Una sobreprotección exagerada, que ya lo vuelve suyo y pasa a ser tóxico.
- Hombres que tienen más de una mujer y están bien visto. Tiene que tener más de una porque si no, no es hombre es marica.
- Los colores que no tiene sexo
- El machismo también afecta a los hombres, también tienen estereotipos, el hombre es señalado por salirse de esa línea.
- En su cuerpo sintió debilidad, porque se dio cuenta que también hay violencia hacia los hombres.
- Las mujeres también somos fuertes y los hombres deben romper con el patriarcado o lo patriarcal.
- Aceptan su masculinidad y se sienten bien con algunas actitudes así, en cambio otras se sienten muy femeninas y le cuesta explorar esa parte masculina.
- No hay razón de que un niño te pegue porque le gustas.
- Cuando una está en una relación y se deja sobreproteger y termina lastimada.
- Al niño hombre desde pequeño le reprimen las emociones y tienen pena de expresarse y por eso se comportan así.
- Un hombre dijo que quiere desprenderse de esa contrición social que le han impuesto.

EL PATRIARCADO

Anexo #12 – Imágenes de la sesión donde se abordó el concepto del patriarcado:

Anexo #13 - Reflexiones cortas de lxs asistentes que surgieron en el denominado círculo de la reflexión al final de la sesión donde se abordó el concepto del patriarcado:

- Destruir al que nos mandan. Los pasos representan fuerza como violencia
- El poder del amor propio.
- El pueblo unido para luchar contra lo que los oprime, estar unidos.
- Quisieron mostrar el poder de la religión por medio de sus movimientos, que la religión los oprimía. Querían soltar las cadenas y derrocar la religión.
- El poder en todos los grupos fue representado con una figura masculina.
- Escogieron a una mujer para representar a Dios.
- Política, una mano que dirige al títere.
- La dominación, opresión, los estatus. La manipulación en cada poder.
- Mostrar el hip hop de otra manera, ayuda la música porque se identifican. Habla de la realidad.
- El hip hop es revolución, personas oprimidas que se hicieron escuchar sin querer oprime al otro con sus pensamientos.
- La religión siempre ha liderado y ha tenido que ver con la moral de hombres y mujeres.
- La religión, la familia y el género hacen parte del poder.
- El hombre se ha jerarquizado y tiene un rango mayor por así decirlo.
- Hombres han dominado, el hombre siempre ha tenido el poder.
- Ser mujeres capaces de realizar lo que un hombre también hace. No somos menos.
- Solo los hombres lideran y pueden manejar el poder.
- La mente ayuda, tienen el poder yo puedo.
- Resistencia
- Creer
- Las mujeres son el poder
- Yo soy el poder
- Poder demostrar las capacidades.
- El hecho de ser mujeres no es para que siempre nos impongan roles.
- El constructo social de lo que debería ser la mujer.
- Las mismas mujeres también nos encargamos de esas cosas.
- En su representación quisieron mostrar una máquina de creación de mujeres, según como el sistema quiere que seamos, bonitas, delicadas, sumisas y mamás.
- El poder no se refleja de manera individual sino también social.
- Una máquina donde el poder gira en torno del dinero, alabando al poder.
- Llamado a denunciar por medio de los movimientos
- Unir, el gueto o la calle, resistir dicen que es tolerar tiene su doble connotación.
- Como tengo una perspectiva y puedo desarrollar con mi cuerpo o expresar.

- Dividir se fusiona con denunciar, se limpiaron soltaron las cadenas. Poder, fuerza y autoridad
- Los hombres en el poder como la cabeza de familia
- Escogieron denunciar, resistir dominar y unir porque son las palabras que más interiorizaron. La historia que crearon se relacionaba.
- El hip hop y la cultura negra con las palabras.
- Hicieron un juego donde primero era un policía que denunciaban y luego se unían.
- La música hace una denuncia al patriarcado, un mundo sin cerrar y más bien lo construir algo contrario a la guerra, resiliencia y demás.

Anexo #14 Reflexiones varias en video de lxs asistentes que dan cuenta de la experiencia en la casona de la danza: compilación de videos en el performance

PERFORMANCE

Link del Performance sustentado

<https://www.youtube.com/watch?v=M-cU870itE4&t=2150s>