

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE DANZA

“COMPAÑÍA 5TAESENCIA”:
ESPACIO DE CREACIÓN, DESARROLLO Y PRÁCTICA PARA
PROFESIONALES DE LA DANZA MODERNA-CONTEMPORÁNEA EN
PANAMÁ

ADRIAN MORALES
ALEKSANDRA CHAKAROVA

TRABAJO DE GRADUACIÓN
PARA OPTAR POR LA LICENCIATURA
EN BELLAS ARTES CON ESPECIALIZACIÓN
EN DANZA Y ÉNFASIS EN DANZA MODERNA

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ
22 de mayo de 2025

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TUTOR

Quien suscribe Mgtr. **Mireya Navarro** con número de Cédula 8-504-530, Tutora del trabajo de investigación titulado: **“COMPAÑÍA 5TAESENCIA”: ESPACIO DE CREACIÓN, DESARROLLO Y PRÁCTICA PARA PROFESIONALES DE LA DANZA MODERNA-CONTEMPORÁNEA EN PANAMÁ**, elaborado por los estudiantes **Adrián Morales** con número de cédula **8-891-1147**, y **Aleksandra Chakarova**, con número de Cédula **E-8-147722**, para obtener el título de Licenciados en Bellas Artes con especialización en Danza, con énfasis en Danza Moderna, hace constar que el mismo reúne los requisitos formales y de fondo exigidos por la Universidad de Panamá, puede ser sometida a evaluación y presentarse a los jurados para la respectiva sustentación.

En la ciudad de Panamá a los 22 días del mes de mayo de 2025.

Firma de la Tutora:

Evaluación

Firma de los Jurados:

Dedicatoria

A todos los futuros profesionales de la danza en Panamá y el mundo, para aquellas personas interesadas en la danza moderna y contemporánea que quisieran comenzar a ejercer en este hermoso arte.

A la profesora Julia Olivella, por apoyarnos a seguir profesionalizando nuestra danza, a cada uno de los profesores, maestros y personas que han confiado en nuestro talento y han ido a cada presentación.

A la profesora Omaris Mariñas, por ser parte fundamental en el desarrollo de nuestra danza.

A Edward Elric, nuestra mascota, por seguir siendo el vínculo de dos mundos distintos destinados a trabajar para cumplir esta meta en común.

Adrian y Aleks

Agradecimientos

Queremos agradecer a la vida, por tener la oportunidad de cumplir esta meta en conjunto. A nuestras familias, por apoyar nuestra decisión de estudiar esta hermosa carrera dedicada a las artes, a nuestros profesores por haber estado dedicando su tiempo a la enseñanza del movimiento, su docencia y profesionalismo.

Agradecer a nuestros padres y madres, Kattya Galván, Teodora Chakarova, y Wayne Baxter, por ser los pilares en nuestras vidas y quienes seguirán siendo nuestro apoyo en todo momento.

Índice de Cuadros

pág.

	Cuadro	
1.....		62

	Cuadro	
2.....		67

Índice de Anexo

pág.

Cuestionario Entrevistas.....67

Entrevistas Realizadas.....67

Ejemplos gráficos de afiches.....84

Resumen

5taesencia es un colectivo de danza que busca por medio del arte del movimiento ser una herramienta de trabajo y de impulso laboral para artistas nacionales e internacionales que buscan una profesionalización en el ecosistema dancístico en Panamá a través de la autogestión y colaboración colectiva.

Por medio de esta investigación buscamos dar forma y evidenciar las herramientas y procesos que nos han permitido trabajar como colectivo pese a la informalidad que se vive actualmente en Panamá en el área de las artes y que hemos podido emplear para buscar acercarnos poco a poco al nivel de profesionalismo que se experimenta fuera del país tanto a nivel de movimiento como de producción y logística.

Por este medio dejamos por escrito un antecedente artístico acerca del trabajo que llevamos realizando desde el 2016, pasando por la investigación, producción y gestión, hasta el desarrollo de nuestra metodología para la enseñanza del movimiento, a modo de referencia para quienes buscan la profesión a través de su trabajo dancístico bajo el formato de trabajo colectivo.

Introducción

La danza para los bailarines es la principal vía de comunicación de cara a la actualidad, creando narrativas corporales acerca de situaciones, mensajes o simplemente ideas fugaces que necesitan salir a la luz. Para nosotros, la danza moderna y contemporánea son las principales herramientas que conforman el lenguaje a través del cual nos expresamos. Por eso enfocamos nuestra investigación a la comprensión profunda de los detalles que esconde este mundo artístico y a su vez ayudar a quienes están comenzando a hacer de este arte parte de su vida profesional.

El cómo comenzó a desarrollarse la danza moderna y contemporánea en Panamá en el pasado es un tema importante a tratar, pero nosotros enfocamos esta investigación en el problema que nos compete a los futuros profesionales del país: La competencia comercial y la sostenibilidad económica de la danza en Panamá - dos de los muchos problemas que debemos afrontar ante la escasez de compañías formales y aumento de agrupaciones no formales para comenzar a formar parte de este ecosistema artístico profesional desde un punto de vista menos soñador y más laboral y sostenible.

El desarrollo y crecimiento de la danza moderna-contemporánea dentro de las industrias creativas y el sector cultural de Panamá fueron puntos muy importantes, que tuvimos en cuenta a la hora de cuestionarnos si hay accesibilidad para

profesionales emergentes dentro del actual monopolio de la danza contemporánea, y de ser así, qué se puede hacer para formar parte de dicho ecosistema.

La carencia de compañías que cuentan con la formalidad de validación legal, incluyendo a nuestra compañía emergente **5taesencia**, fueron las principales fuentes de inspiración para hacer de esta investigación una guía para el fortalecimiento artístico, personal y colectivo en la búsqueda íntegra de formar parte del crecimiento de la cultura y expresión dancística profesional en Panamá.

Para poder profundizar en el estudio del entorno profesional dancístico, primero estudiamos la situación del sector cultural en Panamá, por lo que en el Segundo Capítulo trabajamos en definir conceptos básicos y primordiales para la investigación, como lo son la cultura y la economía, para proceder entonces a definir la relevancia económica que tiene el sector cultural de Panamá en la actualidad.

Además, desarrollamos más a fondo las definiciones de danza moderna y contemporánea, refiriéndonos brevemente a sus antecedentes en Panamá, para entonces hablar de las principales compañías exponentes de la danza contemporánea actualmente en la Ciudad de Panamá, a través de entrevistas y conversatorios que realizamos con algunos de sus directivos. Luego de conocer más a fondo los inicios, la estructura y el desarrollo de algunas compañías de danza activas actualmente, definimos algunos puntos claves dentro del proceso que una compañía emergente, como **5taesencia**, debe atravesar para un óptimo desempeño profesional y validación dentro del mercado cultural panameño.

Como toda compañía cuenta con objetivos claros para su desarrollo, valores, elementos y prácticas que la destacan, en el Tercer Capítulo desarrollamos la misión y visión de la compañía emergente **5taesencia**, junto a la definición, origen y aplicación práctica de la metodología para la investigación, creación artística y enseñanza que nos caracteriza. Luego, basándonos en la investigación realizada en los previos capítulos, establecimos cuáles son las acciones que **5taesencia** debió tomar en su proceso de formalización y profesionalización hasta la fecha. Una vez determinado nuestro plan de acción, presentamos los resultados y las conclusiones a las que llegamos durante nuestro estudio, con la aspiración de que esta sirva de ayuda y referente para los estudiantes que buscan desenvolverse profesionalmente en este sector.

Sabemos que la danza como forma de expresión es parte esencial de la vida de todo bailarín y para nosotros no es la excepción; sin embargo, también es a lo que nos dedicamos profesionalmente y es lo que le dio un valor agregado para nosotros. Conocer más de uno de sus aspectos, estilos, intenciones o expresiones ha sido parte de nuestro diario vivir, por eso en esta investigación nos dedicamos a exponer los principios de la danza moderna en Panamá y cómo evolucionó hacia la danza contemporánea que practicamos actualmente, sus precursores y actuales exponentes en la Ciudad de Panamá y el actual estado de este sector en la economía panameña, adentrándonos en un viaje de conocimiento, investigación y búsqueda para la solidificación de nuestro proyecto de compañía emergente **5taesencia**.

Índice

Dedicatoria.....	iii
Agradecimientos.....	iv
Índice de Cuadros.....	v
Índice de Anexos.....	vi
Resumen	vii
Introducción.....	viii

Capítulo 1	1
-------------------------	----------

Aspectos Generales de la investigación:

1. Tema de Investigación
2. Definición del problema a estudiar
3. Justificación e importancia de la investigación
4. Propósito de la investigación
5. Cobertura
6. Metodología

Capítulo 2	7
-------------------------	----------

Marco conceptual:

1. Definición de cultura y economía.
 - 1.1 Relevancia económica del sector cultural en Panamá.

2. Definición de danza moderna, contemporánea.
 - 2.1 Antecedentes y precursores en la Ciudad de Panamá.

Compañías de danza moderna-contemporánea de la ciudad de Panamá en la actualidad y su desempeño dentro del sector cultural y económico.
3. Definición del proceso por el que debe atravesar una compañía emergente de danza moderna-contemporánea para formalizarse y validarse dentro del mercado cultural de la ciudad de Panamá.

Capítulo 331

Marco teórico:

1. Desarrollo de la misión, visión y objetivos de la compañía emergente 5taesencia.
2. Definición y aplicación práctica de la metodología de 5taesencia como herramienta de investigación, enseñanza y desarrollo de creaciones artísticas.
 - 2.1 Definición de la metodología
 - 2.1.1. Influencias en la metodología de 5taesencia.
 - 2.1.2. Danza Moderna
 - 2.1.3. Danza Contemporánea
 - 2.1.4. Hip-Hop
 - 2.1.5. Tricking
 - 2.2. Origen de la metodología de 5taesencia
 - 2.3. Aplicación práctica de la metodología como herramienta de

enseñanza:

2.3.1. Dirigida a bailarines

2.3.2. Dirigida a no-bailarines

2.4. Aplicación práctica de la metodología como herramienta de creación artística.

3. Implementación del plan para la formalización de 5taesencia como Compañía de danza moderna-contemporánea.

4. Documentación de resultados.

Anexo.....66

Conclusiones.....87

Recomendaciones.....89

Biografía.....91

CAPTÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

Capítulo 1

Aspectos generales de la investigación

1. Tema de Investigación:

“Compañía 5taesencia”:

Espacio de creación, desarrollo y práctica para profesionales de la danza moderna-contemporánea en Panamá.

Proceso de validación y formalización de la compañía 5taesencia como plataforma facilitadora de la realización profesional de coreógrafos y bailarines en sus procesos de creación, investigación, programas de enseñanza y desarrollo metodológico; para el acceso a financiación y exposición del artista de la danza moderna-contemporánea en Panamá.

2. Definición del problema a estudiar

En Panamá son escasos los espacios y plataformas formales que permiten el desarrollo del bailarín y coreógrafo moderno-contemporáneo profesionalmente. Muchas agrupaciones dancísticas residen en el marco de la informalidad, limitando su acceso a financiamiento y subsidios. Esto a su vez imposibilita la fomentación de competencia comercial y la sostenibilidad económica de proyectos culturales a falta de validación como entidad jurídica. El desarrollo y crecimiento de la danza moderna-contemporánea dentro de las industrias creativas y el sector cultural

panameño se ve afectado por la carencia de compañías que cuenten con la formalidad de dicha validación legal.

3. Justificación e importancia de la investigación:

El Colectivo **5taesencia** existe como grupo de danza moderna-contemporánea desde el 2016; sin embargo, hasta ahora no podía ser el espacio óptimo que sus artistas integrantes necesitan para realizar producciones y gestar proyectos culturales de alta gama debido a que; al igual que muchas otras agrupaciones que residen en la informalidad, no contaba con los requisitos legales que muchas organizaciones e instituciones culturales exigen para aceptar sus propuestas. Aun así, el Colectivo **5taesencia** desarrolló y llevó a cabo numerosas propuestas escénicas, talleres de danza moderna-contemporánea, y continúa trabajando en la consolidación de una metodología propia de enseñanza. Por medio de esta investigación pretendía encontrar y determinar cuáles son los medios necesarios para formalizarse y ser una de las plataformas que faciliten el desarrollo profesional de artistas emergentes e impulsen el crecimiento de la danza moderna-contemporánea en la ciudad de Panamá ya como compañía más consolidada.

Esta investigación fue realizada por Aleksandra Chakarova y Adrian Morales ya que ambos como directores han trabajado a lo largo de los años en el desarrollo de **5taesencia** como compañía. Además, la metodología de entrenamiento y creación de **5taesencia** se basa en trabajo acrobático en dúo, por lo que fue

indispensable la integración de ambos a la investigación para sustentar su trabajo en conjunto.

4. Propósito de la investigación:

Esta investigación a través del arte tuvo como objetivo general entender el ecosistema actual de la danza como sector cultural y económico, para posteriormente explicar y documentar el proceso por el que debe atravesar una agrupación de danza moderna-contemporánea para formalizarse como compañía y facilitar un espacio para la investigación y producción artística. De esta manera, fijamos como objetivo específico potenciar la competencia comercial de la danza moderna-contemporánea como parte de las industrias creativas y reafirmar su posición dentro de la economía cultural a través de nuestro trabajo en 5taesencia, ya como compañía más consolidada.

5.Cobertura

La investigación se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá y abarcó los procesos de otros bailarines, coreógrafos, gestores culturales y directores de compañías, de Panamá y el extranjero que han tenido la experiencia de validar y formalizar su plataforma creativa. Entre los entrevistados tuvimos a:

- Omaris Mariñas- directora de cia. Wa-táa
- Julia Olivella- directora La Compañía Juvenil de Danzas Glints Arts
- Francheska Giangreco - directora de la Academia de danza Boundless

- Marko Fonseca - director de la compañía Los Innato
- Mireya Navarro - directora del grupo Coraza
- Raul Martinez - director de Tropical Bear, ex director de Vaya Movement

Además, se realizó un estudio de la danza moderna-contemporánea como parte de un mercado dentro de las industrias creativas en el sector económico-cultural de Panamá.

6. Metodología:

En esta investigación abordamos el concepto de compañía de danza como medio facilitador de la producción artística profesional de la danza moderna-contemporánea en Panamá, desde la perspectiva interdisciplinaria del arte, cultura, economía y comercio dentro de la tercera línea de investigación de la Facultad de Bellas Artes.

Para el desarrollo de la investigación, utilizamos libros de texto acerca de la danza, la economía, las industrias creativas, tesis de creaciones de compañías y otras producciones literarias relacionadas al tema. Además, entrevistamos a directores de compañías de danza moderna-contemporánea que desarrollan un papel importante dentro de la producción artística nacional en la actualidad, como Omaris Mariñas a cargo de la cía. Watáa, Julia Olivella a cargo de La Compañía Juvenil de Danzas Glints Arts, Marko Fonseca - director de la compañía Los Innato, Mireya Navarro directora de la agrupación Coraza, entre otros.

Luego de las entrevistas continuamos con la recopilación de información del marco conceptual y referencial de la investigación. Posteriormente, desarrollamos el marco teórico a través de la misión, visión y objetivos de la compañía **5taesencia**, así como también definimos y documentamos la aplicación práctica de la metodología basada en técnicas de danza moderna y contemporánea, que emplea la compañía en sus procesos de investigación y creación.

Establecimos y explicamos el proceso que debió atravesar **5taesencia** para consolidarse como compañía de danza. Evidenciamos los resultados obtenidos de dicho proceso, aplicando nuestras conclusiones de la investigación.

CAPTÍTULO 2

MARCO CONCEPTUAL

Capítulo 2

Marco Conceptual

1. Definición de cultura y economía

Para hablar de danza e industrias creativas, inevitablemente primero debemos hablar de cultura, ya que esta es la base medular de toda práctica artística y nuestro trabajo como **5taesencia** no es la excepción.

Este es un término definido e interpretado de numerosas maneras según el enfoque que se le quiere dar, pero la definición más universal la brinda la Real Academia Española (2021), que describe cultura como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, entre otros. Esto es meramente dar un pantallazo del término, ya que la cultura es mucho más compleja de definir y por ende estudiar para relacionarla con la economía e industria. Generar esta relación entre la cultura y la economía e industria nos es imprescindible como colectivo en búsqueda de establecerse profesionalmente en el sector porque es el concepto base que nos permite identificar la vertiente en la que estamos laborando y focalizar nuestro trabajo en la dirección adecuada.

Por ejemplo, en un artículo de la Universidad del País Vasco, el investigador Postdoctoral Astobiza, A. (2017) ahonda en la complejidad del concepto de cultura y busca definirla desde la literatura en antropología y psicología evolucionista, basándose en tres principales temáticas que engloba la definición de cultura:

Las creencias, preferencias y valores de las personas.

La creencia no es más que un estado mental el cual las personas suponen que algo es verdadero o al menos probable, se expresa como el conjunto de principios ideológicos del ser humano o grupo social en su mayoría. La preferencia y valores personales se refiere a las virtudes de cada individuo y como actúa y reacciona a su entorno.

Cultura material de los objetos, artefactos e instrucciones acerca de su creación.

Son los aspectos reales y sociales reflejados en un objeto en específico, inclusive la arquitectura que rodea al individuo y la creación de comercialización de los objetos y la repercusión que tiene hacia las personas que participan y comparten estas normas y rituales utilizando dichos objetos.

La cultura exclusivamente humana mediada por la facultad del lenguaje.

El lenguaje es considerado como una de las partes fundamentales en la realidad social, humana y por ende cultural. Es uno de los sistemas más importantes e inquebrantables para entender al mundo, esto quiere decir que observando cómo se comunican las personas podemos entender parte de sus valores, comportamientos y normas exclusivas de una sociedad y la danza es una pequeña gran parte de ese lenguaje.

Tomando en cuenta estas tres temáticas, en el artículo de la Universidad del País Vasco, el doctor Aníbal Astobiza (2017) define la cultura como las tradiciones de

comportamientos, hábitos más o menos estables que se transmiten de generación en generación a través del tiempo y que benefician al grupo. Además, habla acerca de la cooperación y las normas que a su vez contribuyen tanto a la emergencia como a la evolución de la cultura y la confianza como proceso psicológico que facilita la misma. El doctor Astobiza resalta la transformación de la cultura actual a raíz de la irrupción de la tecnología. En la actualidad, la cultura es de experiencias porque el objeto o el producto dejó de ser lo más importante ya que la tecnología digital permite copiar, almacenar, compartir conocimientos y experiencias eludiendo la fisicalidad de los objetos - esta es la realidad de la danza y por ende pasa a ser una definición muy cercana a nuestra práctica.

Por otro lado, en su libro *Economía y Cultura*, David Throsby (2008) se enfoca en la cultura desde su dimensión económica, y se refiere a ella como el conjunto de bienes y servicios que se originan a partir del ejercicio de la creatividad. Además, habla de que la producción de patrimonio cultural debe incorporar cierto grado de propiedad intelectual y transmitir un significado, aunque sea simbólico. Posteriormente en su estudio, señala que el patrimonio, los bienes y servicios culturales forman parte de un capital físico y cultural que debe ser capaz de producir beneficios económicos y sociales a partir de su valor económico, que se construye en el mercado y es fácil de medir; y el valor cultural, que, por su origen en relaciones sociales y significados colectivos, es difícil de medir y conceptualizar.

Para entender más a fondo los conceptos de valor económico y poder hablar acerca de la relevancia de las industrias creativas en la economía, primero debemos

entender qué es esta. La Real Academia Española define economía como la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos.

Los economistas definen esta ciencia desde su experiencia y su punto de vista, como es el caso de Samuelson y Nordhaus (2010) que en su libro “Economía” relacionan la escasez y la eficiencia de modo que resumen el significado de economía como el estudio de la manera en que las sociedades utilizan recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los distintos individuos, pero aclara que al ser un estudio con más de 50 años de desarrollo y trayectoria, continuamente se va ampliando y modificando su significado. De esta manera, el profesor Skousen (2014) en su libro “Lógica Económica” se enfoca en cómo la gente mejora su estándar de vida de acuerdo a sus componentes: calidad, cantidad y variedad; a través de la creación de riqueza.

1.1 La relevancia económica del sector cultural en Panamá.

Para hablar acerca de la relevancia económica del sector cultural de un país, en este caso Panamá, debemos tratar un tema que se relaciona mucho con este que son: "Las industrias creativas". De acuerdo a la UNESCO (2017), el desarrollo de las industrias creativas conlleva beneficios económicos y sociales para un país, contribuyen a la estructura social de una ciudad (o un país), la diversidad cultural, refuerzan sus comunidades, mejora de la vida diaria y ayudan a la definición de una

identidad común. Pero, ¿Qué son las industrias creativas?... Dados los cambios que ha ocasionado el avance tecnológico en la forma en que se crean bienes y servicios que tienen su origen en la creatividad, definir las industrias creativas es una tarea compleja.

Actualmente, las definiciones más aceptadas toman como base la creación de valor que está sujeta a los derechos de autor. En su libro “La Economía Creativa: Cómo las Personas Hacen Dinero de las ideas”, el autor inglés John Howkins define las industrias creativas como los sectores en los que el valor de los bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual - esto quiere decir que las actividades que agrupan las industrias creativas van más allá de las industrias culturales, es decir, más allá de la sola producción y comercialización de contenidos intangibles y de naturaleza cultural.

A lo largo de los años se han estudiado diferentes modelos que buscan entender aún más sobre las industrias creativas y en un reciente diagnóstico del sector cultural, el BID destaca el modelo UNESCO, el modelo del Departamento de Cultura, Medio y Deporte del Reino Unido, el modelo de textos simbólicos, el modelo de los círculos concéntricos y el modelo OMPI como los cinco más relevantes.

El modelo UNESCO centra su foco de industrias creativas en el segmento de las industrias culturales, abarcando la producción de recursos creativos tangibles e intangibles que generan ingresos y riquezas. Según su enfoque, las actividades son clasificadas en Arte, Antigüedades, Música, Publicaciones y Cine. La UNESCO

establece que no debe tomarse en cuenta únicamente el sentido industrial de industrias creativas, por lo que sugiere una definición que no solo se centra en los productores de contenido, sino que incluye toda la actividad organizada que contempla las funciones necesarias que permiten que el contenido cultural, patrimonial y artístico se difunda, reproduzca, promocióne, circule e incluso que se venda en el mercado, con especial cuidado en la conservación, información y formación del mismo.

El modelo del Departamento de Cultura, Medio y Deporte del Reino Unido, define el talento, las distintas habilidades y la creatividad individual como las semillas de las industrias creativas, las cuales germinan a través de la explotación y la generación de propiedad intelectual para producir y potenciar la creación de empleos y riquezas, centrándose principalmente en las prácticas creativas con desenlace comercial como la arquitectura, publicidad, artesanías y mercado de antigüedades.

El modelo de textos simbólicos define el valor cultural basándose en las políticas públicas. La cultura y su valor económico se deriva de la generación de un significado simbólico. Este modelo no presenta una definición concreta como otros que hemos listado, dejando el concepto abierto a lo que cada gobierno determina y ejecuta como atención a las necesidades culturales de la sociedad. Este modelo clasifica sus actividades en Publicidad, Cine, Internet y el mero núcleo de las industrias creativas.

El modelo de círculos concéntricos compara la relación de las actividades de las industrias creativas con relaciones geométricas. Los objetos concéntricos son objetos que comparten el mismo origen es decir el mismo centro como los círculos, cilindros, discos y esferas pueden ser concéntricos entre sí. El radio de una circunferencia en geometría es el segmento o línea que une el centro a cualquier punto de dicha circunferencia, si las artes creativas fueran el origen, ese núcleo, eje, el centro de una circunferencia, la producción del contenido cultural de las industrias creativas disminuiría a medida que se acerca a la circunferencia. Esto quiere decir que mientras más nos alejemos de las artes creativas nuestro contenido cultural y producción disminuye. Este modelo establece que el núcleo de las artes creativas radica en la literatura, la música y las artes escénicas.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el organismo de las Naciones Unidas especializado en incentivar la creatividad y el encargado de proteger la propiedad intelectual de una manera sencilla y equilibrada. Su modelo busca fomentar y contribuir con el desarrollo económico y la innovación sin dejar a un lado el interés público, proporcionando seguridad y un instrumento financiero que recompensa a los creadores involucrados en el sector de las industrias creativas. El núcleo de este modelo se centra en la publicidad, las sociedades de gestión colectiva, cine y video.

Si bien cada modelo define las industrias creativas por distintos enfoques de estudio, todos los conceptos comparten algo en común: Los bienes y servicios de las industrias involucradas se originan en la creatividad. Bajo todos se vinculan las

dimensiones más abstractas de arte, creatividad, cultura, los derechos de propiedad y autoría a los marcos concretos de la industria, economía y el mercado. Estos son los pilares que componen lo que hoy en día se denomina Economía Naranja, que no es más que el término unificador de:

La Economía Cultural - artes, patrimonio y prácticas culturales convencionales.

Las Industrias Creativas - creaciones funcionales, nuevos medios y software.

Las Áreas de Soporte de la Creatividad - Investigación, desarrollo e innovación creativa y cultural, formación técnica, gobernanza y derechos de propiedad intelectual, educación creativa.

La contribución de las industrias creativas a la economía de Panamá ha sido difícil de estudiar ya que hay poca información estadística actualizada disponible, y esto se debe en gran parte porque el artista suele dedicarse a trabajar su arte, más que documentarlo y finalmente quedan pocos recursos como objeto de estudio. Es por esto que como colectivo nos dedicamos a través de esta investigación a documentar nuestro proceso en la manera más clara y efectiva posible, para establecer un precedente en esta ruta de profesionalización dentro de las industrias creativas en nuestro país.

El estudio más reciente realizado en esta dirección se dio en 2009 para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y únicamente evaluaba el aporte económico de las industrias relacionadas a los derechos de autor. Si bien estas actividades también entran en el compás de industrias creativas, componen

un sector muy limitado para la aplicación a nuestra investigación, que se centra en las artes escénicas, específicamente en la danza.

En las últimas mediciones realizadas por el BID, se pudo identificar un aproximado de la contribución de la economía naranja en el país, la cual fue difícil de cuantificar debido a que Panamá no posee una cuenta satélite de las industrias creativas y culturales. Para llegar a los números presentados a continuación, se realizó un extenso trabajo de comparación y estudio de similitudes con otros mercados referentes de Latinoamérica, utilizando la Clasificación de Actividades de Economía Naranja (CAEN) creada por el BID. En la Ilustración 1 mostrada a continuación, se presenta un resumen de los datos más relevantes obtenidos del estudio.

Ilustración 1. Datos claves de las Industrias Creativas en Panamá

Fuente: Economía Creativa en América Latina y El Caribe: mediciones y desafíos, BID, agosto 2018 en base a datos de Indesa, Unesco y Cepal.

La conclusión a la que llegaron las autoridades encargadas del estudio de este sector es que Panamá cuenta con una urgente necesidad de actualizar el Sistema de Cuentas Nacionales. Por nuestra parte, con este breve estudio de la economía naranja y su situación en el país, concluimos que el sector de la danza dentro de las industrias culturales es un mercado poco estudiado, desarrollado y explotado actualmente, por lo que es una buena oportunidad para incursionar en él y posicionarnos profesionalmente en una etapa tan temprana puede suponer una mayor posibilidad de captar oportunidades a largo plazo.

2. Definición de Danza Moderna y Danza Contemporánea

La danza moderna es un género de la danza que se basa en la interpretación y visión individual del coreógrafo, esta expresión artística comenzó a formarse a principios del siglo XX y busca romper con los criterios y las reglas del ballet clásico. Está constituida por muchas técnicas de las cuales podemos destacar por experiencia propia y las cuales están ligadas a nuestra formación universitaria, la técnica Graham y la técnica Horton.

La técnica Graham está principalmente fundamentada por la contracción y la relajación del cuerpo buscando así la formación de un cuerpo preparado para una forma de expresión distinta a la que tiene el ballet clásico que es transmitir una emoción directa a la persona tanto que ve la danza como a la que la interpreta. En cambio, la técnica Horton busca mediante la resistencia corporal la expresión de los

movimientos, es decir ejercita un cuerpo más disponible a cualquier tipo de movilidad, alcanzando así un potencial óptimo de sus intérpretes corporalmente hablando.

Vemos que ambas técnicas utilizan un mismo principio que es la expresión corporal y la evolución de la manera en que se movían los bailarines a principios del siglo XX cuando el mundo empezó a experimentar cambios drásticos a nivel social, político y económico. Los bailarines o intérpretes corporales emprendieron en la danza como una forma de expresión sobre la complejidad humana que se vivía, con todos sus malestares, cuestionamientos, contradicciones, emociones y conflictos de esa época. Como la forma de bailar era distinta a la que se conocía en ese entonces se le denominó danza moderna.

El ideal artístico de los precursores resumido sería:

1. Establecer un quebrantamiento de los patrones tradicionales que se venían dando con el ballet clásico.
2. La puesta en escena de forma imprescindible y minimalista.
3. Adquieren patrones de movimientos corporales inspirándose en el expresionismo.
4. La música no era un factor importante y de ninguna manera mucho menos indispensable para buscar expresar lo que sentían.
5. La corporalidad debe expresar un anhelo de libertad de la condición humana

Danza Contemporánea la podemos definir como una manifestación artística escénica que al igual que la danza moderna busca expresar sentimientos, ideas, historias, que utiliza el movimiento como medio de comunicación o lenguaje entre el emisor (bailarín) y el receptor (audiencia, público) pero con la diferencia de que está en constante evolución por la diversidad de las técnicas, formas de movimientos corporales y acercamientos coreográficos que nutren constantemente el desarrollo de la misma forma de moverse. Contempla el movimiento en sí, como cualidades distintas más que separarlo y clasificarlo sistemáticamente bajo una técnica o disciplina en particular, dentro de la práctica es muy versátil en cuanto a forma, música y estilo sin olvidar el expresionismo de la misma, pero en su esencia se enfoca disciplinadamente en el alineamiento natural del cuerpo y en el uso eficiente de la energía, el peso, el balance las elongaciones y direcciones espaciales y corporales para expandir las posibilidades de su expresión.

Dentro de las diferentes técnicas que se utilizan y se practican dentro de la danza contemporánea podemos destacar el trabajo de piso (Floor work), improvisación de contacto, trabajos de parejas (Partnering), ballet clásico, danza moderna, principios del yoga, pilates, artes marciales, técnica de relajar (release), técnica volando bajo (Flying Low), entre muchas otras, en la actualidad podemos incluir elementos de las danzas urbanas y estilos latinos. Podemos ver que las herramientas que tiene un coreógrafo contemporáneo son infinitas para la creación de una pieza, tomando en cuenta esto, danza contemporánea no es una técnica en particular ni se delimita a ninguna técnica específica, más bien se dedica a la constante investigación de movimiento, por medio de la improvisación y pautas. Y hablando de improvisar, la

improvisación es parte fundamental dentro de la danza moderna y contemporánea. Es para nosotros una acción realizada de manera espontánea, sin previa preparación y/o conocimiento para la misma. Hay distintas maneras de improvisar como por ejemplo: exponer sobre un tema conocido, en la cocina al preparar un plato de comida con cualquier cosa sin necesidad de una receta, improvisamos en una entrevista de trabajo, al encontrarnos con un amigo que encontramos en la calle y así en diferentes tipos de situaciones a lo largo de nuestro día a día, pero siguiendo nuestra línea de investigación nos concentramos en la improvisación dentro de la danza, los movimientos son parte importante dentro de la improvisación dancística pero no son parte fundamental al momento de improvisar, podríamos decir que lo fundamental es la creatividad y dentro de nuestro lenguaje como bailarines un abanico de experiencias y una biblioteca mental de formas de movernos no solo hablando de la ejecución sino también de expresión.

En resumen los conceptos esenciales de la improvisación son, primero que todo, estamos frente a algo que hacemos de pronto, segundo, está muy ligado a lo efímero a acciones o situaciones de una duración escasa que suele ser pasajera al instante, y tercero, se tiene que tomar en cuenta lo que se improvisa, estar consciente en todo momento de lo que hacemos al momento de improvisar, puede sonar contradictorio a lo dicho anteriormente, pero que sea pronto espontáneo y efímero no quiere decir que no esté consciente de cada acción realizada dentro de lo que la danza se habla y si hablamos de danza moderna - contemporánea la investigación por medio de la improvisación es lo que ayuda a su continua evolución.

Ya que hablamos de la improvisación podemos hablar sobre, ¿Qué es la improvisación? Según Catalina Isabel Logan Thompson (2012), periodista y estudiante graduada de la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales de Chile aborda la improvisación dentro de su trabajo de grado “La improvisación en la danza como lenguaje. Una reflexión desde la hermenéutica moderna” como un trabajo más profundo analítico y reflexivo y bajo esas condiciones entender por qué es considerada un lenguaje.

La improvisación como su propio nombre se puede percibir la palabra, imprevisto, es algo que no se prevé, es decir, algo que nos tomó de sorpresa y sin que lo hayamos anticipado, tocamos este breve punto porque la improvisación está muy ligada a nuestro trabajo de investigación de movimiento y de creación artística.

Más allá de entender la palabra improvisación, es comprender el uso que le damos a la palabra danza, es saber su función y cómo la ocupamos en el cuerpo. Logan Thompson, en su trabajo de grado, menciona que Carlos Pérez Soto, autor del libro “Proposiciones en torno a la historia de la danza”, plantea que lo más conveniente para definir, qué es danza o no, es intentar determinar un “campo semántico” del término Danza.

Analizar 2 criterios para acercarnos al concepto danza y como primer punto podemos estar de acuerdo que para que sea danza tiene que haber cuerpos humanos, como segundo punto podemos comprender que como en la pintura existe el color, en la música el sonido, pues en la danza tenemos el movimiento. Podemos

añadir la relación que existe entre intérprete, coreógrafo, el público y el entorno que lo rodea.

En consecuencia, la danza y la improvisación son conceptos que como tal pueden estar bien relacionados siempre y cuando lo importante es entenderse, saber aproximadamente de qué estamos hablando, e irlo precisando por el camino de acuerdo a las necesidades del diálogo no desligarse uno del otro y esto es lo que hacemos constantemente al momento de crear un espectáculo escénico, no desligar la danza de lo cotidiano, de lo que nos rodea y de lo que hacemos es improvisar todo el rato.

2.1. Antecedentes y precursores en la Ciudad de Panamá

Si bien la danza moderna y contemporánea tienen una historia universal con numerosos antecedentes y precursores a nivel mundial, para el propósito de nuestra investigación, nos centramos específicamente en un breve recuento de los pioneros, precursores y antecedentes a la llegada de la vertiente moderna y posteriormente contemporánea a la danza de la Ciudad de Panamá.

En este punto de la investigación nos apoyamos con referencias, anécdotas de nuestros entrevistados y en bases al trabajo de investigación “De la danza moderna a la danza contemporánea en Ciudad de Panamá 1980-2005” realizado por la

coreógrafa, investigadora y gestora cultural Omaris Mariñas, egresada de la Universidad de Panamá de nuestra carrera.

Los inicios de la danza moderna en Panamá principalmente proviene del impulso constitucional que dio la Universidad de Panamá en la década de 1980 con la apertura del Departamento de Expresiones Artísticas - *DEXA* y la primera compañía apoyada por el estado llamada **Ballet de Cámara Revolución** que es la compañía que estuvo antes del **Ballet Haiku** que fue el espacio que le dio vida a los inicios del arte de la danza moderna en Panamá gracias a la llegada de las pioneras Bárbara Berguer y Bárbara Stettler. Así como nuestros profesores que para ese tiempo eran estudiantes, Vielka Chu, Mireya Navarro, Iguandili López, Diguar Sapi. Además de ser estudiantes directos provenientes y participantes de esa compañía desarrollaron por primera y única vez actividades artísticas remuneradas por el Estado panameño. Los nombres que ya mencionamos son los principales precursores de la danza moderna en Panamá, pero la parte de ellos que nos gusta contar es que a pesar de ser parte de diferentes agrupaciones, también son partícipes de sus propios proyectos y desde sus inicios han sido y siguen siendo hasta hoy en día un ejemplo para los nuevos bailarines panameños que queremos ser figuras importantes en el arte en Panamá. De bailarines, con una experiencia bastante avanzada a pesar de su época, a profesores de la Escuela de Danza de la Universidad de Panamá y de la Escuela Nacional de Danzas del Instituto Nacional de Cultura INAC actualmente ministerio de cultura. Definitivamente un ejemplo para las nuevas generaciones de artistas incluyendo a la misma investigadora Omaris Mariñas.

Es a final, de la década del 70 que comienza a contarse los inicios de la danza moderna en Panamá junto con la creación del **Ballet Haiku** en 1977 dirigido por Bárbara Stettler (Suiza) apoyado por el ya mencionado *DEXA* y el **Conservatorio de Danza - CONDA** desde 1970 este dirigido por Bárbara Berger (Estados Unidos) y el apoyo privado de su familia. Estas dos agrupaciones son las que estuvieron directamente vinculadas con el proceso artístico y la visión a futuro de lo que hoy conocemos como danza moderna en Panamá.

Nos enfocamos en las primeras compañías de danza moderna que surgieron en Panamá, con el objetivo de entender su labor, creaciones, influencias y el papel fundamental que desempeñaron los espacios disponibles en la Universidad de Panamá. Este escenario académico fue clave para el impulso institucional que permitió la expansión de la danza moderna en el país, especialmente con la creación del Departamento de Expresiones Artísticas (*DEXA*). A partir de esta iniciativa, se estableció la primera compañía estatal de danza moderna, el Ballet de Cámara Revolución, seguido por el **Ballet Haiku**.

Estas compañías fueron parte fundamental del desarrollo del movimiento moderno en Panamá gracias a la labor de Bárbara Berger y Bárbara Stettler, además de jóvenes talentos como Vielka Chu, Mireya Navarro, Iguandili López y Diguar Sapi, quienes tuvieron la oportunidad de formarse y desarrollarse en este arte de manera remunerada. Reconocemos el impacto duradero de estos pioneros, quienes no sólo influenciaron la escena artística local sino también la educación y formación de futuros bailarines.

Observamos que, a finales de la década de 1970, se consolidó la historia de la danza moderna en Panamá con el surgimiento del **Ballet Haiku**, bajo la dirección de Bárbara Stettler, y el **Conservatorio de Danza (CONDA)**, dirigido por Bárbara Berger. Ambos espacios fueron cruciales para el desarrollo de la danza en Panamá, cada uno con enfoques y apoyos diferentes, uno institucional y otro independiente. Algo que se ve hoy en día con los distintos Festivales que impulsan la creatividad y el apoyo a artistas locales como el Encuentro Nacional de Danza de Mi Cultura (entidad institucional) y El Festival Prisma Danza festival de danza contemporánea de Panamá (entidad privada).

Destacamos el rol del *DEXA* como "la cuna de la danza moderna y contemporánea" en Panamá, donde se crearon grupos y estructuras que aún hoy perduran. En este contexto, recordamos la creación de otras compañías como el Ballet Concierto Universitario y el Ballet Nacional de Panamá.

Nos sumergimos en la evolución del **Ballet Haiku**, desde sus inicios en 1977 hasta su consolidación en 1979, destacando cómo este espacio permitió a sus integrantes participar en importantes eventos internacionales y desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la danza moderna. Además, enfatizamos cómo esta compañía, junto con el *DEXA*, representó una plataforma vital para la innovación y el crecimiento artístico en el país, permitiendo a sus miembros explorar nuevas formas de expresión y proyectar sus ideas desde una perspectiva panameña.

En conclusión, a través de estos espacios y apoyos, podemos ser testigos indirectos de cómo se gestó una nueva manera de hacer danza en Panamá, impulsando el desarrollo artístico y educativo en el país, y estableciendo una base sólida para las futuras generaciones de bailarines y coreógrafos como **5taesencia**.

3. Compañías de danza moderna-contemporánea de la Ciudad de Panamá en la actualidad y su desempeño dentro del sector cultural y económico:

En Panamá actualmente existen varias compañías de danza Moderna y contemporánea pero solo mencionaremos unos cuantos que nos parece que son los más relevantes dentro del sector cultural de Panamá en cuanto a danza Moderna-Contemporánea se refiere, estas se establecen en la capital del país, entre ellas tenemos a Fundación Gramo Danse, COCO danza Panamá, Colectivo E-kléctico, Fundación Enlaces, Coraza, Cia Wa-táa, Fundación Espacio Creativo con su programa de profesionales que alberga artistas independientes que quieran presentar sus trabajos artísticos en el país o en el extranjero, entre otros. Pero todos tienen una cosa en común, todas son compañías independientes al igual que Colectivo **5taesencia**, que buscan ejercer su arte en Panamá con la finalidad de enriquecer la cultura, cada uno con sus limitaciones, beneficios económicos, obstáculos con respecto al espacio de trabajo, pero con el mismo objetivo formar parte del ecosistema artístico y entrar en el área de soporte de la creatividad en el país.

Como en Panamá no existe una compañía nacional de danza moderna y contemporánea que represente al país como lo es el Ballet Nacional de Panamá en el género ballet clásico, los artistas de danza moderna y contemporánea independientes han tenido que ponerse a la tarea de buscarse sus propios medios

para formar parte del sector de las industrias creativas de forma autónoma y sin ninguna ayuda gubernamental. Todas las compañías mencionadas anteriormente ejercen su trabajo profesional sin un sustento económico por parte del Estado a lo que nosotros nos referimos como “trabajo dentro de la informalidad” pero con el paso del tiempo de esta investigación nos damos cuenta que son agrupaciones que fácilmente pudieran ser, cada una por separado, una compañía nacional del país que representa a Panamá como lo antes mencionado el ballet nacional.

La diferencia entre las agrupaciones mencionadas y **5taesencia** es que, nosotros al ser un colectivo cuya finalidad va más allá de ser solo una compañía de danza u obtener esa etiqueta, es que se nos reconozca por ser ese espacio de constante evolución que explora la colectividad de diversas disciplinas artísticas y no artísticas para la investigación corporal y trabajo físico cognitivo del cuerpo en el ecosistema artístico del país.

El Ministerio de Cultura de Panamá trabaja en la creación de una compañía de danza moderna-contemporánea y otra juvenil, con el fortalecimiento de géneros como las danzas urbanas que es el sector más popular y comercializado del país, para potenciar e impulsar internacionalmente el talento panameño. Pero nadie se ha puesto a la tarea de la investigación del movimiento fuera de géneros y etiquetas de danza.

Dijo la nueva ministra de Cultura de Panamá, Maruja Herrera (2024) “Vienen tiempos muy prometedores para la danza en nuestro país. El Ballet Nacional abrirá audiciones para nuevos bailarines. No solo en la rama clásica, sino también en la

creación de una compañía juvenil y una de danza contemporánea” (Panamá América, 2024, Panamá creará compañías de danza contemporánea y juvenil, párr. 2) en la gala “Unidos por la danza”.

Ya que tanto nuestras carreras artísticas, como nuestras vidas nos han llevado por el camino de la investigación del movimiento y es lo que nos ha dado sustento para existir, qué **5taesencia** sea una compañía actualmente no es lo más relevante, lo que sí nos importa es ser un espacio seguro y lleno de conocimiento que ayude a futuros artistas que pasan por las mismas limitaciones que nosotros hemos pasado a encontrar un norte y un ejemplo de que pueden seguir trabajando dentro de este sector cultural del país. Ser una escuela o academia de danza tampoco es una opción, ya que en Panamá es un mercado sumamente saturado, ser simplemente un espacio de conversación investigación y colectividad en constante evolución de artistas emergentes que buscan una chispa para comenzar con sus trabajos propios y quizá posteriormente formar parte de la futura Compañía Nacional de Danza Moderna-contemporánea de Panamá.

4. Proceso por el que debe atravesar una compañía emergente de danza moderna-contemporánea para formalizarse y validarse dentro del mercado cultural de la ciudad de Panamá:

Actualmente en Panamá contamos con una muy buena manera de formalizar el trabajo artístico y es por medio de la organización (SADANPA) **Sindicato de Artistas de la Danza en Panamá**. Esta organización vela por la protección y

defensa de los derechos laborales y humanos de los trabajadores de la danza y afines del país.

No obstante, también tiene a través de sus distintas secretarías objetivos de impulsar la formación, profesionalización, proyección del artista de la danza panameño, dentro y fuera del país.

Generar ecosistemas de trabajo que promuevan la economía del bailarín a partir del arte. Busca dar seguimiento, asesoría y acompañamiento a los bailarines en el desarrollo de proyectos artísticos y culturales alrededor de todo el país.

Para formar parte del sindicato es muy simple, solo debes llenar un formulario que solicitas en la Secretaría de Actas y Archivos de SADANPA, donde deja saber tus datos y el ámbito de la danza en el que te manejas, una nota de solicitud dirigida a la directiva, copia de cédula de identidad personal y su hoja de vida actualizada. Como el proceso es nuevo al igual que SADANPA, este formulario se está revisando para digitalizar el proceso y no hacerlo manual.

“La unión, respaldo y la igualdad son los pilares de SADANPA” - la creación de este gremio nos brinda la oportunidad de evolucionar como profesionales, pelear por nuestros derechos como artistas abarcando una diversidad grande de estilos dentro del gremio dancístico en Panamá como pueden ser el ballet, danza moderna, danza contemporánea, danzas urbanas, danzas latinas y de carácter, jazz y danza folklórica entre otros. Por medio de los cuales artistas y todos los que conlleva la sociedad dancística en Panamá se pueden mantener en una constante

actualización formándose y acreditando de forma correcta para aspirar a mejores estatus laborales y una mejor apreciación de este arte.

Gracias a SADANPA podemos unificar criterios, consolidar una plataforma, tener seguridad laboral y no estar dentro del marco de la informalidad que acosa al gremio del país. Buscan concientizar a la población de lo que representa ser un profesional de la danza.

Aquellos que deseen ser parte del gremio y se afilien contarán con defensa jurídica laboral, atención médica y hospitalaria, seguro de accidentes, ayuda funeraria y pensión de ser únicamente necesaria.

Toda persona natural o jurídica dentro del sector puede afiliarse a SADANPA, bailarines, profesores, maestros, asistentes, instructores, gestores culturales, coreógrafos, productores, agencias de danza, promotores, academias, compañías de danza y afines. Se busca que todo profesional de la danza cuente con sus fundamentos laborales y legales para que se valore su trabajo.

CAPÍTULO 3

MARCO TEÓRICO

Capítulo 3

Marco Teórico

1. Desarrollo de la misión, visión y objetivos de la compañía emergente **5taesencia**

*“Compañía **5taEsencia**”* es un colectivo independiente creado en el año 2016 que nace de la curiosidad de saber cómo funcionan 2 o más cuerpos que dominan distintos estilos de bailes juntos en un escenario. La compañía, proyecto, colectivo, tiene como identidad el trabajo físico como forma y materia de expresividad. Las formas escénicas que utiliza, son derivadas del estudio y experimentación no sólo del movimiento, sino que a su vez del trabajo de acciones físicas, rítmicas y no rítmicas. Dentro de sus creaciones se tocan temas de ideas personales, pensamientos colectivos, situaciones cotidianas y la individualidad colectiva. El discurso coreográfico se ha desplegado en diversos escenarios y plataformas del mercado escénico dancístico nacional e internacional.

En el 2025 el colectivo conmemora 9 años de labor escénica exponiendo su trabajo no solo en el escenario, sino también en salones de bailes, espacios alternativos y no convencionales.

5taEsencia ha generado 7 Producciones internas de la compañía: “Efímero” (2016 - Costa Rica festival REVÉS), “Inside Out ” (2017 - Panamá Concurso “Nuestros

Creadores”), “Delirio al derecho” (2018 - Panamá festival Vía Plural), “Pacto” (2019 - Panamá concurso “Nuestros Creadores”), “Efecto Dominó” (2021 - Panamá Encuentro Nacional de Danza) “Yo en Mí” (2022 - Panamá Festival Prisma Danza, 2023 - Bulgaria Kalagia Asociación de Artes Marciales Yang Taiji, 2024 - Costa Rica festival REVÉS), “La Conversa” (2023 - Panamá Encuentro Nacional de Danza).

La Compañía **5taEsencia** tiene como misión ser una herramienta de investigación, enseñanza y desarrollo de creaciones artísticas dentro del sector cultural mundial, con el trabajo que se ha venido haciendo por todos estos años bajo las dificultades que conlleva ser un artista profesional en Panamá, tiene como visión poder llegarles a diferentes artistas del sector y ser una herramienta de crecimiento artístico para todo individuo que esté dispuesto a trabajar por mejorar su calidad como bailarín y artista mediante una formación óptima dentro de las artes escénicas y ser una llave más para el que quiera profesionalizar su talento y pueda abrir todas las puertas de oportunidades dentro del mercado que se les presente. El objetivo es formar parte del mercado, ser considerados aún más una compañía con un nombre que retumbe en todos los escenarios no solo a nivel nacional, sino también internacional y ayudar a todos los artistas a que su movimiento sea escuchado.

57A COLECTIVO
ESENCIA

2. Definición y aplicación práctica de la metodología de 5taesencia como herramienta de investigación, enseñanza y desarrollo de creaciones artísticas

2.1 Definición de metodología

Los conceptos de metodología y técnica son comúnmente empleados de manera errónea en cuanto a compañías de danza o creadores se refiere.

El término técnica, aplicado a la danza, se refiere al conjunto de procedimientos, recursos y conceptos que se utilizan en el entrenamiento, formación y/o creación dancística y que suele ser sistematizada en distintos grados, como por ejemplo la técnica de Ballet Clásico, la técnica Graham en Danza Moderna, la técnica de Contact Improvisation en Danza Contemporánea o la técnica de Popping en Hip-Hop.

Por otro lado, el término metodología se refiere a una serie de técnicas o procesos que sirven para realizar investigaciones y exposiciones. Aplicado a la danza, define el procedimiento, recursos, técnicas a utilizar y cómo se emplean en clases, sesiones de entrenamiento, investigación de movimiento y creaciones.

Es muy común escuchar que una compañía se destaca por su “técnica única y distintiva”; sin embargo, es poco probable que dicha compañía haya creado una

nueva técnica revolucionaria, y en la mayoría de los casos lo que realmente se tiene es o un dominio asombroso de una o varias técnicas existentes, o bien una metodología distintiva, que emplea y combina técnicas de manera innovadora, dando así, lugar a clases y creaciones artísticas novedosas. Teniendo estos conceptos claros, procederemos a definir los distintos aspectos de la metodología de trabajo de 5taesencia, desde sus orígenes hasta su aplicación práctica actual.

2.1.1. Influencias en la metodología de 5taesencia:

2.1.2. Danza Moderna: Como ya lo hemos mencionado, dentro de nuestra formación universitaria nos hemos enfatizado en el estudio corporal y teórico del estilo danza moderna específicamente, con una formación en la técnica Graham y Horton por lo tanto nuestro lenguaje y búsqueda corporal tiene mucho que ver con estas 2 técnicas. El estudio de las mismas nos ha dado la facilidad de un cuerpo disponible para movimientos más ligados al trabajo fuerte, firme, lineal, corporalmente estable, rápido y ágil.

2.1.3. Danza Contemporánea: La danza contemporánea es nuestro principal medio de investigación corporal, es por el cual nos formulamos preguntas para nuestros espectáculos, las interrogantes con respecto a las mecánicas del sistema corporal en clases, es el estilo que nos hace ver la danza de manera ilimitada, el que nos proporciona las herramientas necesarias para las creaciones y por este medio poder trabajar en parejas gracias a la técnica Partnering e improvisación de contacto, el cual nos ayuda a reconocer al otro.

2.1.4. Hip-Hop: La cultura del hip hop para ambos ha sido los inicios en el movimiento utilizados para expresar algo propio en un escenario, la cultura consiste en 4 ramas o pilares que son el graffiti, el Dj, el Mc, y el break dance, nosotros nos enfocaremos en el break dance porque de ser la parte dancística como tal en la cultura del hip hop es otro de los pilares en nuestra metodología “**bY**”. El break dance es uno de muchísimos estilos de danza dentro de la cultura hip hop, pero a nuestro parecer es el origen de la danza urbana, alguno de esos estilos que también forman parte de nuestra formación como bailarines al igual que el break dance podemos destacar el Popping y el “hip hop choreography”, están muy instalados dentro de nuestra formación y forman en gran parte, la marca y la forma de movernos dentro de nuestros espectáculos dancístico, casi toda nuestra investigación de movimiento proviene de la exploración de estos estilos urbanos, junto con el cuerpo disponible que nos da la danza moderna y un pensamiento ilimitado que nos proporciona la danza y el movimiento contemporáneo todas juntas dan como resultado parte de lo que es “**bY**”.

2.1.5. Tricking: Dentro de nuestra búsqueda constante de lo que es el estado más puro del ser por medio del movimiento y las acciones corporales, el tricking ha sido el despertar o como nos gusta llamarlo el abrir de ojos a la bella y compleja manera de movernos. El Tricking es un deporte extremo de expresión corporal, derivado de disciplinas marciales como el Karate, Taekwondo, Wushu y Capoeira, que además incorpora movimientos de gimnasia artística y break dance. Es un deporte de exploración corporal que busca por medio de los trucos “Tricks” el desarrollo de un estilo propio, es una disciplina muy extensa y variada que busca al igual que “**bY**”

romper con los estilos convencionales la innovación por medio de nuevos trucos y demostrar el potencial del ejecutante.

2.2. Origen de la metodología de 5taesencia.

Para entender la metodología, primero hay que conocer el origen del nombre del colectivo: “**5taesencia**” (Quintaesencia). La quintaesencia se puede denominar como el estado más puro de una cosa, el extracto más depurado o concentrado de algo, en cosmología la quintaesencia es un tipo de energía del vacío, Fluido hipotético invisible sin peso y elástico, que se consideraba que llenaba todo el universo y constituía el medio transmisor de todas las manifestaciones de la energía también llamado éter.

La metodología o conceptos de ella surge del poder encontrar el estado más puro del “ser” por medio de su movilidad, somos seres móviles, cuerpos y estados de la materia, masas en el espacio que buscan estar en constante movimiento consciente e inconsciente intentando encontrar un propósito y una forma de vivir rodeados de otros cuerpos con el mismo fin y propósito, buscando lo mismo que nosotros en un mundo en movimiento y en un espacio a su vez en constante amplitud y movilidad. El origen de la metodología en principio es la búsqueda e investigación constante de maneras de expresar el Arte por medio del cuerpo y el movimiento con la finalidad de reconocer nuevas vivencias, estilos de vida y experiencias. Para poder establecer espacios de investigación abiertos a la conexión de diferentes géneros, estilos de danza y diversas disciplinas enfocadas tanto a la colectividad como su

conexión con el complejo mente-cuerpo como medio de estudio del lenguaje del movimiento.

Definición de la metodología “bY” (break yourself).

“**bY**” (break yourself) como metodología se podría definir literalmente como “rómpete a ti mismo” pero es un juego de palabras que busca reflejar la idea y la premisa de la metodología que es romper las barreras de nuestros propios pensamientos, aquellos que nos impiden avanzar y mejorar, por medio de un trabajo físico y mental con el vínculo del movimiento reconociéndonos a nosotros y a los demás cuerpos, busca abrir esas puertas o barreras mentales de estanque corporal generando incomodidades necesarias para mejorar y salir de una mentalidad cómoda y siempre estable.

“**bY**” busca generar orden dentro del caos que nos rodea tanto social, físico, mental y espiritual; un caos que ya existe en este mundo desde nuestro nacimiento, que nos ayuda a generar rutas de escape por medio de la improvisación desarrollando nuestras capacidades de resolución de problemas a través del movimiento consciente mediante la práctica continua de nuestros propios ejercicios y juegos en los que destacamos la “urgencia”, “desarrollo sensorial”, “propiocepción”, “concentración”, “aislamiento corporal”, “recursividad”, “cuerpo completo FRF”, “el foco”, todo esto naciendo de la premisa del “juego” y la combinación de nuestras especialidades de la danza aprendidas a lo largo de nuestra carrera y nuestra vida, entre otras búsquedas constantes que permiten que “**bY**” sea una metodología de

entrenamiento que se practique diariamente con la finalidad de mejorar como persona y artista.

Desarrollo de ejercicios y juegos “bY”:

- **Urgencia:** El significado de urgencia según la Real Academia Española (RAE) es la inmediata obligación de cumplir una ley o un precepto. Que en la metodología abordamos como, orden de la “mente” (1) que hace observar por medio de un movimiento inmediato al “cuerpo” (2) a adaptarse a una situación en concreto que planteamos a lo largo de la clase o el montaje.

Hasta generar la cualidad de urgente en un cuerpo disponible y abierto a la investigación, con la finalidad de preparar a (1) y (2) a posibles estados con tonos musculares más rígidos y de intensidades más veloces propensos a generar lesiones si no se trabaja este estado. Cargadas, caídas, rodadas, lanzadas y desbalances son algunos ejemplos.

Ilustración 2. Taller “bY” Encuentro nacional de danza 2022

Fuente: Fotografías de cobertura - Taller *bY* - Fotografía digital, Aleksandra

C.

- **Desarrollo Sensorial:** El desarrollo sensorial, dentro de la metodología lo definimos como proceso mediante el cual los bailarines afinan su capacidad de percepción y respuesta a los estímulos internos y externos a través del cuerpo en movimiento. Este desarrollo implica una mayor conciencia de las sensaciones físicas, como el equilibrio, la energía y el espacio, así como una conexión más profunda con los sentidos (vista, oído, tacto, olfato y gusto) sin olvidar la intuición. A través del desarrollo sensorial, los bailarines logran una interpretación más

auténtica y fluida del movimiento, lo que les permite expresar tanto emociones como conceptos de manera más integral y precisa.

Ilustración 3. Taller “bY” Festival Prisma Danza 2022

**Fuente: Fotografías de cobertura - Taller bY - Fotografía digital,
Colectivo 5taesencia**

- **Propiocepción:** La propiocepción, la definimos como la capacidad del cuerpo para percibir su posición y movimiento en el espacio sin necesidad de recurrir a la vista. Esta habilidad, conocida como "el sexto sentido del cuerpo", permite a los bailarines ejecutar movimientos con control, manteniendo el equilibrio, la alineación y la coordinación. A través de los ejercicios de propiocepción, los intérpretes son capaces de ajustar sutilmente su postura y movimiento en tiempo real, lo que es esencial para una ejecución fluida y segura, así como para la exploración creativa de nuevas formas de expresión corporal. La forma en la cual

abordamos estos conceptos es primordialmente dirigida para el cuidado del cuerpo mediante la ejecución de cualquier elemento sea acrobático o no.

Ilustración 4. Foto de prueba, afiche de taller “bY” Encuentro Nacional de Danza 2022

Fuente: Fotografía de prueba para afiche de espectáculo escénico -

Fotografía digital, colectivo 5taesencia

- **Concentración:** Los juegos y ejercicios sobre la concentración son enfocados al trabajo en pareja (Partnering), es la habilidad de mantener el enfoque mental y físico en el momento presente, alineando cuerpo y mente para conectarse profundamente con el compañero de baile. Muy parecido a los principios del yoga, donde la atención plena y la conciencia del cuerpo son esenciales, en la danza en pareja la concentración permite sincronizar los movimientos, la respiración y la energía, creando una comunicación no verbal fluida. Esta conexión consciente facilita no solo la técnica, sino también una mayor sensibilidad mutua, lo que potencia la armonía y expresión conjunta en el movimiento de ambos cuerpos. El

Partnering Contemporáneo es una disciplina que no se desprende de la danza moderna-contemporánea, principalmente de las técnicas mixtas contemporáneas y algunos elementos de técnicas acrobáticas, pensada para el desarrollo y la construcción del intérprete dúctil para la creación y conformación de dúos, tríos y demás formas conjuntas.

Ilustración 5. Espectáculo “Yo en Mi” 2022 Encuentro Nacional de Danza

Fuente: Fotografía de espectáculo escénico - Yo en Mí 2022 -

Fotografía digital, Rafa S.

- **Aislamiento Corporal:** El aislamiento corporal, enfocado a “**bY**” lo referimos a la habilidad de mover una parte específica del cuerpo de manera independiente, sin involucrar el resto del cuerpo. Esta técnica es fundamental para muchos estilos de danza, ya que permite una mayor precisión y control en la ejecución de movimientos, enfatizando detalles y expresiones sutiles. En danza contemporánea y moderna, el aislamiento corporal también es utilizado para explorar la segmentación del movimiento y la relación entre diferentes partes del cuerpo, contribuyendo a la profundidad y riqueza del lenguaje corporal. Este ejercicio es para generar una concientización aún más profunda de cómo mover nuestro cuerpo.

Ilustración 6. Taller “bY” Festival Prisma Danza 2022

Fuente: Fotografía de cobertura - Taller bY - Fotografía digital, Aleksandra C.

- **Recursividad:** La recursividad, es de nuestros ejercicios y juegos favoritos dentro de la exploración de la metodología “Break Yourself”, se refiere a la repetición o variación de un patrón o secuencia de movimientos de manera cíclica o en bucle. Este concepto permite que una acción o un gesto se ejecute con modificaciones sutiles, manteniendo una estructura básica, pero generando variaciones que aportan nuevas capas de interpretación o significado. En nuestra danza, la recursividad puede ser utilizada como una herramienta creativa para explorar la evolución de un movimiento, su impacto en el espacio y la narrativa, manteniendo una conexión con su origen inicial, pero transformándolo a través de repeticiones.

Ilustración 7. Ensayo de “Matadero” espectáculo del coreógrafo Luis Sierra

Colaboración de 5taesencia Festival Prisma Danza 2019

Fuente: Fotografía de cobertura - ensayo “Matadero” - Fotografía digital,

Kerlis P.

- **Cuerpo Completo F.R.F:** Es un ejercicio integral que trabaja simultáneamente tres cualidades físicas fundamentales: fuerza, resistencia y flexibilidad. A través de movimientos que combinan estas tres cualidades, se busca desarrollar una musculatura sólida y controlada (fuerza), aumentar la capacidad del cuerpo para mantener un esfuerzo sostenido sin fatigarse (resistencia), y mejorar la capacidad del cuerpo para moverse con amplitud y sin restricciones (flexibilidad). Este enfoque integral fortalece no solo el cuerpo, sino también la conciencia y el control en el movimiento.

**Ilustración 8. Colaboración de 5taesencia en el espectáculo “Matadero” Luis
Sierra Festival Prisma Danza 2019**

**Fuente: Fotografía de cobertura - Espectáculo escénico “Matadero” -
Fotografía digital, festival prisma**

- **El Foco:** Cuando hablamos de “foco” nos referimos a la dirección de la mirada y la atención del bailarín, tanto física como emocionalmente. Es un elemento clave para guiar la intención del movimiento y establecer una conexión con el espacio, los compañeros de baile y el público. El foco no solo implica hacia dónde se dirige la vista, sino también cómo se proyecta la energía desde el cuerpo y la mente hacia un punto específico, intensificando la presencia escénica. Controlar el foco ayuda a los bailarines a comunicar emociones, guiar la narrativa coreográfica y realzar la expresividad en su interpretación.

**Ilustración 9. Espectáculo de 5taesencia “Efecto Dominó” Encuentro
Nacional de Danza Panamá 2021**

**Fuente: Fotografía de cobertura - Espectáculo escénico Efecto Dominó 2021
- Fotografía digital, Rafa S.**

Cada uno de estos ejercicios no se desliga del otro, es decir, al dirigir el enfoque de “**bY**” a las capacidades limitadas del cuerpo, pero ilimitadas de la mente humana da como resultado el desarrollo de nuestra búsqueda constante de movimiento y expresionismo moderno-contemporáneo en el ámbito artístico, comercial, personal y espiritual. Así como cada ejercicio no es mejor que el otro y se complementan entre sí, es nuestro hilo conductor a la composición de obras artísticas orgánicas, con materiales humanos y una cotidianidad que ayuda al público a sentirse un poco más identificado con nuestro trabajo.

2.3. Aplicación práctica de la metodología como herramienta de enseñanza.

Llevamos la investigación de esta metodología principalmente para aquellas personas que les interesa aprender sobre el movimiento, más allá de si es bailarín o no, para cualquier persona que busque por medio de su movimiento salir de una comodidad no estable que es el “Confort zone” de cada uno y encuentre una forma de expresarse de otras maneras las cuales no está acostumbrado interpretar.

2.3.1. Dirigida a bailarines: La metodología, cuando está dirigida aquellas personas que tienen un nivel de conciencia corporal más sujetos a las prácticas dancísticas, es más demandante a nivel físico, es cuando incluimos un trabajo locomotor más exigente y no locomotor más exhaustivo mentalmente, el trabajo de Partnering en este punto está más presente dentro del sector de la enseñanza de “**bY**”. Es dirigido de esta manera para que por medio de un trabajo físico y mental exigente encuentre la fuerza para romper con los límites de lo aprendido por sus años previos dentro de su formación actual, es decir salga de lo que conoce para conocer nuevas formas de moverse. Aprender a desaprender con la finalidad de mejorar constantemente y ver el mundo siempre como un principiante que se asombra de los más mínimos detalles que lo rodean.

Ilustración 10. Taller “bY” Balarines del Programa “Movement Exchange”

2018

Fuente: Fotografía de cobertura - Taller “bY”- Fotografía digital, colectivo

5taesencia

2.3.2. Dirigida a no-balarines:

Si hablamos de personas que no están tan familiarizadas con el movimiento, que antes bailaban y han perdido la práctica, pero quieren seguir mejorando, practican otro tipo de disciplina o simplemente, buscan por medio de su movimiento experimentar cosas nuevas en sí mismos, el enfoque de “bY” está más dirigido al sector cognitivo de lo que es el movimiento o lo que nosotros conocemos dentro del mundo del movimiento.

Se dirige de esta manera para buscar un interés más amplio de lo que es el moverse, más allá de bailar como tal, es entender que formamos parte de un universo en movimiento y que somos un sistema de movimientos que fue creado

para moverse y que basándose en eso poder ser partícipes de su propia forma de expresar lo que sienten con su cuerpo y de ahí poder explorar más evolución en su desarrollo como intérpretes del movimiento. La clase es más teórica, más de diálogo, pero si incluimos dinámicas que van desde la coordinación corporal, el entendimiento del espacio y sus niveles, improvisación y musicalidad de manera que puedan tener una amplia gama de herramientas que les pueda servir en la clase avanzada dirigida a bailarines. Destacando ejercicios que denominamos “F.R.F” (fuerza, resistencia y flexibilidad), “el Foco”, “identificación del cuerpo y el espacio” entre otros.

Ilustración 11. Taller “bY” para bailarines y no bailarines del programa

“Movement Exchange 2018

Fuente: Fotografía de cobertura - Taller “bY” Movement - Fotografía digital,

Colectivo 5taesencia

2.4. Aplicación práctica de la metodología como herramienta de creación artística.

Nosotros como colectivo independiente quisimos mediante nuestra investigación encontrar una manera que nos ayudará a construir nuestros espectáculos escénicos, en base a los conocimientos que aborda el lenguaje coreográfico dentro de la danza, nuestra experiencia como bailarines y las ganas de hacer cosas diferentes que nos distinga de los demás coreógrafos, utilizamos “**bY**” como herramienta de creación.

El trabajo de Partnering y la improvisación de contacto son los protagonistas principales de la dinámica que nosotros denominamos “**dinámica de 3 puntos**”, esta fórmula que utilizamos como chispa de arranque para comenzar una creación coreográfica consiste en que 2 personas se coloquen frente a frente una denominada Rol A y la otra Rol B, el Rol A coloca una parte de su cuerpo sobre el cuerpo del Rol B, ese primer contacto lo llamamos “punto 1”, en este punto del desarrollo coreográfico el Rol B trasladó con su cuerpo el “punto 1” hacia otra parte de su propio cuerpo es decir un “punto 2” y el siguiente paso para completar el primer paso de la investigación corporal en la que consiste la dinámica es que, el Rol B mueva el “punto 2” hacia el cuerpo del Rol A y esto se concluiría en el “punto 3” y se repetiría el proceso pero esta vez el Rol B comenzaría el traslado de los puntos. Todo esto se hace improvisadamente con la finalidad de encontrar respuestas corporales para las incógnitas que nos planteamos al mismo tiempo que creamos.

Trabajar por medio de preguntas e incógnitas nos ayuda a tener una visión más amplia de lo que queremos expresar o no expresar al momento de crear un espectáculo, el movimiento no se hace tan literal para no caer en una especie de pantomima y ayuda a despertar el cuestionamiento del espectador y al mismo tiempo nos ayuda a limitar todas las ideas en algo más simple y no tan ambiguo y poco tangible a la hora de crear.

El trabajo corporal que se puede notar en gran medida durante nuestras presentaciones deriva de nuestra relación con el lenguaje de la danza urbana o Hip Hop y las técnicas provenientes de la danza moderna y contemporánea, todo esto junto con la metodología “**bY**” es lo que se puede ver en escena.

Ilustración 12. Foto prueba afiche del espectáculo de 5taesencia “Inside Out”

2017

Fuente: Fotografía de prueba para afiche de espectáculo escénico -

Fotografía digital, colectivo 5taesencia

Otro elemento sencillo, pero no menos importante que aplicamos como herramienta de creación artística es el uso de “la palabra”.

En lo que lenguaje se refiere, la palabra es considerada como el mayor contenedor de significado, no hay mejor manera de conocer un idioma o una cultura que a través de sus palabras y ya que consideramos el arte del movimiento como una forma de comunicación, sentimos que implementar las sensaciones sinceras de la interpretación de una palabra al movernos es una herramienta que nos ayuda a encontrar un sentido al momento de crear una obra.

La palabra es un recurso que las diversas culturas usan para llamar o darles significado a las cosas. Esta nominación no es arbitraria, puesto que esconde la historia, las memorias, la manera de ver el mundo de una sociedad.

La práctica de la interpretación de las palabras por medio del lenguaje corporal nos sirve de guía para plasmar en nuestros espectáculos lo que posteriormente el espectador podrá, a través de sus vivencias, interpretar de la manera que sea el mensaje, inquietud o idea que queramos que sea decodificado al momento de ver nuestras puestas en escena.

Ilustración 13. Espectáculo de 5taesencia “Efecto Dominó” Encuentro

Nacional de Danza 2021

Fuente: Fotografía de espectáculo escénico - Efecto Dominó 2021 -

Fotografía digital, Alegre S.

La Música: La musicalidad no es algo crucial dentro de nuestras propuestas artísticas, pero siempre implementamos el uso de sonidos percusivos los cuales con nuestro cuerpo marcamos textualmente cada espacio sonoro con la finalidad de dar la ilusión que manipulamos la obra a nuestra conveniencia. Y ya que entramos en materia musical procuramos que cada obra tenga una esencia propia, por lo tanto, cada coreografía tendrá su música original, que pueden ser tantos sonidos ambientales, algún texto o poema narrado como lo hicimos en “Delirio al Derecho” (2019) donde interpretamos el texto del escritor Ecuatoriano Galeano Eduardo “Derecho al Delirio” (1999) y la propia creación del músico al ver la obra o viceversa.

Como siempre es un trabajo colectivo invitamos a los músicos explorar por medio de la improvisación sonidos que busquen ambientar cada escena explicada

previamente y a libre interpretación o de salida mostramos el trabajo realizado previamente, sin música, conversamos con los especialistas en el sonido y llegamos a un acuerdo de cómo queremos que se aclimaten las escenas de la obra.

En cambio, en nuestro espectáculo “LA CONVERSA” (2023) los músicos y el cantante tenían libertad total de improvisar sobre la marcha cada espacio sonoro con solo ver e interpretar nuestro movimiento y la escena. Esto nos indica que la exploración constante de maneras de expresar la danza es infinita en esta obra.

Ilustración 14. Espectáculo 5taesencia “Efecto Dominó”, 2021 Encuentro Nacional de Danza

**Fuente: Fotografía de espectáculo escénico - Efecto Dominó 2021 -
Fotografía digital, Alegre S.**

Luces: La iluminación en la danza como en el teatro es un elemento crucial que desempeña un papel fundamental en la creación de atmósferas, el realce de la acción y la comunicación de emociones. Los equipos de iluminación profesionales utilizados en escena son verdaderas herramientas mágicas que permiten a los diseñadores y técnicos crear impactantes efectos visuales, transportando al público a mundos imaginarios y potenciando la narrativa teatral. Hoy en día gracias a los conocimientos adquiridos en nuestra carrera hemos podido diseñar la iluminación en todos nuestros espectáculos, pero todo eso no sería posible sin el trabajo de los técnicos que tienen los conocimientos más específicos para manejar ciertos elementos en los teatros y que para nosotros el elemento más importante a parte de las luces es la consola. Las consolas de iluminación son el centro de control de todo el sistema de iluminación en el teatro. Estas sofisticadas herramientas permiten tanto a los técnicos como a los diseñadores de iluminación crear y modificar efectos en tiempo real, controlando la intensidad, el color y la dirección de las luces. Las consolas modernas ofrecen una interfaz intuitiva y potentes capacidades de programación, lo que permite a los técnicos de iluminación almacenar y reproducir diferentes escenas y efectos de iluminación con precisión milimétrica. Las consolas de iluminación son esenciales para garantizar una ejecución perfecta de la iluminación en cada función teatral y proporcionar un control completo sobre todos los equipos de iluminación utilizados.

Nuestro estilo actual en cada pieza lleva una ambientación un poco más oscura seleccionando las escenas con tonalidades cálidas y terrenales en su gran mayoría en momentos más humanos a su vez tonos más fríos y místicos en momentos en los que queremos expresar ideas más profundas, nos ayuda saber un poco sobre la teoría del color y qué efecto tiene en la mente humana al percibirlos o pensarlos, pero todo varía dependiendo del tipo de pieza a crear, este punto no debemos tomarlo como verídico todo es prueba y error.

Ilustración 15. Colaboración 5taesencia Videoclip Alejandro Lagrotta “No Sabes”, 2019

Fuente: Fotografía de Videoclip

Alejandro Lagrotta 2019

Fotografía digital, colectivo 5taesencia

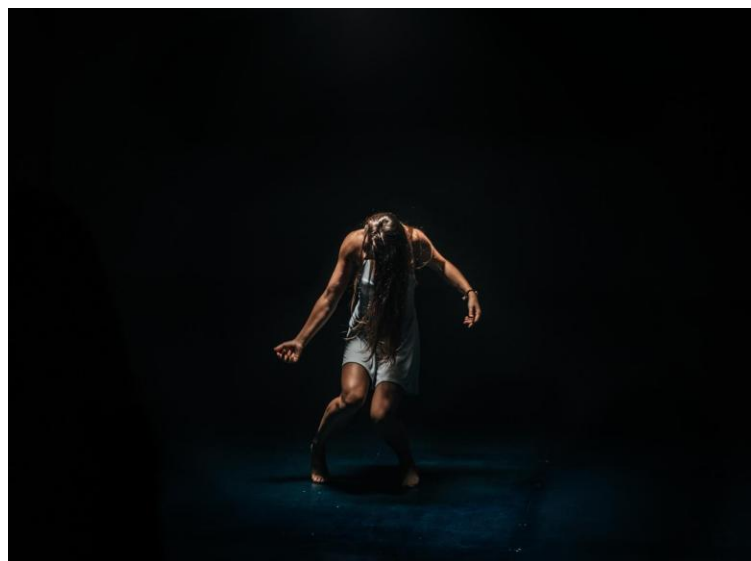

Ilustración 16. Espectáculo 5taesencia “PACTO” 2019 Concurso “Nuestros Creadores”

Fuente: Fotografía de espectáculo escénico - PACTO 2019 - Fotografía digital, colectivo 5taesencia

3. Implementación del plan para la formalización de 5taesencia como Compañía de danza moderna-contemporánea.

Implementación del plan para la formalización de 5taesencia como Compañía de danza moderna-contemporánea

Diagnóstico actual de 5taesencia

5taesencia es actualmente un colectivo de danza que opera bajo un modelo colaborativo, enfocado en la creación, el desarrollo y la práctica de la danza moderna-contemporánea en Panamá. A pesar de nuestros logros artísticos, como la producción de obras, talleres y la implementación de nuestra metodología “**bY**”, enfrentamos limitaciones debido a la falta de formalización legal como compañía. Esto restringe nuestro acceso a financiamientos, subsidios gubernamentales y

oportunidades de reconocimiento institucional dentro del sector cultural y económico.

Para avanzar hacia la formalización, hemos diseñado un plan integral que contempla aspectos legales, administrativos y artísticos. Este plan permitirá que **5taesencia** opere como una compañía formalmente establecida, capaz de competir y colaborar en el ecosistema artístico local e internacional.

Objetivos

1. Formalizar legalmente a 5taesencia como compañía de danza moderna-contemporánea.

- Inscripción en el registro de personas jurídicas aplicable.
- Obtención de los permisos legales necesarios para manejar una empresa.

2. Fortalecer nuestra estructura organizativa.

- Crear roles administrativos y artísticos específicos.
- Establecer un equipo de gestión para las finanzas, la producción y la promoción.

3. Incrementar la sostenibilidad económica.

- Desarrollar estrategias de financiamiento diversificado.

- Ampliar las oportunidades de ingresos mediante alianzas estratégicas y subvenciones.

4. **Consolidar nuestro posicionamiento en el mercado cultural.**

- Participar en festivales y circuitos de danza nacionales e internacionales.
- Promover la metodología “**bY**” como una propuesta única de investigación y creación artística.

Estrategias de implementación

1. Aspectos legales

La formalización requiere el cumplimiento de los pasos legales establecidos en Panamá, como el registro ante el Ministerio de Cultura y la inscripción en asociaciones como SADANPA (**Sindicato de Artistas de la Danza en Panamá**).

Estos pasos incluyen:

- Redacción de los estatutos de la compañía.
- Inscripción como asociación cultural o fundación.
- Solicitud de permisos y licencias correspondientes.

2. Estructura organizativa

- **Definir roles clave:** Dirección artística, producción, administración y relaciones públicas.

- **Capacitación del equipo:** Talleres sobre gestión cultural, financiamiento y estrategias de mercado.
- **Formalización de contratos:** Garantizar la seguridad laboral de nuestros integrantes.

3. Estrategias económicas

- **Subvenciones:** Aplicar a fondos culturales nacionales e internacionales.
- **Patrocinios:** Establecer colaboraciones con empresas privadas interesadas en apoyar la cultura.
- **Eventos autogestionados:** Realizar presentaciones y talleres pagos.

4. Plan de difusión y posicionamiento

- Participación en festivales como Prisma Danza y Encuentro Nacional de Danza.
- Uso de redes sociales y plataformas digitales para promocionar nuestros espectáculos.
- Publicación de contenidos educativos y artísticos basados en la metodología “**bY**”.

Cronograma

Actividad	Tiempo estimado
Elaboración de proyectos artísticos	6 meses
Formación del equipo administrativo	2 meses
Implementación de estrategias de financiamiento	6 meses
Registro legal	3 meses
Lanzamiento oficial de la compañía	12 meses

4. Documentación de resultados

Evidencia de logros y avances

1. Producciones artísticas

Desde nuestra fundación en 2016, **5taesencia** ha desarrollado siete producciones originales:

- *Efímero* (2016, Costa Rica - Festival REVÉS).
- *Inside Out* (2017, Panamá - Concurso Nuestros Creadores).
- *Delirio al Derecho* (2018, Panamá - Festival Vía Plural).
- *Pacto* (2019, Panamá - Concurso Nuestros Creadores).

- *Efecto Dominó* (2021, Panamá - Encuentro Nacional de Danza).
- *Yo en Mí* (2022, Panamá - Festival Prisma Danza, 2023, Bulgaria - Kalagia Asociación de Artes Marciales Yang Taiji, 2024, Costa Rica - Festival REVÉS).
- *La Conversa* (2023, Panamá - Encuentro Nacional de Danza).

Estas obras han destacado por su enfoque innovador en la exploración del movimiento y su conexión con temas sociales y emocionales.

2. Metodología “**bY**”

La implementación de “**bY**” nos ha permitido:

- Formar tanto a bailarines como a no bailarines.
- Desarrollar talleres que integran elementos de danza moderna, contemporánea y urbana.
- Posicionarnos como un espacio único de investigación corporal en Panamá.

3. Alianzas estratégicas

- Colaboraciones con instituciones culturales como el Ministerio de Cultura y SADANPA.
- Participación en eventos internacionales que han ampliado nuestra visibilidad como colectivo.

4. Retroalimentación cualitativa

Nuestros integrantes y colaboradores externos han destacado el impacto positivo de **5taesencia** en su desarrollo artístico y profesional, resaltando nuestra capacidad para fomentar la creatividad y la innovación.

Análisis de los resultados

- **Fortalezas:** Metodología única, impacto en la formación de artistas emergentes, y producción de obras de calidad.
- **Debilidades:** Falta de financiamiento sostenido y de una estructura formal consolidada.
- **Oportunidades:** Creciente interés en la profesionalización de la danza en Panamá.
- **Amenazas:** Competencia en un mercado limitado y falta de apoyo estatal estable.

Conclusión de resultados

Los resultados documentados evidencian que, aunque **5taesencia** opera dentro de un marco de informalidad, nuestro impacto en el sector cultural panameño es significativo. Con la formalización como compañía, proyectamos que alcanzaremos mayores niveles de reconocimiento y sostenibilidad, consolidándonos como un referente en la danza moderna-contemporánea en Panamá.

ANEXO

Esta sección está dedicada a mostrar, el Arte de los afiches de las distintas presentaciones de la compañía **5taesencia**, los vestuarios, personajes ya elaborados, cronograma de entrevistas y resúmenes de las entrevistas a directores de distintas compañías panameñas y latinoamericanas. Un poco de lo ocurrido en los últimos años de investigación dancística de **5taesencia**.

Panamá, 14 de mayo de 2025

Magister

Jorge Jované

Decano

Facultad de Bellas Artes

E. S.D.

Respetado decano:

La suscrita **TERESITA ESTHER NIETO** notifica haber revisado por solicitud de los estudiantes **ADRIÁN MORALES**. Con cédula de identidad personal 8-891-1147. Y **ALEKSANDRA CHAKAROVA**. Con cédula identidad personal E-8-147722. LA TESIS: "COMPAÑÍA 5TAESENCIA": ESPACIO DE CREACIÓN, DESARROLLO Y PRÁCTICA PARA PROFESIONALES DE LA DANZA MODERNA-CONTEMPORÁNEA EN PANAMÁ. Para optar el título Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en Danza y Énfasis en Danza Moderna. Y, a la vez doy fe que el documento cumple satisfactoriamente con todos los requisitos formales de ortografía y de redacción exigidos por el idioma español.

Atentamente,

Profesora de Español

Teresita Nieto 7-11-294
7-111-294.

Tabla de Entrevistas

Nombre	Compañía	País	Modalidad de Entrevista	Fecha de entrevista
Omaris Mariñas	Cia Watáa	Panamá - Francia	En Persona	Viernes 18 oct
Julia Olivella	Glints Arts	Panamá	Reunión virtual	Sábado 5 feb
Francheska Giangreco	Boundless	Costa Rica	En Persona	Sábado 26 oct
Marko Fonseca	Los Innato	Costa Rica	Reunión Virtual	Sábado 26 oct
Mireya Navarro	Coraza	Panamá	Reunión Virtual	Viernes 4 feb
Eleonora Dall Asta	La Tribu Performance	Panamá	En Persona	Sábado 5 feb
Raúl Salvador	VAYA Movement	Alemania - El Salvador	Reunión Virtual	Sábado 12 feb

Preguntas:

- Háblanos un poco acerca de ti.
- ¿Cuándo y por qué decidiste dedicarte a la danza?
- ¿Profesionalmente te dedicas a algo más que a la danza?
- ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
- ¿Qué preferirías... ¿Formar parte de una compañía de renombre o dirigir tu propia compañía?
- Cuéntanos un poco acerca de (*tu compañía/proyecto*).
- ¿Cuándo empezaste a conceptualizar (*tu compañía*)?
- ¿Cuándo y cómo empezaste a realmente ejecutar tu idea y crear (*tu compañía*)?
- ¿Cuáles fueron tus objetivos iniciales con (*tu compañía*)? ¿Han cambiado en la actualidad?
- ¿Qué has hecho con (*tu compañía*)?
- ¿A qué quieres llegar con (*tu compañía*)?
- ¿Qué sabes de nosotros como **5taesencia**?

Resumen de Entrevistas

Cada uno de los artistas con los que hemos hablado tienen una cosa en común escondida entre sus palabras, y pensamos que es: la opinión de los demás no debe ser en gran medida influyente en tus metas como artista, confiar en lo que hacen es lo que los ha llevado a ser quienes son hoy día en el arte. La mayoría enfrenta diversas dificultades, que van desde no tener un cuerpo ideal para el baile hasta cuestionarse si continuar en la danza o dedicarse a otra profesión debido a distintas circunstancias.

Al conocer a todos estos artistas, conocer sobre sus historias, anécdotas, situaciones de vida, dificultades, triunfos, el momento en que decidieron ser bailarines, coreógrafos, maestros, entrenadores, sus inicios y sus metas, nos llena de tanta inspiración para seguir haciendo lo que amamos. Tal vez no de la misma forma en que ellos comenzaron, pero con la certeza de que uno puede convertirse en un gran artista si realmente lo desea y se compromete, poniendo manos a la obra para alcanzar sus metas y proyectos.

El punto de vista de cada uno de los entrevistados tenía mágicamente una sincronización en sus palabras que parecía ensayado, todos preferían tener su propio proyecto que formar parte de otro por más grande que fuese, cada uno con sus propias palabras, pero todos con el mismo fin.

Es productivo, escuchar personas que admiramos decir que el trabajo que hacemos va por un buen camino, personas con más experiencia en el campo laboral artístico, más trayectoria y, sobre todo, que aún hoy siguen siendo parte del ecosistema de la danza a nivel mundial.

Escuchar de sus palabras que la perseverancia es el motor más poderoso para seguir siendo un buen artista, tanto en Panamá como en el mundo, resulta profundamente inspirador.

Entrevista a Mireya Navarro

La profesora Mireya Navarro nos cuenta que comenzó en la danza siendo adulta. Antes de entrar a la Universidad de Panamá en la Facultad de Bellas Artes ya bailaba en una agrupación llamada El Coro de las Américas, cuya sede de entrenamiento y formación estaba ubicada en *DEXA* un edificio dentro de la Universidad de Panamá. Fue allí donde nació en ella la idea de dedicarse a la danza, convertirse en coreógrafa y dirigir una agrupación. En ese entorno conoció a múltiples bailarines panameños, maestros y profesionales que en ese momento impulsaron la danza en el país. Ella notaba que muchas miradas estaban puestas en su talento, y sabía que ese talento era real. Un día, se le presentó la oportunidad de responder una pregunta que marcaría su camino: “ ¿Te gustaría estudiar?” ahí comenzó con toda esta idea de la danza y ser coreógrafa y directora de una agrupación de danza conociendo a múltiples bailarines panameños maestros y gente profesional en el medio que en ese momento movían la danza en panamá, ella notaba que muchas miradas estaban en su talento el cual era cierto, un día se le dio la oportunidad de responder la pregunta, ¿te gustaría estudiar?... a Brasil y sin pensarlo mucho tomó la buena decisión de poder ir a formarse como profesional en Brasil junto con un buen amigo de ella Luis Escobar.

Antes de dedicarse por completo a la danza, ella estudió para ser agente del hogar. Sin embargo, nunca ejerció esa profesión. Ya que decidió enfocar toda su energía en la danza y se alejó completamente de ese camino. Nos cuenta que, desde

entonces, ha vivido únicamente de su trabajo como bailarina, algo que muchos jóvenes hoy en día no logran conseguir.

Lo que más le gusta de su trabajo, nos cuenta entre risas, es algo que ha evolucionado con el tiempo. Antes, lo más significativo para ella era simplemente bailar. Sin embargo, tras haber formado a generaciones enteras, hoy lo que verdaderamente le llena que antes lo más significativo para ella era bailar pero que hoy en día después de pasar por tantos cuerpos diferentes y formar a tantas generaciones la llena es enseñar, guiar a jóvenes en pleno crecimiento, descubrir talentos ocultos en verdaderos artistas y hacerles ver que, a través de la danza, pueden convertirse en personas importantes en la vida.

Coraza compañía de la profesora Mireya Navarro.

Nos comenta, que su realidad comenzó en la universidad de Bahía conectando con otros bailarines y pudo bailar por primera vez en una compañía de danza negra afro como maestra y coreógrafa dentro de esa compañía en la universidad en Brasil. Su primera coreografía antes de formarse el grupo Coraza fue con los compañeros y amigos de la universidad donde le surgió la iniciativa de tener esa identidad tan característica que es mezclar las danzas africanas junto con la danza Moderna y Contemporánea. Al regresar a Panamá era casi seguro que ella tendría puertas abiertas, por el reconocimiento que tenía a ofertas de trabajo, presentaciones etc., y como era de esperarse le pidieron que formara jóvenes y bailarines del *DEXA* que ahora era un grupo de danza llamado **Haiku**. Pero como ya era un grupo existente, el cual ya había tenido entrenamiento de otras personas, tenían ideales distintos, una visión diferente de la danza, ella decide hacer un pequeño grupo y enseñar

clases de danza afro en el colegio EPISCOPAL en donde por fin surgió la idea de nombrarlo “CORAZA” (1990).

Mireya Navarro, como ella misma nos contó ya formaba parte de diferentes compañías en Brasil y al regresar se interesó por hacer su propio grupo y posteriormente compañía independiente CORAZA, le preguntamos ya que tenía ambas experiencias, si prefería seguir formando parte de esas compañías más reconocidas en Brasil o crear y ser directora de su propia compañía, Y esto fue lo que nos dijo: “Los anhelos, los sueños no fueron lo que uno quería si uno no tiene un apoyo de alguien, del Estado, instituciones, hacemos el esfuerzo... me dediqué a buscar la identidad de cada uno, (sus bailarines) y así juntos pudimos buscar la identidad de CORAZA”.

Después de haber tomado esa decisión tan importante en su carrera artística su compañía tuvo innumerables oportunidades unas de ellas nos comenta que fue todo un viaje por Centroamérica hasta llegar a México, comenzó a trabajar con la universidad de Panamá y apoyar a jóvenes que estaban estudiando la carrera de danza para que pudieran tener la experiencia de viajar por Latinoamérica con intercambios de otras universidades y con orgullo nos cuenta que en todas las manifestaciones culturales que se realizaban la compañía de danza CORAZA cuando llegaba al escenario la audiencia quedaba fascinada con el trabajo que sus bailarines esos jóvenes realizaban.

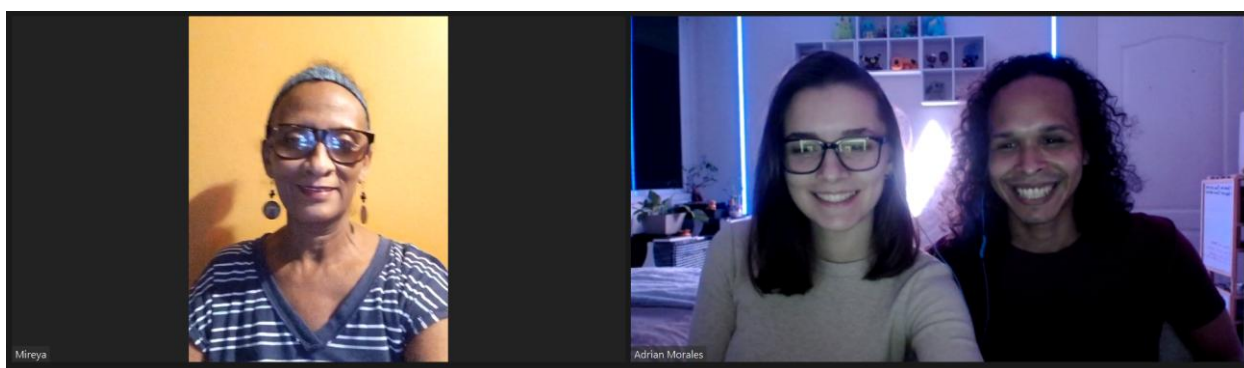
Una de las últimas cosas que nos dijo a lo largo de la entrevista fue, que si uno quiere hacer las cosas busca las maneras para realizarlas, pero ese no fue el caso cuando la misma Mireya Navarro en persona le presentó una propuesta al rector de la universidad de Panamá de formar una compañía de danza moderna universitaria

para así facilitar el ingreso de nuevos estudiantes, realzar el interés por la danza, el arte, la cultura y lo único que recibió de su parte fue una reunión con la directora del *DEXA* que estaba formando en ese entonces una compañía de danza folklórica, en pocas palabras, le rechazaron su propuesta de formar esta compañía de danza universitaria y nos dice que fue un gran golpe de desilusión para ella, alguien tan importante en el mundo de la danza panameña, le fue desanimante la situación y lo pudimos notar al contarnos esto desde sus propias palabras: “te baja la moral, quiere decir que nosotros los bailarines no tenemos esa credibilidad en el sentido de que podríamos formar un espacio alternativo para el desarrollo de las artes escénicas”. Eso nos pone a reflexionar que una propuesta tan prometedora y tan dada al desarrollo y la integridad de artistas dentro de un sector como es la universidad se le fue rechazada por las directivas del lugar a una persona con tanto renombre dentro de la misma industria como lo es Mireya, ¿qué es lo que pensarán ellos de unos jóvenes que están en esta búsqueda de la formalidad de una compañía de danza independiente?

Culminando con la entrevista nos enfocamos con una pregunta que sabemos que es fundamental para la formación de cualquier idea y o sueño que tenga todo emprendedor ¿a qué le gustaría llegar con su compañía? Y nos responde con un sencillo, “me gustaría que Coraza llegase a ser conocida como una compañía de danza de Panamá en el sentido de que se le dé el derecho de ser” (Navarro, 2023), no solo como compañía y ya está si no que se le reconozca el trabajo con respecto

a la investigación sobre la búsqueda de la identidad y el que somos, de dónde venimos y su esencia negra.

Se enorgullece de que todos sus bailarines están realizando lo que siempre han querido y lo que ella siempre quiso para ellos, es que cada uno busque quién es y lo consiguió y sigue adelante. Esas son sus 2 más grandes deseos dentro de su compañía, el cual ha podido realizar 1 de los 2, ver crecer a los suyos, y que se le reconozca el trabajo que ha venido haciendo por la cultura y el arte en Panamá.

Entrevista Julia Olivella

Julia Olivella es una mujer artista, madre, amante del arte, luchadora sindicalista que desde muy pequeña supo que es lo que quería con su vida, el arte, que le ha permitido ser lo que es hoy en día. Docente en la Facultad de Bellas Artes en la escuela de danza de la Universidad de Panamá, directora de su propio grupo “Glint Arts” que lleva una trayectoria de más de 15 años en la escena artística en Panamá. Ella lo cataloga como un laboratorio de creación y de formación de futuros artistas, busca el desarrollo del Arte de la danza en todos sus aspectos y actualmente durante la marcha forma parte del sindicato de artistas de la danza para no solo promover y desarrollarlo si no defenderlo y hacer que se respete por medio de leyes y legalidades el trabajo de los bailarines en Panamá.

Comienza su carrera artística desde sus 4 años de edad, cuando por sucesos de la vida entra al escenario como extra de una escena de teatro y ve todas las luces, el sudor, los nervios, el esfuerzo y la energía de todas las personas ahí presentes. La artista Julia Olivella experimenta el sentimiento de querer ser un ángel de este cielo que es la danza para nosotros.

Un caminar en conjunto de la danza y la enseñanza, posteriormente, al ir culminando sus estudios en la escuela nacional de danza la llevó a entender que “El arte y su profesionalización junto con un trabajo responsable es lo que la ha llevado en esa evolución artística a ser lo que es hoy en día”.

Para la profesora Julia el arte es un todo, por el tipo de vida que ha tenido, la danza la ha llevado hasta donde está hoy en día y la experiencia que le ha dado dedicarse

a tantas cosas dentro del medio del arte son las que la ha llevado a ser quien es para personas como nosotros. Tener que ser obligatoriamente su propia productora, vestuarista, maquilladora, coreógrafa, bailarina, actriz, asesora de imagen, gestora cultural, diseñadora gráfica, artista visual entre muchas otras cosas más sin serlo de profesión, sin embargo, la vida artística en Panamá la ha tenido que dirigir en este camino difícil, pero la ha encaminado a una vida llena de momentos duros también provechosos como bailarina. No es lo óptimo dentro de los estándares de, (¿Qué es lo que un bailarín se debe enfocar para ser mejor?). Pero dentro de este medio ayuda a tener una visión más genérica de todos los procesos y todo lo que debe pasar una compañía para ser parte de esto que llamamos profesionalismo cultural.

Nos comenta que su primera motivación fue como a cualquiera de nosotros, pisar un escenario y ser parte de eso a nivel de intérprete bailarina, no había un escenario en el que Julia no estaría demostrando el potencial profesional que trabajó desde sus 4 años de edad. Sale de la escuela nacional de danza que era lo “único” que le daba un respaldo profesional para dedicarte al mundo del espectáculo dentro de la industria de la danza en Panamá en esos momentos y se centró en trabajar su arte, en presentaciones, eventos y todo lo que la ayudara a nivel financiero. Si con danza tenía que ver ella estaba allí.

La segunda motivación que tuvo en estas 3 etapas que nos comenta, que son para ella la interpretación, la de entrenadora y la coreografía. La etapa actual es la que más le apasiona la de la coreografía, plasmar un pensamiento, sentimiento, estructura corporal, o cualquier justificación en un cuerpo que pueda reflejar todas

esas cosas en un momento efímero para que otras personas reciban esta información es lo que la llena actualmente como artista.

En mayo de 2005 a Julia le surge esa pregunta que nos hacemos siempre que vamos a comenzar con un proyecto, ya que tengo tiempo presentando a mis bailarinas con las cuales vengo entrenando desde muy pequeñas por qué no darle un nombre, una identidad, una misión y visión, que denote un valor más profesional a esto que estoy haciendo y surge la idea de crear su propia agrupación Glint Arts compañía juvenil de danza. Si es cierto que era juvenil, pero ellas salían de un espacio el cual era solo entrenamiento, a pisar un escenario, es decir la ejecución a un punto profesional de entregar un material coreográfico creado por Julia Olivella que llevaba un trabajo metodológico de una profesional del medio en eventos y presentaciones por todo el país.

Mientras nos contaba esto la profesora Julia nos dijo estas palabras: “Hay gente virtuosa en el arte, que nace con ese don, pero también tenemos la capacidad de encontrar artistas en el camino. Dame una persona con más disciplina que mil indisciplinados” (Olivella, 2023). Glint Arts compañía juvenil de danza no estaba conformada por bailarinas con un nivel artístico en sus inicios profesionales, pero mientras transcurría el tiempo durante la marcha, la disciplina y el trabajo duro los llevó a ser una agrupación con mucho nivel profesional.

Entrevista Eleonora Dall' Asta

“Leo” como la conocemos y como nos comenta es Italiana bailarina, coreógrafa circense de danza aérea, directora y dueña de “El Cuarto Rojo” actualmente terminó su maestría en circo contemporáneo en la Universidad de Estocolmo, con más de 25 años viviendo en Panamá, es una amante del movimiento que en sus inicios no proviene de una familia de bailarines y mucho menos de artistas del circo contemporáneo, su interés por el movimiento comenzó desde pequeña cuando su familia la introdujo en el mundo del ballet, pero nos cuenta que no le gustaba mucho por todo lo que conlleva ser una bailarina clásica, el típico estereotipo de bailarina, alta, delgada, con los mejores pies y gracia como un cisne, Leo, según nos dice era todo lo contrario a eso que se le exige en una clase de ballet e incluso sus mismos familiares se burlaban de su estructura corporal nos contó de manera graciosa. Fue probando con distintos tipos de deportes como el voleibol, karate, entre muchas otras cosas. Cuando llega a Panamá por cosas de la vida, estudia comunicación social y durante la carrera conoce a “Omaris Mariñas” bailarina y directora en la actualidad de la compañía Wa-táa junto a ella comenzó como la introducción a la danza moderna en el grupo de la profesora Vielka Chu “yansa danza” haciéndose buenas amigas por un tema muy común en la ciudad de Panamá que es el que tu familia no te deje estudiar danza. Leo por las mañanas se metía en todas las clases de danza que pudiera, en la tarde estaba en su carrera de comunicación social y por las noches bailaba junto a Omaris y más bailarines en “yansa danza”. Podemos observar según nos cuenta que su iniciación no solo en la danza, sino en el movimiento, nace en Panamá.

Leo según nos cuenta es una persona rebelde que siempre quiere hacer las cosas a su manera, nos dice: “Si me dicen tiene que hacer A, pues yo encontraba la manera de hacer B, C, D...” (Dall’ Asta, 2023) esa es una de las razones por las cuales se fue interesando por el circo contemporáneo, del movimiento en el aire que es en lo que actualmente está enfocada. Entonces provenía de ese mundo de la danza en el cual tomaba clases de danza, **pero no era bailarina**, aunque le encantará y lo amaba siempre tuvo esa disputa en sí misma, las observaciones por parte de cualquiera que veía danza en esos momentos, que si las puntas, el mal salto, los pies, la figura y la lista sigue y siempre era como lo que ella no podía ser. Cuando entró a hacer circo, por inspiración de unos brasileños que llegaron a Panamá a una presentación a la que ella asistió, quedó encantada les pidió por favor que le enseñaran su bello arte. Todo estaba bien, se sentía libre haciendo lo que ella quería ser. Y ya en su profesionalización en la Escuela Nacional de Londres nos decía que a pesar de que el circo sea una disciplina muy firme y exigente sentía que, aunque buscara esa alternativa X de hacer sus cosas en vez de llamarle la atención criticarla o regañarla y juzgarla, le aplaudían. Cuando nos referimos a circo no nos referimos al circo tradicional si no al circo contemporáneo el cual incluye bailarines, movimiento, música, intérpretes del movimiento, estructuras, teatro físico y el cual puedes mezclar muchos tipos de disciplinas. Ese es el mundo que le encantó a Eleonora Dall’ Asta.

Cuando regresa a Panamá junto a su novio/esposo crean lo que es la primera compañía de circo contemporáneo en Panamá llamada “La Tribu Performance” a su vez “El Cuarto Rojo” en el año 2012 que es el primer espacio de circo en Panamá.

Una de las cosas que nos dijo Leo acerca de su experiencia como artista profesional dentro del mercado laboral dancístico “performático” en Panamá fue, que el aprender de otras compañías más grandes es una buena estrategia para posteriormente en base a tu experiencia en esos lugares, esas compañías, esos trabajos puedas comenzar tu camino como algo novedoso y emergente, gracias a todos los aspectos que tu viviste y no solamente a nivel artístico, sino también a nivel burocrático, reglas, manejo de cuentas, tratos hacia el cliente, difusión de tu producto que es muy importante hoy en día.

Un poco conversando sobre cuáles eran los ideales de Leo con respecto a su trabajo su compañía, nos dimos cuenta que lo único que quería era impulsar un movimiento de oportunidades abierto a cualquiera con la disponibilidad y disposición que quisiera hacerlo, un movimiento que apoyaba a artistas de la calle como comenzó “La tribu performance” y que a su vez beneficiará su sed y hambre por la exploración e investigación de nuevos horizontes en el mundo de la danza y el circo contemporáneo.

“La Tribu Performance” se caracteriza por ser un grupo de artistas el cual no les dice que no a ningún tipo de espectáculo, por una parte, por supuesto a nivel económico representa más ingresos para la compañía, por otra nos dice Leo que esta fiebre por las presentaciones surge de la idea que tiene Eduin su novio/esposo de crear espectáculos y presentaciones a la medida dándole así la exposición que ellos se merecían por ser tan buenos en lo que hacen y nos comenta que hacerlo en Panamá ha sido de gran ayuda por el tipo de lugar que es, es decir, su ubicación

estratégica a nivel de grandes empresas que buscan espectáculos para eventos, conferencias etc. y por su clima tropical que permite el desarrollo constante de creaciones artísticas a diferencia de ciertas partes de Europa donde, por ejemplo, hay 6 meses de invierno y no se puede hacer gran cosa. Con eso podemos observar que Panamá como ubicación para las artes escénicas es un buen lugar para el desarrollo de nuevos artistas emergentes.

Entrevista Omaris Mariñas

La directora, gestora cultural, productora, coreógrafa y artista panameña Omaris Mariñas nos habla un poco sobre su pasado como persona antes de dedicarse a las artes profesionalmente. Nos cuenta que sus inicios, profesionalmente, fueron hace 14 años atrás hasta la actualidad una trayectoria bastante significativa que lleva con ella experiencias, vivencias e investigaciones que la hacen ser quien es hoy en día. Se formó con nuestra actual asesora la profesora Mireya Navarro, Vielka Chu y directora actualmente del Ministerio de Cultura Iguandili López en *DEXA*. Parte de sus mejores experiencias a nivel dancístico fue en Costa Rica en el conservatorio “El Barco” formación que duró 2 años intensos de pura danza con su maestro Jimmy Ortiz donde aparte de bailar tuvo una formación profesional de Producción y Gestión Cultural.

Antes de dedicarse a la danza estudió la carrera de Comunicación Social y nos comenta que lo que más le gusta de su trabajo es la exploración e investigación considerado para ella, un juego, como niños que se divierten en el parque por palabras de ella misma: “si para vivir, yo sólo tuviera que explorar e investigar con mi cuerpo yo fuera feliz” (Mariñas, 2024). Al igual que muchos de nuestros entrevistados nos comparte que dentro de sus preferencias personales el dirigir su propia compañía la llena mucho más que formar parte de una compañía de renombre, quizá en sus comienzos si le hubiera hecho ilusión formar parte de una compañía establecida con la finalidad de aprender, pero que en la actualidad es más provechoso dirigir su propio trabajo.

Su compañía actual lleva como nombre “Wa. táa” que significa “Water”-” agua” y ha dirigido obras como “sin ningún orden”, “wOw”, “Raíz”, “2mil20” por mencionar algunos. Produce el festival “INcolectiva” que unía un gremio de danza artística con la finalidad de presentar trabajos en espacios no convencionales e investigaciones en colectivo.

Su esencia como compañía, su idea principal, se conceptualizó al viajar a Francia con su familia donde se planteó la idea de solo generar espectáculos artísticos para todo público, que uniera a grandes y a chicos como una verdadera familia sin prejuicios y limitaciones de edad, color ni género. Su principal objetivo en la danza es tocar corazones y llegar a personas en lo cotidiano. Un objetivo bastante simple de entender, pero que a nuestro parecer bastante complejo debido a la actualidad que nos rodea y con una finalidad bastante fiel a su personalidad.

Le preguntamos que conocía de nosotros como compañía “**5taesencia**” y nos expresó desde sus propias palabras: “son un compartir, jóvenes con una visión grande del arte Aleks y Adrián luchadores, danza urbana, contempló una revolución” (Mariñas, 2024)

Omaris Mariñas para nosotros es como nuestro ejemplo en la danza, con un camino bastante similar al nuestro sin atajos, con mucho trabajo, tropiezos y emociones. Una finalidad similar en cuanto a objetivos, panameña y poder compartir esta plática con ella nos hace pensar que estamos en un buen camino dentro del arte y el desarrollo creativo dancístico en Panamá.

YU EN MI

VIERNES
12 DE AGOSTO
8:00 PM

TEATRO BALBOA

ENTRADA GRATUITA

57A COLECTIVO
ESENCIA

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO
DE CULTURA

EFECTO DOMINÓ

AGOSTO 22 | 5 PM
AGOSTO 24 | 7 PM

ADQUIERE TUS ENTRADAS YA:

TEATRO ANITA VILLALAZ
PLAZA FRANCIA, CASCO ANTIGUO

@_5TAESENCIA | 5taesenciacollective@gmail.com | 6225-6371 | 6697-7130

5TA COLECTIVO
ESENCIA

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO
DE CULTURA

LOUJAY

57A COLECTIVO
ESENCIA

LA CONVERSA

23 Y 24 DE AGOSTO | 8PM
TEATRO ANITA VILLALAZ | ENTRADA \$10

Conclusión

A lo largo de esta investigación, hemos explorado las múltiples dimensiones de la danza moderna-contemporánea en Panamá, desde su evolución histórica hasta su actual inserción en las industrias creativas y el sector cultural del país. Este análisis nos permitió no solo identificar los desafíos que enfrentan los bailarines emergentes, como la competencia comercial y la sostenibilidad económica, sino también desarrollar estrategias para abordar estos retos desde una perspectiva práctica y profesional.

El trabajo realizado con 5taesencia como caso de estudio ha demostrado que, aunque existe una escasez de compañías formalizadas, también hay un vasto potencial para la consolidación de nuevos espacios de creación y desarrollo artístico. La aplicación de nuestra metodología "**bY**" (Break Yourself) se ha convertido en una herramienta transformadora, capaz de potenciar las cualidades de movimiento tanto en bailarines experimentados como en personas sin experiencia previa, promoviendo a su vez beneficios para la salud y el bienestar.

Esta investigación no solo sirve como guía para el fortalecimiento artístico y profesional de las nuevas generaciones de bailarines panameños, sino que también destaca la importancia de formalizar y estructurar proyectos emergentes en el ámbito cultural. El camino hacia un ecosistema dancístico más inclusivo, sostenible

y dinámico pasa por reconocer el valor de la danza como una forma de expresión esencial y como un sector económico con amplio potencial de crecimiento.

Con este estudio, aspiramos a que **5taesencia** no solo sea un espacio para la práctica y creación artística, sino también un referente para quienes buscan transformar sus aspiraciones artísticas en una carrera profesional sólida. Este proyecto representa una apuesta por el futuro de la danza en Panamá, impulsando su evolución desde una visión integradora que combina la innovación artística con la sostenibilidad económica.

El viaje de investigación, creación y aprendizaje que hemos recorrido reafirma nuestra convicción de que la danza es mucho más que una forma de expresión: es un motor de transformación cultural y social, y un vehículo para construir un legado artístico duradero en Panamá.

Recomendaciones

Como resultado de nuestra investigación, proponemos las siguientes recomendaciones dirigidas a bailarines profesionales y futuros investigadores del arte del movimiento en Panamá

1. Fomentar la formación continua en danza contemporánea y moderna

Consideramos fundamental que los bailarines profesionales se mantengan en constante actualización, explorando nuevos lenguajes corporales y profundizando en marcos teóricos que fortalezcan su práctica artística a través de talleres, residencias y colaboraciones interdisciplinarias.

2. Impulsar la creación de espacios autogestionados

A partir de nuestra experiencia con “Compañía **5taesencia**”, destacamos la importancia de generar espacios de creación y práctica desde la autogestión. Estos entornos permiten no solo la exploración artística, sino también la consolidación de comunidades comprometidas con el desarrollo de la danza en el país.

3. Incorporar herramientas de investigación en la práctica artística

Recomendamos a quienes se interesen por investigar el arte del movimiento, integrar métodos cualitativos como entrevistas, observación participante y diarios de creación. Estas herramientas enriquecen el proceso creativo y aportan al desarrollo de una mirada reflexiva sobre la danza como fenómeno cultural.

4. Establecer redes de colaboración local e internacional

Creemos que la construcción de vínculos entre artistas, investigadores y gestores, tanto dentro como fuera del país, es clave para el fortalecimiento del ecosistema dancístico. Estas redes permiten el intercambio de saberes, el acceso a recursos y la visibilización de propuestas emergentes.

5. Promover la documentación y archivo de procesos dancísticos

Sugerimos desarrollar una cultura de registro y archivo que permita preservar los procesos de creación, investigación y enseñanza de la danza. El registro constante contribuye a construir memoria y a valorar el recorrido artístico de las compañías y sus integrantes.

6. Visibilizar la danza como aporte económico y cultural

Finalmente, proponemos continuar impulsando el reconocimiento de la danza como un sector estratégico dentro de las industrias culturales. Esto implica generar datos y discursos que respalden su impacto económico y social, así como su necesidad de mayor apoyo institucional.

Bibliografía

Banco Interamericano de Desarrollo. (s.f.). Industrias creativas culturales en Panamá: Diagnóstico del sector y relevancia económica.

<https://publications.iadb.org/es/industrias-creativas-culturales-en-panama-diagnostico-del-sector-y-relevancia-economica>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (s.f.). Diario de ruta 3.

https://es.unesco.org/sites/default/files/diario_de_ruta_3_final_1.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (s.f.). Industrias creativas según la UNESCO.

<https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/220384s.pdf>

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (s.f.). Economía con aplicaciones a Latinoamérica (19ª edición). Academia.edu.

https://www.academia.edu/45113849/Samuelson_y_Nordhaus_Econom%C3%ADa_Con_Aplicaciones_a_Latinoam%C3%A9rica_19va

García, M. (s.f.). La improvisación en la danza contemporánea como lenguaje.

Observatorio Danza. <http://www.observatoriodanza.cl/danza/wp-content/uploads/2018/Longas-Thompson-Catalina-Isabel-2012-La-improvisacion-en-danza-contemporanea-como-lenguaje.pdf>

Throsby, D. (s.f.). Economía y cultura. Ediciones Cambridge.

<https://books.google.com.pa/books?id=IAANdrzoGmwC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

Skousen, M. (s.f.). Lógica económica. Regnery Publishing.

<https://www.amazon.com/-/es/Mark-Skousen/dp/1621572226?asin=1621572226&revisionId=&format=4&depth=1>

Navarro, M. (s.f.). Trabajo de postgrado. Universidad de Panamá. <http://up-rid.up.ac.pa/1446/1/mireya%20navarro.pdf>

Cardona, J. (2019). Plan de negocio creación de una academia de danza.

Universidad EIA.

https://repository.eia.edu.co/bitstream/handle/11190/2321/CardonaJuliana_2019_PlanNegocioCreacion.pdf?sequence=1

Universidad de Granada. (s.f.). Tesis doctoral - Gestión de procesos creativos.

<https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/1954/17573889.pdf?sequence=1>

Ministerio de Cultura de Argentina. (s.f.). Diez hitos en los diez años de la

Compañía Nacional de Danza Contemporánea. https://www.cultura.gob.ar/diez-hitos-en-los-diez-anos-de-la-compania-nacional-de-danza-contemporanea_7189

Fundación para la Educación y la Cultura (FEC). (s.f.). Acerca de la FEC.

<https://www.fec.org.pa/about>

La Tribu Performance. (s.f.). Acerca de nosotros.

<https://www.latribuperformance.com/acerca>

Fonseca, M. (s.f.). Biografía de Marko Fonseca.

<https://www.danza.es/multimedia/biografias/marko-fonseca>

Abad-Carles, A. (s.f.). Historia del ballet y de la danza moderna. Alianza Editorial.

<https://www.alianzaeditorial.es/libro/humanidades/historia-del-ballet-y-de-la-danza-moderna-ana-abad-carles-9788420665757/>

Longas Thompson, C. I. (2012). La improvisación en danza contemporánea como lenguaje. [http://www.observatoriodanza.cl/danza/wp-](http://www.observatoriodanza.cl/danza/wp-content/uploads/2018/Longas-Thompson-Catalina-Isabel-2012-La-improvisacion-en-danza-contemporanea-como-lenguaje.pdf)

[content/uploads/2018/Longas-Thompson-Catalina-Isabel-2012-La-improvisacion-en-danza-contemporanea-como-lenguaje.pdf](http://www.observatoriodanza.cl/danza/wp-content/uploads/2018/Longas-Thompson-Catalina-Isabel-2012-La-improvisacion-en-danza-contemporanea-como-lenguaje.pdf)

Universidad Centroamericana. (s.f.). Metodología de la investigación.

<https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>

Academia de Educación Lumínica. (s.f.). Iluminación escénica.

https://www.academia.edu/39001692/ILUMINACION_ESCENICA

Panamá América. (s.f.). Panamá creará compañías de danza contemporánea y juvenil. <https://www.panamaamerica.com.pa/variedades/panama-creara-companias-de-danza-contemporanea-y-juvenil-1238767>