

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE DANZA

“STREET DANCE COMO HERRAMIENTAS PARA LA COMPOSICIÓN
COREOGRÁFICA DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA EN PANAMÁ”

POR

SAMANTHA SUGEY SPENCER ESCUDERO

TRABAJO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR
POR EL TÍTULO DE LICENCIATURA EN
BELLAS ARTES CON ESPECIALIZACIÓN
EN DANZA CON ÉNFASIS EN DANZA
MODERNA

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ

2025

TRIBUNAL EXAMINADOR

JURADO EVALUADOR TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA
EN BELLAS ARTES CON ESPECIALIZACIÓN EN DANZAS CON ÉNFASIS EN
DANZA MODERNA

Asesor: _____

Nota: _____

Profesor : _____

Nota: _____

Jurado 1

Profesor: _____

Nota: _____

Jurado 2

DEDICATORIA

A mi amada hija, Amaia Lucía. Con mucho amor, deseo que este trabajo sea para ti fuente de motivación para lograr tus metas y que encuentres en el arte una puerta dispuesta a mostrarte otra parte bella de este mundo.

AGRADECIMIENTO

Quiero iniciar dándole gracias a Dios por darme vida acompañada de entrega y sabiduría para lograr mis metas. Gracias a mi mamá por ser mi ángel guía. Gracias a mi tía Marichel Escudero por ser pilar importante y formarme para ser una mujer de bien, a mi hija Amaia por ser una bebé hermosa, a la familia con la que crecí por cada uno sembrar una semilla de educación en mí y a la familia que estoy formando por darme mucho amor y atender mis inquietudes.

Gracias a Kenny, Lesly y Sharon por acompañarme en mi camino hacia la vida profesional. Gracias a mis profesoras Mireya Navarro y Anays Labrador, por creer en lo que hago y potenciar mis fortalezas. Gracias a mi compañero y maestro Antonio Balanta por mostrarme la otra cara positiva de la danza.

Finalmente gracias a cada uno de los artistas que me rodea y que han brindado aportes de crecimiento a mi vida.

ÍNDICE GENERAL

AGRADECIMIENTO	iv
RESUMEN	x
INTRODUCCIÓN	xii
CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN	14
1.1 Planteamiento del Problema	15
1.2 Justificación e Importancia de la Investigación	16
1.3 Objetivos Generales	17
1.4 Objetivos Específicos	17
1.5 Cobertura	17
1.6 Metodología	18
CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL	19
2.1 Danza Moderna	20
2.2 Danza Contemporánea	21
2.3 Street dance	21
2.4 Cultura	22
2.5 Género de danza	22
2.6 Estilo de danza	22
2.7 Urbano	22
2.8 Fusión	22
2.9 Hip Hop	23
2.10 Locking	23
2.11 Popping	23
2.12 Breaking	24

2.13 House dance	24
2.14 Waacking	24
2.15 Vogue	24
2.16 Jam Session	25
2.17 Mainstream	25
2.18 Cypher	25
2.19 Comunidad Queer	26
2.20 Block party	26
2.21 Soul Train	26
2.22 Graffiti	26
2.23 Sexy Style	27
2.24 Heels Dance	27
2.25 Dancehall	27
CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO	29
3.1 Antecedentes de la Danza Moderna	30
3.2.1 Características de la Danza Moderna	34
3.2 Antecedentes de la Danza Contemporánea	39
3.2.1 Características de la Danza Contemporánea	40
3.3 Contact Improvisation	43
3.4 Técnica Somática	45
3.4.1 Ideokinesis: LAS NUEVE LÍNEAS DE MOVIMIENTO	47
3.5 Antecedentes de la Danza Urbana (Street Dance)	53
3.5.1 Estilos de la Danza Urbana	58
3.6 Antecedentes de la Danza Urbana (Street Dance) en Panamá	77

3.7 Composición Coreográfica de la Danza	83
3.7.1 Composición coreográfica de la Danza Contemporánea	84
3.7.2 Composición coreográfica de la Danza Urbana	86
3.8 Conexión entre la Danza Urbana y la Danza Contemporánea	88
3.9 La Danza Contemporánea como ideal para el desarrollo de fusión con los estilos de la Danza Urbana	91
3.10 Interacción de grupos dentro de los estilos de la Danza Urbana y la Danza Contemporánea	95
CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO	110
4.1 Entrevistas	111
4.1.1 Jafeth Figueroa	112
4.1.2 Natalia Betancourt	113
4.1.3 Maria Guerra	114
4.1.4 Ireul Thyme	116
4.1.5 Geminixx	117
4.1.6 Luna 007	119
4.1.7 Estefanía Guevara	120
4.1.8 Javier Arrocha	122
4.2 Análisis de las entrevistas	124
CONCLUSIÓN	129
RECOMENDACIONES	131
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	132
ANEXOS	137

ÍNDICE DE IMÁGENES

Figura 1. Isadora Duncan. Fuente: Clarín.	35
Figura 2. Martha Graham. Fuente: EL MUNDO.	37
Figura 3. Alvin Ailey. Fuente: Dogwoof Releasing.	38
Figura 4. Técnica Limón. Fuente: Volando Bajo.	41
Figura 5. Contact improvisation. Fuente: danielesardella.com	43
Figura 6. Línea de movimiento 1. Fuente: ideokinesis.blogspot.com	49
Figura 7. Línea 2 y 3 de movimiento. Fuente: ideokinesis.blogspot.com	49
Figura 8. Línea de movimiento 4. Fuente: ideokinesis.blogspot.com	50
Figura 9. Línea de movimiento 5. Fuente: ideokinesis.blogspot.com	50
Figura 10. Línea de movimiento 6. Fuente: ideokinesis.blogspot.com	51
Figura 11. Línea de movimiento 7. Fuente: ideokinesis.blogspot.com	51
Figura 12. Línea de movimiento 8. Fuente: ideokinesis.blogspot.com	52
Figura 13. Línea de movimiento 9. Fuente: ideokinesis.blogspot.com	52
Figura 14. Boogaloo Sam. Fuente: popping.fandom.com	59
Figura 15. Don Campbellock. Fuente: The New York Times.	60
Figura 16. Stonewall Inn (1969). Fuente: Trust for Public Land.	62
Figura 17. Viktor Manoel (Original Punker). Fuente: Los Angeles Times.	63
Figura 18. Movimiento Cultural Hip hop. Fuente: Pinterest.	65
Figura 19. Movimientos de Breaking. Fuente: Pinterest	67
Figura 20. Cultura Ballroom (1969). Fuente: Pinterest	69
Figura 21. Movimiento del estilo Voguing llamado Dip. Fuente: Pinterest	71
Figura 22. Beat the Battle - Maria Guerra. Fuente: Malirog	81

Figura 23. Rina Pellerin. Fuente: OURO Collective	96
Figura 24. Cristina Bucci. Fuente: OURO Collective	96
Figura 25. Vanilto de Freitas. Fuente: Utadeo	97
Figura 26. Akira Yoshida. Fuente: www.akirayoshidamichel.com	98
Figura 27. Presentación. Fuente: millerdenobili.com	99
Figura 28. Flyer del Festival de danza contemporánea PRISMA para Frantics Co. Fuente: festivalprisma.com	101
Figura 29. Valentina Zúñiga Mora. Fuente: Valentina Zúñiga.	103
Figura 30. Adrián Morales. Fuente: Adrián Morales.	106
Figura 31. Jenia Quintero. Fuente: Jenia Quintero	107
Figura 32. Jafeth Figueroa. Fuente: Jafeth Figueroa	112
Figura 33. Natalia Betancourt. Fuente: Natalia Betancourt	113
Figura 34. Maria Guerra. Fuente: Maria Guerra	115
Figura 35. Ireul Thyme. Fuente: Ireul Thyme	116
Figura 36. Geminixx. Fuente: Geminixx	118
Figura 37. Flyer del DOJO BATTLE. Fuente: Javier Arrocha	124

RESUMEN

Esta tesis es una investigación que permite instruir sobre los antecedentes y características de la Danza Moderna, Contemporánea y Urbana dando a conocer su historia, origen y composición para el contexto y desarrollo de una cultura general de la danza a nivel nacional e internacional. El componente histórico es importante debido a que la danza está en constante evolución, conocer el origen de cada estilo de danza brinda el poder de saber que el movimiento y el arte se fusionan para narrar situaciones sociales y conectar emociones.

También se mencionan herramientas que la danza Contemporánea brinda a través de sus estudios como lo son el contact improvisation y la técnica somática: ideokinesis, que permiten una mejor integración y transformación del ser a través del movimiento para lograr un trabajo efectivo con el cuerpo.

Otro de los aspectos mas importantes en este trabajo es destacar la necesidad de conocer que en Panamá existen otros estilos de danzas presentes como medios de entretenimiento, recreación y estudio profesional como lo son las danzas Urbanas. Por esto, se documenta con el fin de que nuevas generaciones sean conscientes de que la cultura artística de la danza en el país continúa evolucionando.

Brinda información sobre la interacción de las danzas Urbanas junto a otros estilos, en este caso, la danza Contemporánea. De manera que esta sea una herramienta de composición coreográfica y aumente la diversidad de procesos creativos en la escena.

Se alimenta de entrevistas realizadas a profesionales y artistas empíricos del arte quienes han sido partícipes del crecimiento artístico, aportando herramientas a la sociedad como nuevos grupos, realización de clases en academias o en espacios abiertos para la correcta difusión de fundamentos de las danzas Urbanas.

También se conocerán ciertos conceptos que facilitarán la comprensión del trabajo dando el contexto breve de cada estilo de danza o palabras que se crearon a partir de un movimiento artístico.

Se concluye que estas nuevas herramientas de composición lograrán cambios positivos, ya que, brindará nuevos conocimientos en la cultura artística e implementará información documentada de las danzas urbanas en Panamá.

INTRODUCCIÓN

Con la evolución del tiempo se amplían las nuevas necesidades del arte y la danza, lo cual crea nuevos conceptos. Somos conocedores de que la danza ha evolucionado a la par de la sociedad humana, este es un fenómeno que está presente en todas las culturas y civilizaciones. Desde hace años la danza es una forma de expresión artística, de interacción social, que define a un pueblo cumpliendo así uno de sus principales objetivos que es el de entretener.

Esta investigación nace por mi interés al practicar ciertos estilos dentro del Street Dance o como mejor se le conoce: Danza Urbana, y lograr trabajar de la mano con la danza contemporánea sin distanciarlo de la danza moderna. De esta forma nace mi inquietud en adquirir nuevos y diferentes conocimientos sobre estos estilos de danza, pero el país carece de documentación sobre los mismos.

La danza en Panamá continúa avanzando e incluso en la actualidad se ve este trabajo en conjunto de los estilos del Street Dance y la danza contemporánea en espectáculos artísticos alrededor del mundo y aquí en nuestro país, por este motivo he generado la duda del porqué aún no disponemos de tal documentación física. Es por esto, que mi intención es recopilar información de distintos bailarines del ámbito urbano y trasladarlo a un registro académico, con la finalidad de facilitarle esta documentación a las futuras generaciones que deseen desarrollar obras, investigaciones o estudios con estos estilos de danzas.

Por lo tanto, este trabajo se compone de antecedentes históricos en lugares específicos para el desarrollo de una fusión e interacción entre los distintos

movimientos que se originaron a partir de los años setenta en las salas de bailes y en las áreas urbanas de Estados Unidos, ya que actualmente son herramientas de creación para una coreografía a nivel local y mundial. Se menciona la llegada de estos estilos al país, su desenvolvimiento en eventos, la conexión que pueden tener y resaltar quienes han decidido estudiar estos estilos para que la comunidad de artistas bailarines crezca en Panamá.

Disponer de estos conocimientos permitirá el crecimiento de la danza y del profesional que la ejerce, porque en sus manos estarán las herramientas disponibles y será posible la creación de nuevos conceptos para un nuevo lenguaje corporal dentro de la danza. El trabajo generará una mirada más profunda y reflexiva de este vocabulario dancístico.

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del Problema

En Panamá no existe una documentación escrita sobre las Danzas Urbanas (Street Dance) a pesar de que actualmente se realizan diversos eventos organizados por parte de la sociedad.

Se han incluido artistas de la Danza Moderno-Contemporáneo, para exponer sus cualidades en movimiento, ocasionando un interés positivo y a su vez originando el deseo de la fusión de estos estilos, para que en un futuro se expongan no individualmente, sino como un estilo fusionado. Muchos jóvenes han tomado la iniciativa de aprender empíricamente sobre las Danzas Urbanas (Street Dance), géneros y estilos que aportan múltiples herramientas, que pueden enriquecerla para una correcta formación en cuanto a su teoría y práctica, incorporando las características positivas a la danza contemporánea.

Existe un concepto limitado de que la danza Contemporánea y las Danzas Urbanas (Street Dance), trabajan de forma individual o que incluso no puede ocurrir un trabajo en conjunto de las Danzas Urbanas y Clásicas, por creer que están en puntos muy distintos en cuanto a práctica (movimiento) o teoría (historia y términos).

La fusión de los géneros de Danza Contemporánea y las Danzas Urbanas (Street Dance) expuestas en Panamá, no tan opuestos, brinda la libertad de investigar, expandir y crear desde el punto de vista del arte. Conlleva a elaborar nuevas herramientas para la exposición de los géneros en escena. Dichos géneros, aportan de manera diferente su cualidad de movimiento y uso del espacio, por lo tanto, aumenta y suma una nueva forma de interpretación y exhibición de la danza.

En el desarrollo de esta nueva forma de exposición e investigación serán respetados los parámetros de estos dos estilos, brindando la libertad al intérprete de crear coreografías, desde un cuadro más amplio, sin limitaciones; dejando así, un trabajo que plasme la creación e innovación de cómo se ve reflejada la cultura panameña en la danza actualmente.

1.2 Justificación e Importancia de la Investigación

Es necesario la recopilación de documentos de estos estilos de baile (Danzas Urbanas) ya que es un movimiento cultural importante, que debe ser documentado.

Está presente la necesidad de implementar la información teórica y práctica de la Danza Contemporánea en bailarines panameños que han decidido instruirse de manera empírica en los géneros de las Danzas Urbanas, y de esta manera expandir y sumar conocimientos, no lejanos con los que diariamente trabajan sus movimientos corporales, sino complementando de manera consciente el uso de cada elemento anatómico que conlleva el movimiento, siendo capaz de identificar su origen.

La danza en sí, tiene muchos conceptos que van de la mano y darían cabida a múltiples frases corporales en diferentes escenarios, si estuviésemos correctamente instruidos, sería posible promover la igualdad en cada cuerpo que logre dominar un estilo específico y finalmente alcanzar intérpretes integrales para realizar este arte de la danza, convenciendo a la sociedad de que las danzas no son individuales y que cada una se sostiene y se suma de la otra.

Cabe destacar, que dar la entrada a otros estilos de danza, generará una expansión del arte de la danza y dará la facilidad de brindar a la sociedad, más

información en cuanto al movimiento sobre la Danza Moderno-Contemporáneo y las Danzas Urbanas e incluso podrá ocasionar un impacto más llamativo a los ojos del arte.

Fusionar, es dar unión a intereses en común que en este caso sería el de explotar la danza en Panamá. Dicha fusión expandirá las herramientas de creación coreográfica para la danza moderna-contemporánea al momento de exponerla, sumando nuevos conocimientos para una amplia educación a la nueva generación.

1.3 Objetivos Generales

- Promocionar la cultura, documentar y recopilar la información de la Danza Urbana (Street Dance) en Panamá.
- Rescatar la cultura de la Danza Urbana (Street Dance) en el colectivo de bailarines de Panamá.

1.4 Objetivos Específicos

- Valorar la Danza Urbana (Street Dance) como un movimiento dancístico propio de lo profesional.
- Enriquecimiento mutuo de la Danza Contemporáneo y la Danza Urbana (Street Dance).

1.5 Cobertura

Esta investigación se realizó a través de entrevistas a los especialistas pertenecientes de este movimiento cultural, intérpretes, profesionales universitarios y de academias privadas, bailarines de otros géneros y el propio bailarín que lo domina.

Se realizarán preguntas personales a los bailarines que manejen los estilos urbanos, panameños o que exponen su arte en Panamá y otros países. Estas entrevistas se realizarán en el Parque Andrés Bello ubicado en el corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá.

1.6 Metodología

- Es orientada hacia la primera línea de investigación de la Facultad de Bellas Artes, es una investigación cualitativa, la cual se documentó a través de las experiencias y prácticas de la Danza Moderna-Contemporánea y de las Danzas Urbanas así como libros, entrevistas, videos, folletos, periódicos, revistas, páginas, fotografías, y documentales pertinentes que hicieron referencia a la Danza Moderna, Contemporánea y a la Danza Urbana, tanto internacional como nacional que apoyen a la investigación.

CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL

Para el desarrollo de la investigación es necesario realizar la recopilación de algunos términos generales que brindan un conocimiento breve del tema a tratar. Resaltando que es un significado muy superficial de la historia que conllevan los diferentes estilos y géneros de danzas. El tema está compuesto por diferentes tipos de danza y aunque el eje principal se centra en la Danza Moderna y Contemporánea, recordemos que el tema a implementar son las Danzas Urbanas (Street Dance), por lo tanto, es importante poner a disponibilidad algunos conceptos que resaltan en ellas.

2.1 Danza Moderna

Danza que surgió a principios del siglo XX, como una reacción a los esquemas tradicionales del ballet clásico. En líneas generales, la danza moderna se inspira en la libertad de movimientos. (Navarro, J. diciembre, 2016, Definición de Danza Moderna. Significado.com. Desde <https://significado.com/danza-moderna/>).

Según Jacques Baril, *“La danza moderna es una forma de expresión corporal originada por la transposición que hace el bailarín, mediante una formulación personal, de un hecho, una idea, una sensación o un sentimiento... [Se diferencia de la danza clásica tanto por] la técnica como en el origen de la motivación del movimiento. Un bailarín de danza moderna debe, pues, inventar y reinventar una y otra vez una fraseología del movimiento a fin de que este conserve siempre su carácter inédito y traduzca el mundo interior del ejecutante”*. (BARIL, Jacques, “La danza moderna”, Barcelona, Paidós, 1987, p. 9.) (Pérez Buchelli, Elisa- Muñoz Ponzó, Pablo, 2009, p. 20)

2.2 Danza Contemporánea

Danza que respondía a una necesidad de expresarse más libremente. (Raffino, Equipo editorial, Etecé, 5 de agosto de 2021, Danza contemporánea. Enciclopedia Concepto. Recuperado el 3 de octubre de 2024 de <https://concepto.de/danza-contemporanea/>.)

La danza contemporánea es asumida como un sistema de relaciones de significados con un vocabulario cinético - expresivo singular y una lógica de organización individual (discurso corporal), que poco a poco hace visible lo inefable y crea metáforas visuales que interrogan al mundo, proponiendo nuevos valores, nuevas estéticas, nuevas alternativas que develan los sentires de cada uno de sus intérpretes. (Mejía, L. F., Albán, D. C., Múrcia, N., Cuervo, R., & Durán, J. (2009). *Revista Científica Guillermo de Ockham*. 7, 51–64. <https://www.redalyc.org/pdf/1053/105312257009.pdf>)

2.3 Street dance

Es un estilo de baile, independientemente del país de origen, el cual evolucionó fuera de los estudios de baile en cualquier espacio abierto disponible como calles, fiestas de baile, fiestas de barrio, parques, patios escolares, raves y clubes nocturnos. (Wikipedia contributors. (s/f). *Baile urbano*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baile_urbano&oldid=160356398).

2.4 Cultura

Creencias, valores y comportamientos que se comparten en un grupo.
(Diccionarios del NCI)

2.5 Género de danza

Es una forma de clasificar a la danza, ya sea por sus características, estilos que pueden ser comunes, pero tienen elementos que los hacen semejantes o diferentes.
(Danza, GÉNEROS DANCÍSTICOS, blog de WordPress.com, 7 de mayo, 2014).

2.6 Estilo de danza

Es la forma en que un bailarín interpreta la música y se mueve en el escenario. Es la expresión de su personalidad y creatividad a través de los movimientos del cuerpo. (Kevin Muñoz, estilos en la danza.pdf, 23 de junio de 2023, slideshare).

2.7 Urbano

Zonas que habitan por lo general la población afroamericana y latina obviamente esto de manera despectiva. En danza hace referente a todos los bailes y géneros musicales creados y asociados al jazz, R&B, soul y demás. (Joseph_Q_Faces, vía tik tok, STREET DANCE O DANZA URBANA cual es la diferencia, 2023).

2.8 Fusión

Unión de intereses, ideas o partidos. (RAE)

2.9 Hip Hop

Movimiento Cultural.

KRS One define el término en su tema musical Hip hop lives de la siguiente forma: Hip es saber, es una forma de inteligencia. Ser hip es estar actualizado y ser relevante. Hop es una forma de movimiento, no puedes observar un hop solamente, tienes que activar y hacerlo. Hip y hop son más que música. Hip: conocimiento y Hop: movimiento, Hip hop es un movimiento inteligente. (EiouAcademy, tik tok, 18 de octubre 2023, Tema musical: Hip hop lives – KRS One)

2.10 Locking

El nombre se basa en el concepto de movimientos de locking, que básicamente significa congelarse de un movimiento rápido y bloquearse en una determinada posición, mantener esa posición durante un corto tiempo y luego continúa a la misma velocidad que antes. (amigosdeladanza.es)

Su traducción al español proviene del gerundio lock que significa cerrar. Locking se refiere a la acción de bloqueo. (*locking*. (s/f). inglés.com. Recuperado el 15 de enero de 2025, de <https://www.ingles.com/traductor/locking>)

2.11 Popping

Del inglés 'pop' que significa "estallido", es una combinación de danza funk y street basada en la contracción y relajación de los músculos para provocar estallidos en el cuerpo del bailarín llamados pops o hits. (Natalia Canoa, 5 de mayo 2021, stve playz).

2.12 Breaking

Baile de origen estadounidense caracterizado por movimientos y giros rápidos que a veces se ejecutan apoyando en el suelo, la cabeza o la espalda. (RAE).

En español su significado sería: romper o rompiendo.

2.13 House dance

Estilo de danza urbana que lleva el ritmo de la música house que consiste en movimientos rápidos de piernas combinados con el movimiento del torso de atrás hacia adelante simulando una ola. (Dena Bilbao).

Su nombre deriva de un club llamado WareHouse, que fue uno de los clubes de música house seminales de Chicago.

2.14 Waacking

Estilo de baile latino y afroamericano clandestino que se originó en la escena underground gay y disco estadounidense de principios de la década de los setenta. (Baile Moderno Bilbao, 2020)

Recibe su nombre de la palabra en inglés 'waack', que significa 'mover los brazos'.

2.15 Vogue

Es un baile que se caracteriza por incorporar poses de modelo junto con movimientos angulares, lineales y rígidos de brazos, piernas y cuerpo. Es un estilo que se basa en movimientos que imitan las posturas y expresiones faciales de las modelos de la revista Vogue. (Olivia Ávila, 2022)

La propia palabra Vogue significa "moda", "estilo".

2.16 Jam Session

Es una tradición en el mundo del jazz en la que los músicos, sin previo ensayo, suben a un escenario a improvisar. (BA, Buenos Aires, Que es una Jam session, 10 de noviembre de 2014).

La definición clásica del término se debe a George Frazier: Es una reunión o actuación informal de músicos de jazz.

2.17 Mainstream

Tendencia, moda o gusto dominante seguido por la sociedad. (Diccionario de neologismos del español actual)

En español se le define como: convencional, dominante o cultura dominante.

2.18 Cypher

Referencia utilizada para los ciclos en rap o breaking. Es una colaboración espontánea de distintos freestylers o raperos para improvisar en público. Por lo general, suelen ser en la calle o en algún lugar público. (Cypher. (s/f). Wiki Rap; Fandom, Inc. Recuperado el 17 de octubre de 2024, de <https://rap.fandom.com/es/wiki/Cypher>).

Para la Danzas Urbanas, son los círculos que forman y bailan los breakers (personas que bailan Breaking).

2.19 Comunidad Queer

Personas que rechazan todo tipo de clasificaciones hegemónicas del sistema binario varón/mujer. (Argentina.gob.pa, 2017)

Cuando se habla de queer, se trata de personas que rechazan todo tipo de clasificaciones hegemónicas del sistema binario varón/mujer.

2.20 Block party

Fiestas callejeras. Son el escenario del origen del hip hop. (Urban Roosters, 2020).

En español se define como “fiesta de barrio”.

2.21 Soul Train

Un programa de televisión que cambió la historia de la danza y que durante 35 años fue la ventana para que artistas y bailarines dieran a conocer el sabor y la movida urbana de los suburbios. (Streets Dance Area, 2021)

2.22 Graffiti

Es una forma de expresión artística que consiste en la creación de imágenes, letras y símbolos en espacios públicos utilizando técnicas de pintura y aerosol. (La casa del cuadro, 2024)

En español se define como la firma, texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos, sobre una pared u otra superficie resistente. (RAE)

2.23 Sexy Style

Es una forma de bailar procedente de los Estados Unidos, que combina sensualidad y elegancia y que se caracteriza por una actitud directa y descarada por parte de la persona que lo baile. Bilbao, D. (2023, julio 7). *¿Qué es el Sexy Style?* DENA BILBAO; Escuela de baile DENA Bilbao. <https://www.denabilbao.com/que-es-el-sexy-style/>

En español se define como estilo atractivo.

2.24 Heels Dance

El baile Heels, también conocido simplemente como Heels, es una forma de danza que combina elementos de jazz, hip-hop y danza contemporánea, todo realizado en tacones altos. Esta modalidad no solo se enfoca en la técnica de baile, sino también en la actitud y la presencia escénica. Bilbao, D. (2024, mayo 9). *Baile Heels: Dinamismo y Empoderamiento en Danza*. DENA BILBAO; Escuela de baile DENA Bilbao. <https://www.denabilbao.com/introduccion-al-baile-heels/>

En español se define como danza en tacones.

2.25 Dancehall

Este estilo debe su nombre, literalmente, a las salas de baile.

Es una corriente musical de corte bastante popular de origen jamaicano. Es como una versión de reggae con muchos más “espacios”. El nombre de este género hace referencia a los salones de baile o dance halls de Jamaica donde sonaba música

popular. ¿Qué es Dancehall?: Todo lo que debes saber. (2021, mayo 8). *DNA Music*.
<https://dnamusic.edu.co/que-es-dancehall-genero-musical-jamaiquino/>

Los términos mencionados anteriormente fueron seleccionados a criterio personal con el fin de facilitar un conocimiento previo, ya que me permitió concretar y describir los rasgos esenciales del tema. A su vez fomentar en los lectores el aprendizaje hacia nuevos conceptos utilizados en el arte de la danza en Panamá y a nivel universal.

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO

A lo largo de la historia, el ser humano ha ido creando un vínculo estrecho entre el fenómeno dancístico y su entorno social. El estudio de este arte nos brinda datos de creencias y tradiciones que existieron en un lugar en específico, tomando a la danza como un eje que atraviesa las distintas esferas sociales. Es importante conocer, el origen de la Danza Moderna, Contemporánea y Urbana, ya que nos ayuda a distinguir la condición humana, muchas de ellas parecidas por su naturaleza misma y otras diferentes por la influencia de los entornos sociales y culturales en cómo vivían. A su vez ampliar el conocimiento de que las Danzas Urbanas, son actualmente portadoras de enriquecimiento en cualidad de movimiento hacia el bailarín moderno y contemporáneo.

3.1 Antecedentes de la Danza Moderna

Principalmente, debemos darle protagonismo al concepto y brevemente podemos resumir de que la danza moderna es una forma de expresión corporal originada por *“la transposición que hace el bailarín, mediante una formulación personal, de un hecho, una idea, una sensación o un sentimiento”* (Jaques Barril. La Danza Moderna: 1987).

La danza moderna aparece como una necesidad de encontrar nuevas formas de expresión corporal. La misma tiene dos lugares de nacimiento principales: Europa y los Estados Unidos. A principios del siglo XX, el mundo empezó a experimentar cambios drásticos a nivel social, político y económico. Este ambiente de cambios drásticos dio el surgimiento de esta danza que busca la libre expresión del creador.

Bailarines tanto en Europa como en Estados Unidos abordaron el baile como un arte capaz de expresar la complejidad de la experiencia humana, con todas sus emociones, contradicciones, conflictos y malestares. Se inventaron una nueva forma de danza muy diferente a los bailes que se conocían hasta entonces.

Pérez (2008), menciona las grandes diferencias de la danza clásica a la danza moderna, siendo una de estas el diálogo entre coreógrafo e intérprete debido a un gran cambio de perspectiva que genera una ruptura en la forma de pensar la vida y por ende, la danza. La imagen del intérprete creador de movimiento empieza a gestarse en la danza moderna en la que se le da mucha más libertad en las creaciones a los intérpretes, pudiendo, incluso, estos ser creadores de sus propias obras. (Diego González, Tesis: Fusión de estilos en danza, 2020). Es en el momento de la creación, en donde salen estas incertidumbres de crear con nuevos aspectos, nuevos conceptos, objetivos o simplemente movimientos y es en parte la búsqueda que siempre ha tenido el ser humano por construir nuevas cosas. En su totalidad tener la necesidad de tener una estructura o patrón a seguir permite al bailarín depender de un orden, pero toda información formada tuvo su momento de experimentar.

Pérez (2008), declara que, para el mundo moderno, la danza ocurre netamente en el cuerpo de los intérpretes, que la danza es inherente a él, vive en él, lo importante de la danza pasa por él, por su sensibilidad, por su mundo interno imaginario y en la capacidad de expresar la idea o emoción o mensaje. *“En la danza moderna, el estilo personal de movimiento fue el punto de partida para la producción de las técnicas codificadas que existen hoy”* (Chaplin, 1996, p. 173) (Diego González, Tesis: Fusión de estilos en danza, 2020). Cada intérprete está compuesto por diversos patrones que

en algún momento decidió absorber de su entorno, indaga hasta llegar al punto en el que alguna herramienta internalizada en su cuerpo le funcione para describir algún sentir.

El estilo moderno introdujo una suerte de co-creación en que los intérpretes pueden variar de manera significativa lo dispuesto por el coreógrafo (debido a lo cual autoras como Mary Wigman o Martha Graham preferían bailar ellas mismas sus obras). (Pérez, 2008, p. 98, Tesis: Fusión de estilos en danza, Diego González).

Según el Licenciado Marcelo Isse Moyano (investigador de la danza moderna en Argentina), la historia de la danza moderna se podría dividir en tres períodos y es justo en el primer período donde encontramos a Isadora Duncan, Mary Wigman y Ruth St. Denis, cabe destacar que los bailarines atravesaban esta etapa de descontento con los ballets clásicos. En el segundo período encontramos a la maestra y coreógrafa Doris Humphrey quién alega que había una fuerte necesidad de liberar al cuerpo y de expresarse. Y es entonces hasta el siglo XX con los avances tecnológicos, científicos, conquistas sociales, la danza no pudo ser ajena a los cambios y efervescencias que estaban sucediendo a nivel mundial. Para muchos estudiosores la división de estos períodos puede variar y no ser precisa, sin embargo funciona como una guía para el desarrollo de los antecedentes de la danza moderna.

Aunque la danza moderna está compuesta por técnicas y escuelas, se caracteriza por abandonar la visión del orden técnico estético para adquirir un tipo de sensibilidad. Da lugar a la creación de nuevos movimientos que busquen un accionar natural y orgánico del cuerpo. Estos cambios se pueden observar rápidamente cuando en las producciones coreográficas, los bailarines se comenzaron a presentar

descalzos, con el cabello suelto, con variedad de vestimentas, utilizando el suelo y demostrando una amplia libertad del cuerpo en los movimientos (Jacques Baril, 1987).

La danza moderna se comprende como una forma de rebelión contra las rutinas opresivas de la cultura industrial. Invocando a la naturaleza, la libertad, la autorrealización y el derecho al placer. *“Predican contra lo artificial, lo mecánico, lo rutinario, contra la falta de fantasía, contra el pragmatismo mercantil”* (Carlos Pérez Soto, 2008, p. 81), recurriendo a referentes exóticos, al contexto sociocultural o a mundos imaginarios para componer sus obras.

Es decir, que la danza moderna deja de ser limitante y se proyecta a interactuar con lo nuevo y con aquello que haga de ella un arte más liberal, ampliando su expresión, aunque aún mantiene elementos del ballet clásico continúa siendo una danza que expone el sentir y la exploración del cuerpo en el espacio. Muchos de sus pioneros buscaron romper esquemas y estructuras, formando un nuevo camino en la danza. Es gracias al estudio, innovación y creación al servicio del cuerpo, el espacio, el tiempo y el movimiento por parte de los creadores que la danza comenzó a tomar elementos de distintas artes.

La danza moderna continuó siendo explorada por otras personas y agrupaciones, brindando así la entrada y enlace con la danza contemporánea. *“Rainer plantea, asimismo, algunas de las ideas más relevantes desarrolladas por el Judson Group y que han marcado profundamente las tendencias creativas en danza a nivel mundial desde entonces (tales como el acento puesto en las acciones físicas, el movimiento como tarea, el carácter neutral, la inclusión de movimientos cotidianos, acercamiento de arte y vida, minimización de “espectacular”, entre otros), ilustrando a*

grandes rasgos las características de la tendencia contemporánea". (Pérez Buchelli, Elisa- Muñoz Ponzó, Pablo, 2009, p. 25).

De este modo el camino de la danza buscaba otros motivos para ser vista, transmitida y recibida, ya no era necesario el virtuosismo técnico sino el sentir, la esencia de los movimientos y acciones cotidianas.

3.2.1 Características de la Danza Moderna

Muchas de las características que se obtienen de la danza moderna nacen de sus principales precursores europeos y americanos. Cabe resaltar, que la danza moderna estadounidense se puede dividir (aproximadamente) en tres períodos o eras. En el periodo inicial, Loie Fuller, Isadora Duncan y Ruth St. Denis, buscaron formas de expresión menos rígidas y así eliminaron el concepto que se tenía de la danza como entretenimiento y reclamaron la danza como una expresión artística de la persona que la concebía.

Dichos precursores representaron en sus ideas, contribuciones, principios y obras una puerta abierta hacia cualquier tipo de elemento para enriquecer su estilo, ampliando las herramientas de creación de la danza moderna y mostrándola como una danza con un lenguaje de movimiento distinto y llamativo.

Loie Fuller, autora de cientos de obras de arte escénicas en las que muestra experimentos innovadores mezclando iluminación, elementos escénicos (grandes tejidos) y danza. En este contexto, Fuller recoge todas estas nuevas maneras del arte y las lleva a sus obras, como una forma de apropiación cultural e inteligencia escénica

que busca integrar distintos lenguajes que no tenían hasta el momento un espacio en conjunto tan importante como el que les llegó a dar.

Isadora Duncan tenía por naturaleza unos brazos magníficos. En su danza, los movimientos de los brazos adquieren un significado importante; al igual que el torso, estos han quedado totalmente libres de los trabajos impuestos por el rigor de la danza académica. Los gestos de Isadora son siempre movimientos naturales sin ruptura, cada movimiento está lógicamente ligado al siguiente y da impulso a otro que parece determinar. De esta manera la sucesión de movimientos se convierte en una línea continua, flexible y armoniosa.

Figura 1. Isadora Duncan. Fuente: Clarín.

Ruth St. Denis, enfoca su danza en el exotismo oriental, en el misticismo y la espiritualidad para su producción artística.

Pérez menciona que sus fundadores y precursores del estilo moderno plantean el naturismo en contra del movimiento mecánico y opina que una de las diferencias claras que se pueden ver entre el estilo académico y el moderno, es que el lenguaje

del estilo moderno se organiza en frases y no así en poses ni pasos y están creadas específicamente de acuerdo al contenido que se quiere expresar en la obra, sin un vocabulario preestablecido.

Luego, otra generación de bailarines del periodo moderno central establece los fundamentos de la danza moderna. Bailarines como Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Weidman, Mary Wigman y Lester Horton, lograron que la danza moderna se empezara a respetar como un arte legítimo, buscaron desarrollar estilos de movimiento y vocabularios con identidad estadounidense y desarrollaron sistemas de entrenamiento de danza definidos y reconocibles.

Podemos destacar de Mary Wigman, el pensamiento de que en la danza no existen movimientos feos ni grotescos, sino movimientos que nacen de un ritmo orgánico de las emociones y de las percepciones del bailarín mediante un lenguaje dancístico orgánico.

El estilo de Martha Graham es ampliamente reconocido por sus principios; enfocarse en el centro del cuerpo, coordinación entre respiración y movimiento, relación con el suelo y alternancia entre dos intenciones de movimiento: "contracción y liberación".

Figura 2. Martha Graham. Fuente: EL MUNDO.

Lester Horton, desarrolló una técnica de danza con una gran reputación de alargar, fortalecer y crear una fuerte resistencia física en el cuerpo humano, como preparación para convertirse en un instrumento para la danza expresiva, mostrando que cada músculo del cuerpo es alargado y cada sección corporal es aislada.

“El estilo moderno significó una extraordinaria ampliación de las posibilidades de movimiento” (Pérez, 2013, p. 73). Las características modernas amplían la gama de posibilidades entre la rigidez y la flexibilidad y del equilibrio, sumando al lenguaje el uso de lo estable e inestable. (Diego González, Tesis: Fusión de estilos en danza, 2020).

En el periodo moderno, resaltamos a Mercè Cunningham por su idea del orden dentro del desorden, reflejar la vida, la libertad creativa y la danza para ser bailada o para ser vista, no para ser analizada.

Por otra parte, la danza de José Limón, se expande más hacia lo contemporáneo, pero muchos de sus conocimientos fueron obtenidos por su entrenamiento con los profesores de Julliard quienes nacen de la historia moderna.

La danza afroamericana mezcló la danza moderna con el movimiento africano y caribeño. Resaltamos a Alvin Ailey quien tiene un lugar importante en la historia de la danza moderna por ser el coreógrafo de la 'danza moderna negra'. Lo que distingue su trabajo, es el enfoque en la expresión de los sentimientos de los negros. Abrió el camino y el lugar para danzas multiétnicas. La compañía del coreógrafo y bailarín, no solo es portadora de un discurso artístico y estético, sino que también establece, con enorme fuerza, un planteamiento político en el que se trataba de hacer visibles a los invisibles.

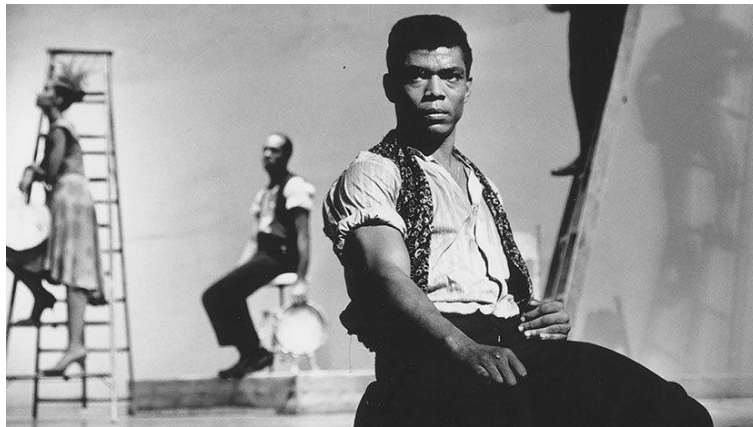

Figura 3. Alvin Ailey. Fuente: Dogwoof Releasing.

La Danza Moderna, es la primera puerta que abre más posibilidades a explorar las inquietudes y necesidades de movimientos en los bailarines, definiendo un lenguaje personal.

Blom y Chaplin (1996) definen el lenguaje personal o estilo personal de movimiento como una expresión personal del bailarín, la forma particular en que el intérprete se mueve, como “*el resultado de la manera en que cada uno siente, percibe y responde al mundo propio, a los otros y a uno mismo, y por tanto, determina la forma*

de creación de movimiento” (p.173- 174). (Diego González, Tesis: Fusión de estilos en danza, 2020).

Sin embargo, la gran mayoría de estos filósofos del movimiento tenían formación previa en la Danza Clásica, es decir, habían heredado el mecanismo y el rigor con el que se aplicaba la técnica y si bien fueron capaces de romper sus líneas, la estructura de base, la metodología solo fue modificada en corrientes como la Expresionista Alemana o por Isadora Duncan, que se negó a someterse a cualquier entrenamiento clásico.

3.2 Antecedentes de la Danza Contemporánea

A diferencia de la danza moderna, la danza contemporánea se empieza a desarrollar a mediados de los años cincuenta y adquiere su nombre en los años sesenta. Esta danza es una técnica que pertenece al período contemporáneo pero aún se sigue trabajando y desarrollando hasta el día de hoy. En esa época, un grupo de bailarines en Estados Unidos empezó a crear danzas que rompían con algunos criterios de la danza moderna. Empiezan a cuestionar, qué es danza; deciden que cualquier movimiento de la vida cotidiana puede ser considerado danza y que una persona no necesita tener un entrenamiento técnico para expresar la danza como arte.

Continúa siendo la danza contemporánea una reacción a las características más rígidas del ballet clásico y más adelante ofreciendo una mayor libertad al bailarín que la danza moderna, ya que se vuelve más versátil en cuanto a música, formas y estilo, pero no lejana a la moderna sigue trabajando de forma disciplinada la alineación del cuerpo y el uso eficaz de la energía para aumentar las posibilidades de expresión.

La Danza Contemporánea abre sus puertas a otros estilos de danzas introduciendo así variaciones mayores en movimientos por ejemplo, el jazz, el flamenco, danzas tribales o incluso estilos de la danza urbana.

Algunos conceptos que nos ayudan a comprender la definición de danza contemporánea son:

“La Danza Contemporánea construye movimientos desde la atracción y la repulsión a la fuerza de gravedad, mediante el trabajo respiratorio consciente en un tiempo y proyección en el espacio a través del manejo interno de la energía”. (Silvia de la Fuente Dáscola, Conceptos básicos de Danza Contemporánea, 2020).

“La técnica de la Danza Contemporánea estimula el dominio del movimiento en todos los aspectos corporal, mental y espiritual contribuyendo en gran medida a la universalidad de las formas dibujadas en el espacio abriendo el aire, a través del flujo de movimiento buscando desafiar a la gravedad terrestre, trabajando así el peso corporal desde la atracción y repulsión mediante energías fuertes o débiles manifiestan en movimientos transcurridos en un tiempo”. (Silvia de la Fuente Dáscola, Conceptos básicos de Danza Contemporánea, 2020).

3.2.1 Características de la Danza Contemporánea

Los bailarines de Danza Contemporánea usan todo su cuerpo de una manera natural y orgánica. Incorpora distintas técnicas y funde elementos de diferentes géneros de baile para expresar la danza como una obra de arte. También utiliza elementos de otras disciplinas. Es una danza que se rige por una filosofía que enfatiza la expresión más auténtica en el movimiento.

La Danza Contemporánea es tan variada que se mantiene en constante transformación y renovación. Puede ser abstracta o narrativa. Puede expresar las emociones o no. Se puede bailar con o sin música.

Los bailarines contemporáneos utilizan la danza moderna y el ballet, otros la transforman y otros las ignoran por completo. También utilizan elementos no occidentales y otras disciplinas, para encontrar la expresión más auténtica y natural en un movimiento. No siempre tiene que contar una historia, busca la innovación y la creación de nuevas formas de movimiento de acuerdo a las necesidades del coreógrafo o el intérprete, busca la conexión con lo terrenal, lo humano y sus pasiones, la no estructura, la transgresión.

Podemos resaltar técnicas que van de la mano con dichas características:

La técnica Limón resalta los principios orgánicos de caída y recuperación y de sucesión y suspensión, del mismo modo que el movimiento de la respiración en el cuerpo y así como el peso del propio cuerpo.

Figura 4. Técnica Limón. Fuente: Volando Bajo.

La técnica Release agrupa métodos y principios de entrenamiento de baile que se utilizan en la danza contemporánea. Estos principios resaltan la liberación de la tensión muscular a la hora de realizar movimientos. En fin, es conseguir un uso eficaz de la anatomía y la energía para que dichos movimientos se realicen con el mínimo esfuerzo. Con estos principios los bailarines aprenden a moverse de una forma fluida y orgánica. Aprenden a utilizar la fuerza de gravedad en vez de utilizar la fuerza muscular.

La técnica Hawkins desarrollada con el propósito de dar al bailarín un entrenamiento que no le proporcionará lesiones. El principio de la técnica es el uso de movimientos libres y fluidos que se realizan desde el centro de gravedad del mismo cuerpo. Está enfocada en producir movimientos que sigan los principios anatómicos de la alineación corporal.

La técnica Flying low se centra principalmente en la relación bailarín-suelo con base en patrones de movimientos sencillos que implican la respiración, la velocidad y la liberación de energía en todo el cuerpo con el fin de activar la relación con el centro y las articulaciones, moviéndose dentro y fuera.

Estas son algunas de las técnicas que enlazarían de manera completa con las Danzas Urbanas (Street Dance), ya que brindarían al bailarín conceptos y movimientos que le facilitan una mayor comprensión del ser, de interiorizar y crear conciencia con el cuerpo. Sin embargo, existen otras técnicas que ya se han puesto en práctica al momento de trabajar la danza contemporánea con otros estilos. En este caso, enfatizaremos en el Contact Improvisation y la técnica somática: IDEOKINESIS, son herramientas que permiten al bailarín iniciar el entrenamiento para una búsqueda

personal y en colectivo, desarrollando una confianza en el espacio con los demás liberando tensiones.

3.3 Contact Improvisation

Improvisación de contacto, es una técnica de danza colectiva desarrollada por el bailarín estadounidense Steve Paxton durante las exploraciones realizadas en la década de mil novecientos setenta por un grupo de bailarines que se reunían en la Judson Church Theatre en Nueva York. Esta fue predominante en la era posmoderna y al tener características alineadas con la exploración y posibilidades de movimiento, el buscar más elementos que superen límites físicos y trabajar la conciencia es utilizada también en las prácticas de danza contemporánea.

Figura 5. Contact improvisation. Fuente: danielesardella.com

El conjunto de exploraciones fundacionales que condujeron al desarrollo del contact improvisation se centraba en poner juntos dos cuerpos en movimiento y observar las fuerzas físicas implicadas en la interacción corporal (Pallant, 2006, p. 10). Paxton advertía una ausencia en cuanto al trabajo en dúos y al análisis del trabajo en

interacción en la danza moderna y el ballet: *Aunque puedas tener otras veinticinco personas alrededor tuyo en el salón de danza, mantienes cierta distancia con todo el mundo para no golpearlo. Aprendes técnica como una persona aislada, y luego cruzas el piso, quizás incluso en grupos, pero siempre con distancia.* (Citado en Pallant, íb).

Los miembros del dúo se tocan mucho uno a otro, pues es a través del tacto como se transmite la información sobre el movimiento del otro. Además, tocan el suelo y ahí está el énfasis en la constante conciencia de la gravedad. También están en contacto consigo mismos internamente y se mantiene una concentración en la totalidad del cuerpo. (Paxton, 1975, p. 40) (Traducido por María Brozas en su trabajo: Pedagogía del cuerpo sensible: tacto y visión en la danza contact improvisation). En lugar de trabajar como individuo en un espacio con otros elementos aprendidos únicamente, esta te permite a su vez la comprensión del movimiento proveniente de otro bailarín, interacción que brinda conocimientos extras.

Esta técnica es el punto de inicio de improvisaciones libres a partir de las cuales se comparte el peso entre los participantes utilizando la gravedad y el suelo. Toma elementos de las artes marciales, las danzas sociales y el juego, además de la inclusión de técnicas actorales y de las artes visuales en sus metodologías de composición. Ha sido utilizada como técnica de improvisación, como lenguaje coreográfico, como método exploratorio e incluso terapéutico.

Como base de todo el proceso de práctica, lo que define al contact improvisation son unos principios filosóficos basados en la mutua aportación, en la aceptación del cuerpo y del movimiento del otro y en la ruptura de las jerarquías. En general, se manifiesta contra una política de movimientos basada en la tiranía del no tocar y

especialmente desde el punto de vista coeducativo, de comunicación y aceptación entre los géneros.

La danza es comunicación tanto personal como colectiva, el contact improvisation permite trabajar la parte interna de dos pensantes distintos y transformarlo a un solo diálogo. Es una técnica que también busca herramientas en otras artes de movimiento para enriquecerse.

3.4 Técnica Somática

El bailarín contemporáneo tiene la libertad de expresarse de distintas formas, muchas veces sin guía, solo desde el sentir, desde una reacción o de lo que pensamos, pero incluso el sentirnos a nosotros mismos tiene un estudio. El bailarín tiene que disponer de enfoques centrados en el cuerpo para una mejor integración y transformación de uno mismo a través del movimiento, es por esto que la técnica somática hace un papel importante en la danza.

La técnica es un método vivo de aprendizaje somático, en este caso dirigido a la danza. Es un viaje de autoconocimiento y también ayuda a obtener una conciencia de la biología de nuestros sistemas corporales. Trabaja la sensación para mejorar el funcionamiento del cuerpo aprendiendo a desarrollar un movimiento a partir de nuestras sensaciones y no a través de la imitación.

Somático deriva de la palabra griega soma que significa cuerpo vivo. Se trata del organismo vivo, de la entidad tanto funcional como estructural. Es aquel cuerpo que vive la experiencia en oposición al cuerpo objetivo; es la totalidad de la persona vista desde sus componentes fundamentales en unidad: cuerpo-mente.

El filósofo y educador somático, Thomas Hanna, introdujo el término “Somatics” como “el campo que estudia el soma: es decir, el cuerpo percibido desde el punto de vista de la primera persona” (Hanna 1986). La educación somática se centra en el autoanálisis para crear conciencia de una relación entre la mente y el cuerpo.

Las series de ejercicios que son brindados por esta técnica ayudan al bailarín a tener beneficios tanto para el cuerpo como para la mente y así maximizar los resultados de una vida dancística a largo plazo.

Daniela Molina en su experiencia con la danza y prácticas somáticas nos dice: “En lugar de basar mi aprendizaje en la percepción visual, la imitación superficial y la repetición del movimiento, tenía que asumir la responsabilidad de mi proceso de aprendizaje; escuchando las sensaciones físicas para así desarrollar una “conciencia corporal”. Interpreto sus palabras con las teclas, copiar y pegar, hay mucho contenido nuevo dentro de nuestro ser que requiere de tiempo para ser explorado. Si realmente hacemos el viaje interno mediante la danza somática dispondremos de posibles movimientos que experimentan situaciones nuevas.

Moshe Feldenkrais declara: “...Si haces algo y no sabes lo que estás haciendo, entonces es incorrecto para ti. Si usted sabe lo que está haciendo, entonces lo que haga es correcto para usted. Como seres humanos, tenemos la habilidad peculiar que otros animales no tienen, y eso es saber lo que estamos haciendo. Así es como tenemos libertad de expresión”. (Feldenkrais, 1981).

Es el trabajo de la conciencia que nos permite realmente escuchar los mensajes internos de nuestro cuerpo y desarrollarlos por nuestra propia decisión. La conciencia

a través del movimiento abre nuestra experiencia para una posibilidad de transformación.

Algunos pioneros somáticos son: Lulu Sweigard (ideokinesis), Bonnie Bainbridge Cohen (Body-Mind Centering), Emily Conrad (Continuum), Joan Skinner (Skinner Releasing Technique), Elaine Summers (Kinetic Awareness), Susan Klein (Klein Technique), Judith Aston (Aston Patterning); todas ellas provienen de la danza. Cabe destacar que de 36 sistemas somáticos identificados, 19 son creados por bailarines.

Entre estas técnicas resaltaré la de Lulu Sweigard con la Ideokinesis, es de suma importancia mencionarla, ya que se compone de estudios que trabajan la propiocepción y la postura del cuerpo, creando conciencia de la correcta distribución de su peso, equilibrándolo.

3.4.1 Ideokinesis: LAS NUEVE LÍNEAS DE MOVIMIENTO

Es una disciplina somática que emplea el uso de imágenes como medio para mejorar patrones de movimiento (Bernard, A. 2006). Mabel Todd, Lulu Sweigard y Barbara Clark son las principales pioneras. Ideo (idea, pensamiento) y Kinesis (movimiento).

La Ideokinesis propone empezar revisando nuestra forma de pensar sobre la postura. El nombre "ideokinesis" subraya la influencia que nuestras ideas (ideo) tienen sobre el modo en que organizamos y movemos (kinesis) nuestro cuerpo. Sugiere fundamentar la investigación sobre la postura en el estudio del diseño de la estructura anatómica (huesos, ligamentos, músculos, etc.) teniendo en cuenta su función para el movimiento y los principios de la mecánica a los que está sujeta.

Así pues, el concepto de postura que propone la Ideokinesis consiste, no en una posición estática sino en un equilibrio dinámico que resulta de maximizar el soporte mecánico que proporciona la estructura ósea y minimizar el esfuerzo muscular necesario para mantener su estabilidad, lo cual permite un uso más productivo de la energía para las actividades que realizamos y posibilita desarrollar el potencial de movimiento inherente en la estructura con el mínimo desgaste físico. Por tanto, la Ideokinesis propone un método educativo que permite comprender el funcionamiento y las fuerzas mecánicas que intervienen en el equilibrio y el movimiento del cuerpo humano. Propone ejercicios prácticos para visualizar y localizar en el propio cuerpo los puntos sobre los que se equilibra cada parte de la estructura y la dirección que la acción muscular debe seguir para contribuir a ese equilibrio en vez de interferir con él y bloquearlo. De este modo, uno desarrolla su sentido kinestético, o sea, la percepción del equilibrio y del movimiento de cada parte del cuerpo y mejora los patrones de hábitos neuromusculares que se ocupan de la organización de la estructura en la posición vertical y su coordinación para el movimiento.

Para el desarrollo y mayor comprensión están las 9 líneas de movimiento. Estos apuntes y datos para los alumnos de Técnica de Danza Moderna, por parte de la Prof. Nereyda Rey, Escuela de Danza, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Panamá.

Línea 1: Alarga la columna vertebral hacia abajo.

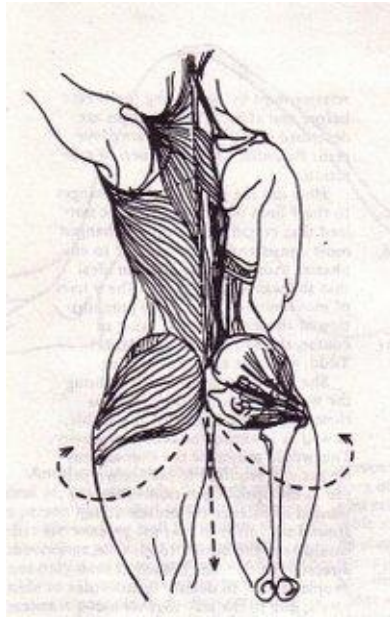

Figura 6. Línea de movimiento 1. Fuente: ideokinesis.blogspot.com

Línea 2: Amplifica la parte posterior de la pelvis, atravesándola.

Línea 3: Sirve para disminuir el espacio de la parte frontal de la pelvis.

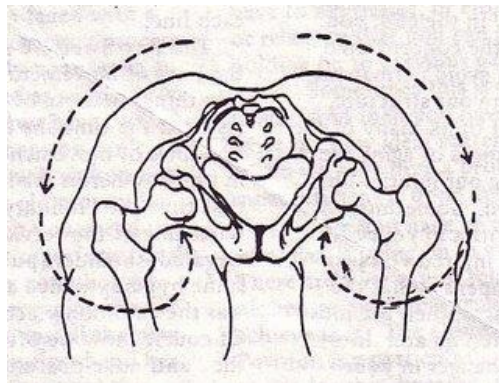

Figura 7. Línea 2 y 3 de movimiento. Fuente: ideokinesis.blogspot.com

Línea 4: Contrarresta o acompaña el alargamiento de la columna hacia abajo para disminuir la distancia entre el centro de la parte frontal de la pelvis y la décima segunda vértebra torácica.

Figura 8. Línea de movimiento 4. Fuente: ideokinesis.blogspot.com

Línea 5: Va desde el centro de la rodilla al centro de la articulación coxo-femoral, permite que todas las articulaciones de la extremidad inferior se alineen.

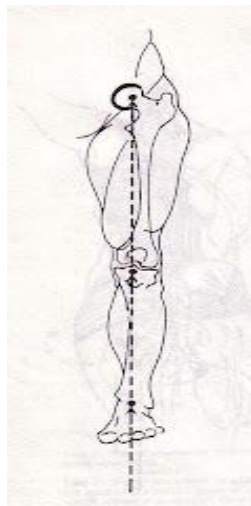

Figura 9. Línea de movimiento 5. Fuente: ideokinesis.blogspot.com

Línea 6: Va desde el dedo gordo del pie hacia el centro del talón.

Figura 10. Línea de movimiento 6. Fuente: ideokinesis.blogspot.com

Línea 7: Se encarga de conectar la caja torácica.

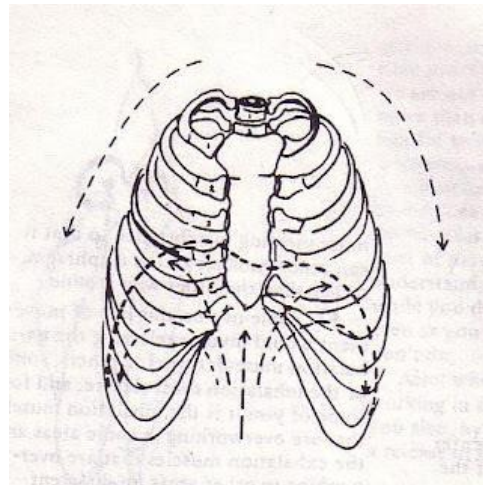

Figura 11. Línea de movimiento 7. Fuente: ideokinesis.blogspot.com

Línea 8: Comienza en la parte superior del esternón y termina en la parte superior de la columna vertebral.

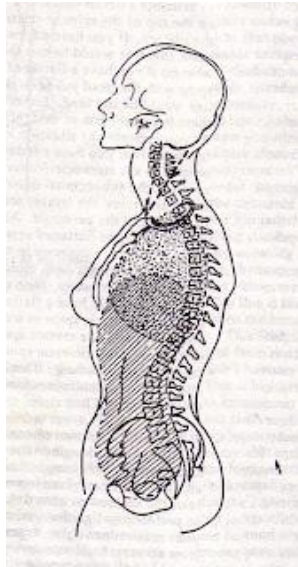

Figura 12. Línea de movimiento 8. Fuente: ideokinesis.blogspot.com

Línea 9: Alargar el eje central hacia arriba.

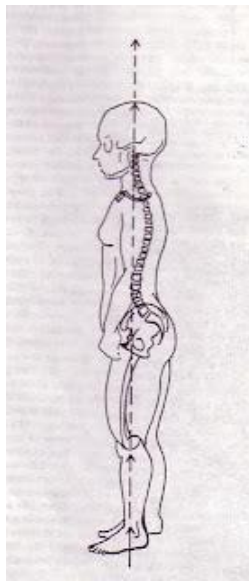

Figura 13. Línea de movimiento 9. Fuente: ideokinesis.blogspot.com

(Dowd, Irene (1990) Taking Root to Fly, ten articles on funtional anatomy, Contact Editions).

El estudio propio, individual e interno de las nueve líneas funciona como una herramienta para ayudar al cerebro a orientar el movimiento a ejercer, pues el desarrollo de este trabajo permite la correcta expresión de la conciencia corporal.

3.5 Antecedentes de la Danza Urbana (Street Dance)

La Danza Urbana (Street Dance), es un movimiento que unifica diferentes estilos de danzas que se caracterizan por haber nacido a partir de algún ámbito social que puede ser en la calle o en las fiestas que surgieron a finales de los años sesenta e inicios de los años setenta en Nueva York. Los jóvenes de la comunidad latina y afroamericana con una larga historia de pobreza y marginación, guiados por la necesidad de bailar y al no poder acceder a los estudios de danza, desarrollaron un estilo de danza en las calles. Esta danza formó parte de un estilo de vida alternativo a las bandas delictivas y a la violencia, brindándoles la posibilidad de establecer lazos sociales y de expresarse de una manera creativa y no violenta.

Las Danzas Urbanas (Street Dance) alientan la creatividad y originalidad individual, donde la falta de dinero no fue un obstáculo para la creatividad y el espíritu. La improvisación es el corazón de las danzas de la calle, es por eso que la danza está en constante desarrollo. Los bailarines de crews o barrios rivales, resolvían sus diferencias mostrando sus movimientos en cyphers. Las fiestas de barrio, los jamm en los parques (los Jamm son un tipo de espectáculo informal que ocurre dentro del marco de una danza social), las sesiones de freestyle en las pistas de skate y los clubes eran habituales. Los bailarines forman un círculo y por turnos, solos o en parejas, muestran sus habilidades mientras los otros observan y deciden quién es el

ganador. La mayoría de ellos, sin saberlo, sentaron las bases del hip-hop, el popping y el locking mientras se hacían un nombre.

Mayormente es conocido como Street Dance, es un término que engloba los estilos de baile que tienen su origen en la calle. Son danzas sociales de mucha improvisación y contacto con el espectador y entre los bailarines. Una interpretación común es que los bailes callejeros son las formas de baile que se originaron en las zonas urbanas de Estados Unidos.

El término Danza Urbana, actualmente puede considerarse un concepto erróneo, se encuentra en discusión debido a que en Estados Unidos que es su lugar de nacimiento, los principales pioneros o seguidores cercanos explican que urbano se le llamaba a los lugares como lo que conocemos en Latinoamérica o más específico en Panamá como el “ghetto”, en lugares de Latinoamérica un sitio urbano vendría refiriéndose a las áreas que pertenecen a personas adineradas o con buena posición social.

Muchos pioneros consideran que esta definición es demasiado amplia e insisten en mantener separados los distintos estilos, ya que su historia y cultura difieren mucho. A pesar de estos esfuerzos, la mayoría de las personas utilizan el término de Street Dance de forma general. Esto se ve reforzado por las películas mainstream que mezclan todos los estilos para conseguir escenas de baile más espectaculares. A menudo, estas películas son el primer contacto que la gente tiene con la danza y eso configura su comprensión.

Muchos de estos estilos no nacieron como una celebración de la música aunque muchos surgen de esta por el sentir que generan, también se originan como un escape de algún tipo de lucha. Son muchos los estilos involucrados. La gente iba al club buscando algo más que una fiesta. Querían una liberación emocional y física.

Las vibraciones del gospel, los fuertes ritmos de bajo y las hipnotizantes letras del house creaban la atmósfera perfecta para la expresión corporal. Los clubes underground se convirtieron en un lugar de libertad y expresión. Y es que una de las mayores características que tiene el bailarín urbano es su ritmo a través del trabajo en su coordinación, ya que esta permite moverse de manera sincronizada y armoniosa con otros bailarines y la música.

Unos de los aspectos mas importantes de la coordinación en la danza urbana es el ritmo. Wang y Chan (2011) manifiestan que el ritmo se refiere a la secuencia de sonidos y silencios en la música. El bailarín urbano debe estar en sintonía ya que también implica la habilidad de realizar transiciones suaves y fluídas entre diferentes movimientos. Además, Gough, (2015) alude que la coordinación y la expresión corporal también están influenciadas por la creatividad y la improvisación en la danza urbana.

Otro autor relevante en la literatura sobre la expresión corporal en la danza urbana es Chung (2017), quien abordó la relación entre expresión corporal y la identidad cultural en la danza urbana. Chung señala que la expresión corporal es un medio para que los bailarines puedan transmitir de manera creativa y personal, y que la identidad cultural es un elemento importante en la forma en que los bailarines se expresan en la danza urbana.

Chung identifica que la expresión corporal en la danza urbana puede ser una forma de resistencia y empoderamiento para las comunidades marginadas, ya que permite a los bailarines expresar su cultura y su historia de manera creativa. Estos hallazgos son importantes para los temas de inclusión y diversidad que existen dentro de la danza urbana porque destacan la transmisión de la identidad cultural, ya que permite la comprensión de la danza como una forma de arte socialmente relevante.

Por otro lado, es importante reconocer la historia de estos estilos, ya que muchos de los bailarines que comparten estas danzas en la actualidad consideran que son acontecimientos que le dieron un giro importante a la vida cultural de ese entonces.

En las Danzas Urbanas (Street Dance) existe una cultura del cuerpo, con esto nos referimos a que cada comunidad, clase social, pueblo o nación va elaborando, ampliando y aplicando su propia cultura del cuerpo en cada una de sus etapas históricas.

También mencionemos, que la forma de movimiento de estos estilos es distinta y llamativa, por lo tanto, se puede contemplar que han desarrollado una cultura corporal. La cultura del cuerpo es la visión colectiva que un grupo social específico, localizable, histórico, concreto, posee acerca del cuerpo humano, el suyo propio, sus formas, usos, aplicaciones, calificaciones y anhelos de transformación y desarrollo en un periodo histórico específico. (Los elementos de la danza, Alberto Dallal, México, 2007).

Para adentrarnos en su historia y pasos que caracterizan a estos estilos, primero debemos darle énfasis a la definición de estilo: Es la forma en que los elementos estructurales son ejecutados o concebidos, y que no son esenciales a su estructura.

“Entonces, ¿cuál es el lenguaje de la danza? Propongo que el lenguaje de la danza consista en uno o varios cuerpos que representan un lenguaje o estructura de movimiento. La forma en que estos cuerpos representan este lenguaje de movimiento es el estilo. El estilo, lo que nos permite entender y delimitar las diferencias que se manifiestan en el tiempo y el espacio, como por ejemplo, las diferencias entre el ballet del siglo XIX y el del siglo XX, o las diferencias entre el ballet ruso, francés o danés.” (Instituto Smithsonian en Washington, *La danza y el concepto de estilo*, Desacatos no.12 Ciudad de México, 2003).

Cada individuo es portador de patrones distintos, poseen una forma personal de representar sus principios y conceptos que diferencian o distancian los sistemas de movimiento en el espacio y el tiempo.

Pérez (2008) en su texto explica que el término estilo es una forma de catalogar las obras de arte, analizando desde su texto, contexto, intertexto e históricamente. Entiende como texto la forma en que se piensa, ejecuta y se presencia una obra, intertexto en su relación con otras obras de danza. Cuando se refiere al contexto, habla más allá del mundo del arte y en la categoría histórica, donde un estilo pertenece y nace en un momento de la historia, y en ese momento el estilo -según Pérez (2008)- está en su momento clásico. Después de ese momento los estilos “son reconstruidos, recreados, o aludidos de múltiples maneras en la historia posterior” (Pérez, 2008, p.46) (Diego González, Tesis: Fusión de estilos en danza, 2020).

Por otro lado, Kaepler (2003) se refiere al estilo desde el punto de vista de la danza para diferenciar los estilos polinésicos desde una situación cotidiana diciendo: Tenemos por ejemplo a tres intérpretes del idioma inglés: uno de Gran Bretaña, uno

de Estados Unidos y uno de la India. Probablemente, todos hablen inglés con la misma estructura gramatical (o por lo menos pueden hacerlo), sin embargo, hay algo totalmente diferente entre ellos: la forma en que hablan, su acento, su estilo. (p. 97).

Es por esto que a pesar de que varias personas realicen la misma actividad, el mismo movimiento o hablen el mismo idioma cada uno reflejará una esencia distinta debido a que cada uno proviene de distintas experiencias de vida.

3.5.1 Estilos de la Danza Urbana

El Popping llegó a Fresno y Oakland en los años sesenta. Lo inició un bailarín llamado Boogaloo Sam, quien enseñó a su hermano, Popin' Pete y más tarde a su primo, Skeeter Rabbit, a ser poppers. Juntos formaron el legendario grupo de baile Electric Boogaloos y llamaron la atención de los bailarines Boogaloo Shrimp y Pop N Taco, que se unieron a ellos en el escenario. Cada uno de ellos se convirtió en un icono por derecho propio y consiguió papeles en las películas de culto *Beat Street*, *Breakin'* y *Breakin' 2: Electric Boogaloo*. Además, trabajaron como coreógrafos y dieron clases particulares a artistas de la talla de Janet Jackson, Chaka Khan e incluso Michael Jackson, a quien Boogaloo Shrimp le enseñó el "backslide", más conocido como Moonwalk.

Figura 14. Boogaloo Sam. Fuente: popping.fandom.com

Aunque se discute mucho si el popping nació en Fresno o en Oakland, lo que sí es cierto es que los barrios en los que se inventó el popping en ambas ciudades eran los que tenían menos dinero y menos oportunidades de hacer algo más grande. El popping y la fama que encontraron estos bailarines demostraron que todo era posible para la juventud de aquella época y que la danza podía ser una carrera.

Arraigado en la época de los setenta, el popping se bailaba inicialmente al ritmo del funk y la música disco, con la banda sonora de artistas como Zapp, Gap Band, Cameo, etc. En los años ochenta, muchos poppers utilizaron la música electrónica y empezaron a bailar con artistas como Kraftwerk y Egyptian Lover. Los poppers también utilizaron el hip-hop convencional, como Run DMC, Whodini y Kurtis Blow. En la actualidad, los poppers mezclan multitud de géneros musicales.

Entre los movimientos más destacados encontramos: El **Boogaloo** (movimientos circulares), **Chest Popping** (sacar el pecho muy hacia afuera con los hombros hacia

atrás), **Crazy legs** (movimiento circular de rodillas, tobillos y pies con velocidad), El **miming** (representar a un mimo).

Seguidamente, el Locking se ha forjado como un legado que va desde los cyphers de los barrios bajos de Los Ángeles hasta las pistas de baile cubiertas de purpurina de Soul Train durante las últimas cuatro décadas y media. Gran parte de ello se debe a un bailarín llamado Don Campbellock, que creó el género por accidente, esto se debió a un inteto por hacer el movimiento llamado Funky Chicken pero que no le salió bien. Su hijo, Dennis Danehy Campbell, recuerda que su padre estaba tratando de intentar otro movimiento popular en la cafetería de su colegio, llamado "Robot Shuffle". En lugar de ello, Don Campbell acabó creando un baile totalmente nuevo que, para su sorpresa, gustó aún más a todos los presentes. Pronto estaban gritando: "¡Haz eso, Lock, Campbell, haz eso, Lock!".

Figura 15. Don Campbellock. Fuente: The New York Times.

Se corrió la voz sobre el emergente estilo de baile de Don y pronto se encontró a sí mismo y a su crew de bailarines llamado The Lockers en Soul Train, interpretando

el género junto a gente como James Brown en la televisión en directo. Cuando Don Campbell se enteró de que ni él ni ninguno de los bailarines que habían hecho famoso el programa recibirán una remuneración por sus apariciones, luchó por un cambio y por la igualdad salarial de todo el elenco de bailarines.

Al margen de Campbell, muchos lockers utilizaron los movimientos para simbolizar la unidad durante el movimiento por los derechos civiles, en particular el chocar los cinco del locking. Muchos de los bailarines eran activistas políticos fuera de la pista y utilizaban la danza como plataforma para provocar un cambio positivo.

El icónico coreógrafo Toni 'Mickey' Basil (que también cantaba Hey Mickey) fundó el crew The Lockers en 1973 y cambió la imagen del baile para siempre. Actuaron en Saturday Night Live, en el Radio City Music Hall y en el Carnegie Hall, además de en numerosos programas de premios, películas y en sus enormes carreras en solitario.

El Locking se caracteriza enormemente por la autoexpresión, el amor propio y la exaltación de uno mismo. Hay movimientos populares del Locking como el Giving Yourself Five, llevar una mano detrás de la oreja esperando los aplausos, señalar al público, etc. Fuera de lo anterior, los movimientos más notables del Locking son: **Crazy horse** (como si estuviera tomando las riendas de un caballo), **Lock** (flexión de brazos en pose circular por delante del tronco), **Scooby walk** (andar hacia adelante con las piernas flexionadas), **Wrist roll o twirl** (giro de muñecas, mientras el brazo se desplaza), **Knee Drop** (caída de rodillas al suelo, con estas mirando hacia adentro).

Más adelante surgió el Waacking como un baile social, ambientado en la época disco, en los clubes gays clandestinos de Los Ángeles en la década de 1970, era una

expresión libre de los hombres gays afro y latinoamericanos que sacaron algo positivo de una situación negativa y crearon una nueva forma de expresión que hablaba sobre la libertad.

Este emblemático club llamado Stonewall Inn de NY fue el protagonista de una realidad que cambió el curso de la historia de la comunidad lgbt+. Este hecho desembocó en las primeras marchas por los derechos de los homosexuales (más conocidos como el orgullo gay) en 1969. El nacimiento del waacking coincide con este hecho histórico, pero no significa que el baile naciese en este club, uno de los primeros clubs en los que se desarrolla el waacking se llamaba GINOS II (L.A.), y en el pinchaba Michael Angelo, uno de los originales “punkers”.

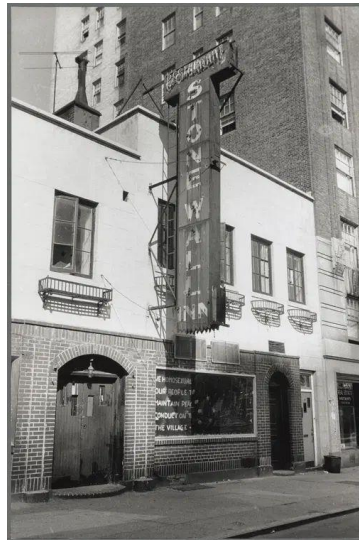

Figura 16. Stonewall Inn (1969). Fuente: Trust for Public Land.

Los chicos gays de L.A. crearon el punking como una expresión desde la opresión, utilizando la danza para contar su historia, con influencias del glamour del cine clásico y figuras como Garbo. Dietrich, Monroe, Fred Astire... Punk o Punking era

una forma peyorativa de referirse a los gays, “to do the punking” era algo parecido a lo que llamamos “hacer la locaza”, Michael Angelo (uno de los primeros DJs de waacking) acuñó este término como una broma interna para empoderarse. “En lugar de ser derrotado por una persona o cosas o situación, el punking es como damos la vuelta al guion para hacer que sea propio”. Viktor Manoel.

El wack es una onomatopeya, hace referencia al término sacado de los cómics de Batman y Robin, que significa “Golpear con fuerza”. Se llama wack al movimiento dentro del punking, no al estilo.

Algunos de sus creadores se referían a este baile como punking o whacking, y con el tiempo se estableció como waacking. Jeffery Daniel (cantante del grupo shalmar y bailarín del grupo outrageous waackers) asigna la doble “A” al nombre, y de forma definitiva se reconoce como Waacking como nombre del estilo en la actualidad.

En los años ochenta se da la casi desaparición del Waacking por culpa de las enfermedades de transmisión sexual. Varios de los Original Punkers mueren o son asesinados y a día de hoy solamente Viktor Manoel sigue activo en la escena. Tyrone Proctor desaparece de la escena.

Figura 17. Viktor Manoel (Original Punker). Fuente: Los Angeles Times.

En los años dos mil, Brian “footwork” Green comienza a dar clases de Waacking para “animar” a los originales a dar clases y resucitar el estilo. Gracias a esto nace la siguiente generación con Princess Lockeroo y Kumari Suraj entre otros/as. Debido a shows como el mítico Soul Train el estilo se popularizó entre el gran público en las décadas posteriores.

El estilo tiene un movimiento de brazos muy característico con claras influencias del street jazz, el jazz funk e incluso del propio hip hop. Los tres elementos principales del waacking son: el punking, el posing y el whacking. El primero se refiere al elemento de expresión emocional del personaje; el segundo a las poses, que son mucho más dramáticas que en el voguing y por último el whacking, que consiste en lanzar con fuerza los brazos y piernas.

Así mismo en los años setenta surge en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios como el Bronx, Queens y Brooklyn un movimiento artístico y cultural llamado Hip hop. Se originó inicialmente como estilo musical cuando las fiestas callejeras, las llamadas “block parties” por los norteamericanos, se frecuentaban en la ciudad de Nueva York, sobre todo en el barrio del Bronx ya que los clubes y discotecas no eran muy accesibles para el vecindario. Las block parties incorporaban Djs que pinchaban géneros de música popular, generalmente se destacaban el funk y el soul.

Figura 18. Movimiento Cultural Hip hop. Fuente: Pinterest.

A partir de ahí, se empezó a pinchar música con técnicas de turntablism, como el scratching y el beat juggling que se desarrollaron en paralelo a los breaks, bases creadas sobre las que se podía rapear.

Después se creó el rapping, una técnica de canto rítmico basada en la improvisación, y con estas técnicas formaron la popularización de los remixes, y de ahí empezaron a sonar muchas canciones de otros músicos mezcladas.

El baile de hip-hop se refiere a estilos de baile urbano que se interpretan principalmente con música hip hop o que han evolucionado como parte de su cultura.

Movimientos básicos para bailar hip hop: **Bounce** (movimientos que se realizan de arriba hacia abajo), **Rocking** (el cuerpo se balancea de atrás hacia adelante), **Wave** (movimiento de ola), **Round** (engloba todos los pasos en los que se realiza un círculo).

En la actualidad, se compone básicamente de cuatro "elementos" o "pilares": el MC (o rapper), el DJ (o turntablism), el BBoy (o breakdancer), y el Graffiti.

La unión de dos de sus elementos, el MC (Master of Ceremony) y el DJ (Disc Jockey), forma el estilo musical del hip hop: el rap, que puede tratar de muy diversos temas, y casi siempre se canta en un estilo de rima fácil de reconocer. El BBoy es el arte de bailar el breakdance. A la persona que practica este baile, se le denomina b-boy, fly girl o breaker. El Graffiti es la principal expresión del hip hop en las artes plásticas. Consiste en pintar con spray sobre superficies urbanas como pueden ser muros de cualquier material, así como trenes, puertas, mobiliario urbano, etc. Lo más común es que los artistas graffiteros dediquen sus obras a pintar su nombre. El beatboxing es la técnica de imitar con la boca sonidos de percusión propios de la música rap o hip hop.

Sin embargo, el Breaking nació en el Bronx de la ciudad de Nueva York. Supuso una salida artística para los jóvenes y se considera uno de los cuatro elementos originales de la cultura hip-hop. Algunas de las características del Breaking son las acciones acrobáticas y el énfasis en los movimientos en el suelo, mientras que los otros tipos de baile se desarrollan de pie.

El breakdance es la forma en la que los b-boys, como se conoce a la gente que practica esta actividad, tienen que bailar rap. Los jóvenes que lo practican se agrupan en un círculo y bailan de uno en uno o por parejas frente al resto. Sus pasos más característicos incluyen mantenerse en equilibrio durante varios segundos sobre las manos y la cabeza o girar frenéticamente en el suelo sobre el torso.

En este estilo se deja a criterio personal la forma en que se ejecutan estos pasos o estructuras de movimiento. Internamente no existe un método de estudio de las cualidades de movimiento, eso quiere decir, que dentro de este estilo no existe un

estudio particular dedicado explícitamente a las cualidades de movimiento, como si existe en la danza moderna el estudio de la eukinética o coréutica. El foco del Breakin se encuentra en otros lugares, como en la originalidad de los movimientos, en el “estilo” –refiriéndose a la actitud del movimiento- más que en las cualidades.

Figura 19. Movimientos de Breaking. Fuente: Pinterest

Más adelante, al principio de los años ochenta, entre el ochenta y dos y ochenta y cuatro todavía se percibía como Disco. Entre el ochenta y cuatro y ochenta y seis es cuando el sonido House nació como baile. La música solían llamarla “Club Music” y al House Dance “Club Dancing”, debido al baile que se hacía en el club al ritmo de la música (Club Music).

El término House viene de Chicago y recibe su nombre por un club llamado WareHouse que es donde el sonido se formó, muchos de los Dj’s populares de la época tocaban en ese Club y apodaron a la música que ellos tocaban como House. Entre los años noventa y noventa y dos el House llegó a los medios a través de los videos y discos de House. En esta época el House se hizo comercial y aquí es cuando los pasos se definieron.

En 1999, la música House decayó y por ende la danza también. En el 2000 la música house volvió a surgir en Europa y Estados Unidos con un sonido diferente con mezclas de sonido electrónico y tribal.

Finalmente, podemos decir que el Toprock del House atraía mucho a los B-boys, ellos querían aprender cómo bailar House, por eso muchos B-boys comenzaron a mezclar el toprock del House con el Breaking y esto hizo que el House llegara a otro nivel (todo esto desde fines de los noventa hasta el cambio de siglo XXI).

Un papel importante en la formación de house que incluyeron bailes africanos y latinos, también artes marciales, moda, waacking y break dance. A finales de los años ochenta, muchos bailarines de hip-hop comenzaron a involucrarse en el house. Este estilo combina muchos componentes de la cultura hip-hop, que se refleja en la base de la danza, en la música, la manera, la terminología e incluso en el atuendo.

El estilo de vestimenta fue lo que realmente diferenció al House Dance de las otras culturas, debían vestirse bien con camisa, pantalones elegantes, algunos usaban corbatas (cortas y no largas), con chaleco, convirtiéndose así en el uniforme.

Muchas pistas de house animan al público a "liberarse" o "dejarse llevar". Algunas letras de house contenían mensajes que reclamaban igualdad, unidad y libertad.

Se suele bailar al ritmo de la música electrónica con bajos potentes que ofrecen los DJ en los clubes o las raves. Movimientos característicos: **footwork** (trabajo de pies), **jacking** (movimiento de torso) y **lofting** (movimientos acrobáticos).

El Voguing es una subcultura del ball room o salones de baile, un entorno subversivo y revolucionario que celebra la diversidad de razas, géneros y especialmente la diversidad sexual. Los salones de baile tienen su origen en los años veinte, sin embargo su auge comenzó en la década de los sesenta en el barrio de Harlem, cuando la comunidad queer negra y latina crean un espacio seguro donde podrían expresarse con libertad. Aquí surge el concepto “casas” o “familias”, las cuales competían en los balls entre sí siendo juzgadas por sus habilidades en baile, vestuario y actitud. Los concursantes trans, gay y queer competían por el trofeo y defendían la reputación de sus “casas” en distintas categorías.

Figura 20. Cultura Ballroom (1969). Fuente: Pinterest

La idea de las casas consiste en una especie de refugio para la comunidad LGBT, en un contexto donde predominaba la homofobia, el racismo y la discriminación y prejuicios en torno al VIH. Estas casas tal como familias donde la figura de “la madre” se encargaba de cuidar y procurar a los miembros de la casa; el ballroom como subcultura abría sus puertas a las personas que no tenían un hogar.

A partir de los disturbios de Stonewall en 1969, cuando la comunidad queer enfrentó a la policía, la percepción de culpa y la vergüenza fueron sustituidos por sentimientos de aceptación y orgullo. Los años setenta vieron la expansión de los bailes, así como la creación de categorías que buscaban la inclusión todos como femme queen, butch queen, drag queen, female figure y male figure. No obstante, fue el documental de Paris is Burning estrenado en 1990 el que lanzó el ball room a la cultura mainstream (cultura dominante).

“Se le puso el nombre de la revista **Vogue** porque algunos de los movimientos son las poses que vemos en la revista. Al igual que el *breakdance*, el voguing tiene movimientos que imitan figuras de los jeroglíficos del antiguo Egipto y otros de gimnasia deportiva. En ambos bailes el objetivo es lograr líneas perfectas y posiciones difíciles. Pero el vogue lo lleva al límite”, explicaba el bailarín Willi Ninja.

“No hay diferencia si eres blanco o negro, chico o chica, si la música suena te dará una nueva vida” entona la canción de la cantautora estadounidense haciendo clara referencia no solo baile sino también a la lucha de la comunidad que lo creó. Con adolescentes que eran expulsados de sus casas por su preferencia sexual, personas excluidas por su color de piel o lugar de procedencia, pronto el voguing se convirtió en una expresión social y un levantamiento de voz utilizando el cuerpo.

Dentro del voguing existen tres estilos distintos que fueron apareciendo cronológicamente: old way (formación de líneas con simetría y precisión, poses y un carácter muy elegante), new way (transiciones entre las poses, ángulos más cerrados y mucha flexibilidad, influencia de la gimnasia deportiva, contorsionismo o el yoga),

vogue femme (exagerar movimientos haciéndolos muy femeninos, influencia del ballet y la danza moderna).

Los movimientos fundamentales del Vogue femme: **Hand performance** (expresión a través de las manos), **Duckwalk** (movimiento icónico que implica agacharse y caminar en cuclillas mientras se mantiene una elegancia), **Catwalk** (pasarela estilizada , para mostrar sus movimientos con gracia y actitud), **Floor Performance** (movimientos en el suelo como giros y contorsiones), **Spin/Dip** (movimientos giratorios y de inclinación que añaden dramatismo y estilo a las actuaciones) y **Dip** (movimiento de inclinación que requiere de equilibrio y confianza).

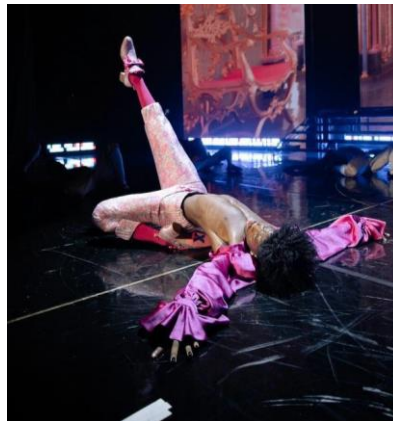

Figura 21. Movimiento del estilo Voguing llamado Dip. Fuente: Pinterest

Luego, la historia del Sexy Style en el baile comienza en las últimas décadas del siglo veinte, cuando la cultura de la danza comenzó a incluir formas más abiertas y expresivas de movimiento. Inicialmente influenciado por el auge de la música pop y los videoclips, el Sexy Style se fue definiendo más claramente a medida que los bailarines

y coreógrafos empezaron a experimentar con formas que permitían una mayor libertad de expresión.

Este estilo ganó una prominencia notable en los años noventa y principios de los dos mil, cuando estrellas de la música como Madonna, Janet Jackson y Beyoncé incorporaron elementos del Sexy Style en sus actuaciones, llevando el estilo a un público global. Estas influencias no solo ayudaron a popularizar el estilo, sino que también establecieron un marco en el cual la sensualidad podía ser explorada artísticamente en la danza.

El Sexy Style se refiere a una modalidad de danza donde la expresión de la sensualidad juega un papel central, combinada con técnicas de danza urbana (Hip hop, Heels Dance y Waacking), jazz, y contemporánea. Los bailarines utilizan movimientos que son intencionalmente sensuales, expresando confianza y poder a través de cada gesto. Este estilo no solo busca destacar la habilidad técnica, sino que también enfatiza la importancia de la interpretación y la conexión emocional con la audiencia.

Distinguido por su enfoque en la forma, la elegancia y la expresión emocional, el Sexy Style permite a los bailarines comunicar historias y emociones complejas, desafiando las convenciones tradicionales de la danza con cada paso. Es una celebración de la autonomía personal, utilizando el lenguaje corporal para explorar temas de empoderamiento y autoestima. Una característica clave del Sexy Style es su flexibilidad en términos de música y coreografía. Los bailarines a menudo adaptan su estilo a una variedad de géneros musicales, desde pop hasta R&B, lo que permite una

amplia gama de interpretación y expresión. Otra característica es que es distintiva por su uso de tacones altos al momento de ejecutarlo.

Asimismo, el origen del baile Heels se remonta a los escenarios de Broadway y los espectáculos de cabaret de las primeras décadas del siglo veinte, donde los tacones siempre han sido un elemento esencial en las actuaciones. En la década de 1990 se empezó a popularizar en los clubes nocturnos de la ciudad de Nueva York. En ese momento se conocía como “stiletto dance” y se consideraba una forma de arte underground. Aunque el uso de tacones en la danza es histórico, fue a principios del siglo XXI que clases específicas de baile en tacones comenzaron a popularizarse en estudios de danza urbanos y contemporáneos.

El Heels Dance es una forma de danza que mezcla elementos del Jazz, Hip hop, Twerk o twerking, ritmos latinos, entre otros pero siempre usando tacones altos. Esta modalidad no solo se enfoca en la técnica de baile, sino también en la actitud y la presencia escénica. Los bailarines ejecutan coreografías que requieren equilibrio, fuerza y una gran confianza, todo mientras mantienen una postura elegante y expresiva.

A las primeras bailarinas y coreógrafas de estas artistas, que posteriormente comenzaron a impartir clases o propusieron metodologías de entrenamiento para poder ejecutar estos nuevos retos que el show business pedía, son a las que reconoceremos como la primera generación.

Algunos nombres de esta primera generación de bailarinas, maestras y/o coreógrafas de esta son: Aisha Francis, Danna Foglia, Danielle Polanco, Jonte, Jessica

Castro, entre muchas otras. De la segunda generación se encuentra el coreógrafo innovador Yanis Marshall fueron pioneros en llevar este estilo a la vanguardia de la danza moderna.

Es importante recalcar que desde antes ya se veían propuestas de shows en tacones y que existieron técnicas o corrientes dancísticas donde se utilizaban, sin embargo, el propósito no necesariamente era generar una técnica con estos, sino más bien utilizarlos como complemento para la técnica que ya se estaba trabajando. Por ejemplo en los shows de la emblemática Madona, mucho antes de los dos mil, se utilizaban los tacones, pero se entienden más como complemento del vestuario donde enaltecen la técnica ya sea Vogue o de Whacking u otros, más que una técnica *per se* de Heels. O por ejemplo también, hubo un movimiento super interesante entre las bailarinas de hip hop, en su mayoría afrodescendientes, que querían eliminar el estereotipo tan masculino que predominaba en la danza hip hop, y comenzaron a proponer unas clases llamadas hip hop Heels, pero nuevamente, el zapato funcionaba como complemento o como emblema femenino, más que como una técnica *per se*.

Muchos de sus pioneros defienden conceptos como cuidado de líneas, el trabajo de piso, los whips, postura, etc. Desde la primera generación se comenzó a percibir una diferencia de estilos. Influyó muchísimo el contexto de danza que cada una tenía para las propuestas coreográficas que hacían en Heels. Y esta diferencia resonaba incluso en la forma del tacón que utilizaba cada una. Estos fundamentos no limitan a que diferentes estilos se sugieran dentro de una coreografía de heels.

Se puede notar perfectamente como a las mismas bailarinas de pronto ejecutan una coreografía con mayor influencia contemporánea, otras con influencia en jazz, otras más en danzas ballroom, hip hop, reggaeton, etc. y hay que entender que no es que una este bien y otra mal, simplemente, esta danza suma tanta libertad que, pueden proponerse diferentes estilos que permiten a los bailarines identificarse y enamorarse sin perder la técnica y los fundamentos.

Mientras tanto, en Jamaica surge un estilo llamado Dancehall. El término «dance hall» proviene del nombre de los lugares donde se celebraban las fiestas y eventos musicales en Jamaica. Un «dance hall» es un lugar donde la gente se reunía para bailar y disfrutar de la música. Estos lugares comenzaron a ser populares en Jamaica en la década de 1940, y su nombre se convirtió en sinónimo de la música y la cultura que se desarrollaron en esos espacios. Se trata de un fenómeno cultural que surgió en Jamaica como una evolución del reggae y la música proveniente de los soundsystems.

Durante la década de 1940, también se popularizaron los sistemas de sonido portátiles en Estados Unidos, que eran utilizados principalmente para transmitir música en eventos al aire libre. Estos sistemas, equipados con amplificadores y altavoces, se utilizaron para llevar la música a diferentes lugares y eventos. Alrededor de la misma época, hubo una migración significativa de jamaicanos a Estados Unidos, especialmente a ciudades como Nueva York y Miami. Algunos de estos migrantes jamaicanos estaban expuestos a los «sound systems» en Estados Unidos y llevaron la idea de los sistemas de sonido portátiles de regreso a Jamaica.

En Jamaica a finales de los setenta, especialmente en las áreas urbanas como Kingston, los bailes callejeros y eventos locales eran populares entre los jóvenes. Estos eventos requerían música en vivo o grabada para animar a la multitud, y los «sound systems» se convirtieron en una forma práctica de proporcionar entretenimiento musical en estas ocasiones. Ya en los 80, se asoció a la cultura de los sound clash, con los dj's y soundsystems compitiendo uno a uno en directo por el favor del público. En esa misma década, el dj Yellowman obtuvo renombre internacional y llegó a ser casi tan popular como Bob Marley. Por el propio carácter de la sociedad jamaicana, la prevalencia de la cultura rastafari y el contenido de algunas de sus letras, se ha acusado con cierta frecuencia al dancehall de machista y homófobo.

El dancehall es un género musical y un estilo dancístico del guetto de Jamaica que en su expresión manifiesta la cotidianidad de su gente, es decir, la moda, la sexualidad, las relaciones de poder, su dolor y su dicha. Es el reflejo de una cultura golpeada por la pobreza, la blanquitud, el colonialismo y otros discursos dominantes que se entretajan para ejercer una desmedida violencia material y simbólica. A pesar de esto, el dancehall surge como forma de rebelión y resistencia ante dichas opresiones, aunque en su expresión se distinga la marca de las violencias ejercidas en su contra.

En el baile se divide en 3 eras: La primera era del dancehall se llama Old School (vieja escuela) y comienza alrededor de los años ochenta con el bailarín BOGLE, quien fue uno de los famosos veteranos que sentó las bases de los pasos de este baile. Con la llegada del año dos mil, hubo un cambio en el ritmo de la música que se enriqueció con sonidos y efectos, por lo que famosos bailarines como John Hipe, comenzaron a

crear nuevos movimientos y pasos, con una esencia (Flow) diferente, más enérgico y más rápido que los “old school”. Este período específico entre 2001 y 2005 se denomina Middle School (Escuela Media). La New School (Nueva Escuela) comenzó entre 2010 y 2011, en este periodo nuevos grupos de bailarines en ascenso comenzaron a crear pasos con una esencia (Flow) diferente y dinámico, aunque algunos creadores continúan influenciados por la vieja y media escuela.

Y un caso particular son las bailarinas, que se llamaron Dancehall Queens. La que históricamente se conoce como la primera Dancehall Queen se llama Carlene Smith. Ella ganó su reconocimiento en 1992 al obtener el título de «Dancehall Queen» en una competencia de baile en Montego Bay, Jamaica. Y aunque el concepto existía previamente, ella fue quien lo hizo popular. Las mujeres pueden adoptar pasos de hombres, pero nunca sucede al contrario.

Una vez hecho énfasis en los antecedentes de la Danza Urbana, es importante reflexionar que son estilos presentes en nuestro entorno, pues conocer su origen permite entender el presente en el que vivimos y así poder comprender el cambio en la sociedad para así construir un futuro en base a algo sólido sin afectar la historia.

3.6 Antecedentes de la Danza Urbana (Street Dance) en Panamá

Panamá desde hace muchos años ha tenido influencia norteamericana y en la danza se hace notar una vez más. En Panamá la cultura hip hop llegó en la década de los noventa con la música rap, que además trajo consigo la forma de vestir, la cual consistía en ropa deportiva de marcas reconocidas. También incluía el arte de tatuarse el cuerpo, el uso de prendas de oro con sus peculiares cadenas largas con diamantes

(o imitaciones de llamativas piedras brillantes). Además, gracias a los grafiteros de esta cultura, actualmente vemos muchas paredes adornadas con este arte.

Uno de los principales estilos de danza en llegar fue el breaking. El periódico METRO LIBRE realizó una entrevista a B-boy Arnold quien compartió sus inicios en el estilo, su desenvolvimiento de forma profesional en el ámbito, de que forma bailarines estudiantes se han interesado por el estilo y también comentó sobre los antecedentes: *“A Panamá el ritmo había llegado unos años antes, de la mano de los estadounidenses que partieron el país, construyeron el Canal y una vez construido, lo dominaron junto a una zona de 1,432 kilómetros cuadrados con sus ríos y montañas. Además del control y la construcción, llegaron cientos de norteamericanos y pobladores de las Antillas, con sus ritmos, creencias y costumbres. Los antillanos, por ejemplo, vinieron de islas como Trinidad y Tobago para construir el símbolo de desarrollo del siglo XX con nuevos cultos y calypso”* (Miguel López, 5 de enero de 2024, 12:04 AM, METRO LIBRE).

La llegada del breaking a Panamá es primordial porque con ella se abren las puertas al interés de la Danza Urbana, pues más adelante sirvió como guía a otros investigadores y bailarines de otros estilos para conocer el origen y llegada de los demás estilos de la danza al país.

Podemos trasladarnos incluso a los años 2009, 2010 y 2011, en donde justo la televisión panameña, Canal 2 TVN, realizaba un programa de baile intercolegial y luego con mayores de edad, llamado “MUÉVELO”, en donde los estilos que predominaban eran lo que hoy conocemos como Street Dance. También debemos mencionar el ritmo del passa passa (dancehall) que con su llegada ayudó a la

pacificación de los 'gueto' (barrios) en Panamá. En una entrevista de La Prensa el 12 de agosto de 2011 a Laura Flores, representante auxiliar del Unfpa (Fondo de Población de las Naciones Unidas) en Panamá, reconoció que los artistas del *passa passa* son un ejemplo de apoyo en los barrios, para ayudar a la promoción de políticas sociales contra la pobreza y la falta de oportunidades, y al estímulo de los jóvenes atrapados por la violencia. Flores señaló que la manifestación cultural ha tenido impacto, incluso, en la moda, a través del uso de ropas tropicales ligeras ceñidas al cuerpo, que contribuyen a la transmisión de un deseo de libertad y pertenencia al vecindario de muchachos.

Muchos de estos estilos se han desenvuelto de manera auténtica, aunque la travesía de darle mayor exposición, valor y profesionalismo no ha sido del todo sencilla. Alrededor del año 2014, predominaban dichas danzas, pero los bailarines no conocían los términos correctos y los fundamentos que cada uno conllevaba. Para el año 2019 en adelante, muchos de estos artistas decidieron comprometerse con su estilo, estudiarlo y ejecutarlo para impartirlo de manera correcta con el fin de hacer crecer la danza en Panamá, como ejemplo el antes mencionado '*passa passa*' era conocido con este término en el país pero más adelante con el estudio y la llegada de profesionales se entendió que el nombre correcto era Dancehall.

Otros de los motivos, es cómo la sociedad recibe estos estilos. Se puede decir que, en general, la sociedad adulta tiene una perspectiva negativa de estos estilos. Este hecho afecta y estigmatiza la construcción social de este movimiento y de las personas que lo siguen. Es por ello que para fundamentar mejor el juicio de los profesionales de la educación, sean técnicos de educación y cultura, profesorado de

primaria o secundaria, educadoras y educadores sociales, etc., es importante dar a conocer experiencias y proyectos sociales realizados a través de la cultura de las Danzas Urbanas (Street Dance).

En Panamá existen diversos eventos organizados por agrupaciones del rubro urbano como lo son: "CON SABOR" HIP HOP JAM, 2021. Este con el fin de recordar en el hip hop la influencia negra que está desde sus inicios, a su vez conmemorar la lucha y dedicación con un pequeño JAM, estas actividades por lo general se desenvuelven con un artista del rap, un DJ, los MC y batallas de baile. También tenemos el Beat the Battle que desarrolla consigo el sistema de batallas en un ambiente rudo, pero sano con el objetivo de brindar espacios a los bailarines que deseen mostrar sus estilos. Para otros estilos específicos como el Dancehall está el evento llamado Kombat cuyo eje principal es ser un espacio para los bailarines de este estilo; sin embargo, acoge también a todo aquel que le interese esta cultura y domine otros estilos urbanos. Actualmente el grupo ORGANI-K organiza eventos como lo es el 2yo (DOJO) Battle Panamá con categorías como 1vs1 Hip hop y 2vs2 allstyle, este ha roto con los esquemas un poco, ya que estos eventos por lo general son desarrollados en lugares que parezcan lo más callejero posible, sin embargo, ORGANI-K traslada sus batallas al teatro Anita Villalaz con el fin de volverlo también a un entorno familiar sin perder su origen y que el arte pueda ser observado por un público más amplio.

Figura 22. Beat the Battle - Maria Guerra. Fuente: Malirog

En la medida que podamos permitir la difusión de este campo de la danza, más serán los avances que tendrá el ámbito artístico en Panamá. Esto permitirá que haya más personas interesadas en la danza, ya sea para consumirla o para practicarla y que por tanto, la demanda crezca. Si la demanda crece, habrá un incentivo en el mismo campo por mejorar las condiciones profesionales de los bailarines.

Otros de los estilos que actualmente se ha desenvuelto con mucho orgullo y protagonismo es el VOGUING. “En Panamá se popularizó después que los millennials y la generación z comenzaron a practicar esta disciplina que tiene mucha competitividad internacionalmente. Gracias a la visualización de espacios seguros (en el istmo) para la comunidad lgbtqia (lesbiana; gay; bisexual; transgénero; queer; intersexual; y asexual), con eventos como Histeria y Panamá is Burning, se ha gestado un pequeño círculo de personas que están comenzando a practicarlo” explica Alice Bejarano organizador del ball ‘La Categoría es’ que se celebra en Panamá y que cuenta con una sección de voguing.

“Fuera de estos espacios es muy difícil que estas personas puedan expresarse de la manera que quieren y no ser atacados, discriminados o ridiculizados. Además, en estos eventos los asistentes que no pertenecen a la comunidad pueden aprender, llevarse un mensaje positivo y entender la necesidad de este tipo de espacios”, explica el promotor cultural.

“La danza siempre ha servido definitivamente para expresar y brindar calma a los pueblos. No solo lo que comunicas, sino lo que sientes” explica el bailarín Jossie Jiménez, quien cree efectivamente como mencionó Bejarano, el baile puede ofrecer un lugar seguro para quien lo practica. “Los humanos siempre queremos pertenecer y sentirnos seguros y la danza también viene a ser una comunidad. Conozco historias de gente que cambió su vida cuando comenzó a bailar. Gracias a la danza, personas que no veían otras oportunidades encontraron algo que los apasionaba y que también podía poner un plato de comida en su mesa. A otros les brindó amigos, maestros, encontraron el amor, dejaron atrás vicios, trabajo aburridos, su familia hizo su negocio alrededor de este arte y creo que de eso se trata la vida. De vivirla haciendo algo que te guste”, concluye Jiménez.

Los estilos mencionados anteriormente son los que han tenido mayor impacto socialmente en el ámbito artístico de la danza en Panamá, pues no fue hasta hace aproximadamente nueve años que algunos bailarines decidieron estudiar estos estilos para sembrarlos en Panamá y hoy en día cosechar nuevos elementos para una mayor proyección en el arte de la danza.

3.7 Composición Coreográfica de la Danza

Como el tema inicial menciona la coreografía, aportaré datos concisos que confirmen que la danza debe disponer siempre de nuevos estudios de aquello que acontece a su alrededor para crear nuevas puestas en escena, respetando las cualidades de movimiento. Primero necesitamos expandir nuestros conocimientos entendiendo la composición en danza. Así, podremos conocer que los estilos como el popping, locking, waacking, hip hop-breaking, vogue en composición con la danza contemporánea pueden potenciar la capacidad integral en los bailarines tanto en el movimiento como en la creación, ampliando y desarrollando métodos y técnicas hasta lograr un cuerpo completo en conceptos que fundamente el arte de la coreografía.

La composición se refiere a la coreografía, es decir, a la sucesión de movimientos específicos que constituyen la obra y que son ejecutados por los bailarines.

Uno de los métodos más comunes para generar el primer contenido coreográfico es la improvisación que se apoya generalmente en ideas, música o cualquier tipo de asociaciones que se refieran a la obra que está siendo creada.

Las formas coreográficas son herramientas del coreógrafo que debe conocerlas, comprenderlas, adaptarlas y manejarlas. Aunque no muchas danzas presentan una forma o estructura pura, sino que constituyen una amalgama que proporciona numerosas formas y posibilidades coreográficas, lo importante es que cada una de las partes sean componentes relevantes dentro de un todo, cuyo sentido e intención vendrá marcado por la finalidad global del autor escénico.

El modo de proceder para componer una coreografía varía considerablemente, ya que normalmente los coreógrafos pueden disponer de tener la idea completa antes de reunirse con los bailarines, otros escuchan la música y se dejan llevar, otros incluso trabajan desde las combinaciones mientras los bailarines se desenvuelven en el espacio y es justo aquí en donde el bailarín puede brindarnos una herramienta totalmente nueva, debido a que puede estar improvisando con estos estilos pertenecientes a la Danza Urbana (Street Dance) y al verlo genera interés por conocer su origen, terminología y conceptos para añadirlo a la pieza.

La composición puede ser variante de acuerdo al coreógrafo, pues, la creatividad es una exploración propia de las herramientas que hemos tomado a lo largo del arte dancístico. Es por esto, que es significativo saber como es la composición coreográfica de la danza Contemporánea y Urbana.

3.7.1 Composición coreográfica de la Danza Contemporánea

Cuando buscamos la definición de coreografía en diccionarios específicos, como en el de Patrice Pavís (1998), encontramos: La práctica del mundo del espectáculo contemporáneo elimina las fronteras entre el teatro hablado, el canto, el mimo, el video, la danza-teatro, la danza, etc. (...) Todo movimiento en el escenario, toda organización de los signos posee una dimensión coreográfica. (...)

Desde comienzos del siglo veinte y gracias a Rudolph Laban, la danza moderna y contemporánea utiliza algunas herramientas que le permiten generar movimiento.

Esto se logra a partir de la exploración de algunos de los componentes básicos de lo coreográfico como son el cuerpo, el espacio y el tiempo, desde una perspectiva

abstracta, sin necesidad de acudir a temas, imágenes o fuentes de inspiración externas a la danza misma.

Si buscamos enfatizar como compone un bailarín de danza contemporánea precisamente puede enfocarse en el movimiento orgánico y el desarrollo clásico de la técnica, intentando desenvolver el concepto que se haya tomado o si disponen de algún elemento extra, su trabajo sería en base a esto.

Representar personajes, recrear eventos o transmitir historias personales serían los temas a desarrollar coreográficamente.

El coreógrafo puede iniciar su composición sin música para enfocar su creación en los movimientos técnicos y orgánicos, desarrollar la improvisación con los bailarines para luego dar sitio a la música que nutrirá el trabajo.

La Danza Contemporánea se alimenta de diversos estilos de baile para complementar su desenvolvimiento técnico en la escena, surgen innovadoras fusiones que rompen con los límites tradicionales. Este enfoque no solo enriquece la técnica, sino que también invita a los artistas a conectar. En muchas de sus composiciones el bailarín contemporáneo no solo amplía las dimensiones estéticas de las presentaciones, sino que también invita al público a ser parte activa de la experiencia, rompiendo barreras entre el espectador y el artista.

Para los bailarines contemporáneos la danza siempre ha sido un espacio de exploración para romper con lo estético y también utiliza herramientas tecnológicas para reforzar su función.

3.7.2 Composición coreográfica de la Danza Urbana

A diferencia de otros estilos de danza, la danza urbana se caracteriza por su énfasis en la improvisación y la creatividad, en la cual se ha desarrollado y evolucionado.

Si observamos como compone el bailarín de Danza Urbana, su primer paso será buscar el ritmo, es decir, la música que expondrá con su movimiento, pues para el interprete urbano, el oído musical es una de las mayores características que se debe tener desarrollada. Estudiar la letra y el sentido que hay detrás de la canción. El bailarín de danza urbana hace uso de los beats en la música, estas pulsaciones deben estar bien marcadas, yendo a una determinada velocidad. En determinadas músicas y canciones pueden existir variaciones llamadas puentes, espacios vacíos, lagunas musicales, etc...cambiando la duración de una frase musical.

Poppin'C (bailarín suizo de popping) dice: "Para mí la música lo es todo porque la manera en que mi cuerpo se mueve dependerá de cómo siento la música". Se tiene que efectuar el estilo de manera que la música y el movimiento compaginen, es por esto que en muchas coreografías podemos observar como el bailarín en un momento interpreta la letra, en otro los instrumentos, o simplemente todo al mismo tiempo variando las velocidades.

De esta manera otros elementos serían la coordinación y la expresión corporal. Gough (2015), alude que la coordinación y la expresión corporal también están influenciadas por la creatividad y la improvisación en la danza urbana. La coordinación y la expresión corporal pueden ser mejoradas y perfeccionadas a través de la práctica

y la experimentación con diferentes movimientos y estilos de baile. La coordinación es esencial en la danza urbana, y que el ritmo es un aspecto crucial de la coordinación. Los bailarines deben estar en sintonía con la música para coordinar sus movimientos de manera efectiva (Baltacı, 2014; Mathew, 2016).

Sin embargo, no se deben desplazar que al igual que otras danzas el compositor urbano busca expresar emociones e historias a través de su creación, es por esto que es importante mantener presentes las características de los diferentes estilos de la danza urbana, siendo concientes de las experiencias culturales, el entorno, el punto de origen y su música como antes mencionado.

Otras de las características importantes al momento de crear es conocer los fundamentos de cada estilo de baile, pues, anteriormente la danza urbana era solamente comercializada, por tanto, el bailarín no buscaba exponer el estilo como tal sino simplemente dominar movimientos, actualmente, el interprete intenta educar por medio de su danza coreográfica para que sea recibida de manera efectiva respetando que cada estilo conlleva una cultura que desarrolló movimientos de expresión artísticas.

La danza urbana no sólo implica técnica sino que también desarrolla el estilo único de cada bailarín. Es importante recalcar que el proceso creativo de cada coreógrafo urbano puede variar debido al objetivo del montaje o hacia que público va dirigido, como por ejemplo: las competencias de danzas, estudios de danza o simplemente en la calle.

3.8 Conexión entre la Danza Urbana y la Danza Contemporánea

Ana María Fernández define el término -conexión- brevemente como la unión o enlace que se produce entre dos elementos (Fernández, A.M. 29 de noviembre de 2023, Definición de conexión). Está la conexión con uno mismo, saber quien eres, reconocer tus emociones, necesidades y conocer nuestros puntos fuertes y débiles. Si trasladamos el término a la danza tendría un concepto más romántico, transmitir e intercambiar energía, lo que nos llevaría a trabajar con el alma y el cuerpo. Y si buscamos en la misma línea nos encontramos con el concepto de conexión social o con el entorno que mayormente lo vivimos en actividades de colectivo y la danza es una.

La Danza Contemporánea no es más que el reflejo de lo que ocurre en el diario vivir de las personas. Se ve influenciada por la diversidad cultural que se encuentra en las ciudades. Las ciudades son puntos de encuentro de personas de diferentes orígenes y tradiciones, lo que lleva a una mezcla de estilos de bailes y expresiones culturales.

En los últimos tiempos, las culturas en general se han visto afectadas por el mismo hecho transcendental del que han emergido toda suerte de fusiones a partir del flujo, migración y tránsito de personas de un país a otro, de una nación a otra poniendo en práctica la capacidad para borrar las fronteras geográficas arrastrando consigo sus costumbres, sus modos de pensar y de sentir, que repercuten en la forma de vida de la sociedad que los recibe y se reflejan típicamente en el comportamiento de toda la población unida, en las ideologías, los modos de sentir y de expresarse, de mezclarse y rechazarse, de aprehender el mundo, recibir sus vibraciones sensoriales, percibir las

y manifestarlas utilizando el poder de la comunicación y por consiguiente del arte.
(Villalobos, 2006) (Nicole Salomé Fajardo Calle)

Somos conocedores de que todo creador coreográfico en su danza busca viajar más allá de lo establecido. El bailarín o creador contemporáneo comparte esta idea de componer a través de la exploración del movimiento, para ello, debe conocer nuevas herramientas que le permitan desarrollar movimientos que aporten en sus obras.

Tanto los bailarines contemporáneos como urbanos utilizan la improvisación como una herramienta para explorar nuevas formas de movimiento y expresión. Esta herramienta permite al bailarín responder de manera genuina al entorno y a las emociones del momento, creando actuaciones frescas y emocionantes.

Según la Real Academia Española el término improvisar significa: Hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación. Lev Semenovich Vigotsky, en su libro lo define como: La imaginación y el arte en la infancia. El autor manifiesta que la creatividad es: *“toda realización humana creadora de algo nuevo”* (1996:7) (Silvia Aleksander).

Un bailarín enriquecerá su danza cuantos más elementos tenga, las improvisaciones nunca son iguales, los seres humanos nunca estamos de la misma manera y repetir siempre lo mismo lo tornaría en un diálogo dancístico aburrido, por eso el intérprete trata de ampliar los recursos para enriquecer su danza.

Aunque la Danza Contemporánea, cuenta con las técnicas modernas (entre las más comunes Graham, Limón, Cunningham, Duncan), el ballet, técnica release, técnicas somáticas (Yoga, Feldenkrais, Alexander, entre otras), lo más característico también es que fácilmente se puede integrar o complementar con otras danzas, como

lo son las Danzas Urbanas (Street Dance) (popping, locking, waacking, hip hop, house y voguing).

Siendo la danza una actividad física que se adapta a la diversidad de la población, es importante reconocer que a su vez es fiel portadora de beneficios positivos al bailarín que es el profesional que la ejerce, tomando en cuenta que siempre se trabaja mente y cuerpo para mayor expresión física, teórica y artística. Al ser conscientes con nuestro cuerpo podremos evitar daños como lesiones o situaciones más complejas.

Tanto la Danza Moderna, Contemporánea y la Danza Urbana (Street Dance) trabajan para brindar al bailarín mayor capacidad para su desarrollo integral, pues todo aquel que la domine es conocedor de que la danza trae consigo aspectos positivos y es recomendable que el profesional evalúe estos elementos para poder ser conscientes de la importancia de implementar los conocimientos. Cabe destacar que muchas técnicas tanto de la Danza Moderna como Contemporánea especifican su trabajo en un área del cuerpo pero entonces como hace el bailarín para fortalecer otras zonas que a su vez harán que su expresión ante un público se vea más completa. Es entonces donde el bailarín continúa su búsqueda de herramientas en la sociedad para trabajar en ellas y lograr su objetivo.

Como la investigación va dirigida a las Danzas Urbanas (Street Dance), es relevante conocer los beneficios físicos y a nivel anatómico para el cuerpo: Popping basado en técnicas articulares y musculares al ritmo de la música: ayuda a tonificar el cuerpo, mejora la condición física, te provee de amplios conocimientos sobre música y ritmo, expresión, reducción del estrés, control corporal. Locking brinda una mejor

coordinación, precisión y sincronización, control corporal. El Waacking tonifica brazos, coordinación, postura, agilidad, resistencia y flexibilidad. Trabaja la libertad de movimiento y expresividad a través del performance. El breaking mejora la fuerza, tonifica, flexibilidad, capacidad de reacción inmediata. El Sexy Style resulta un trabajo muy completo de las articulaciones, mayor proyección corporal, coordinación, ritmo, entre otros. Heels Dance brinda equilibrio, fuerza y seguridad. Dancehall desarrolla el ritmo, la coordinación, la agilidad y el equilibrio.

Muchos disponen de beneficios similares porque todas son danza por ende movimiento, por lo tanto independientemente de su origen, todas aportan sus fundamentos al cuerpo.

3.9 La Danza Contemporánea como ideal para el desarrollo de fusión con los estilos de la Danza Urbana

Es posible que la Danza Moderna queda atada a lo estructurado debido a sus orígenes, aunque con ella la danza escénica salió de la caja negra, y empezó a incorporar otros elementos, es la Danza Contemporánea la ideal para expandir el movimiento más allá de lo lineal o emocional. No son instrumentos que deban apartarse del proceso creativo o de la formación dancística de cada profesional interprete, pero existe un más allá, estilos con inicios de aprendizaje diferentes que nutrirán a la exposición de una danza variante que conlleva a un propósito de formar un campo más unido, fusionado o combinado, o más bien incorporando una realidad social artística.

Recapitulamos que la danza moderna se ocupó en expandir los medios expresivos de la danza, en enriquecerlos, el contemporáneo se empeñó directamente en cuestionarlos, los movimientos comunes y movimientos improvisados forman parte de este, todo movimiento humano es válido. Bien lo menciona Susan: *“La improvisación nos impulsa a extendernos hacia, a expandirnos más allá, a extraernos de aquello que era conocido. Nos alienta o incluso nos obliga a ser tomados por sorpresa. Sin embargo, nunca podríamos lograr este encuentro con lo desconocido sin involucrar lo conocido”*. (Susan L. Foster, “Taken by Surprise. Improvisation in Dance and Mind”, traducción Emilie Carrión).

“La valoración de todo movimiento conlleva también a la valoración de toda corporalidad y de todo grado de experticia” (Carlos Pérez Soto, *Proposiciones en torno La Historia de la Danza*”- Santiago Chile). Se busca enaltecer el contenido de un bailarín, poniendo en escena su dominio integral en la danza, con el fin de exponer a un artista completo, se dejan a un lado otros puntos a evaluar, en las Danzas académicas aún se evalúa el físico del interprete, mientras que los estilos de la Danza Urbana e incluso la Danza Contemporánea coloca por delante otros factores que a la final favorecen el proceso creativo. Lo que para otros puede ser un impedimento, para la Danza Contemporánea es una herramienta para trabajar.

En cuanto al aprendizaje de nuevos ritmos y movimientos, para los bailarines de Danza Contemporánea el cuerpo puede abandonar lo aprendido, con esto me refiero a que si el movimiento requiere de otra postura, el bailarín contemporáneo puede romper esta pared y lograr adaptarse al estilo. Sin embargo es importante saber que los elementos que influyen en el alineamiento y postura del cuerpo forman parte

esencial en el proceso y cualidad de movimiento. Todo bailarín debe conocerse a sí mismo, en cuanto a la capacidad y dominio corporal. El bailarín o el ser humano en sí refiriéndose en términos generales, puede realizar cualquier tipo de movimiento, en un solo lugar o desplazándose pero esto requiere del buen funcionamiento de la estructura que lo sostiene. Por eso es de suma importancia conocer que dicha estructura está formada por huesos, articulaciones, cartílagos, ligamentos y es necesaria para el bailarín de Danza Urbana la comprensión de nuestra anatomía y fisiología para que al momento de adentrarnos en nuevos estilos de danza, el cuerpo pueda adaptarse de la mejor manera.

Para la Danza Contemporánea también es posible hacer danza en toda clase de espacios. Tal cual como algunos estilos de la Danza Urbana (Street Dance) se desenvuelven. El efecto es siempre que se diluye el límite que separa a la obra del público. Todo en la obra está a la vista, no se trabaja ni la ilusión escénica, ni una perspectiva determinada para verla. No hay "puesta en escena", se baila en un espacio común, que es de todos, que está en principio abierto a la participación de todos; mientras que los modernos aún bailan para un público, el contemporáneo baila con el público. *"No frente a ellos sino entre ellos, con ellos"*.

La Danza Contemporánea no dispone de una forma concreta y se construye de distintos estilos y técnica, no es una danza académica. Se le llama academicismo en la danza cuando existe un privilegio notorio a una corporalidad particular, cuando se hace invisible la respiración, transpiración y esfuerzo, cuando se pone un énfasis en particular en la técnica (técnica de enseñanza, ejecución o de composición), cuando en la puesta en escena se privilegia notoriamente la danza por sobre la integración o

fusión de las artes. En la danza contemporánea todo tipo de movimientos se considera como recurso posible de creación.

Siempre se han dado investigaciones que buscan dialogar con distintas disciplinas dentro del ámbito dancístico, fusionando danzas como por ejemplo, la Danza Deportiva con la Técnica Vaganova, Danza Tradicionales con técnicas contemporáneas, Danzas Ancestrales y Modernas e incluso Danzas urbanas para creaciones de Danza contemporánea, entre otras.

A su vez considero que la Danza Contemporánea es multidisciplinaria, esta se define como: “El proceso en donde se encuentran y actúan distintas disciplinas de forma paralela, sin estas estar necesariamente relacionadas o trabajando en conjunto” (Bergelund, 2018) y también es interdisciplinaria que tiene el significado de “aquello que se lleva a cabo a partir de la puesta en práctica de varias disciplinas en un mismo proceso. La noción de interdisciplinariedad presupone que existen disciplinas que se relacionan entre sí, ya que tienen una serie de vínculos establecidos que evitan que se desarrollen de manera aislada, dispersa o segmentada”. (Bergelund, 2018) Esto garantiza una mayor calidad en la innovación y creación, ya que al contar con diferentes puntos de vista y habilidades puede llevar a una mayor satisfacción del público que la observe.

Y aunque para muchos la Danza Urbana puede ser tomada como una danza incompleta o una danza que solo debe interpretarse por sus propios medios, pues la Danza Contemporánea lo abraza y permite que estos estilos se liberen en su máxima expresión artística. Permite que su enfoque integre conocimientos, métodos y fundamentos de otras disciplinas para abordar un proyecto creativo en la danza.

Otras de las características que hacen de la Danza Contemporánea ideal es que una de sus ventajas es el aprendizaje cruzado, se trata de salir de nuestra zona de comodidad para obtener una formación dancística con resultados distintos, siempre con el fin de que la danza avance.

3.10 Interacción de grupos dentro de los estilos de la Danza Urbana y la Danza Contemporánea

Es de sumo interés considerar investigar y confirmar si esta interacción en la danza ocurre actualmente. Siendo la Danza Urbana, estilos que las generaciones actuales buscan dominar, si existen agrupaciones, academias, bailarines y coreógrafos que trabajan la danza contemporánea de la mano con estos estilos. También es importante destacar el Festival de Danza Contemporánea PRISMA, ya que gracias a su exposición en Panamá, se pudo dar a notar esta interacción entre estilos. A continuación algunos nombres para el desarrollo de este subtema:

OURO COLLECTIVE (Vancouver)

Es un colectivo de danza fundado por Cristina Bucci, Rina Pellerin, Maiko Miyauchi, Dean Placzek y Mark Siller en 2014. Fusiona brillantemente el hip hop, el waacking, el breaking, el popping, house y la danza contemporánea como su base. Cada bailarín callejero ha entrenado con los fundadores originales de sus respectivos estilos de baile y aporta conocimientos específicos a la estética del grupo. OURO se dedica a crear actuaciones que exploren toda la gama de posibilidades e identidades que representa el grupo. Crea actuaciones artísticamente innovadoras, socialmente accesibles y orientadas a la comunidad a través de la amalgama única de técnicas de

baile callejero y contemporáneo y se compromete a producir contenido que se extienda más allá de sus círculos sociales inmediatos o comunidades de danza individuales.

Figura 23. Rina Pellerin. Fuente: OURO Collective

Figura 24. Cristina Bucci. Fuente: OURO Collective

Honran el verdadero espíritu de la danza callejera como una forma de arte que une a las personas independientemente de sus antecedentes o experiencia en la danza. El público se involucrará con los aspectos familiares de los estilos de baile populares, mientras que cautiva por la elegancia de esta fusión contemporánea. (Black Press Media Staff, 8 Febrero 2023, North Island Gazette).

Vanilto Alves de Freitas (Uberlândia, sur de Brasil)

Conocido como Vanilton Lakka, es creador, coreógrafo, performer y docente. Mastering en Artes del Programa de Postgrado en Artes de la Universidad Federal de Uberlândia, con la investigación “Para que una ciudad habite un cuerpo: proposiciones para el uso del espacio urbano y sus aportes en la formación del artista escénico”. Cuenta con una Licenciatura en Ciencias Sociales por la misma institución con el estudio: “El Proceso de Transmisión del Breakdance”.

Figura 25. Vanilto de Freitas. Fuente: Utadeo

Su formación está marcada por la experiencia en los mundos del Street Dance y la Danza Contemporánea. En sus creaciones coreográficas aborda temas relacionados con el uso de técnicas corporales, el formateo de trabajos de danza en diferentes medios y la exploración de la relación arte-ciudad en el entorno urbano. Ha presentado y realizado talleres en varios países de América Latina, Europa y África.

Este año 2024, el Festival de Danza Contemporánea PRISMA, trajo consigo a Panamá diversos artistas que manejan la comunicación que puede haber entre estos estilos y la danza contemporánea. Es de gusto mencionar que PRISMA es una

fundación de danza con el propósito de promover la cultura a través de la danza contemporánea.

Akira Yoshida (España)

Comenzó su carrera bailando Breaking. Con los años, comenzó a competir, obteniendo más de 60 premios en España, Francia y Austria. A los 23 años comenzó una transición a la danza contemporánea y las artes escénicas, y tras recibir la beca principal artística de Navarra, realizó estudios artísticos en Sead, Salzburgo. Ha trabajado con varias compañías internacionales como Hungry Sharks, Roberto Olivan, Julyen Hamilton, Yoann Bourgeois, Physical Momentum y Lali Ayguadé Company.

Figura 26. Akira Yoshida. Fuente: www.akirayoshidamichel.com

Actualmente compagina las giras de su propio trabajo, con giras con otras compañías y talleres por todo el mundo en festivales como B12, Deltebere Dansa, Kalamata International Dance Festival, Flip Helsinki, Portugal Summer Intensive, entre otros.

Miller de Nobili (Alemania)

Miller de Nobili se creó durante el confinamiento del 2020, como una colaboración artística entre Maria Chiara de' Nobili y Alexander Miller. Conectados por una visión compartida, se propusieron desarrollar una plataforma que integrara a la perfección sus pasiones conjuntas por el breaking, la danza contemporánea y el teatro urbano, junto con técnicas de interpretación. Impulsados por su dedicación a la innovación, el virtuosismo y la atención cuidadosa de los detalles, Miller de Nobili ganó reconocimiento y éxito de manera constante a través de una serie de creaciones cautivadoras. Sus trabajos en conjunto han sido *Momento*, *PACK*, *up the slippery slope*, *Don't you dare*, *Untill again*, *Song of the Dark Forest*. En julio de 2024 estrenaron su obra de larga duración *There was still time*, la cual fue presentada en Panamá el 15 de octubre de 2024 a través del festival Prisma en el Teatro Nacional. Su actuación en el Festival Prisma contó con el apoyo del instituto Goethe, la Embajada de Alemana en Panamá y el Fondo Internacional de Espectáculos Invitados para la Danza de NATIONALES PERFORMANCE NETZ, financiado por el Comisionado del Gobierno Federal para la Cultura y los Medios de Comunicación.

Figura 27. Presentación. Fuente: millerdenobili.com

Frantics Co. (Alemania)

Compañía de danza y teatro con sede en Berlín fundada en 2013, ha ganado reconocimiento internacional por su enfoque único de la expresión creativa. Los cuatro codirectores artísticos Carlos Aller, Marco di Nardo, Diego de la Rosa y Juan Tirado combinan diferentes disciplinas de danza y movimiento, desde lo urbano hasta lo contemporáneo, e integran el teatro textual y físico con la literatura y los ensayos filosóficos.

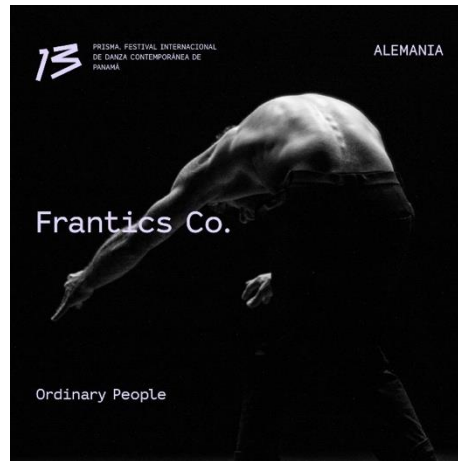
La misión de Frantics es inspirar y transformar a personas y comunidades de todos los orígenes, y su trabajo se ha presentado en todo el mundo, ganando numerosos premios en el camino, incluidos los del RIDCC y Burgos New York.

Los cofundadores también colaboran con artistas de renombre en danza, música, artes visuales y bellas artes, incluidos Akram Khan, Punchdrunk y la Ópera de Gotemburgo. Frantics fue curador del Festival de Arte Frai en Friburgo, Alemania, en 2019 y 2020, mostrando su inmenso talento e influencia en la escena de las artes contemporáneas.

La pasión y la creatividad de Frantics siguen transformando su arte en una forma de vida, inspirando y transformando comunidades a través de sus cautivadoras creaciones. Su excepcional talento y dedicación a su arte los han establecido como una de las compañías de danza-teatro más innovadoras y emocionantes del mundo.

Una de sus obras llamada *Ordinary People* fue presentada el 11 de Octubre del 2024 en el Teatro Ateneo, Ciudad del Saber, Panamá. Con el apoyo de Orsolina 28,

Studio Pro Arte Freiburg, Kultur Baden-Württemberg, Sinedomo Dance District y a la Embajada de Alemania en Panamá.

*Figura 28. Flyer del Festival de danza contemporánea PRISMA para Frantics Co.
Fuente: festivalprisma.com*

También se realizaron entrevistas a bailarines de otros países que han estado en Panamá con el fin de dar a conocer que esta interacción es un arte que nos rodea y esta presente más no documentado.

Entrevista a Rachel Blear Murillo (Costa Rica). Vía instagram. Fecha: Jueves 17 de octubre de 2024.

1. Nombre, edad y años de ser bailarín interprete.
2. ¿Qué estilos de danzas dominas?
3. ¿Crees que los estilos que dominas y la danza contemporánea pueden fusionarse en una coreografía?
4. En Costa Rica, ¿se han llevado acabo esta fusión en teatros o áreas publica y como lo ha tomado el público?

5. ¿Qué características tomas de los estilos al crear una coreografía?
6. Información breve de alguna pieza que haya creado con estos estilos y la danza contemporánea.

Con una edad de 22 años, tiene aproximadamente 6 años de ser bailarina. Domina los estilos como el krump y el vogue femme. Ella ha trabajado estos estilos con la danza contemporánea y nos menciona que en Costa Rica ya sucede esta interacción entre las danzas, es algo que aprecian y se respeta. Nos comenta que al momento de crear toma las diferentes texturas en base a los diferentes movimientos mezclando elementos. Existe una pieza llamada SER fue una puesta en escena presentada en Gráfica Génesis Costa Rica, la coreografía fue creada por Be Art. Un extracto de freestyle protagonizado por Sarah Gonzales y Rachel Blear, la parte del suelo de contemporáneo hecho por Yendry Núñez que de hecho es la directora de Be Art.

Entrevista a Valentina Zúñiga Mora (Colombia). Vía WhatsApp. Fecha: Miércoles 23 de octubre del 2024.

1. Nombre, edad y años de ser bailarín/interprete.
2. ¿Qué estilos de streets dances dominas?
3. ¿Crees que estos estilos pueden tener una interacción con la danza contemporánea en una pieza coreográfica?
4. ¿Cuentas con alguna coreografía en la que hayas utilizado esta interacción?
¿Cómo fue el proceso creativo?
5. En Colombia, ¿ya han ocurrido este tipo de trabajo? ¿Cómo es visto por el colectivo de bailarines?

Figura 29. Valentina Zúñiga Mora. Fuente: Valentina Zúñiga.

Tiene 26 años. Desde el año 2016 inicia sus conocimientos en danza profesionalmente pero empíricamente baila desde los 6 años. Fue el colegio quien le abrió las puertas a entrar en el mundo de la danza y el teatro. Inicia en este mundo bailando danza tradicional Colombiana durante la mayoría de sus años en el colegio hasta noveno del bachillerato que empieza a tener conocimientos empíricos más que en la danza urbana, de las coreografías y el movimiento con música urbana.

Domina el estilo Waacking, aunque ha tenido la oportunidad de enlazarse con otros estilos. Ella dice: “mi matrimonio fue con el Waacking y mis amantes son el popping y el house”. Estos son los estilos que le apasionan y en los que ha invertido tanto en tiempo como en dinero. La práctica de estos estilos la han ayudado a entenderse como bailarina y artista escénica. Nos explica también que al inicio se sentía enraizada con el Waacking y que incluso quería ser reconocida como wacker pero en el momento que lo logró no quería ser solo eso, quería ser reconocida como artista.

Ella menciona que si puede haber una interacción con estos estilos y la danza contemporánea, es a lo que se ha dedicado en los últimos años. Primero en entender, segundo en hacer laboratorios y tercero en accionar y crear. Comparte que: “al final es como volver a reunir el movimiento, para poder lograr esa fusión. Obviamente hay que pasar por un lugar de aprendizaje de entender ¿qué es lo que estás haciendo?, ¿qué es lo que estás aprendiendo?, ¿de dónde viene? ¿cómo se baila?, ¿cómo se come?, ¿cómo se alimenta uno de eso?. Desde el origen y después nos corresponde crear una danza contemporánea actualizada de lo que estamos viviendo. La interacción permite una expansión de ambas. Las técnicas corporales son increíbles cuando trabajan juntas”.

Antes de identificar los movimientos individuales de cual correspondía a cada uno, lo que hizo fue trabajar hacia su cuerpo y su movimiento. Ella estaba en la universidad donde aprendía ballet, jazz, danza contemporánea, danza tradicional y a la vez entrenaba locking, popping, house, electro, breaking, dancehall, waacking. Lo que ella menciona es que esto hacía que su cuerpo adquiriera esos lenguajes aprendidos y a su vez hacían que su danza fuera única desde ese lugar diferente y diverso que hacía parte de su trabajo personal e integrarlo.

Su reto de trabajo de grado fue partir desde el performance utilizando al waacking como medio para manifestar actos políticos. Ella menciona que quería mostrar su cuerpo mezclado de danza tradicional que a la vez es wackero y que usa herramientas de la danza contemporánea. Un elemento indispensable para este proyecto fue la música, su planteamiento fue un waacking desde la identidad caucana y su gran conocimiento con música hizo al cuerpo reaccionar y la mezcla de su postura,

gestos y movimientos de wacker salieron a relucir. También ha dirigido video danza con el waacking como estilo emergente a nivel de punking que vendría siendo la parte dramática. Aparte está desarrollando junto a otros cinco creadores una obra de danza contemporánea en donde los creadores manejan distintos estilos como danza tradicional, streets dances, danza contemporánea y del teatro.

Wacktojos es un colectivo donde se investiga cual es su identidad caucana y patoja, trabaja la parte sonora, de a donde los traslada y que cualidad de movimiento nace de esa reacción.

“Están las personas que les gusta mantener la tradición o que les parece inaceptable que la tradición se transforme porque es una falta de respeto y estamos los que creemos que es necesaria la transformación”. Concluye Valentina.

A su vez, se realizaron entrevistas a bailarines profesionales panameños, estudiados y graduados de la Facultad de Bellas Artes que han trabajado los estilos de las Danzas Urbanas en conjunto con la Danza Contemporánea en el país.

Entrevista a Adrián Morales. Vía WhatsApp. Fecha: Viernes 18 de octubre de 2024.

1. Nombre, edad y años de ser bailarín/interprete.
2. Si dominas algún estilos de estos: breaking, locking y popping, ¿crees que puede fusionarse con el contemporáneo para crear coreografías y porque?.
3. ¿Cuentas con alguna coreografía en la que hayas utilizado esta fusión? ¿Cómo fue el proceso creativo?.

Adrián Morales (Panamá)

Figura 30. Adrián Morales. Fuente: Adrián Morales.

Tiene 29 años de edad y 10 años de bailar profesionalmente. No domina el estilo como tal pero comenzó a conocer su cuerpo en movimiento cuando inició en el breaking, luego entendió bien que era el popping y como lo podía involucrar en su danza. Menciona que estos estilos y la danza contemporánea son maneras en las que podemos mover nuestro cuerpo, solo hay que estudiarlo e involucrarse con la cualidad y el entrenamiento que requieren.

Nos comparte también que todas sus piezas de danza contemporánea tienen esencia del breaking y el popping, son los estilos que más entrena y con los cuales se identifica al improvisar. En su proceso de creación menciona que es bien natural por ser los primeros estilos que entrenó incluso antes de la danza contemporánea, le es bastante orgánica la búsqueda al momento del proceso creativo, no lo desliga de otras cosas siempre está presente de ser necesario.

1. Nombre y edad.

2. ¿Cuántos años tiene de ser bailarín/interprete?
3. ¿Qué estilos de danzas dominas?
4. ¿Cómo llegaron estos estilos a Panamá?
5. ¿Quiénes fueron los principales pioneros en Panamá?
6. ¿El estilo que practica y la danza contemporánea pueden estar ligados o podrían llegar a estarlo? ¿Por qué?
7. Propósito para la sociedad con tu estilo.

Jenia Quintero. Fecha de la entrevista: Martes 1 de octubre de 2024. Jenia Quintero, 27 años. “Lo malo se puede transformar a lo bueno”.

Figura 31. Jenia Quintero. Fuente: Jenia Quintero

Tiene 8 años de ser bailarina/intérprete. Licenciada en danza moderna, aparte de esta danza domina los estilos whacking, locking, house, hip hop dance y tiene un acercamiento con el krump, breaking y litefeet. “Estoy trabajando en un documental para tener registrado como fue la llegada de estos estilos a Panamá. Brevemente confirma que fue debido a la construcción del Canal de Panamá. Al llegar los estadounidenses para trabajar en las zonas del canal, un grupo que se llamaban los

zonians bailaban breaking (breakdance) incluso bailaban popping, pero para ese tiempo los bailes no tenían nombre, definición y fundamento como hoy en día. Lo conocían bajo los nombres como electricity, jam. Los zonians les enseñaron a los panameños y desde ese momento se fueron esparciendo estos estilos. Cabe recordar que para ese entonces no había redes sociales ni YouTube, por lo tanto, lo que interpretaban los panameños se debía a las canciones que veían en la TV”. Nos comenta que el único estilo que llegó a Panamá con sus términos correctos, fundamentos y la manera de ejecutarlos fue el breaking. En los 2000 llegan los otros estilos, se le conocía como jamming por la canción Jam y también por la influencia de Michael Jackson.

Jenia nos habla que los demás estilos llegaron en 2015 y eran impartidos en Danceholic, academia dirigida por Alexander Gómez (Alexander Holic). Grupos pioneros del breaking en Panamá están: Latin Kings, Panama break a holic y One of them, estos de los años noventa. Pioneros del krump: Ricardo Muñoz, Scorpio, Evelyn Jules (2022). En club dances (whacking y locking) están como pioneros: Jenia Quintero, Kassidy Arias (whacking), Jafeth Figueroa (whacking), Nico (locking). En popping Joy Lee, Alexander Gómez y Flowie. Jonathan Valdivieso representaba al locking. Menciona a Aquiles, un chico venezolano que vino a Panamá, era conocedor del locking, popping y el house que fue el estilo que compartió con algunos panameños como: Erolyn Urriola.

Gracias a la tecnología y a las personas dedicadas a estudiar estos estilos en Panamá va tomando forma las Danzas Urbanas. Nos comenta también de la posible relación que podrían tener estos estilos con la danza contemporánea: “La danza

contemporánea es una danza que es contemporánea a la época, en tiempos anteriores lo que estaba de moda o las que se podían observar al alcance eran la capoeira, danzas de salón, danzas afrocubanas y estas alimentaban a la danza contemporánea. Actualmente, lo que es contemporáneo a la nuestra son las Danzas Urbanas (Street Dance). He presenciado incluso en el Festival PRISMA (evento cultural de danza contemporánea que se celebra en Panamá) estilos como breaking y popping. Estas fusiones hacen que se enriquezca mucho la danza contemporánea y la hace mucho más vistosa, aparte hace notar la importancia que tienen las Danzas Urbanas (Street Dance) al público.

Su propósito: "Crear conciencia, ya que no todo es hip hop. Estilos como Whacking, Locking y house tienen mucha historia por detrás. Algunos creados por la comunidad LGBTQ+, en su momento sufrieron la presión y varios de ellos fueron víctimas de muerte por elegir ser. Estas personas transformaron el miedo y el odio en danza en los clubs nocturnos. El locking tiene una historia muy similar con la raza negra porque se muestra con la música Funk que no era bien vista en la época, incluso era considerada vulgarmente música de negros. Entonces el funk se crea como un acto de revolución".

Podemos observar que la interacción entre estos estilos está ocurriendo actualmente, que el bailarín continúa expandiendo sus herramientas de creación con el fin de ligar las danzas para formar solo una. Esto nos confirma que la danza se mantiene en constante evolución y siempre está al ritmo de la sociedad.

CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO

4.1 Entrevistas

Para el desarrollo de estos estilos se condujo la investigación por medio de entrevistas a bailarines pertenecientes al ámbito de las Danzas Urbanas (Street Dance), panameños o residentes de otros países en Panamá. Cabe destacar, que son profesionales empíricos, buscaron educarse según sus propios medios, medios que a su vez son acertados y conocidos universalmente. La gran mayoría de estos bailarines están certificados por maestros quienes se formaron directamente de bailarines cercanos al creador del estilo o por eventos realizados en otros países.

Las siguientes preguntas se hicieron con el fin de recopilar información detallada de las experiencias de los bailarines que dominan un estilo urbano en específico pero que no ejecutan la danza contemporánea y que disponen de conocimientos acertados que deben ser escritos para el desarrollo de la historia de la danza en Panamá. A continuación las preguntas y a quién van dirigidas:

1. Nombre y edad.
2. ¿Cuántos años tiene de ser bailarín/interprete?
3. ¿Qué estilos de danzas dominas?
4. ¿Cómo llegaron estos estilos a Panamá?
5. ¿Quiénes fueron los principales pioneros en Panamá?
6. ¿El estilo que practica y la danza contemporánea pueden estar ligados o podrían llegar a estarlo? ¿Por qué?
7. Propósito para la sociedad con tu estilo.

4.1.1 Jafeth Figueroa

Fecha de la entrevista: Sábado 28 de septiembre del 2024. Jafeth Figueroa, 25 años. “Todos tenemos una esencia diferente”.

Figura 32. Jafeth Figueroa. Fuente: Jafeth Figueroa

Comenzó a bailar en el 2016. Domina los estilos waacking y house. Su interés inicia en 2014 cuando observó a una bailarina llamada Erolin Urriola (panameña) que realizaba batallas de freestyle en la calle y vio el movimiento de brazos por primera vez, esta chica mezclaba el house y el waacking al mismo tiempo en las batallas. Jafeth nos comenta según sus conocimientos como llegó el waacking a Panamá, nos comparte lo siguiente: “sé que se baila desde hace mucho tiempo porque cuando veo coreografías del 2010, ya se braceaba, no sé si las personas eran conscientes de que lo que estaban haciendo era waacking...”, menciona que no sabe en qué fecha exacta llegó, pero si existen videos en donde se están utilizando elementos del waacking. Él nos comparte que los principales precursores en Panamá para él fueron Erolin Urriola, Kassidy Kim y José Alberto, recalcando que José Alberto fue la única persona en

utilizar el término *punking*. Nos comenta que sus maestros de waacking son de Colombia y que también son Licenciados en Danza Contemporánea. Indica que: “el waacking tiene muy pocos elementos, dentro de lo que vendría siendo el *wack* como técnica tenemos el overhead (es todo lo que pasa por arriba de la cabeza), las líneas, los Rolls y los *wack* como tal que son los golpes, ya no hay más. De esos cuatro para verte diferente tienes que conceptualizar y también la intención con la que bailas, entonces, por ende nos permite mucho jugar y explorar”. Jafeth menciona que en sus entrenamientos cuando le colocan los ejercicios puede captar y relacionarlo con el contemporáneo, incluso le ocurre también cuando practica técnica de piso en house, el siente que es contemporáneo. En el momento que el entrena lofting las herramientas que ha utilizado son técnicas de contemporáneo y técnicas de breaking.

4.1.2 Natalia Betancourt

Fecha de la entrevista. Sábado 5 de octubre de 2024. Natalia Betancourt, 19 años. “Resalte a la mujer”.

Figura 33. Natalia Betancourt. Fuente: Natalia Betancourt

Inicia su danza a los 4 años, los estilos que mejor domina son krump, contemporáneo y hip hop. Maneja la creación de coreografías y a su vez en freestyler. Actualmente en el krump menciona a Aby, Reky y José María como jóvenes quienes se interesaron por este estilo, buscaron aprender de él conectándose con otros bailarines de Costa Rica y otros países latinoamericanos. Nos comenta que cada uno estudió con sus herramientas de manera individual y luego se unieron para abrir el espacio de tal forma que pudieran compartirlo con otros bailarines panameños. En palabras de Natalia nos dice: “cien por ciento el contemporáneo y el krump pueden estar ligados. Son estilos que te permiten mucho a la expresión, no son tan cuadrados, obviamente si hay cierta técnica y ciertas bases que debes seguir..., son de mis géneros favoritos o los que más me he inclinado a practicar porque siento que van mucho con mi lado más allá de ser bailarina de técnica, también conecta con mi lado sentimental, el disfrute y el goce, la espiritualidad desde lo que es en realidad bailar y siento que esos estilos te permiten mucho esta expresión”.

Su propósito con estos estilos para la sociedad: “poder impulsar a más chicas para que se unan y sean freestyler para estar más en la movida de los urbanos..., dar ese impulso a las mujeres de resaltar nuestros valores y demostrar que nosotras también estamos aquí, tenemos muchísimo para dar”.

4.1.3 Maria Guerra

Fecha de la entrevista. Lunes 30 de septiembre de 2024. Mariale Guerra. “Me gusta pensar que todo lo que hacemos hoy en día tiene una base muy fuerte de nuestros antepasados”.

Figura 34. Maria Guerra. Fuente: Maria Guerra

Tiene dieciséis años como bailarina/interprete. Domina el estilo afro, aunque no es conocedora en su 100%, es el estilo que más ha bailado durante los últimos años, “le gustaría saber más de su historia y cultura”. Nos comenta de acuerdo a su análisis personal en la búsqueda de información de este estilo: “siento que el afro siendo la manera moderna o coloquial de decirle a lo que son las danzas africanas, llega a Panamá cuando los africanos estuvieron como esclavos. Las danzas africanas no fueron creadas solo en modo de celebración sino también como protesta y podemos ver muchísimas historias en cada uno de los pasos de los diferentes estilos de afro”. Con mucho gusto y de una manera muy personal nos habla de uno de los principales pioneros del estilo, para ella. Jorge Herrera conocido como Jdu, fue la persona que le enseñó el estilo y quien impartió los conocimientos de forma correcta, respetando siempre la cultura.

En las creaciones coreográficas de Mariale podemos notar mucho la influencia afro. “La parte de la danza contemporánea tiene mucho trabajo en comunidad y con

uno mismo, el estar presente va de la mano con el afro ya que este requiere de mucha presencia para estar realmente conectado con la música y movimiento. Ambas son bastantes orgánicas, dependen mucho de la persona y su interpretación sin irrespetar la cultura y la técnica de cada estilo. No son estilos que requieren que hagas todo de una sola forma”.

Su propósito es: “más exposición a todos los artistas negros, que siempre se respete la cultura. Todo lo que este relacionado con la cultura africana, merece espacios, respeto y ser compartido”.

4.1.4 Ireul Thyme

Fecha de la entrevista. Lunes 21 de octubre de 2024. Ireul Thyme, 30 años de edad y tiene 12 años de ser bailarín. Domina estilos como hip hop freestyle y house dance.

Figura 35. Ireul Thyme. Fuente: Ireul Thyme

“Estos estilos pueden tener una interacción con la danza contemporánea en una pieza o en una obra porque a pesar de que son estilos que nacieron para transmitir un

contexto en específico se pueden prestar para contar algo. Son estilos muy sonoros y muy rítmicos pero si se puede construir y hacer una propuesta bien intencionada”.

Su propósito es con uno de los estilos que domina: *“estoy intentando crear mis propias obras con el hip hop freestyle porque siento que elevar o diferenciar el uso de esta danza que no solamente es para batalla o que estéticamente se vea bien sino que también podemos contar experiencias, historias o acontecimientos personales. Actualmente estoy trabajando en este proyecto”.* Nos comparte que este proyecto nace porque al observar las obras de danza contemporánea tiene estas características con conceptos en donde transmite ideas, su curiosidad lo lleva a explorar con su estilo y cualidad de movimiento esas ganas de contar algo. *“Perteneciendo a las streets dances no tenemos escenarios para transmitir lo que queremos, a mi me parece importante hacerlo”.*

4.1.5 Geminixx

Entrevista a Geminixx. Fecha: Miércoles 23 de octubre del 2024. Reseña de su experiencia en el Ballroom:

1. Año de inicio.
2. Nombre de la casa a la que pertenece (Las casas son redes de apoyo y de protección y a su vez realizan los eventos).
3. Su papel o función dentro de ballroom
4. Beneficios en su vida
5. Participación en eventos
6. Propósito con la sociedad con el estilo de danza Voguing

Figura 36. Geminixx. Fuente: Geminixx

“Mi experiencia en Ballroom Panamá ha sido bonita, jamás pensé que hubiera un espacio con esta cultura para las personas panameñas, pensé que solo se veía en el extranjero: Estados Unidos y en Europa, pero se llegó a abrir en Panamá. Es un espacio que te permite ser, sin críticas, sin señalamientos y es un espacio seguro. Dentro del Ballroom Geminix tiene un rol de butchqueen open drag donde puedo ser hombre, mujer o un hombre femenino. Pertenece a la casa Reb'l Fleur pero nos desintegramos y actualmente soy 007 que se les dice a cada persona independiente. Entre los beneficios que me ha dado es seguridad en mí mismo ya que hay categorías en las que puedes participar siendo delgado, gordo, bailarín o modelo, crea esa especie como de refuerzo personal que uno necesita para hacer las cosas y nadie te dice “no, no puedes hacerlo” sino todo lo contrario “Hazlo!”, esto te hace sentir confiado y si lo trasladas a tu vida personal puedes decir “Este soy yo!”, es increíble porque piensas que es solo una fantasía dentro de ese espacio pero poco a poco influye en tu vida personal. He participado en eventos como: DragPop, Dragbrunch y otros donde ha estado presente Geminixx. Ganó la categoría Runway en Costa Rica. El vogue es

un estilo como toda danza que no todo el mundo lo domina o no todo el mundo aprende entonces cada género es para cada tipo de persona. Más que todo el vogue ha sido para personas que no se sienten aceptados en otros estilos y han sido juzgados, no importa si lo haces muy bien o muy mal, simplemente lo haces, lo vives y lo sientes. Es un estilo de vida que aún mucha gente no quiere aceptar, pero poco a poco atrae a las personas y es agradable. Es una cultura única”.

Nos narró de una manera breve parte de la historia del vogue en donde menciona: *“fue traído a la sociedad para ayudar a las personas que vivían de sexo servidoras en la calle, más que todo a las chicas trans, entonces se creó este espacio para que dejaran de hacer esto en la calle y pudieran mostrar sus habilidades de todo tipo. Y es nuestro propósito en Panamá que las personas que no disponen de un espacio encuentren uno”.*

También nos comparte que actualmente existen dos casas activas que son HouseMarciano y House of Brial que es originaria de Costa Rica, otras que existieron fueron House of Reb'l y House of Knt.

4.1.6 Luna 007

Entrevista a Luna 007. Fecha: miércoles 25 de octubre del 2024. Reseña de su experiencia en el Ballroom:

“Conozco el vogue desde el 2017. En adelante, como muchos en Panamá desconocía que era una cultura, que tenía fundamentos y solo lo hacía por mariquear un rato . La Cultura es un espacio para expresarse, para la diversidad de las personas transgéneros, gays y todo lo demás. He participado, he sido juez y espectador en los

diferentes eventos de la cultura Ballroom. Para ser parte de la cultura no siempre tienes que estar caminando, eres parte siempre y cuando aportes ese positivismo. Me ha ayudado a encontrar mi identidad como persona, me subió el autoestima, a conocer mis preferencias e incluso no limitarme con mis acciones y pensar como debe ser tomado por la sociedad, aunque se comente que es una fantasía y que no todo es cien por ciento real, en mi si ha influido mucho como persona. Mis categorías son Vogue Femme, Performances y Sex Sirens, he caminado más en las dos últimas. He ganado miss grand Price y he aportado mis conocimientos en los Kiki como juez. Mi propósito con la sociedad es que las personas aprendan a valorar y más que ir una noche al bar a -mariquear-, esta cultura es algo más interno, es espiritual porque incluso muchas personas que son de la comunidad tienen muchas fallas, mucho shade (intriga) y me gustaría que eso se limpiara. Dentro del ballroom el shade es esencial, pero aquí en Panamá es bastante sano comparado con otros países. Muchas personas no son bailarines y entran en esta cultura porque es otra alternativa, puedes fluir sin tener una técnica clásica o latina, siempre y cuando conozcan bien sus elementos y fundamentos”.

4.1.7 Estefanía Guevara

Entrevista a Estefanía Guevara. Fecha: Viernes 1 de noviembre del 2024.

1. Nombre, edad y años de ser bailarín/interprete del Dancehall.
2. ¿Cómo llega este estilo a Panamá?
3. ¿Crees que el Dancehall puede tener una interacción con la Danza Contemporánea en una pieza coreográfica? ¿Por qué?

4. Eventos de Dancehall en Panamá en los que has participado y comentarios acerca del Kombat.

5. ¿Cuál es tu propósito con estos estilos para la danza en Panamá?.

29 años de edad, con 11 años de ser bailarina de Dancehall. Al igual que otros bailarines nos comenta que el Dancehall llega a Panamá en los tiempos de la construcción del canal, como estuvieron presente negros de muchas países, entre ellos los jamaquinos, en su momento se alojaron en diferentes partes de Panamá como Colón y Bocas del Toro, también Río Abajo en la Ciudad de Panamá. Estos lugares tienen influencia jamaquina. Menciona Estefanía que a Panamá se le conoce como la segunda Jamaica debido a la conexión y los legados que dejaron de su cultura, entre eso el ritmo, su música. Fue hasta el año 2008 aproximadamente que entró el término *passa passa* en Panamá y luego se entendió que era Dancehall como baile.

El dancehall es un estilo de baile que te permite introducir sus pasos en cualquier género musical, estudiando los movimientos de ambos estilos del Dancehall y la Danza Contemporánea puede haber una buena interacción coreográfica. En palabras de Estefanía y sus conocimientos nos comparte que: *“el Dancehall es una rebelión contra la política y que así como la Danza Contemporánea lo es del Ballet podrían tener una buena conjugación en movimiento”*. Ha participado en competencias como Battle donde ganó el primer lugar con su compañera Kristina. También ha participado como bailarina en conciertos de diversos cantantes jamaquinos y junto a bailarinas con sumo reconocimiento en Jamaica.

Nos habla también de Kombat, lo define como un espacio para las personas que bailan Dancehall, ya que no existían espacios para los que se dedican a este estilo

por lo tanto, cada bailarín que pertenece a un crew donde bailan en alguna academia o espacio libre no tenían ese lugar para convivir juntos. Nace de la necesidad de querer tener un lugar para exponer la cultura en un espacio seguro, lejos de críticas. También incluye batallas de All Style para llamar la atención de otros bailarines de diferentes estilos con el fin de demostrarles que el Dancehall es una cultura que tiene sus fundamentos e igual se estudia.

Sus propósitos son: *“buscar sacar del ocio a los niños, brindar un espacio seguro de entretenimiento a las personas, instruirlo de la manera correcta ya que el Dancehall es un estilo popular en la actualidad. Todo aquel que decida estudiarlo conmigo, lo primero que va a aprender es teoría para poder entender su danza”*.

4.1.8 Javier Arrocha

1. ¿Qué estilos del Street Dance dominas?
2. ¿Crees que los estilos que dominas y la Danza Contemporánea pueden interactuar en una coreografía? ¿Por qué?.
3. Breve reseña de ORGANI-K.
4. Breve reseña de DOJO BATTLE.

Entrevista a Javier Arrocha. Fecha: Viernes 1 de noviembre del 2024.

Conocido por la comunidad de Danza Urbana en Panamá como Javy, tiene alrededor de 12 años aproximadamente estando en el gremio. El estilo que practica actualmente y ha estado trabajando son el Hip hop freestyle y el Hip hop dance. Nos comparte que entre estos estilos y la Danza Contemporánea puede existir una interacción siempre y cuando se conozcan las bases de ambas.

También nos habla de ORGANI-K como agrupación de bailarines, los define como: *jóvenes en nombre pero adultos como integrantes en la comunidad de la Danza en Panamá*. Javy es el fundador de la agrupación, sin embargo, toma decisiones con otros líderes bailarines para el crecimiento colectivo. Su nombre es debido a la forma tan natural y genuina de expresarse artísticamente o simplemente de convivir como personas que practican el mismo sentido de vivir la vida, nace de un momento jocoso entre los integrantes. El símbolo de la mariposa en su logo simboliza la evolución, de donde venían y hacia donde se están dirigiendo, todo aquel que inicia ORGANI-K tiene conexión con el símbolo porque define su crecimiento como persona y bailarín. El propósito de la agrupación es tener un lugar seguro para todo el que desee aprender del programa de enseñanza que se comparte, de una manera libre sin exigir o imponer sino con la finalidad de querer seguir aprendiendo los diferentes estilos de coreógrafos en Panamá. Crecer a nivel de coreografía, freestyle o persona.

El DOJO BATTLE lleva tres ediciones actualmente, se hizo el evento con el propósito de que los bailarines de Freestyle continúen su entrenamiento para que el rubro o el gremio de la danza en Panamá crezca, nos comparte que en comparación con Colombia y Costa Rica, Panamá aún no dispone de una gran comunidad freestyler. *“Dojo es para que se incentiven a practicar la improvisación, ya que va de la mano con la coreografía y aparte de ganar algo, se pueda representar a Panamá. La capacidad de tu movimiento corporal es muy importante. También es una ventana para la danza en general, para que visualicen nuestro arte”*.

Figura 37. Flyer del DOJO BATTLE. Fuente: Javier Arrocha

Su propósito han sido creados son: ORGANI-K y el Dojo Battle, espacios para incentivar a la sociedad sin importar la edad o si han dejado de bailar, la idea es continuar creciendo como comunidad y que en otros países se reconozca que Panamá dispone de un grupo de personas que puedan representarlo. Su danza es para ayudar a crecer este arte en Panamá.

4.2 Análisis de las entrevistas

En este proceso de investigación a través de las entrevistas, el objetivo inicial fue recopilar información importante de bailarines del ámbito urbano, ya que son profesionales que han decidido conocer su cultura dancística actual y les ha beneficiado de tal manera que la estudian, ejecutan e imparten.

Cuando el cuerpo no enlaza con algún movimiento puede ser porque no conoce su historia, no conoce su sentir, por lo tanto nuestro deber es acudir a la teoría. Para

muchos solo es entretenimiento, pero para los verdaderos amantes es vista como profesión por el gran desarrollo y avance en la actualidad.

Bien lo menciona Teresa Sánchez en su trabajo Técnicas de Danza: Huellas en el cuerpo: Estudiar la danza desde una perspectiva técnica puede ser de utilidad si lo que se quiere es conocer la relación entre los movimientos corporales concretos, su contexto histórico y social de producción. Pero si sólo hacemos esto pasaremos por alto que los sujetos piensan, sienten y experimentan durante el ejercicio de una técnica corporal específica. Como dice el coreógrafo Cesc Gilabert: "bailar es habitar el cuerpo con el corazón y la mente".

Tanto profesionales como empíricos demuestran que la danza es un arte que requiere de tiempo completo. Las danzas por muy distintas en historia, términos o significado sigue siendo danza, movimiento en sí. La danza contemporánea como cualquier otro estilo de las Danzas Urbanas comparten lo orgánico, lo espiritual, lo anatómico que deben ser para poder expresarse. Se pueden fusionar, se pueden retroalimentar, pueden hacer la danza más entretenida y expandir conocimientos al que busque nuevas herramientas de creación coreográfica.

En el momento que maestros, coreógrafos o bailarines decidan unir conocimientos para crear con estos estilos, existirá para cada uno, contenido importante que incitan a seguir aprendiendo, desafiando al cuerpo y a la mente para que se motive a seguir estudiando el arte de danzar.

Cada bailarín nos compartió una breve reseña de aprendizaje dancístico y podemos observar que todos estos estilos tienen un trasfondo consigo, relatan lo difícil

que fue para aquellos pioneros poder tener la libertad de expresión que se vive en la actualidad. Es interesante ver como aún persisten en la sociedad y no limitan a las personas a seguir aprendiendo. Nos enseñan que no solamente estamos bailando una danza, sino que estamos bailando historias. También resaltamos el hecho de que Panamá es un país donde los jóvenes se ven mal influenciados por su entorno y la danza es una herramienta de escape, a su vez, es un derecho a la expresión artística y es gracias a la creación de espacios urbanos o académicos que ha funcionado como un medio de sanación.

En el momento que el profesional conoce el origen de lo que estudia es capaz de crear con libertad sin tener que irrespetar los parámetros que cada una conlleva. Tener una información completa incentiva el interés por seguir investigando estos estilos y aumenta nuestro crecimiento en el ámbito artístico, cuando recopilamos datos nuevos pueden cambiar nuestros pensamientos, lo que quiere decir que automáticamente se enriquece el nivel físico y mental.

La danza ha servido como medio de escape, es un arte que mejora nuestra calidad de vida, autoimagen y autoestima. El regalo que nos da la danza es la interacción con otros seres humanos llenos de arte y que quieren ser portadores de fundamentos correctos. Gustavo Hernández Alpizar, bailarín y coreógrafo de Danza Universitaria, de la Universidad de Costa Rica (UCR), menciona: *“esta expresión artística hace que la calidad de vida de las personas mejore y se sientan mejor consigo mismas, además, que ayuda al desarrollo positivo de su auto imagen y de su autoestima”*.

Es reconfortante saber que los profesionales de la danza Urbana se muestran interesados por una interacción entre el estilo que dominan y la danza Contemporánea, pues es notable que para ellos no existe esa barrera de que son danzas con lenguajes distintos o difíciles, sino danzas que pueden retroalimentarse. Comprenden que la danza tiene que ser una experiencia de exploración y desarrollo de nuevas herramientas. Bien lo menciona el Colectivo de R3M integrado por Sol Pardo Carballo, Michelle Sánchez Sancho, Andrea Núñez Segnini y Sofía Riggioni Rojas: “libera endorfinas, moviliza tensiones, estimula los órganos, músculos y sistemas, aporta a un estilo de vida saludable. Pensamos que la danza es ancestral porque siempre ha contribuido para conectarnos con aquello que no podemos apalabrar, nos dispone a sentir y percibir eso que nos atraviesa en el momento. La danza expone al cuerpo físico, sensible y creativo. Nos aporta como proceso de introspección, permitiéndonos descubrir una y otra vez nuestras potencialidades y límites en todos aquellos aspectos, a través de un camino subjetivo y experiencial”.

Por otro lado, es de suma importancia conocer el concepto de apropiación cultural ya que crear con estilos que han tenido un historial por decirlo, trágico o difícil, puede generar reacciones negativas. *Se considera que es apropiación cultural al fenómeno de tomar elementos de una cultura minoritaria y emplearlos sin sus significados originales en un contexto ajeno, casi siempre con fines comerciales.* (F. González, 2020). Cuando no tenemos conocimiento de esto podemos ser partícipes del uso de los elementos sin comprender su significado e importancia en la cultura original, y puede ser utilizado de manera superficial o descontextualizada. Tener este término presente nos permite proteger y respetar las culturas y tradiciones de todas las

comunidades, por ende, será transmitida y recibida de forma que sea valorada de manera consciente y responsable.

Es por esto que la investigación toma en cuenta entrevistar a los bailarines del rubro urbano y conocer que son profesionales en su materia, conociendo la historia del estilo que imparten. Al tener dentro de nuestras herramientas toda esta información podremos hacer un intercambio cultural basado en el respeto. También recalcar que es por esto que en este trabajo no se encuentran todos los estilos de Danza Urbana (Street Dance) sino aquellas que se han desenvuelto sin tergiversarse con la danza contemporánea.

CONCLUSIÓN

Con esta investigación concluimos que la historia de la danza refleja los cambios en la forma en que las personas conocen el mundo, relaciona sus cuerpos y experiencias con los ciclos de la vida, es por esto que la danza continúa siendo una de las raíces del lenguaje que permiten tener ventajas sociales, emocionales, físicas y culturales.

Nos permite comprender mejor los eventos, desafíos y celebraciones que ayudaron a formar a las personas que desarrollaron nuestra forma de arte. Con la búsqueda de nuevas herramientas se construye la creatividad y la imaginación para obtener otros medios de expresión a través del movimiento. Con la disposición de nuevos estilos como herramientas de creación se puede constituir una forma diferente de sentir, actuar y pensar que pone en juego las habilidades de cada profesional que la ejerce.

En Panamá aunque es tardía la llegada de los estilos de Danza Urbana (street dance), siempre ha estado presente el interés por obtener información actualizada, continuar transformando los conocimientos antiguos y actuales en herramientas de danza. También es importante resaltar que los bailarines buscan formarse respetando lo que estudian para luego compartirlo con las nuevas generaciones de la manera correcta. Gracias a esto se pudo documentar los antecedentes y el presente de la danza urbana en Panamá. Una vez obtenida esta información, las próximas generaciones podrán instruirse y tomar como guía esta tesis para crear desde todas las herramientas adquiridas.

Una vez más, el estudio de cada técnica demuestra que la danza es movimiento independientemente de su origen y que todas se complementan entre sí para obtener una mayor difusión en el ámbito artístico.

Este trabajo se presenta con el fin de mostrar estos estilos en colaboración con la danza contemporánea como algo novedoso, más bien por su singularidad y la falta de propuestas que provienen de esta interacción en el país.

Desarrollar esta investigación apacigua mis inquietudes de tener una documentación de los estilos de la Danza Urbana (Street Dance), ya que al finalizar este trabajo puedo corresponderle el interés a los bailarines por trabajar la danza contemporánea hacia un nuevo camino de expresión.

RECOMENDACIONES

1. Promover espacios para la expresión y apreciación de ideas por parte de los bailarines de la Danza Urbana (Street Dance).
2. Continuar aplicando talleres de los estilos de la Danza Urbana (Street Dance) para generar interés en los alumnos.
3. Apoyar a través de la asistencia al Sindicato de Artistas de la Danza en Panamá que contribuye a la realización de eventos por parte del colectivo urbano.
4. Realizar exposiciones donde se desarrolle el tema de la Danza Urbana (Street Dance) y su importancia como medio de expresión actual.
5. Persistir en la recopilación de información de los estilos Danza Urbana (Street Dance) para que exista una documentación profesional.
6. Considerar en el p^osum académico universitario la inclusión de una asignatura que desarrolle el tema expuesto.
7. El estudiante con conocimientos de la danza urbana debe considerar estudiar la anatomía, fisiología y la conciencia corporal que requiere su estilo para mayor beneficio personal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(N.d.). Redalyc.org. Retrieved October 20, 2024, from

<https://www.redalyc.org/pdf/1153/115352985019.pdf>

(N.d.). Unirioja.Es. Retrieved October 21, 2024, from

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8086931.pdf>

(N.d.-a). Elvocero.com. Retrieved October 17, 2024, from

https://www.elvocero.com/deportes/cinco-beneficios-de-practicar-breaking-el-baile-urbano-que-naci-en-el-bronx/article_87736faa-8a4d-11ee-9740-2fc0939a0761.amp.html

(N.d.-b). Unirioja.Es. Retrieved October 17, 2024, from

<https://investigacion.unirioja.es/documentos/6422d882124b445f6ae67591/f/6422d971124b445f6ae67593.pdf>

(S/f). Com.ar. Recuperado el 13 de octubre de 2024, de

https://silviaaleksander.com.ar/imagenes/Improvisar%20la%20libertad%20de%20elegir%20%20Silvia_Aleksander.pdf

(S/f). Edu.ar. Recuperado el 13 de octubre de 2024, de <https://ifdctayc->

lrj.infod.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2020/02/1-Introducción-a-la-Danza-Contemporánea.pdf

About OURO Collective - OURO COLLECTIVE. (s/f). Oourocollective.com.

Recuperado el 13 de octubre de 2024, de <https://www.ourocollective.com>

Arratia, A. G., & Ignacio., D. (s/f). *Fusión de estilos en danza*. Academia.cl.

Recuperado el 13 de octubre de 2024, de

<https://bibliotecadigital.academia.cl/server/api/core/bitstreams/2cd5d82e-58ce-448a-ba3c-207de224d2cb/content>

Cap.2: Historias e inicio de la Danza en Heels. (s/f). Carlota High Heels. Recuperado

el 30 de octubre de 2024, de

<https://carlotahighheels.com/blogs/carlotahighheels/cap-2-historias-e-inicios-de-la-danza-en-heels?srsId=AfmBOorPJrbSvQTYNf3xCUCrQKy2KjVT6W9fLLswOIkNDtwLBrG6vwz7>

Clases de Popping en Valencia. (2022, August 11). Dance Center Valencia.

<https://www.dancecentervalencia.com/clases-popping/>

Contact improvisation – Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile. (n.d.). Gob.cl.

Retrieved October 21, 2024, from <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-337079.html>

Danza Contact Improvisación. (2020, enero 7). Espacio FCI - Danza Contact

Improvisación; Espacio FCI. <https://www.espaciofci.com/danza-contact-improvisacion/>

Danza contemporánea y break dance. Configuración de un lenguaje danzario

particular. (s/f). Danzaescrita.com. Recuperado el 13 de octubre de 2024, de

<https://tesis.danzaescrita.com/2021/danza-contemporanea-y-break-dance-configuracion-de-un-leguaje-danzario-particular/>

Garfias, D. M. (2019, April 17). Danza y prácticas somáticas – Dando sentido a la experiencia. El Libro de La Danza Chilena.

<https://ellibrodeladanzachilena.cl/danza-y-practicas-somaticas-dando-sentido-a-la-experiencia/>

Garfias, D. M. (2019, April 17). Danza y prácticas somáticas – Dando sentido a la experiencia. El Libro de La Danza Chilena.

<https://ellibrodeladanzachilena.cl/danza-y-practicas-somaticas-dando-sentido-a-la-experiencia/>

Historia del House. (s/f). joshuaschneiders jimdo page! Recuperado el 13 de octubre de 2024, de <https://joshuaschneider.jimdo.com/historia-del-house/>

House Dance. (2020, junio 23). Urban dance. <https://urbandance.art.blog/house/>

Ideokinesis.org. (s/f). Ideokinesis.org. Recuperado el 29 de octubre de 2024, de <https://www.ideokinesis.org>

Kaeppler, A. L. (2003). La danza y el concepto de estilo. *Desacatos*, 12, 93–104.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2003000200007

La danza del locking para adolescentes: cómo mejorar la coordinación y la conexión con la música funk. (n.d.). bailarinas.org. Retrieved October 17, 2024, from

<https://bailarinas.org/blog/la-danza-del-locking-para-adolescentes-como-mejorar-la-coordinacion-y-la-conexion-con-la-musica-funk>

La Improvisación en Danza Contemporánea como Lenguaje. (2023, diciembre 20).

Infolibros.org; InfoLibros. <https://infolibros.org/pdfview/5287-la-improvisacion-en-danza-contemporanea-como-lenguaje-catalina-isabel-longas-thompson/>

López, M. (2024, enero 5). *Panamá urbana: B-boy Arnold desafía la gravedad.* La Prensa Panamá. <https://www.prensa.com/m/vivir/panama-urbana-b-boy-arnold-desafia-la-gravedad/>

Polo, B., & Paz, M. (n.d.). CONTACT IMPROVISATION: DANZA, ACROBACIA Y PEDAGOGÍA CORPORAL. Cienciadeporte.com. Retrieved October 21, 2024, from https://www.cienciadeporte.com/images/congresos/caceres/Recreacion_deportiva/1danza.pdf

Prensa.com. (2020, junio 28). *Vogue, un baile de moda.* La Prensa Panamá. <https://www.prensa.com/entretenimiento/vogue-un-baile-de-moda/>

Reflexiones sobre la técnica, el método y las formas de existencia de la danza contemporánea a través de los bailarines. (s/f). Danzaescrita.com. Recuperado el 13 de octubre de 2024, de <https://tesis.danzaescrita.com/2020/reflexiones-sobre-la-tecnica-el-metodo-y-las-formas-de-existencia-de-la-danza-contemporanea-a-traves-de-los-bailarines/>

Steps and moves: Middle school demonstration by danza bling outta xpressionz. (s/f).

WILDCAT SOUND. Recuperado el 30 de octubre de 2024, de

<https://www.wildcatsound.com/web/index.php/webzine/91-middle-school-steps>

Técnicas de Danza: Huellas en el cuerpo. (2023, diciembre 20). Infolibros.org;

InfoLibros. [https://infolibros.org/pdfview/5290-tecnicas-de-danza-huellas-en-el-](https://infolibros.org/pdfview/5290-tecnicas-de-danza-huellas-en-el-cuerpo-teresa-sanchez-martin-sauceda/)

[cuerpo-teresa-sanchez-martin-sauceda/](https://infolibros.org/pdfview/5290-tecnicas-de-danza-huellas-en-el-cuerpo-teresa-sanchez-martin-sauceda/)

Waacking /. (n.d.). SexyPower. Retrieved October 17, 2024, from

<https://www.sexypower.pe/productos/waackingenperu/>

Zuleta, A. (2005). Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas. 1, 66–95.

<https://www.redalyc.org/pdf/2970/297023469005.pdf>

ANEXOS

Anexo 1: Título universitario del profesor de Español.

CERTIFICACIÓN

El suscrito licenciado en Humanidades con especialización en Español por la Universidad de Panamá con título de licenciatura número 45268, **Fredy Villarreal Vergara**, con cédula de identidad personal **7-107-774**

CERTIFICA QUE:

Ha revisado el documento titulado
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
STREET DANCE COMO HERRAMIENTAS PARA LA
COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA DE LA DANZA
CONTEMPORÁNEA EN PANAMÁ

De la autora

SAMANTHA SUGEY SPENCER ESCUDERO

y que dicho documento se apega a las normas de redacción y ortografía de la lengua española.

Para que conste y surta los efectos oportunos, se firma la presente certificación en La Villa de Los Santos, a los 7 días del mes de noviembre de 2024.

Fredy Villarreal Vergara

Anexo 2: Certificación por el profesor de Español.