

Louis Aragon

UNIVERSIDAD NACIONAL

CIDEA - Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística

ESCUELA DE DANZA

MAESTRÍA PROFESIONAL EN DANZA CON ÉNFASIS EN FORMACIÓN
DANCÍSTICA

**“DANZA | MÚSICA | CULTURA: Un viaje de movimiento inspirado por la música
presente en la cultura de Portugal, España e Italia”**

*Expresión corporal a través de movimientos de danza contemporánea sobre la influencia
cultural que reside en cada país*

RITA LUÍS VIEIRA TOJAL GOMES DA COSTA

DPA 735 Técnica Aplicada I

DPA 708-FD Técnica de Danza V

MSc. Guiselle Román López

Dra. Enid Sofía Zúñiga Murillo

Noviembre 2022

Agradecimientos

Me siento muy agradecida por esta experiencia y por todas las oportunidades que surgieron gracias a vosotros que os tengo en mi corazón tan lleno. Primeramente a mis padres, Jaime Tojal y Teresa Vieira, por el material, recursos y todos los permisos en el transcurso de esta experiencia con el conservatorio Centro de Dança do Porto, incluyendo el apoyo y testes con sus alumnos todo el tiempo. Agradecer en segunda mano a Roberto Altamura y al Milano Contemporary Ballet, por la recepción tan graciosa y amigable, incluso por permitir compartir clase con grandes maestros al lado de tus alumnos. Pero principalmente por la confianza en mi trabajo, que me abrió sus portas a cambio de nada y sin conocer personalmente mi trabajo y por eso, *grazie mille*. Así como Carlos Lábios y su Conservatorio Profesional Municipal de Danza Riba-Roja que, a pesar de otros intercambios en el pasado, me aceptaste justo en el día de la decisión final y aceptación de la sistematización y por eso, no tengo palabras. A Rosalia del Conservatorio por el amor y por cuidares me desde el primer día hasta el ultimo. Un especial gracias en colectivo y individual a cada participante por su dedicación y pasión demostrada. Y finalmente a la UNA, por todas las posibilidades que me facilitó y nada seria posible sin el apoyo incondicional de las profesoras Enid Murillo, Guiselle López y Marianella Zeledón, igualmente por su presencia, escucha y ayuda incansable. Así cómo mi compañera Verónica Marques que me apoyó en todo este proceso de la Maestría desde del día uno y a los restantes compañeros de la Maestría.

Figura 1. *Rain in Portugal* (2015), *Italy Harbor* (2010) y *The shores of Spain* (2014), Leonid Afremov

TABLA DE CONTENIDOS

Semblanza Rita Luís Vieira Tojal Gomes da Costa - 30 años	5
Introducción	8
Presentación	9
Objetivo, objeto y eje de sistematización:	10
Objetivo	10
Objeto	10
Eje	10
Praxis Pedagógica	10
Los puntos de partida de la praxis pedagógica	10
DANZA:	10
MÚSICA:	11
CULTURA	12
¿Qué y cómo implementé mi praxis pedagógica?	14
¿Por qué lo implementé de esta forma?	19
Capítulo I. Reconstrucción Histórica	20
Gestión de espacios institucionales en cada país:	20
Cronograma de actividades:	21
Recuperación del proceso y experiencias vividas:	22
Metodología:	22
“Escutar o Gesto Cultural”, Portugal:	23
“Ascolta il Gesto Culturale”, Italia:	27
“Escuchar el Gesto Cultural”, España:	30
Capítulo II. Análisis Crítico	35
Capítulo III. Conclusiones	40
¿Qué aprendí y cómo lo puedo aplicar en otros contextos?	40
Capítulo IV. Recomendaciones	40
Capítulo V: La Estrategia de Comunicación	41
Referencias Bibliográficas	43
Apéndices:	44

Semblanza Rita Luís Vieira Tojal Gomes da Costa - 30 años

Hola, soy la Rita de muchas “faces”, Rita Tojal en Portugal y Rita Costa en Costa Rica, me gusta comunicarme a través del arte y de todo lo demás. Me encanta hablar, conocer y expresarme, pero principalmente me encanta bailar y crear. Es algo que tengo desde el vientre de mi madre y que no se puede explicar, pienso que a lo mejor di demasiadas piruetas allí adentro de ella, en el confort de la placenta, que me hicieron volteretear tanto, que hoy disfruto dar vueltas por el mundo, pero siempre girando sin parar, porque parar para mi es estar inerte, entonces tengo la necesidad de seguir de un lado al otro como el arte, viajado en el mundo para ser reconocido como arte.

Desde pequeña tengo conexión con el arte, lo traigo en la sangre. En mi familia hay diversidad de artes empezando por mi madre bailarina, así como mi hermana ahora, mi tía era dibujadora de moda, mi abuela hacía ropa, mi tío es cantante y mi otro tío realizador de cine, no podría estar en mejores manos. Tuve la buena fortuna de contar con una guía familiar que me comprende y que me ha permitido volar para llegar a este punto en donde estoy y que me ayuda a saber qué dirección tomar.

Me expreso desde lo que conozco y de lo que no conozco.

Viajar es uno de los placeres que disfruto porque me permite conocer culturas, y, en los viajes que he tenido la oportunidad de realizar he conocido otras escuelas de la danza, compañías, profesores con amplia experiencia y trayectoria en danza, artistas muy profesionales, teatros y mucho más. Me enorgullezco de mencionar que ya he dado clases y bailado en distintos lugares en Europa, Asia y América Latina. Considero que la vida es un viaje, es solo saber en qué tren viajar.

Figura 2. 5:50NH05 (2017) - Premier Pieza/Creación, personaje “metáfora del tiempo” interpretado y creado por Rita Tojal en T.M. Porto - Rivoli

Saber cuándo esperar y cuándo salir al abrirse la puerta o cual puerta tocar. Es observar todas las líneas de oportunidades que pasan por allí. Es saber a donde realmente quiero llegar.

El día que cumpla 29 años ingresé a la Maestría Profesional en Danza con énfasis en formación dancística de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Ingresar a esta maestría surge por una necesidad de seguir dando clases en el conservatorio donde trabajo en Portugal, en el Centro de Dança do Porto.

Después de mi experiencia en una Pos Graduación en Danza Contemporánea en Oporto en la Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo en cooperación con el Teatro Municipal do Porto, tuve diversas experiencias artísticas en mi viaje como estudiante, pero siempre fui muy ambiciosa queriendo más, de allí mi decisión de viajar al otro lado del mundo. Fue mi espíritu aventurero y mi curiosidad lo que me impulsó a ingresar, para ahora investigar por medio de mi proyecto final de graduación con la realización de la práctica pedagógica, en la cual he podido aplicar mis vivencias y aprendizajes y es la que se presenta en este documento con informe final de la sistematización de la experiencia.

Esta sistematización surge desde mi lugar, desde mi posicionamiento epistemológico con la vida y la danza. Para mí, la danza contemporánea es mucho más que una técnica, es una forma de expresarse y comunicar, es allí donde surge mi multiculturalidad y mi necesidad de conocer y dar a conocer todas las personas, nuestros conocimientos, vivencias, experimentos, batallas, pensamientos, sensaciones, etcétera. Son pequeños momentos de la vida que, más tarde, pueden alcanzar actos grandiosos, es solo una cuestión de reconocerlos, arriesgarnos, experimentarlos y finalmente dar los a conocer.

La cultura es eso y mucho más, la historia que está por detrás de cada quién, de cada país, las tradiciones que se mantienen, las innovaciones impuestas, los cruces de tendencias que viajan de un lado al otro del mundo, pero principalmente por las personas que poseen esas mismas tendencias y que van alcanzando nuevas en el transcurso del tiempo. Todo este intercambio es algo vital para el arte y comunicación, es allí donde surge esta necesidad mía de conocer y dar a conocer al otro todas estas experiencias, técnicas y cuestiones culturales, es entonces allí que surge mi viaje hacia Costa Rica para hacer esta Maestría en Danza, que fue esencial para entender cómo mi trayecto de vida como persona y artista, ha sido totalmente multicultural,

un viaje de conocimientos y de intercambios que me llevó a crear mi propia forma de ser, hacer, enseñar, e incluso, mi propio estilo y técnica.

Soy bailarina, profesora, figurinista, artista, vivo del arte.

¡Soy todo lo que el mundo me permitió y me permite, trato de aplicar mis conocimientos a todo lo que puedo, pues tengo una experiencia de la vida multicultural, lo que me permite comunicarme con la sociedad y aceptarla así como es, en su amplia diversidad!

Soy una persona ambiciosa, cariñosa y demasiado soñadora, porque soñar me dejó ir más allá de mi simple realidad.

Soy bastante estresada, perfeccionista y odio ser juzgada, odio la guerra, valoro mucho la amistad, el amor y el compartir.

Soy amante de los animales y orgullosamente mi alimentación es vegana, porque creo que un pequeño paso puede llevar a un gran cambio, pero también entiendo que el cambio empieza por uno(a) mismo.

¡Estoy feliz y agradecida, encantada!

Introducción

El proyecto final de la Maestría Profesional en Danza - Formación Dancística de la Universidad Nacional de Costa Rica, fue realizar una práctica pedagógica, en la cual he podido aplicar mis vivencias y aprendizajes por medio de un taller, a tres poblaciones distintas de bailarines con culturas de origen latino y europeo en la fase pre-profesional de la adolescencia.

El proyecto, “DANZA I MÚSICA I CULTURA: Un viaje de movimiento inspirado por la música presente en la cultura de Portugal, España e Italia”, es un estudio que relaciona la danza, como medio, con la música autóctona como inspiración y la cultura como temática, de cada uno de los países: Portugal, España e Italia, más específicamente en Oporto, Valencia y Milán. Esta práctica pedagógica se enfocó en los principales estilos musicales autóctonos de cada país tales como el Fado, Flamenco y la Ópera, y consistió en entender cómo es la visualización e interpretación, a través del movimiento dancístico, de su cultura, principalmente musical, dentro de cada uno de estos países, incluso, tener una mirada interpretativa de cada uno de ellos.

Presentación

“DANZA I MÚSICA I CULTURA: Un viaje de movimiento inspirado por la música presente en la cultura de Portugal, España e Italia”, es un estudio que relaciona la danza, teniendo como base el estilo de danza contemporánea, con la música autóctona y cultura que reside en cada país. El taller fue desarrollado en Portugal, España e Italia, más específicamente en Oporto, Valencia y Milán, respectivamente, el hecho de ser los tres lugares con culturas de origen latino y europeo, sirvieron de criterio para elegirlos para desarrollar la práctica pedagógica, además de la afinidad y la trayectoria de la facilitadora incluso el interés puesto en esos mismos lugares, enfocándose en los principales estilos musicales autóctonos de cada país tales como el Fado, Flamenco y la Ópera.

El estudio consistió en entender cómo es la visualización e interpretación a través del movimiento dancístico, la cultura se puede traducir en la temática, principalmente la cultura musical, y la música autóctona, de cada uno de estos países, surge como medio de inspiración para incluso tener una mirada interpretativa de cada persona y grupo participante.

En la práctica participaron estudiantes de danza con edades comprendidas entre los 13 y 21 años, periodo que incluye toda la adolescencia. Se partió de un proceso de enseñanza y aprendizaje de la danza contemporánea como base, facilitado por quien escribe, con el propósito de manejar un mismo rango de movimiento en todas las personas participantes, de forma tal que generara sus propias interpretaciones corporales a través del mismo abanico de posibilidades. Estas experiencias con adolescentes van a permitir una visualización más enriquecedora para la responsable, partiendo de una libertad y creatividad más espontánea de la niñez, que aún existe, pero es más consciente, porque son bailarines de conservatorio en una fase pre-profesional, lo que permite tener una mayor experiencia de la técnica pero aún no profesional en el mundo del trabajo.

Objetivo, objeto y eje de sistematización:

La temática y propuesta de este proyecto es muy amplia, entonces para seguir una sola ruta hay que definir muy bien la columna vertebral de este proyecto, saber exactamente de dónde partir y hasta adonde quiero llegar. Para alcanzar mi objetivo, objeto y eje, me apoyé en la tabla que se encuentra en apéndices, Apéndice A, donde se puede ver las conceptualizaciones teóricas y prácticas y criterios a analizar.

- **Objetivo**

- Analizar la expresión corporal de tres grupos de estudiantes bailarines de Portugal, España e Italia, respectivamente, mediante la exploración de la técnica de danza contemporánea para la creación de una trilogía coreográfica que parte de las influencias culturales y músicas autóctonas de cada país, desarrollado en 2021 y 2022.

- **Objeto**

- La experiencia intercultural vivida con los tres grupos de estudiantes bailarines de Portugal, España e Italia, entre Octubre 2021 y Septiembre 2022.

- **Eje**

- Experiencias vividas en el transcurso de este proyecto que facilitaron la identificación, interpretación y creación de patrones de movimiento corporal autóctono en la diversidad cultural existente en Portugal, España e Italia.

Praxis Pedagógica

- **Los puntos de partida de la praxis pedagógica**

Para introducir este estudio hay que hacer una breve contextualización histórica de los objetos de estudio: la danza, la música y la cultura de cada país.

- **DANZA:**

- **Técnica de Danza Contemporánea:**

La Fundación Mayeysis (2021) describe la Danza Contemporánea como la evolución natural hacia la libertad de expresión y de movimientos, eliminando las barreras de estilos más clásicos. Se basa en transmitir sentimientos y vivencias, evitando representar únicamente el concepto de belleza tradicional. Es, por lo tanto, un arte que hace uso del movimiento corporal de una manera concreta, cuestionando las normas establecidas anteriormente. Es una técnica que surge en finales del siglo XIX y principios del siglo XX en los Estados Unidos que, con el pasar del tiempo, sufrió diversas corrientes y técnicas que se resumen en tres grandes grupos/estilos: Técnica de Cunningham, Técnica de Graham y Técnica de Limón. Actualmente es una técnica muy utilizada no solo por compañías contemporáneas sino igualmente clásicas.

- **MÚSICA:**

- **Fado:**

Sara Pereira (2016) nos expone el *Fado* como un estilo de música que nació de los contextos populares, del convivio y del ocio de 1800, de una forma espontánea, dentro y afuera de los cafés y tabernas, con temas de la narrativa cotidiana asociados a los contextos sociales en Portugal, principalmente en la ciudad de Lisboa. El Fado se caracteriza por una estructura melódica sencilla que es valorada por la interpretación vocal y por la poesía transmitida que une al intérprete, los músicos y el espectador.

- **Flamenco:**

Vagner Rodrigues (2020), aporta el Flamenco como estilo musical y baile, que surgió en la segunda mitad del siglo XVIII, como una manifestación cultural que relaciona la comunidad autóctona de Andalucía con influencias árabes, judías y gitanas. Surge en los barrios pobres de esos pueblos que sufrieron por las persecuciones causadas por la inquisición española. (Vagner Rodrigues, 30 de Julio de 2020) Más tarde es reconocida su arte y valorada internacionalmente como la música autóctona de España.

- **Ópera:**

Breve Historia de la Ópera. <https://musicanotempo.comunidades.net/breve-historia-da-opera> . comenta, en síntesis, que la Ópera nació en la ciudad de Florencia, Italia, en el siglo XVI con la combinación de la música y del drama, de la antigüedad de los Teatros griegos, recreando este nuevo estilo musical. Tiene como principio establecer la misma importancia entre el desarrollo dramático y la interpretación. Este estilo mundialmente conocido llegó rápidamente a Francia, Alemania y Austria, alcanzando los mayores compositores musicales, cuyas obras siguen manteniéndose en destaque en los distintos teatros de todo el mundo.

- **CULTURA**

- **Oporto, Portugal:**

Mateus Campos (s.f.), nos explica las particularidades de Portugal como el país más antiguo estado-nación de Europa, reconocido por sus grandes obras arquitectónicas y por las diversas tradiciones culturales que representan su historia. Un país de Europa Occidental, localizado en la península ibérica, bañado por el océano atlántico, marcado por su historia del periodo de las Grandes Navegaciones, considerado una de las mayores potencias mundiales. Actualmente, su economía es desarrollada e industrializada con gran calidad social, con buenos servicios y se destaca a nivel económico y turístico. Un país con más de 10 millones de habitantes, donde la capital es Lisboa y es uno de los principales países receptores del investimento extranjero a nivel regional.

Según la Universidad Católica Portuguesa (2002), la ciudad de Oporto, es considerada la segunda mayor ciudad, incluso es la que da el nombre al país. Desde 1996 que el centro histórico es clasificado como patrimonio mundial por la UNESCO. Una ciudad con monumentos históricos, puentes centenarios, parques y el magnífico río Douro. Electa la “Capital Europea de la Cultura”, “Mejor Destino City Break de Europa” y “Mejor Destino Europeo” ya por tres veces consecutivas. Una ciudad llena de vida, conocida también por las artes, investigación y emprendimiento, famosa por las cavas de Vino de Oporto así cómo por la calidad gastronómica en los diversos restaurantes y por los diversos espacios culturales presentados conocidos internacionalmente.

- **Valencia, España:**

Según Mateus Campos (s.f.), España es una de las naciones más ricas y industrializadas del mundo, uno de los mayores imperios mundiales, esencialmente en las Grandes Navegaciones, cuando colonizó diversos territorios del mundo. Un país de la Europa Occidental, localizado igualmente en la península ibérica, bañado por el océano atlántico y el mar mediterráneo. Un país monarca parlamentarista con casi 50 millones de habitantes. Se destaca en la economía española la agricultura, la industria y el turismo, considerado uno de los principales centros de cultura y turismo de todo el mundo.

Valencia, una de las principales ciudades de España, siendo Madrid la capital, es una ciudad típicamente mediterránea, se puede ver su visión dupla y contrastante de la ciudad, por un lado el bello centro histórico, con el mercado central y la Lonja de la Seda, declarada patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, y el opuesto con los edificios modernos y futuristas increíbles en la Ciudad de las Artes y las ciencias, así como en La Albufera. Igualmente conocida por las bellas playas y por las fiestas tradicionales como las *Fallas*, destacando el plato principal de su rica *Paella Valenciana*.

- **Milan, Italia:**

Según Mateus Campos (s.f.), Italia es uno de los países más desarrollados en Europa, caracterizado por la unión de diversos pueblos que habitan la región de la Península Itálica convirtiéndose en un país de grande poder económico y político. Una república parlamentarista con muchas posees y economías muy diversificadas, reconocida por los productos culinarios naturales muy ricos y por una gran fuente de turismo, donde la cultura del país y sus manifestaciones artísticas así como contribuciones históricas son muy valoradas por la humanidad.

Milan es una de las principales ciudades de Italia, siendo Roma la capital, a pesar de ser la mayor ciudad industrial de Italia, con diversos sectores industriales. Milán posee un centro antiguo, con edificios y palacios altos, iglesias y monumentos históricos llamando artistas, designers, fotógrafos y modelos de todo el mundo para esta ciudad de *glamour*. La arte no esta solo por la ciudad pero igualmente en los restaurantes italianos donde de puede comer ricas pastas y las famosas pizzas italianas.

• ¿Qué y cómo implementé mi praxis pedagógica?

Mi praxis pedagógica se desarrolló en tres fases, cada una implementada de la misma forma en los 3 distintos lugares, donde se introduce el material, después se explora el material obtenido además del autóctono, y finalmente se termina con una creación como resultado de la experiencia, por medio de una coreografía final de cada población y un trabajo escrito de sistematización de todo este proceso y resultados.

En la primera fase, se realiza el reconocimiento de las personas participantes, saber dónde vienen, experiencias obtenidas previamente, recursos, el bagaje personal y general del grupo para saber por dónde empezar. Después de tener más claro el camino a seguir, aplico, demostrando con mi cuerpo, ejemplificando cada movimiento, tranquilamente, desde el principio del gesto hasta el final de la frase, de forma clara y detallada para que los movimientos sean lo más semejantes posible y lo menos propios posible, sacando un poco la identidad en esta fase inicial más técnica.

Los ejercicios enseñados son parte de elementos base de la técnica de danza contemporánea en que, ambos, parten de una simplicidad que se van completando y se convierten cada vez más complejos, evolucionando en el transcurso de la frase, para entender por dónde ir y hasta dónde quiero llegar. Esta primera fase parte de dos ejercicios: uno más horizontal, *Floor Work*, y otro más vertical, *Traveling Work*. Antes de introducir los ejercicios uno y dos, hay siempre un calentamiento con base en estiramientos y en fortalecimiento del cuerpo para que esté listo para el siguiente material:

- *Floor Work*, ejercicio de suelo, parte de un recorrido de elementos básicos y movimientos horizontales y de traslado en el suelo de la Danza Contemporánea para una homogeneización de elementos cruzados en los distintos grupos presentados:
  - Desarrollo de movimientos corporales en evolución desde un cuerpo paralelo al suelo hasta alcanzar una total verticalidad;
  - Desarrollo de la capacidad de traslado de distintas formas con enfoque en el centro;
  - Movimientos base en el piso: estrellas, recogidas, extensiones, vueltas, transferencias de peso, trabajo con distintos apoyos,...
  - Movimientos complejos de piso: *swings*, *slides*, saltos, volteretas...
  - Grabaciones con la ejecución del ejercicio 1 en cada población: Portugal, Italia y España:

- <https://youtu.be/PSWGSacM3y0>
  - <https://youtu.be/bnK8E3prFaM>
  - <https://youtu.be/NXDh2ltHCRg>
  - <https://youtu.be/UbFiEjUCHVo>
-
- *Traveling Work*, ejercicio de pie, con base en ejercicios técnicos aplicados en la Danza Clásica y Contemporánea, movimientos cíclicos y de rutina para un mejoramiento de ejercicios más complejos, son pasos importantes para alcanzar el producto final. Es, una vez más un ejercicio evolutivo con un recorrido de distintos elementos perpendiculares al suelo, que parte, entonces, de esa simplicidad de poner el bailarín en el eje antes de se trasladar de forma simples a compleja, partiendo de muchos traslados, balances y giros:
    - Desarrollo corporal del centro del cuerpo hacia las extremidades;
    - Desarrollo corporal del centro a la lateralidad, traslado horizontal y manejo de distintas formas de viajar con distintos apoyos;
    - Movimientos base verticales: plies, battement tendus, grand jambe a terre, chasses, balances, slides, arabesks, attitudes,...
    - Movimientos complejos verticales: developpé, grand battement, grand jambe en l'air, peach, piruetas diversas en arabesque y attitude (con y sin plié, en dehors y en dedants),...
    - Grabaciones con la ejecución del ejercicio 2 en cada población: Portugal, Italia y España:
      - <https://youtu.be/8lx2AHHNPBw>
      - <https://youtu.be/0svGJsmYuvq>
      - <https://youtu.be/xGbXSMDCMqQ>

Después de entender y comprender el movimiento en su cuerpo, se inserta la frase en la propuesta musical, adaptándola de acuerdo con la música autóctona del país, de forma a que se conecten sin desequilibrar una y otra. En los ejercicios ya se puede ver cómo se adapta el cuerpo, el movimiento, la velocidad, la forma, la textura, la emoción, el significado y mucho más cómo se adaptan a la propuesta musical, de esta forma, va a permitir hacer la gran diferencia entre cada población en la ejecución del mismo ejercicio.

En el transcurso del aprendizaje de estas frases técnicas hay elementos que se quedan y elementos que el cuerpo reconoce y sigue lanzando a la mente como movimientos naturales y orgánicos al momento de improvisar, esta sería la fase 2. En esta fase, los participantes tienden a ir a sus raíces, a sus tendencias y a movimientos técnicos más aplicados en el trayecto académico por una cuestión más natural y física.

Los movimientos que emergieron fueron más orgánicos aunque la propuesta musical muchas veces sobrepasó a lo ya "conocido" por las personas participantes y se expresa desde la interpretación corporal, y, por ello la propuesta corporal se volvió más gestual, de acuerdo con la intención musical, la historia, temática e intención, entonces el cuerpo, sin saber, interpreta. Existió este cruce de lo que conocemos, con lo que fue implementado, e incluso la adición de la intervención musical, que nos ha conducido en la forma de cómo exponemos ese mismo movimiento.

Desde el principio de las sesiones que se tiene una idea, no muy clara pero general, de sus territorios, existe una pequeña consciencia de sus raíces y una incorporación socio-cultural al entender de dónde son y hacia dónde pretenden ir, desde la experiencia itinerante en cada uno de los participantes en sus lugares. Esta fase se expone de la siguiente forma:

- Improvisación - Trabajo exploratorio corporal, que incorpora el movimiento desde las sensaciones sensorio motrices y que lleva el movimiento territorial de cada uno y cruza con las distintas culturas que están conectadas en la mismo taller;
- Utilización de movimientos base de apoyo a la expresión corporal de cada uno, que pueden sufrir cambios por la experiencia previa de los ejercicios uno y dos;
- Experimentos corporales desde movimientos sensorio motrices para alcanzar una mayor conexión con la propuesta musical;
- Visualización de distintas propuestas de los compañeros y análisis de las mismas;
- Reconocimiento y conocimiento musical de sus culturas musicales;
- Grabaciones con la ejecución del ejercicio 3 de improvisación en cada población: Portugal, Italia y España:
  - <https://youtu.be/XaAGBKcym28>
  - <https://youtu.be/7k6IwW6b3IU>
  - <https://youtu.be/5x6MBWmX3CU>

La fase 3 sería la conclusión de estas mismas experiencias y añadiendo la experiencia vivida frente a la cultura y vida de la gente de esa misma ciudad en el transcurso de la semana, interacciones que la responsable de este argumento vivió mientras viajaba por la ciudad. Teniendo en cuenta el periodo de vivencia en las calles de esas mismas ciudades y todo el “bagaje” anterior personal de la coreógrafa, presenta algunos puntos y conclusiones que podremos aplicar a la coreografía representativa de cada país.

Entonces, a partir de tres frases coreográficas base, con elementos que pueden caracterizar la frase de formas e intenciones distintas para luego llegar a tres coreografías distintas con intenciones diferentes. Cuando tenemos todos los elementos: frase coreografía, propuesta musical con música autóctona del país, un abordaje de las tendencias culturales de la ciudad elegida, a través de la mirada y convivencia con los demás se puede llegar a la parte estructural que está compuesta por el espacio y por las personas constituyentes.

Con los participantes se puede dibujar muchas opciones de enseñar la misma propuesta e incluso con distintos significados, es solo saber cómo usarla, cómo podría funcionar mejor de acuerdo con cada lugar. Las coreografías conclusivas de cada proyecto serían:

- Coreografías creadas a partir de una secuencia que se adaptó a cada cultura y música propuesta, pero con las mismas frases de movimiento, ejecutada de una forma estilizada de acuerdo con las propuestas en las improvisaciones y manifestaciones sensorio motrices, culturales y estereotipadas en cada territorio.
  - “Escutar o Gesto Cultural”, en Portugal: <https://youtu.be/j4wW2o9EQyI>
  - “*Escuchar el Gesto Cultural*”, en España: <https://youtu.be/9sqkjVISyYI>
  - “*Ascolta il Gesto Culturale*” en Italia: https://youtu.be/oIRaaoel9_w
- El trabajo coreográfico es igualmente importante para esta práctica, no solo por una cuestión conclusiva y de intercambios de ideas y culturas sino también porque existen otros aprendizajes, tales como:
  - Aprendizaje de nuevos movimientos adaptados a la coreografía;
  - Aprendizaje de distintas herramientas y juegos dinámicos de movimiento como la repetición, el cánones, las pausas, etc;
  - Trabajo de coordinación individual, dúos, tríos, grupos, etc;
  - Trabajo creativo grupal, reuniendo ideas y propuestas de todos los participantes.

Parte del objetivo del proyecto tiene que ver con la adaptación cultural e individual en cada sitio en el que se ha trabajado. Es entonces una enseñanza intercultural interpretando que todos se adaptan, todos aprenden y experimentan.

Existe, de igual forma, en la coreografía, partes en las que se observa esa misma adaptación, desde la forma de caminar, la pose específica, la repetición elegida, la disposición corporal en el espacio y aún las cualidades del movimiento, visible en la velocidad, el más rápido, más lento, la pausa, la fluidez y el movimiento más denso y compacto, las intenciones corporales y expresivas, las desolaciones en el espacio, donde se puede incluso observar todas las características aprendidas y espejadas de esa misma experiencia y cultura visible aplicadas en la coreografía, que se muestran más detalladamente en los diarios de campo de cada experiencia y en las tablas de registro y ordenamiento de información.

Esta experiencia parte principalmente del cuerpo y cultura pero la música es la principal fuente a trabajar en cada población, es un arte implementado en la vida de estos danzantes, todos los días, en que sus estilos varían de clase en clase. Es a través de la música que parte la esencia de esta experiencia donde existen, igualmente, muchas enseñanzas y aprendizajes asociadas tales como:

- Trabajo Musical desde una mirada corporal:
- Conexión corporal con la música;
- Identificación de ritmos, velocidades y tonos musicales;
- Adaptación corporal a las distintas propuestas musicales;
- Incluso de esta experiencia se puede añadir otros elementos formativos, tales como:
- Trabajo de escucha, respeto y consideración delante el profesor y compañeros;
- Trabajo de bailarín delante camera;

La música autóctona permite, a cada uno de lugares diferentes, acercarse a esa misma historia, temática, idea que el otro exploró, la necesidad de expresarse de tal forma, termina siendo algo que, a lo mejor nosotros ya sentimos de igual forma, hay una empatía por una experiencia vivida cercana, desde el mismo lugar, alrededores y cultura. Es un estilo de música que retrata todo eso, la conexión con las personas surge del día a día, la primera vez que se escucha en la radio, la calle, hasta en el metro, son formas que encontramos de compartir sentimientos tal como compartimos cuando interpretamos un personaje en una función o mismo en un ejercicio en clase.

Esta interpretación es siempre individual, cada uno con su carácter, pero existe una armonía que conecta cada individuo por esa empatía y reconocer esa misma situación con las personas de ese mismo lugar, es allí donde surge la magia. Agregar las experiencias semejantes, con cuerpos culturalmente parecidos y representar con una música de alguien que ya pasó por el mismo lugar, es una conexión visible, esa necesidad de bailar los sentimientos de outrem en mi propio cuerpo, esa sensación de encarnar ese mismo dolor o satisfacción es algo muy especial y propio, sin embargo, en grupo se puede sentir la misma vibración. Aquí es donde surge la segunda pregunta más importante para este proyecto:

- **¿Por qué lo implementé de esta forma?**

Teniendo en cuenta el objetivo, el periodo de tiempo y las personas diversas, la mejor forma encontrada fue primeramente una nivelación de las formas de ejecución del movimiento y de los conceptos utilizados de todos los individuos, con ejercicios de Técnica de Danza Contemporánea iguales, muy académicos, cuadrados, con todo el tipo de material, para después personalizar y caracterizar cada grupo cuando se implementa un estilo específico de música autóctona de cada país en esos mismo ejercicios.

Para terminar, se individualiza aún más, dando espacio al intérprete para improvisar y desarrollar sus saberes de encuentro a la experiencia vivida, su persona, su técnica y su conexión con la música autóctona propuesta y finalmente se crea una coreografía final, para cada población, donde se expone todo este proceso, lenguajes, pensamientos, perspectivas, expresiones y experiencias vividas allí en una sola pieza con tres miradas, desde el Fado, representando Portugal, desde la Ópera, mostrando a Italia y aún desde el Flamenco como un espejo de España.

De esta forma, se puede observar la manera en que tres grupos de danzantes adolescentes con nacionalidades y experiencias distintas, se portan delante un experimento en que el proceso es el mismo que vivencian un proceso formativo y creativo diseñado de la misma manera pero desarrollado en periodos de tiempo distintos, con la misma cantidad total de horas.

Lo que emerge son procesos de adaptación de la estructura de las sesiones, diferenciados solamente por el hilo conductor que se manifiesta a través de la música autóctona de su país.

Lo que va a distinguir a cada experiencia como única y se desarrolla cómo tres productos finales totalmente distintos que partieron de una misma base de estudio. Con estas tres

creaciones, se puede ver, una vez más, los resultados de las tres experiencias vividas y dar pie a analizar individualmente y grupalmente, comparando entre ellas.

Fue así que se construyó esta experiencia semi profesional, donde se puede acercarse a una vida y trabajo de un bailarín completo, pero en una experiencia más condensada e intensa que la habitual, normalmente.

Para terminar, después de la experiencia más práctica, desde el cuerpo y experiencia vivida en esos tres espacios, hay que saber cómo textualizar y configurar la estructura de la sistematización para exponer el proceso y los resultados finales respetando la esencia sensible y creativa de las experiencias desarrolladas. Exponer este mismo proyecto y escribir todo el proceso y resultados finales, para alcanzar el objetivo final de transcribir esta misma experiencia.

Capítulo I. Reconstrucción Histórica

• Gestión de espacios institucionales en cada país:

La gestión de los espacios partió de conocimientos y contactos previamente adquiridos. Al final en apéndice, (Apéndices M, N y O) se presentan las cartas de solicitud que fueron enviadas a cada una de las escuelas de Portugal, España e Italia, así como sus respectivas cartas de compromiso (Apéndices P, Q y R) y los consentimientos informados firmados (Apéndice S, T y U) por cada participante en portugués, español y inglés, para cada escuela participante, en Portugal, España e Italia, respectivamente.

Se presenta a continuación la información en detalle de cada institución y el respectivo país donde se llevó a cabo la práctica pedagógica descrita.

• Portugal:

- Escuela /Conservatorio: Centro de Dança do Porto
- Ubicación: Rua da Bouça nº 105, 4050-121 Porto, Portugal
- Contactos: 00351 22 830 37 86 I cdancaporto@gmail.com
- Página Web: <https://centrodancaporto.com/>

- **España:**

- Escuela /Conservatorio: Conservatorio Profesional Municipal de Danza Riba-Roja
- Ubicación: C/ Bodeguetes, 68 46190 Riba-roja del Tùria, Valencia, España
- Contactos: 0034 96 165 31 30 I cpdrcarloslabios@gmail.com
- Página Web: <http://www.ribarroja.es/danza>

- **Italia:**

- Escuela /Conservatorio: Milano Contemporary Ballet
- Ubicación: Viale Sarca, 336/F EDIFICIO 16 20126 Milano
- Contactos: 0039 02 4312 49 70 I info@milanocontemporaryballet.com
- Página Web: <https://www.milanocontemporaryballet.com/>

- **Cronograma de actividades:**

En Apéndices, Apéndice B, sigue un cronograma presenta en síntesis todo el proceso y etapas desde la sesión uno en Portugal, pasando por Italia, hasta llevar a la sesión 30 en Valencia.

Se puede observar cómo el proceso se repitió tres veces, pero se adaptó el programa al espacio de tiempo y poblaciones indicadas. Fueron tres procesos totalmente distintos, pero creo que igualmente ese era el propósito, encontrar las especificidad de cada uno y tener caminos distintos para llegar a finales igualmente exitosos. Se puede ver la propuesta de organización de actividades y ejercicios ejecutados de distintas formas y, al final, se puede observar una pequeña reflexión de este proceso distinto, con las diferentes etapas, tal y como resultaron en los distintos lugares. El planeamiento de las sesiones fue hecho de la siguiente forma:

- Portugal:

- 10 semanas: 10 sesiones de 1 hora - viernes de 15:00 - 16:00
- Fecha de inicio: 15/10/2021 | Fecha de fin: 17/12/2021
- 13 participantes con edades comprendidas entre los 13 y 16 años

- Italia:
  - 1 semana: 5 sesiones de 2 horas - lunes, miércoles, jueves, viernes y lunes de 14:00 - 16:00
  - Fecha de inicio: 02/05/2022 | Fecha de fin: 09/05/2022
  - 6 participantes con edades comprendidas entre los 19 y 21 años

- España:
  - 1 semana: 4 sesiones de 2:30 horas - lunes, martes, jueves y viernes de 16:30 - 19:00
  - Fecha de inicio: 12/09/2022 | Fecha de fin: 16/09/2022
  - 20 participantes con edades comprendidas entre los 15 y 17 años

- **Recuperación del proceso y experiencias vividas:**

Haciendo un abordaje general sobre el proceso vivido y las etapas de cada una de las poblaciones, se puede entender realmente las situaciones particulares de cada grupo dentro de cada una de las tres poblaciones en estudio. Como fue mencionado anteriormente, cada proceso fue especial y único, en Apéndices, tiene detalladamente una explicación de cómo procedió el mismo dentro de cada ciudad en mis Diarios de Viaje/Campo (Apéndice C, D y E) con más detalles y especificidades de cada lugar y situación, un diario por cada ciudad con extras de planeamientos, *tours* y conocimientos adquiridos, incluso pensamientos, que viví en cada ciudad.

- **Metodología:**

La metodología va a empezar desde el primer momento, de un acercamiento oral, con la exposición de cada uno de los elementos del grupo, de forma a tomar consciencia de sus raíces. Desde una reflexión del cuerpo en el territorio, desde la experiencia itinerante en cada uno de los participantes en sus lugares, yo procedo a la siguiente estructura metodología para este taller:

1- *Floor Work* - Ejercicio de suelo - recorrido de elementos básicos y movimientos horizontales y de traslado en el suelo de la Danza Contemporánea para una homogeneización de elementos cruzados en los distintos grupos presentados;

2- *Traveling Work* - Ejercicio de pie, con base en traslados, balances y giros- recorrido de distintos elementos perpendiculares al suelo que parten del básico y evolucionan al particular y complejo, elementos de la Danza Contemporánea para una homogeneización de elementos cruzados en los distintos grupos presentados;

3- Improvisación - Trabajo exploratorio corporal, que incorpora el movimiento desde las sensaciones sensorio motrices de cada uno, que lleva el movimiento territorial de cada uno y cruza con las distintas culturas que están conectadas en la mismo taller;

4- Coreografía - “*Escutar o Gesto Cultural*” / “*Escuchar el Gesto Cultural*” / “*Ascolta il Gesto Culturale*”- una secuencia que se adapta a cada cultura y música propuesta, pero con la misma frase de movimiento, ejecutada de una forma estilizada de acuerdo con las propuestas en las improvisaciones y manifestaciones sensorio motrices, culturales y estereotipadas en cada territorio.

Para las sesiones, sabiendo que todo el proceso será grabado y incluso, teniendo en cuenta que hay diversidad dentro de cada grupo, es importante el uso del siguiente material:

- Leotardo o camiseta negra con mallas o pantalones negros, calcetines negros y el cabello recogido;
- Extra: mascarilla, desinfectante de manos, botella de agua y toalla.

- **“Escutar o Gesto Cultural”, Portugal:**

El primer experimento fue, para mi, el más sencillo, porque ocurrió en un espacio de tiempo más largo y, más aún, porque lo empecé con mis estudiantes de mis raíces e idioma. Fue un proceso más largo y más lento, lo que llevó a una mejor preparación de todo el taller e incluso, siendo el primer grupo, fue considerado el grupo experimental porque desarrollé los ejercicios y frases coreográficas con ellos.

En nuestra casa, la comunicación es más fácil, no solo en términos de idioma sino también en términos comunicativos de técnica y forma de integrar los movimientos. Entonces existe un manejo muy distinto, en relación con los demás, no existe un planeamiento de ejercicios por sesión y hora tan claro, existe una mayor libertad de descubrir lo que quiero enseñar y aplicar en los ejercicios finales, hay una mayor flexibilidad, principalmente de tiempo, para tener otra

preparación antes de la siguiente clase, siendo una semana después, incluso, ya conocen mi estilo, mis clases, mis técnicas, mis formas de exponer y mis ejercicios.

Para llegar al producto final, esta práctica se repartió en 10 etapas:

1. Introducir la temática y contextualizar los objetivos de la práctica: en este caso fue un tema muy accesible teniendo en cuenta el conocimiento previo que el profesor tenía de los estudiantes, lo que llevó a un avance relativamente a este punto. Los estudiantes estaban muy curiosos y entusiasmados por toda la experiencia que no partía solo de ellos pero también del compartir de la misma, con participantes extranjeros en ciudades que nos son tan cercanas como España e Italia;
2. Crear y enseñar el ejercicio base de suelo, tratando de incluir los elementos más diversos posible: este grupo fue, como mencionado previamente, el grupo experimental que apoya en la elección y construcción de las frases, lo que lleva a una mayor integración de los movimientos en el cuerpo pero, a la vez, a más cambios de orden y elementos distintos, teniendo en cuenta que el ejercicio estaba en fase experimental, lo que lleva a una rápida memorización del nuevo material adquirido;
3. Crear y enseñar el ejercicio base de traslado, tratando de incluir los elementos más diversos posible y complementar el ejercicio anterior: en este caso fue igualmente sencillo, la adaptación y integración del ejercicio en el cuerpo, pero estos ejercicios, también se complejiza porque tenían mucho material, eran muy largos;
4. Conocer y dar a conocer la música autóctona de este país, el Fado con diversas hipótesis musicales y ver cual va dentro del ritmo y calidad del movimiento y frase propuesta: El Fado es un estilo de música muy accesible en el sentido que llega a todos los portugueses, no tanto como estilo tradicional pero sí como tendencia musical. Es una música muy nuestra que emociona y conecta cualquiera de alguna forma, la temática, los lugares mencionados, acontecimientos, fatos, sentimientos, hay siempre un lado muy empático en el Fado que te conecta a el.

La elección partió bastante del conocimiento previo que tenía todo el grupo, dentro de las distintas propuestas, pero esencialmente el ritmo musical, saber cómo se desarrolla la música, el tiempo, fue la decisión final de cual seria la música a representar cada ejercicio, la más completa con partes lentas y rápidas pero fluida para el ejercicio uno, que necesita tener un

poquito de velocidad para no dejar el cuerpo aflojar, pero a la vez, fluido, que la tranquilidad ayuda a que el movimiento sea más suave.

La música más rápida sería para el siguiente ejercicio, que tiene mucha dinámica de entradas y salidas entre grupos y igualmente los movimientos piden la velocidad para una mejor ejecución y más impactante. Igualmente impactante sería la tercera música, pero de una forma totalmente distinta, en que el gesto sobrepasa el movimiento, en la improvisación, se requiere la música más lenta, fluida, emocionante que te lleve a moverte sin pensar, sin hesitar, seguir el compás. Terminamos una vez más con una otra música más completa, así como la primera que apoya todos los elementos utilizados previamente;

5. Adaptar el primer ejercicio a la música autóctona del país: El adaptar el ejercicio al Fado, no es tan fácil, pero teniendo conocimiento de la música en cuestión facilita bastante. El memorizar y adaptar la música a las secuencias fue realmente el más complejo en este grupo. Técnicamente, se siente un dominio, en la mitad del grupo, la otra mitad, se siente igualmente conocimiento, pero hay que tener en cuenta que este sería el grupo más joven de todo el experimento;
6. Adaptar el segundo ejercicio a la música autóctona del país: igualmente a la etapa anterior, pero en este caso, realmente entender el ritmo y acompañarlo fue el más complejo, por no tener un tiempo cierto y accesible de acuerdo con el ejercicio propuesto;
7. Encontrar y proponer una otra música autóctona como propuesta musical estimulante para improvisar que cree conexión del cuerpo danzante con su cultura, creando conexión entre los tres grandes puntos de esta práctica: "*Gente da minha terra*" de Mariza, fue el tema electo y no podría ser mejor, es probablemente el Fado más conocido y que se conecta con toda la gente de su tierra, de su cultura, de su país. Empieza justo con "*Es mío y vuestro este fado, destino que nos ata...*", trata de la conexión entre las personas y la tierra donde viven, es un tema que inspira cualquiera y incluso derrama lágrimas a los más sensibles, principalmente se toca bailarla;
8. Encontrar y proponer una última música autóctona como propuesta musical para exponer el producto final: en este caso la letra de la música fue lo que me llamó la atención para seleccionar la, el ritmo es muy bonito y te hace conectar con bastante facilidad, trata del tiempo, que es muy poco y que la gente siempre corre y no trata de mirar las cosas con tranquilidad y con la atención necesaria, que es un tema muy contestado por esta

población, la necesidad de tener más tiempo y tener una mirada más cuidada para el otro y pequeñas cosas que pueden ser muy valiosas. La temática y instrumental fue realmente lo que llevó a esta coreografía tan sentimental y espejo de esta sociedad, desde mis ojos;

9. Crear individualmente y con los participantes, una coreografía que dibuje esta experiencia, retrate y se conecte con cada uno de los elementos así como la temática y mensaje musical que se encuentra por detrás: para crear la coreografía empecé, en una fase inicial, por interpretar la letra e intenciones de la autora con mi cuerpo, después pasé para el cuerpo de los estudiantes y hice una estructura espacial y temporal de acuerdo a la sensibilidad de los participantes a la vez de las palabras escuchadas. Con el experimento fueron surgiendo más gestos y propuestas de cómo tenía más sentido representar la frase coreográfica con este grupo, teniendo en cuenta que iba aplicar esa misma frase de una otra forma en otra población.

La preocupación en este caso fue traducir la temática implementada allí en gestos neutros que se adaptaran a esa emoción transmitida por la cantora juntamente con la interpretación personal que visualizo de este país reflejada en la forma de como se constrói la frase a través de diversas herramientas y características propuestas a el movimiento como la velocidad, repetición, canône, ejecución individual o en parejas, trayecto y disposición de los danzantes. Hay muchas formas de dibujar una coreografía, pero el enfoque de la disposición de los bailarines fue hacer una representación desde la perspectiva de la profesora, desde la experiencia vivida en las calles, las clases, los museos y supermercados, una mirada general que se espeja en la forma de cómo esta se retrata acompañada por la música autóctona;

10. Hacer una grabación de estos cuatro ejercicios y analizar desde una perspectiva crítica y académica, teniendo en cuenta que es objeto de análisis no solo individual sino también a nivel comparativo con las demás poblaciones incluidas en este mismo proyecto: las grabaciones surgieron como base de transporte de la experiencia, como registro videográfico, inicialmente, no tanto cómo producto final, pero después, en una fase final de esta experiencia, la importancia de la coreografía se fue desarrollando cómo algo cada vez más importante para este proyecto, teniendo en cuenta que es la base utilizada para exponer los resultados y mirada de la tallerista en cuestión.

Es cómo un ejercicio práctico conclusivo que complementa esta sistematización de experiencias escritas que solo permite entender el lado teórico de la situación sin una

observación más detallada, artística y prueba viva de cómo se desarrolló esta misma experiencia. Teniendo en cuenta la distancia y los distintos grupos en cuestión, la mejor forma encontrada para comprobar esta experiencia y demostrar todos estos detalles mencionados es realmente con la grabación del proceso y de los cuatro productos finales en cada una de las poblaciones.

Estas etapas se mantienen en los diversos grupos, pero se ajustarán con el tiempo. En Portugal el taller se fue construyendo, llevando una gran base, con las mejores formas de exponer y aplicar para luego preparar para los siguientes grupos.

Sigue un enlace de la experiencia general vivida en Portugal:

<https://youtu.be/KYsMgB5LvvQ>

- **“Ascolta il Gesto Culturale”, Italia:**

En Italia, se puede decir que fue una experiencia igualmente fácil, claro que el detalle de tener menos participantes y los más maduros con una fuerte técnica y experiencia a nivel de danza contemporánea ayudó mucho. Tienen mucha experiencia y muchos maestros invitados lo que los lleva a adaptarse muy bien y muy rápido a la propuesta que sea. Pero la madurez también te lleva a una seguridad de hacer los movimientos de una forma más específica que, por veces, no es el pretendido, movimientos muy suyos y personalizados.

Para llegar al producto final, esta práctica se repartió en 10 etapas:

1. Conocer, individualmente, las distintas propuestas e hipótesis musicales de la música autóctona de este país, la Ópera, y ver cual va dentro del ritmo y calidad del movimiento de la frase propuesta en el ejercicio uno: la selección de esta canción napolitana, “*O Sole mio*”, vastamente divulgada por artistas del *Bel Canto* como Pavarotti, es un tema absolutamente arrepiante que sugiere, a parte del drama, movimientos muy lentos, pesados, fluidos y flotantes así cómo sugiere el ejercicio uno, la elección también parte por ser un tema muy conocido y accesible a todos para que compartan ese conocimiento para un mejor apoyo al ejecutar el ejercicio;
2. Conocer, individualmente, las distintas propuestas e hipótesis musicales de la música autóctona de este país, la Ópera, y ver cual va dentro del ritmo y calidad del movimiento de la frase propuesta en el ejercicio dos: en este caso, la ópera para este ejercicio fue de la

más emblemática Ópera *La Traviata*, en que el ritmo, el tiempo es con una velocidad totalmente distinta, lo que llevó a una mayor dificultad en acompañar esta música mientras se movían. Es un tema muy rápido pero que fue elegido por esa misma razón, para que el movimiento fuera igualmente fluido pero la velocidad permite al danzante estar siempre listo para el movimiento siguiente, llevando a estar en el eje, con una tonificación muscular y colocación del cuerpo más indicada, sin dejar aflojar el cuerpo por la intensidad musical;

3. Conocer, individualmente, las distintas propuestas e hipótesis musicales de la música autóctona de este país, la Ópera, y ver cual tema de adecua mejor para la improvisación, como una propuesta musical estimulante que cree conexión del cuerpo danzante con su cultura, creando conexión entre los tres grandes puntos de esta práctica: esta fue la primera ópera seleccionada, "*O mio babbino caro*" de Giacomo *Puccini*, es un tema absolutamente impresionante y con un carisma muy propio y dramático, es sin duda la música que te sugiere, por menos expression que quieras compartir, más emoción y te transporta para otro lugar, la temática dramática que te sugiere, una vez más, movimientos muy lentos, pesados, fluidos y flotantes;
4. Conocer, individualmente, las distintas propuestas e hipótesis musicales de la música autóctona de este país, la Ópera, y ver cual tema de adecua mejor para la coreografía final: el tema seleccionado, como uno de los más famosos, una aria a través de la voz magnífica de *Pavarotti*, que deja a cualquiera flotando, "*Nessun Dorma*" es una llamada de atención para que nadie duerma, transportando el público para un otro lugar con mucha concentración del principio hasta el final de esa bella estória. En este caso, son estas pequeñas estórias italianas que me transportaran para esta creación, enseñando el drama, el romance y el seguir el otro por donde sea que va ;
5. Después de este trabajo previo, se introduce ya con los participantes la temática y contextualizar los objetivos de la práctica: en este grupo se puede ver la curiosidad de entender el proyecto, los demás participantes y los resultados. De conocer el propósito y el producto final, no tanto la experiencia en sí, sino más esfuerzo y dedicación compartida en períodos pos-lectivos de sus clases;
6. Enseñar el ejercicio base de suelo, previamente coreografiado y introducirlo ya con la música autóctona del país: la cuestión técnica fue realmente muy accesible en este grupo,

se ve una gran base de la técnica y mucha experiencia con distintos estilos dentro de la misma por una gran panoplia de profesorado invitado en esta población. Relativamente a la frases coreográficas, cómo tenían material muy semejante y se construyeron muy largos, terminan se perdiendo en la frase por no tener el tiempo suficiente de adaptar y entender la lógica inicial del ejercicio. Entonces, siento que en este grupo, la parte más compleja, fue realmente el memorizar las secuencias. Aunque bailarines muy ágiles, tienen movimientos muy propios, entonces tratar de homogeneizar todos los participantes fue el más complejo, tratando de dibujar el movimiento el más detalladamente para que no tenga tanta personalidad el movimiento en el caso de este ejercicio;

7. Enseñar el ejercicio base de traslado, previamente coreografiado y introducirlo ya con la música autóctona del país: en este ejercicio, pasa el mismo que el anterior, pero la carga técnica presentada, más clásica, termina siendo más fácil de hacer de la misma forma para todos los participantes, el recorrido del movimiento tiene que ser hecho de la misma forma para que funcione, trayendo mayor homogeneización en este grupo. Relativamente a la adaptación musical fue igualmente fácil, porque este tipo de música clásica es algo que el oído del danzante está acostumbrado a escuchar y contar. El ritmo parece que ya está en el cuerpo desde pequeños;
8. Se experimenta, improvisando, después de esta experiencia vivida, una traducción de emociones que el cuerpo pasa, a través de la memoria corporal, propia y recientemente actualizada, con los movimientos propios de la experiencia en este momento vivido y todos los demás que permanecen, usando siempre de base la Ópera cómo estímulo y la cultura que viven allí como temática y gestualidad propuesta: en este grupo la improvisación creo que esta un sus cuerpos hace mucho, la experiencia vivida previa los apoyó en no tener filtros o capas al momento de improvisar, a lo mejor, en este caso, más sencillo aún. Está en su rutina esta práctica lo que nos transporta más para sus experiencias previas que para esta experiencia en específico, con esto quiero decir que no trato de influenciar tanto a nivel gestual como en el primer grupo;
9. Crear individualmente y con los participantes, una coreografía que dibuje esta experiencia, retrate y se conecte con cada uno de los elementos así como la temática y mensaje musical que se encuentra por detrás: el gran desafío empezó justo aquí, cuando cogí la primera coreografía y trate de solucionar lo que se mantenía y lo que se adapta. Con el grupo, tuve

la oportunidad de entender cómo se iba a conducir la misma, con la mirada de sus clases e incluso con la experiencia vivida en la calle. Las caminatas por las plazas de Milano, la lentitud y paradas de la gente, las grandiosas y emblemáticas obras que te hacen parar en el tiempo y admirar las, terminando con la individualidad y personalidad específica y única de cada uno que se traduce en la misma. Una ciudad bella que te conduce a seguir el camino de los demás;

10. Hacer una grabación de estos cuatro ejercicios y analizar desde una perspectiva crítica y académica, teniendo en cuenta que es objeto de análisis no solo individual sino igualmente a nivel comparativo con las demás poblaciones incluidas en este mismo proyecto: La perfección trató de estar allí muy presente al momento de grabar, un par de tentativas para que fuera lo mejor posible, cómo una demostración de cuidado y dedicación por parte de los participantes con este proyecto. El agradecimiento del grupo fue demasiado y la pasión por la danza fue un regalo que no podría venir de la mejor forma. Porque, realmente, existe un gran dominio expresivo, principalmente individual, que les facilita al momento de improvisar, crear, pero también se complica al momento de bailar todos juntos, de la misma forma, cuando no importa tanto la emoción pero si la técnica y movimiento adquirido.

Estas son las sensaciones y recuerdos que traigo de Italia, pero la mejor forma de exponerlo no es solamente de manera escrita, sino también visual.

Sigue un enlace de la experiencia general vivida en Italia: <https://youtu.be/o21x6neLurk>

- **“Escuchar el Gesto Cultural”, España:**

La última experiencia fue, realmente, a la que yo tenía más temor, por tener más participantes y menos días de encuentros. Al final, terminó siendo el taller más preparado y ordenado de todos, a lo mejor por esa misma razón, pero también por tener más experiencias previas del mismo registro y, siendo la última, igualmente he tenido más tiempo, en relación con las demás, de preparar la misma. La condensación de este taller en cuatro días, al final, terminó siendo más sencillo de planear y de pasar la información a los estudiantes. Teniendo en cuenta que eran, al final, cuatro ejercicios, esta fue una mejor forma de enseñar, más tranquilamente y claramente cada movimiento de cada frase, nos enfocando en un ejercicio por día.

Entonces terminé teniendo dos plus, un festivo de la ciudad en el medio de la experiencia, que lo aproveché para conocer mejor la ciudad y hacer los trayectos típicos y culturales de la misma, para que me pudiera inspirar y explorar antes de la creación final y el otro extra sería entonces que en el día siguiente, en el tercer encuentro, me ordené de una forma distinta de las demás prácticas, haciendo la grabación de los dos ejercicios enseñados en los dos primeros días, el registro videográfico del trabajo de improvisación y aún he tenido tiempo extra para introducir la frase coreográfica enseñando, de igual forma, claramente con cada detalle. Fue realmente un plus, mucho más práctico y he ahorrado tiempo. Pero para llegar al producto final de esta práctica, hice una división de la experiencia en 10 etapas:

1. Conocer, individualmente, las distintas propuestas e hipótesis musicales de la música autóctona de este país, la Ópera, y ver cual va dentro del ritmo y calidad del movimiento de la frase propuesta en el ejercicio uno: este fue el ejercicio que me suscitó más dudas al seleccionar el tema, por una conexión muy fuerte con los dos hipótesis que tenía y igualmente, por se adaptaron tan bien a la frase uno. En este caso, la selección terminó siendo por la más larga por una cuestión práctica, teniendo en cuenta la inmensidad de participantes en esta población, lo que lleva a la demostración de la misma frase, dividida en cuatro grupos en vez de dos.

Con una música más larga, me permitió poner dos grupos en un primer turno y los demás en un segundo turno. La coincidencia de la temática, relacionada con el grupo anterior es algo también a mencionar, *“El tiempo por testigo”*, es un estilo de Flamenco fuera del común, pero que también me agradó por ese mismo fato, teniendo en cuenta la diversidad que existe en un mismo estilo musical.

Igualmente facilitó en la escoja, la diversidad rítmica de este tema que hace con que se haga una conjugación distinta, en relación a las demás poblaciones, de la misma frase repartida en dos partes. Se separa la frase uno en dos momentos: un más lento que requiere más control y un otro más rápido y más fluido. La combinación de todos estos factores: los distintos grupos, los distintos momentos musicales y las distintas intenciones de la frase, se termina combinando todo con un distinto orden, del habitual, terminando de una forma mucho más dinámica;

2. Conocer, individualmente, las distintas propuestas e hipótesis musicales de la música autóctona de este país, la Ópera, y ver cuál va dentro del ritmo y calidad del movimiento

de la frase propuesta en el ejercicio dos: contrariamente a la anterior, cuando encontré el “*Poeta en el viento*”, fue muy fácil de adaptar la frase por su ritmo muy marcado y acelerado, pero no demasiado, justo al tiempo. La música es muy dinámica lo que facilitó en, igualmente, coordinar la primera parte de la frase dos en los momentos en que el movimiento es con una sensación de extremidades lejanas y estiradas contrariamente a la segunda parte en la que el ejercicio parte de dentro hacia fuera, de líneas curvas y de mucho control del movimiento. La melodía acompaña todo el tiempo el ejercicio, incluso en los momentos sorpresa.

3. Conocer, individualmente, las distintas propuestas e hipótesis musicales de la música autóctona de este país, la Ópera, y ver cual tema de adecua mejor para la improvisación, como una propuesta musical estimulante que cree conexión del cuerpo danzante con su cultura, creando conexión entre los tres grandes puntos de esta práctica: seleccionada por la emblemática y carismática interpretación de los danzantes que bailan o han bailado la “*Farruca del molinero*” que retrata España y su cultura, representa por su gran tradición de las toradas. El Flamenco escuchado y bailado que te capta toda la atención y te da ganas de bailar, esta es sin duda una forma de poner danzantes más clásicos o contemporáneos a bailar sin estandarizar el gesto, con la asociación al baile Flamenco, que no era, de todo mi intención, sólo quería la conexión musical con esta cultura, no la conexión del Flamenco cómo baile, lo que podría pasar cuando se está improvisando;
4. Conocer, individualmente, las distintas propuestas e hipótesis musicales de la música autóctona de este país, la Ópera, y ver cual tema de adecua mejor para la coreografía final: Sin duda, la selección empezó por las castañuelas, que es un instrumento musical muy característico del flamenco y la entrada triunfante de las castañuelas al principio de la canción me ha rendido al tema y ayudó mucho, regalando ideas y imágenes visuales muy fuertes al momento de coreografiar;
5. Después de este trabajo previo, se introduce ya con los participantes la temática y contextualizar los objetivos de la práctica: en este grupo se puede ver una actitud más académica, como un profesor invitado, en que parte de enseñar sus ejercicios y coreografías. En este caso, podría decir que, a lo mejor, sería al revés de los participantes de Italia, porque hay un mayor compromiso en entender el proceso, los ejercicios y

propuestas coreográficas, más que entender el producto final y los resultados, desde mi mirada;

6. Enseñar el ejercicio base de suelo, previamente coreografiado e introducirlo ya con la música autóctona del país: en el caso de Valencia, los participantes se demostraron muy aptos a coger todos los ejercicios, incluso este mismo que tenía material que nunca lo habían hecho antes, pero que, justo después de mi explicación clara de cómo hacer, lo lograron hacer muy pronto. Creo que hay más la curiosidad de logro personal en este grupo que grupal, lo que funcionó en la mayoría;
7. Enseñar el ejercicio base de traslado, previamente coreografiado e introducirlo ya con la música autóctona del país: en este ejercicio ya sentí los participantes más cómodos, pero su conocimiento amplio y entrenamiento del Ballet Clásico, todos los días, lo que lleva a un mejor manejo de los ejercicios más verticales que los horizontales;
8. Se experimenta, improvisando, después de esta experiencia vivida, una traducción de emociones que el cuerpo pasa, a través de la memoria corporal, propia y recientemente actualizada, con los movimientos propios de la experiencia en este momento vivido y todos los demás que permanecen, usando siempre de base la Ópera como estímulo y la cultura que viven allí como temática y gestualidad propuesta: la parte más creativa que parte de cada uno, en este grupo y en el primero, se siente que realmente es algo más costoso, por lo menos para empezar, para enseñarse y ser mirados por los demás participantes, pondría decir ser “juzgado” por los demás, es un pensamiento que sentí más en esta experiencia y en la primera, totalmente al revés de Italia. La capacidad de ser yo mismo con mis fallas y mis cualidades, es algo que nos bloquea al momento de improvisar, nuestras inseguridades. Pero, cuando llega la inspiración, nadie nos para, de verdad se empieza y no se quiere parar o salir, solo cuando, realmente, termina la música y no obliga a salir de esa burbuja.
9. Crear individualmente y con los participantes, una coreografía que dibuje esta experiencia, retrate y se conecte con cada uno de los elementos así como la temática y mensaje musical que se encuentra por detrás igual que las demás coreografías parte mucho de la experiencia vivida con los participantes y en la ciudad. Curioso y hermoso como se puede ver el placer de las personas en la calle, con sus familias, con su tranquilidad, muy distinto a otras ciudades que conocí.

De verdad me costó mucho regresar porque me sentí muy bien en ese ambiente amoroso y tranquilo. Desde las construcciones de arena de los padres con sus hijos, de las frases grafitadas en las piedras, demostraciones de afecto y pasión por esa vida tan rica, tal cual cómo es. Puede ser que mi visión sea muy romántica, pero fue el aire que sentí, no tanto en las clases como en la calle pero igualmente se veía la complicidad y amistad demostrada allí. Es curioso como situaciones que te depara, en el día a día, te marcan y terminas utilizando, esa misma idea, trayéndola a la clase, incluso la sensación de tener precios demasiado altos y calles demasiado estrechas que te llevan, siempre al mismo lugar, perdiendo me, pero encontrando ideas y expirando me con la bella ciudad.

10. Hacer una grabación de estos cuatro ejercicios y analizar desde una perspectiva crítica y académica, teniendo en cuenta que es objeto de análisis no solo individual sino igualmente a nivel comparativo con las demás poblaciones incluidas en este mismo proyecto: el último día, fue solamente enfocado en el producto final, se nota cómo funciona esta táctica de enseñar una frase a la vez, por día, en lugar de enseñar una parte de cada ejercicio por día y arrastrar menos información a la vez pero por más tiempo. Los participantes fueron igualmente rigurosos para que la grabación quedará bien, fue cuando sentí mejor mi conexión con el grupo, al momento de grabar y agradecer.

Para terminar, comparto la mayor dificultad, con este grupo, siendo la comunicación, no lingüística pero sí a nivel de atención y concentración, por ser un grupo más grande, con muchos estudiantes, las edades que tenían, para mí, las más complicadas e inclusive, este taller fue lo que introdujo las clases del primer trimestre de este grupo, entonces había muchas conversaciones para poner al día.

Este grupo fue un gran desafío para mí, porque comprendo la situación en curso, teniendo conocimiento de la situación vivida con esa misma edad, pero por veces hay que parar la clase práctica e introducir la parte más teórica, porque veo las conversaciones con estudiantes, principalmente adolescentes, cada vez más importantes.

Necesitan tener un momento de escucha y otro de conversación y compartir sus pensamientos, para no crear falsas conclusiones sobre cualquier que sea la situación ocurrida en clase y respetar el trabajo de todos, alumno y profesor. Fue realmente exitoso, me alegro de haber manejado muy bien la situación y sentí que los participantes estaban bastante enfocados,

principalmente, en los dos últimos días porque querían, igualmente, exponerse de la mejor forma.

Estas experiencias terminaron siendo muy importantes para mi trayectoria como profesora, estudiante, bailarina pero principalmente como persona, al final, es de eso mismo que trata, de personas. Son experiencias que uno vive y que después se reflejan en su manera de mirar la vida, en el caso de un profesor, de enseñar la vida a sus estudiantes desde sus ojos. En mi opinión, no se podía traducir su cultura y pensamiento sólo a través del cuerpo en conexión con la música, entonces me pareció interesante añadir un poquito más de sus pensamientos, no sólo a través de gestos pero también de palabras, opiniones y gustos personales que les da un toque final distinto y más rico a este proyecto.

Entonces para tener una mirada no solo escrita sino también visual, sigue un enlace de la experiencia general vivida en España: <https://youtu.be/2xR8KHwpYnE>

Capítulo II. Análisis Crítico

Después de un análisis de cada etapa del proceso de cada una de las experiencias, se parte para un análisis crítico más general de todo el proceso y resultados mirando las experiencias en paralelo lado a lado. Teniendo como base estas experiencias vividas, la experiencia en el transcurso de esta maestría e incluso toda mi experiencia previa, puede concluir, añadiendo los comentarios relativos a este mismo proyecto, de una forma verbal o escrita en los formularios, facilitados por mi persona online, con sus respuestas personales en los Apéndices G, I y K, que fue una experiencia muy enriquecedora y con un abordaje intercultural que traspasa la sabiduría enriquecedora de personas diversas y de culturas que se unen y crean este arte cada vez más interesante e intrigante.

Después de este viaje, individual a cada lugar, se puede identificar y finalmente mencionar, después de toda esta experiencia y abordaje general, los patrones de movimiento corporal demostrados y recreados. Como mencionado en los diarios de viaje y en las reflexiones anteriores, todo este material fue expuesto y recreado para una coreografía final, dentro de cada una de las experiencias, donde se utilizarán esos mismo patrones de movimiento que enseñarán la diversidad cultural existente a través de la música autóctona de ese mismo país.

Se puede evidenciar los patrones de movimiento más rápidos y en “staccato” de **España**, más fluidos y continuos en **Portugal** y más lentos y pausados en **Italia**. Se puede igualmente observar, por el diverso posicionamiento de poses elegidas, en una parte específica de la coreografía, que hace la separación entre la primera parte y la segunda de la coreografía, que sería la repetición de una frase aplicada en la primera parte. En que en posicionamiento del cuerpo es igual pero, sólo el brazo indica la diferencia, en que la mano está en el hombro en la población de **Portugal**, como una demostración de la necesidad existente de apoyo y cariño de los demás. La necesidad de hablar y compartir no escuchando el “silenzio” en **Italia**, con la mano sobre la boca y finalmente se extiende la mano adelante a la cámara, porque en **España** te extienden la mano, sin algo en retorno, así sentí el retorno.

Son tres poblaciones que se acercaran más y más de los resultados de estas experiencias pero sus individualidades son lo que las vuelven únicas, se apunta también con la repetición de la frase elegida, de las tres demostradas previamente, por la misma razón anotada anteriormente, cuestión significativa del movimiento y demostración musical y rítmica que apoya la decisión. Son decisiones que surgen en el momento de la experiencia vivida y que se justifican igualmente apoyándome en sus formularios y contribuciones.

En la segunda parte, junté en parejas en **Portugal** haciendo el movimiento soportando el peso del otro, para donde uno va el otro lo está apoyando. En **Italia**, se contrastan las parejas haciendo a la vez, saltado por encima y alrededor mirando hacia atrás, porque por más que quiera seguir adelante, hay algo que le llama la atención a mirar una vez más detrás. Por último, en **España**, las parejas se complementan y ayudan el compañero a realizar el movimiento más grande, donde existe una repetición del movimiento inicial de las cabezas y brazos, dibujando el camino de los muros de Valencia, con esa sensación de ciudad alta y estrecha llena de opciones y lugares para donde ir, al punto de perderte.

Para terminar, la disposición espacial está igualmente pensada, distribuida en el transcurso de la coreografía, pero con una posición base: triángulo, rectángulo y línea. El triángulo en **Portugal**, como una flecha de indicación para donde vas, porque se siente que es el otro que define tu camino, que te dejas influenciar por la decisión, que necesitas seguir ese camino y te apoyas en ese mismo.

En **Italia** el rectángulo, fue creado un bloque que enseña dos grupos, como dos sociedades distintas, cada uno esta por sí mismo, pero que al final se terminan mirando y se siguen, no

existe tanto esa dependencia de Portugal, pero sí hay esa mirada de respeto y seguridad con el otro que se terminan mirando y buscando ese apoyo en un periodo de pausas, muchas pausas.

Terminando este viaje en **España**, con una línea, porque con 20 personas no hay mejor forma que demostrar estas torres y calles estrechas, en paralelo con esa sensación de extender la mano, a través del “canone” de manos y cabezas hacia la cámara y que van avanzando manteniendo el contacto con el que observa, para que sepas que están allí para ti. Así me sentí después de esta maravillosa experiencia, que tiene tanto significado así como aprendizajes extra-cotidianas. Como diría Patricio Guerrero Arias (2010):

Que los seres humanos debemos reencausar nuestro camino y nuestro caminar... Que debemos aprender a ser puentes para una nueva existencia... Que es urgente reencausarnos en el camino, caminar desde el lugar de nuestra existencia, y para eso es importante conocernos, conocer nuestro propio camino, y conocer a los demás, conocer el camino de los otros; para poder ser, estar y sentir en el mundo... Que la única forma de reencausar el camino, es desde la fuerza del corazón y para ello, hay que tener siempre encendido fuego en el corazón, que no debemos dejar que nunca este fuego se apague (p.12).

Hay que reconocer igualmente, el camino previo de cada uno, a través de su formación y contestaciones en el formulario, se puede observar cómo la danza clásica se afirma en estas poblaciones como una base y cómo una práctica que requiere mucho trabajo pero a la vez, es reconocida por los y las practicantes. Que la admiración por esta forma de arte complejo, no les limita, siguen la práctica para un mejoramiento técnico y artístico, observando que el arte, en los tres grupos, es algo que conecta con sus ciudades culturalmente.

Aparte de la arquitectura, teatros y arte, existe, igualmente, una conexión con la música autóctona que reside culturalmente en cada país así como la danza, como referentes a las tradiciones que siguen existiendo en esos lugares y aún la cuestión familiar, que sería como el árbol que crea raíces en esos mismos lugares, donde crecen ramos que los llevan más allá de sus posibilidades, para finalmente florecer, cada cual de su forma única y diversa, y trasladarse para enseñar su encanto a los demás, compartiendo un poco de sí mismo adaptándose a ese otro lugar.

Otra consecuencia de la colonialidad de la alteridad, ha sido la preeminencia que en el discurso moderno ha tenido la visión esencialista de la identidad, como un fenómeno

autogenerado, que no ve que la identidad es una construcción social e históricamente situada y que sólo puede darse en la relación no sólo entre nosotros mismos, sino en el encuentro dialógico con los otros, con la diferencia; pues no es posible la identidad sin la alteridad. De ahí el porqué el discurso del poder plantea que uno de los más graves problemas actuales de la sociedad moderna es la cuestión de la identidad, cuando en realidad, el problema mayor, que afecta a la sociedad es de alteridad, nuestra incapacidad de encontrarnos y dialogar con amor y respeto con la diferencia, como consecuencia de la implementación de una matriz colonial-imperial de poder, que ha fracturado la posibilidad del encuentro con los otros, para poder soñar y luchar por cambiar la vida, pues mientras más nos encerremos en nuestras propias identidades y en nuestras reivindicaciones particulares, el sentido global del poder queda sin ser cuestionado, peor transformado, que es la base en la que se sostienen las políticas multiculturales para la despolitización del contenido insurgente de la diversidad y la diferencia. (Patricio Guerrero Arias, 2010, pp. 35-36)

Con esta experiencia, yo como ciudadana del mundo, como un ser *glocalizado*, un concepto que convoca la idea de una fuerte conexión local y del global, asociada a profundas transmutaciones de la vida cotidiana, que afectan las prácticas sociales y los modos de comportamiento preexistentes, según Nelson Lourenço (2014), desde mi propio yo, tengo la conciencia y me compenetro de las particularidades locales.

Desde mi mirada, puedo ver cómo en Europa, los métodos y prácticas dancísticas son muy semejantes, así como el estilo de vida, principalmente, observando desde una perspectiva pre vivida, en relación a este proyecto, después de un semestre vivido en la América Latina, en Costa Rica, donde los valores, políticas, éticas, posicionamientos y pensamientos son tan distintos. Con la diversidad se puede aprender a dibujar nuestro propio camino, a través del conocer, vivir y cambiar delante las situaciones diversas de la vida, saliendo de la casualidad y monotonía que esta nos proponga, sabiendo virar la página, subrayar lo importante y saltar los obstáculos.

Frente al carácter totalitario del conocimiento y de la epistemología científica hegemónica, que construye un saber encerrado en sí mismo, y que invisibiliza, somete, domina, subordina otros saberes y conocimientos; la sabiduría, tiene un carácter totalizante, contra

hegemónico, un sentido insurgente, pues hace posible la insurgencia de la alteridad, se abre a los otros, a la posibilidad de dialogar con esa alteridad, para que otros saberes, otros conocimientos, otros horizontes de existencia, otras identidades, otras culturas, subalternizadas por el poder, otros actores sociales, políticos e históricos, sean escuchados y visibilizados; se potencializan espacios para encuentros dialogales, para un diálogo de seres, saberes y sensibilidades que construyan nuevos puentes de comunicación intercultural, pero fuera de toda forma de colonialidad, de dominación, de subordinación y exclusión (LANDER, Edgardo. Op. cit.2005(c): 11). (Patricio Guerrero Arias, 2010, p.57)

Para complementar estas reflexiones de este proceso vivido, añado los apéndices que demuestran mejor mi mirada, exponiéndome de las siguientes formas:

- Diarios de Campo/Viaje:
  - Diario de Campo/Viaje - Oporto, Portugal: Apéndice C
  - Diario de Campo/Viaje - Milán, Italia: Apéndice D
  - Diario de Campo/Viaje - España, Valencia: Apéndice E
- Tabla integrada de registro y ordenamiento de la información: Apéndice F

Pero, las reflexiones también parten del compartir y respuestas a este trabajo por parte de los participantes, entonces, igualmente, comparto la mirada personal de cada uno.

- Formulario online - Google Forms:
  - Enlace de acceso a el cuestionario personalizado para cada grupo:
    - Portugal, escrito en portugués: <https://forms.gle/sDdoWitrihJZL7Ji9>
    - Italia, escrito en inglés: <https://forms.gle/SphoVV3y6YcnTAET6>
    - España, escrito en español: <https://forms.gle/hWWUVtncQKufqL7s9>
  - Contestaciones a el formulario individuales en cada grupo:
    - Portugal, escrito en portugués: Apéndice G y H
    - Italia, escrito en inglés: Apéndice I y J
    - España, escrito en español: Apéndice K y L
  - Tabla resumen de los formularios: Portugal, España e Italia, con análisis grupal y conclusiones: Apéndice M

Capítulo III. Conclusiones

Concluyo esta sistematización contestando a la pregunta:

¿Qué aprendí y cómo lo puedo aplicar en otros contextos?

Aprendí y experimenté demasiado, la convivencia con otras culturas te enseña mucho más aparte de la teoría y práctica implícita en ese mismo estudio, te enseña a convivir con otras personas de otras culturas, conocer sus costumbres y tradiciones y a compartir los suyos. Te enseña a respetar el otro y a conocer “el otro lado de la moneda”, a encontrar nuevas formas de comunicar y a escuchar otras formas de seguir adelante. Te deparas con nuevos espacios, nuevas perspectivas, nuevos hallazgos, pero principalmente nuevas vivencias, que te enseñan que en la vida es importante pasar por ellas para saber decidir y definir lo que es mejor para tu propia ruta.

Tuve la oportunidad de volver a aprender el valor de conocer nuevas personas, porque es con ellas que vivimos y socializamos, con quien compartimos y trabajamos, son ellas que nos inspiran y que nos hacen inspirar a los demás, nos enseñan a ser personas y nos dan ganas de enseñar a el otro, siendo profesores, médicos, artistas, siendo ellos mismos. Es aquí que aplico estos ensañamientos, como profesora, como artista, como bailarina, como persona, como mujer, aplico todos estos ensañamientos y episodios en mis clases, que se tornan más ricas después de asistir a todas estas clases, de compartir danza con otros danzantes.

Nuevas técnicas y nuevas prácticas pedagógicas, nuevas inspiraciones, formas de inspirar y proponer elementos en clase. Estas nuevas miradas te ayudan a encontrar nuevas formas de implementar tus pensamientos y prácticas que podrán ser más eficientes o para obtener mejores y diversos resultados en el futuro. Este compartir de conocimientos igualmente alcanza a otros saberes y profesionales donde tu trabajo puede alcanzar nuevas personas, sociedades y culturas, es muy enriquecedor saber que una parte de ti viaja y alcanza diversas partes del mundo y es así que yo practico esta arte, compartiendo un trocito de mi, con todos los trocitos que recibí y finalmente, que los demás viajen con mis trocitos, los suyos y los demás.

Capítulo IV. Recomendaciones

Termino esta sistematización, y recomiendo experiencias como esta, que parten de compartir de saberes dancísticos, musicales y culturales y que alcanzan la diversidad y la

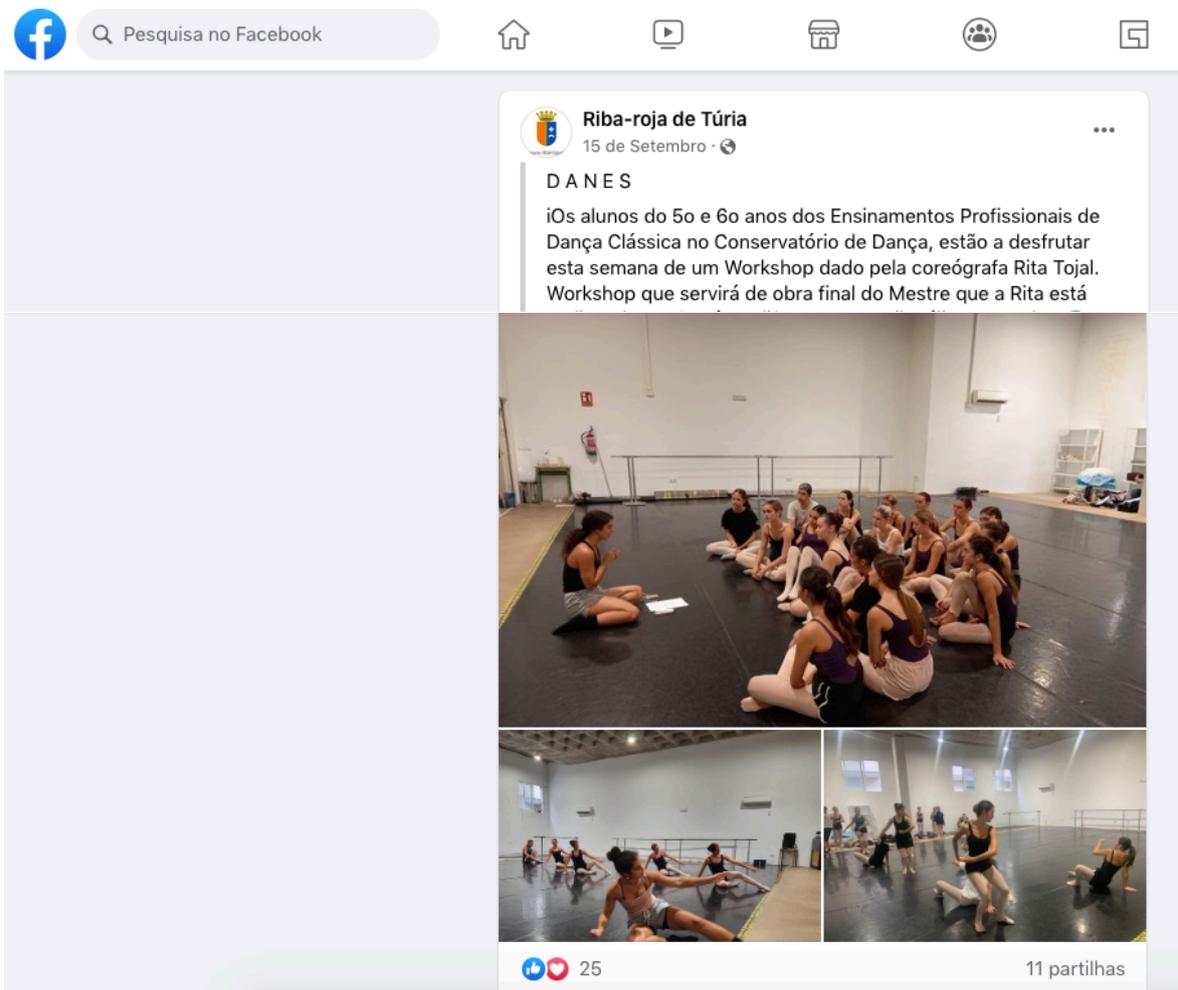
interculturalidad que nos enseña a ser mejores personas, más completas, y a socializar con los que nos están cerca y con los que están más lejos.

Es una experiencia única que vas a recordar para toda tu vida porque no solo trabajaste “en tu campo” como en lo de los demás, dejaste allí un trocito de ti, “tu marca” y eso lo valoro mucho porque estas compartiendo tu trabajo no solo con diversos participantes así como en lugares distintos y compartir saberes. Es una forma orgánica de aprender en la vida, que “no se enseña en la escuela”, solo quien vive una experiencia como esta sabe lo que se agrega a su persona, así como muchas aprendizajes de ciertas cosas de la vida que a lo mejor antes no darías importancia. Entonces, viaja, conoce, aprende, comparte y vive la vida disfrutando cada segundo, porque ese mismo segundo, más tarde, puede ser importante, hay que reconocer lo.

Capítulo V: La Estrategia de Comunicación

Esta sistematización tiene como finalidad ser compartida con todos los estudiantes de danza, conservatorios, profesorados y programas de estudios de intercambio como una experiencia de muchas que pueden ser aplicadas, cruzando los diversos puntos del mundo y haciendo una experiencia intercultural que comparta nuestras culturas, saberes y arte. Es un proyecto que podrá aún seguir en curso para una tesis, ir más a fondo de cada cuestión y ser compartida en diversas Universidades de los tres o más países. Con ese compartir puede llegar a más lugares del mundo. Como ya mencionado anteriormente, todos los videos relativamente a esta experiencia están igualmente en un listado de mi programa de Youtube para que puedan viajar como yo, acá esta el enlace para llegar:

<https://youtube.com/playlist?list=PLHPbEnogPqVt6n7ky-g3KY3OmyFn5jfaS>.

Figura 3. Publicación del Conservatório de Ribarroja de Túrria en Facebook:

Facebook <https://www.facebook.com/ribarroja.es/posts/pfbid0ch8RxxWVgKagG6fpZsFV7ktv6s4Ra2RNMNchKguTtYKLLY9WjjA8Mmu7bYDrwToxNl>

Referencias Bibliográficas

- ARIAS, P. G. (2015) Corazonar. Una Antropología comprometida con la vida
- LOURENÇO, N. (2016) Globalização e glocalização
- PEREIRA, S. (2008) “Circuito Museológico”, in *Museu do Fado 1998-2008*, Lisboa: EGEAC/Museu do Fado
- RODRIGUES, V. (2020) O Drama e a emoção do flamenco
- ANTÚNEZ, C. (2017) Danzas viajeras y sus conexiones rizomáticas
- LEWIS, J. A (2013) Cross-Cultural Perspective on the Significance of Music and Dance to Culture and Society, Insight from BaYaka Pygmies
- CARROLL N., MOORE M. (2016) Feeling movement: Music and Dance, Dans Revue internationale de philosophie 2008/4 (n° 246)
- LEE, S. (2018) Music in Motion: A Study of How the Knowledge of Dance Movements Affects the Interpretation of Music
- WATSON, C. (2018) Feel the rhythm: How music affects movement
- . Influence of Music on Dance (2015)

Apéndices:

- Carpeta drive de acceso a todos los Apéndices:
(<https://drive.google.com/drive/folders/1jA9XMoYJ2p6Iac7ylWesMKCKCbWLYaUO?usp=sharing>)
- Tabla Operalización de los objetivos : Apéndice A
(<https://drive.google.com/file/d/1Fu3Qlj4K7pnavXU4A50WgvBJa4UX2rOd/view?usp=sharing>)
- Cronograma de Actividades: “DANZA I MÚSICA I CULTURA: Un viaje de movimiento inspirado por la música presente en la cultura de Portugal, España e Italia” : Apéndice B
(<https://drive.google.com/file/d/1exjMijrVL5TPOQxqS8Tk1F8P4vtXaC-R/view?usp=sharing>)
- Diarios de Campo/Viaje:
  - Diario de Campo/Viaje - Oporto, Portugal: Apéndice C
(<https://drive.google.com/file/d/1PrkOvh4-567Tb6KySlzcvuwkNvx3Z-Ha/view?usp=sharing>)
  - Diario de Campo/Viaje - Milán, Italia: Apéndice D
(<https://drive.google.com/file/d/1CDW3H1EuElxoVkdLAP5SeCTS77vWl-Dl/view?usp=sharing>)
  - Diario de Campo/Viaje - España, Valencia: Apéndice E
(<https://drive.google.com/file/d/1rcfyAYQMiz1Zb5AQsrPsG9WNYoa7Xt-b/view?usp=sharing>)
- Tabla integrada de registro y ordenamiento de la información: Apéndice F
(https://drive.google.com/file/d/1Bd5XRIYsDvYOyUJ_noPKQ2quMaun23p1/view?usp=sharing)
- Contestaciones a el formulario individuales y conclusiones grupales en cada grupo:
  - Portugal, escrito en portugués: Apéndice G
(<https://drive.google.com/file/d/1D3XThhV4nFtmqYvr0kk42V7azcydx-f/view?usp=sharing>) y H

- (<https://drive.google.com/file/d/1NV2APd8neN1OWNpVT0Ogq-pdtap0htEF/view?usp=sharing>)
- Italia, escrito en inglés: Apéndice I
(<https://drive.google.com/file/d/1rnDjDMY9PG8WNVYe7Qo44ASip3dsH5St/view?usp=sharing>) y J
(<https://drive.google.com/file/d/1rBzJmmxZNHXv0kzIJQIqlYZx8iOfAXp/view?usp=sharing>)
  - España, escrito en español: Apéndice K
(<https://drive.google.com/file/d/152JZluOJ4sXoXxx6-j3zln11J27XEMpT/view?usp=sharing>) y L
(https://drive.google.com/file/d/1pdzKTWZ5yCEBf6mGa_4In-ypmOBs1Rl2/view?usp=sharing)
  - Tabla resumen de los formularios: Portugal, España e Italia, con análisis grupal y conclusiones: Apéndice M
(<https://drive.google.com/file/d/1YJG7gU5c6HalwvnqXmVi-WNF11poRgCW/view?usp=sharing>)
  - Cartas de solicitud:
    - Italia: APÉNDICE N
(<https://drive.google.com/file/d/1UJRooxT8UmDc72lMjPjGOyA640ehzQUd/view?usp=sharing>)
    - España: APÉNDICE O
(<https://drive.google.com/file/d/11SpWaHcDWmpOiGIBcgfn6jA-vPRWX-PK/view?usp=sharing>)
  - Cartas de compromiso:
    - Portugal: APÉNDICE P
(https://drive.google.com/file/d/1aKhYWzUJk_iB2_VofGQJvah8sXURa8qt/view?usp=sharing)
    - Italia: APÉNDICE Q
(<https://drive.google.com/file/d/1-fOTQEIzjnNPYHIFqBu6rXrW8hURMNRB/view?usp=sharing>)

- España: APÉNDICE R
(https://drive.google.com/file/d/1GJXBjhpQc2auIv0OijJf_msop6NC9EJ-/view?usp=sharing)

- Consentimientos informados:
  - Portugal: APÉNDICE S
(<https://drive.google.com/file/d/1fpFaEoc3LEKquZmmgKkVygtMYmJE6xe2/view?usp=sharing>)
  - Italia: APÉNDICE T
(<https://drive.google.com/file/d/1wRiLoUAp3CkzVIwTyJvXaoP2pTwSgf-b/view?usp=sharing>)
  - España: APÉNDICE U
(https://drive.google.com/file/d/1X_4i2IXoS8QZdY77Um3ZG_Z6DXGj0IXC/view?usp=sharing)

- Otros documentos:
  - Curriculum Vitae - Rita Tojal (PT): APÉNDICE V
(https://drive.google.com/file/d/1yAR4O_6Yw45RnWO7QoubZawKzqbcV9o0/view?usp=sharing)
  - Propuesta del Taller - DANZA | MÚSICA | CULTURA: APÉNDICE W
(https://drive.google.com/file/d/1PB8EBbg-Td4M_jwwTyHzfCRucyKC4U8C/view?usp=sharing)
  - Carta de Revisiones Filológicas - APÉNDICE X
(<https://drive.google.com/file/d/1zUifgScFi6OsambalcvTu3rlGo8Nf2bF/view?usp=sharing>)

- Pesquisas, investigaciones y trabajos anteriores de apoyo:
  - COSTA, R. - Sistematización - Un encuentro entre Latino América y los países de Portugal, España e Italia, DANZA | MÚSICA | CULTURA: APÉNDICE Y (
https://drive.google.com/file/d/1zGLpo3k5_tAmHoXpOPnrgjDYcgtD-aOO/view?usp=sharing)

- Video de Presentación - Sistematización - Un encuentro entre Latino América y los países de Portugal, España e Italia, DANZA | MÚSICA | CULTURA (<https://youtu.be/2vaAC60hYwQ>)
- Selección Fados de Portugal:
  - EDP Portugal. (11 de Junio de 2015). 1 Século de Energia - “Melhor de mim”, Mariza [Video]. Youtube. <https://youtu.be/VIZ57VN6UNo>
  - Mariza. (18 de septiembre de 2015). Barco negro [Video]. Youtube. <https://youtu.be/P57yiy9M30g>
  - Musical Storm. (06 de Junio de 2018). 19 - Mariza - Ó Gente Da Minha Terra - Best of Mariza [Video]. Youtube. <https://youtu.be/DD9pBNDJtTg>
  - Mariza. (06 de Abril de 2014). Mariza - O Tempo Nao Para [Video]. Youtube. <https://youtu.be/9kmwY1Z3YNY>
- Selección Óperas de Italia:
  - Paolo Driussi. (06 de Septiembre de 2007). Luciano Pavarotti - ‘O sole mio [Video]. Youtube. https://youtu.be/d_mLFHLSULw
  - Chorus and Orchestra of the Rome Opera - Tópico. (19 de Abril de 2017). La Traviata, Act I: "Libiamo, ne' lieti calici" a [Video]. Youtube. <https://youtu.be/kLwy1ZZjR-Y>
  - Renée Fleming. (31 de Julio de 2018). Puccini: Gianni Schicchi - "O mio babbino caro" [Video]. Youtube. <https://youtu.be/DLi25fgVuRs>
  - JavierEQ. (22 de Agosto de 2012). Turandot: "Nessun Dorma!" - Luciano Pavarotti [Video]. Youtube. <https://youtu.be/pwoYRWmzYNs>
- Selección Flamenco de España:
  - Diputacion Sevilla. (27 de Septiembre de 2017). DORANTES 'Orobroy Vs' El tiempo por testigo (...a Sevilla) [Video]. Youtube. <https://youtu.be/mZXdXzntmok>
  - Jer TheJambon. (27 de Julio de 2011). Vicente Amigo Poeta Poeta en el viento [Video]. Youtube. <https://youtu.be/W2cR1I2R03k>
  - Montse Cortés - Tópico. (08 de Febrero de 2015). Farruca [Video]. Youtube. <https://youtu.be/dqiuyIIpogg>

- Naichi. (19 de Febrero de 2013). Paco De Lucia - Ceca Andaluza [Video]. Youtube.
<https://youtu.be/s4ZQ0J9aNmE>