

Esquirra

Esquirra

Laura Tatiana Barreto Daza.

Laura Fernanda Mondragón Herrera.

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Bogotá D.C. - Sede Principal

Licenciatura en Educación Artística

Noviembre de 2020

Esquirra

Esquirra

Laura Tatiana Barreto Daza.

Laura Fernanda Mondragón Herrera.

Trabajo de Grado presentado como requisito
para optar al título de Licenciado en Educación Artística

Asesor(a)s
Juliana López

Mg. En estudios avanzados de teatro -Maestra en artes escénicas con énfasis en danza
contemporánea.

Diego Felipe Gaitán

M. Mus composición con énfasis en visualización.

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Bogotá D.C. - Sede Principal

Licenciatura en Educación Artística

Noviembre de 2020

Esqirla

Dedicatoria

Dedicado a todas las mujeres que sumergen su alma día a día en la oscuridad para sobrellevar el caos de esta sociedad machista, aquellas que son ignoradas, vulneradas y también a las que se han sentido violentadas en algún momento por el hecho de ser mujer.

A todas aquellas que alzan la voz y comparten sus relatos, experiencias y sensaciones cómo método de sanación y revolución.

Mujeres, no estamos solas, juntas somos más fuertes.

Agradecimientos

En primera estancia estamos agradecidas con nuestros padres por apoyarnos en nuestros sueños y en este proceso de esfuerzos y aprendizaje, gracias a la corporación universitaria Minuto de Dios por brindarnos la posibilidad de un espacio educativo de alta calidad con un enfoque social, así mismo a la licenciatura en educación artística y a cada maestro que nos guió, encaminó y compartió con nosotras conocimientos y experiencias en pro a un crecimiento profesional posibilitando una exploración artística y personal. Y un especial agradecimiento a nuestros tutores Juliana López y Diego Gaitán por apoyar y acompañar esta investigación creación desde sus conocimientos y con el mismo interés que nosotras por este proyecto. Sin dejar de lado a Karen Estrada y Sthephany Benavides, que nos apoyaron en la locación y proceso de edición del mismo.

Esqurla

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bogotá, noviembre de 2020

Contenido

1. Lista de figuras	8
2. Resumen	11
3. Abstract	12
4. Introducción	13
5. CAPÍTULO I. OCASO	14
6. CAPÍTULO II. DIALOGOS EN LA OSCURIDAD: CUERPO COMO COSIFICACIÓN SOCIAL EN EL ENTORNO DE HABITANTE DE CALLE	20
1. Habitante de calle.	21
2. Mujer en la calle.	22
3. Video inmersivo.	23
4. Video 360.	25
5. Danza contemporánea.	34
6. Teoría Duncan.	35
7. Técnica Release.	36
8. Historia de vida.	39
9. Tipo de investigación y muestreo.	41
7. CAPÍTULO III. MEDIANOCHE	42
1. Planimetría terraza. Momento 1: Colchón.	43
2. Momento 2: Changua.	44
3. Momento 3: Espuma.	46
4. Momento 4: Rubor.	47
5. Momento 5: Éxtasis.	48
6. Plano de grabación/ escenografía.	49
7. Registro de creación: Exploración con el espacio y objetos.	53

Esqirla

8. CAPÍTULO IV. AURORA.	55
9. Referencias	58
10. Anexos	63

1. Lista de figuras

Figura 1 Gráfica temáticas	19
Figura 2 "The Thin Red Line"	27
Figura 3 "El monte"	29
Figura 4 "Mulholland Drive" rostros	30
Figura 5 "Mulholland Drive" reflejo	31
Figura 6 "The factory photograph" exterior	32
Figura 7 "The Factory Photographs" interior	33
Figura 8 "La sombra del caminante" solitario	34
Figura 9 "La sombra del caminante"	34
Figura 10 "God Bless Bir ingham"	38
Figura 11 Fragmento de dos cuerpos	40
Figura 12 La carne, la caída.	41
Figura 13 Planimetría primer momento.	47
Figura 14 Planimetría segundo momento.	48
Figura 15 Planimetría tercer momento.	49
Figura 16 Planimetría cuarto momento.	50
Figura 17 Planimetría momento cinco.	52
Figura 18 Plano de grabación	53
Figura 19 Escenografía 1	54
Figura 20 Escenografía 2	55
Figura 21 Escenografía 3	55
Figura 22 Escenografía 4	56
Figura 23 Escenografía 5	56
Figura 24 Registro de creación: Exploración con el espacio y objetos.	57

R.A.E.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO	
TÍTULO:	AUTOR(es):
<i>Esquirra</i>	Laura Mondragón Herrera Laura Barreto Daza
EDICIÓN:	TUTOR(es):
UNIMINUTO	Diego Gaitán - Juliana López
PALABRAS CLAVES:	
Mujer, habitante de calle, abuso, maltrato, machismo, cuerpo, vídeo 360°, danza contemporánea.	
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	
Educación, Transformación Social e Innovación	
DESCRIPCIÓN:	
<i>Esquirra</i> es un vídeo-danza en la modalidad 360° en donde basadas en relatos de vida de mujeres que habitan o algún día habitaron la calle y en ciertos referentes artísticos, evocamos algunas sensaciones que posibilitaron una creación dancística por medio de lo orgánico y espontáneo de la danza contemporánea.	
CONTENIDO:	
Se desarrolló teniendo en cuenta cuatro dimensiones: Ocaso, diálogos en la oscuridad, medianoche y aurora. En ocaso se expuso el objetivo de creación que es crear un vídeo-danza en la modalidad 360° con el propósito de sensibilizar al espectador sobre lo que significa ser mujer habitante de calle. En diálogos en la oscuridad se realizó un acercamiento a los principales referentes del proyecto: Duncan, Banksy, Malick, Guerra, entre otros. En medianoche se ejecutaron los procedimientos técnicos, tecnológicos y artísticos para la elaboración del vídeo; por último, en aurora se expuso el resultado de la discusión entre lo pedagógico, lo artístico y lo procesual.	
CONCLUSIÓN (Reflexiones y Aprendizajes):	

Esquirla

Esta investigación nos llevó a reflexionar sobre herramientas tecnológicas que hacen parte de la nueva realidad, pero con las cuales en alianza con un buen propósito son posibilitadores de nuevas experiencias, en el caso de **Esquirla** desde el ámbito tanto artístico como social, en dónde al entrelazar o transversalizar estas temáticas podemos lograr un mayor impacto. También nos permitió acercarnos a un nuevo método de creación coreográfica, desde la naturaleza del sentir o como lo diría Isadora desde la energía del plexo solar, posibilitando uno de los principios de la danza contemporánea: Todos pueden bailar. Esto también nos brinda una herramienta pedagógica al momento de potenciar habilidades creativas en nuestros estudiantes pues son ejercicios repetitivos desde el que hacer natural humano como caminar, saltar, rodar, agacharse, etc. lo que permite desde el acercamiento a los movimientos que ya sabemos realizar, logrando que el cuerpo se desenvuelva de mejor manera pues no es forzado a seguir ningún tipo de parámetro sino al contrario fluye desde su sentir, ejercicio apropiado para aplicar con niños o en el proceso de iniciación y acercamiento a la danza.

2. Resumen

Palabras clave: Mujer, habitante de calle, abuso, maltrato, machismo, cuerpo, vídeo 360°, danza contemporánea.

Esquirra es un proyecto de investigación creación elaborado a partir de la inquietud de experimentar con video inmersivo y danza contemporánea, cuyo objetivo es la creación de un video 360° en donde se evidencien las sensaciones y experiencias que puede vivenciar una mujer que habita la calle, con el propósito de visibilizar una realidad latente pero así mismo ignorada. Esta creación se basó en experiencias propias y en una recopilación de relatos de mujeres que habitan o en algún momento de su vida habitaron la calle, así como algunos referentes técnicos, teóricos, estilísticos y conceptuales que aportaron bases para la creación tanto coreográfica como audiovisual de la misma. Finalmente se obtiene como resultado una experiencia de acercamiento a esta realidad, la cual es manifestada por medio de una propuesta dancística evocada desde el sentir y transmitida al público gracias a nuevas herramientas tecnológicas como lo es el vídeo 360°.

3. Abstract

Keywords: Woman, street dweller, abuse, abuse, machismo, body, 360 video, contemporary dance.

Esquirla is a research project created from the concern of experimenting with immersive video and contemporary dance, whose objective is the creation of a 360 ° video where the sensations and experiences that a woman living on the street can experience are evident, with the purpose of making visible a latent reality but likewise ignored. This creation was based on our own experiences and on a compilation of stories of women who live or at some point in their life inhabited the street, as well as some technical, theoretical, stylistic and conceptual references that provided the basis for the choreographic and audiovisual creation of the video. Finally, an experience of approach to this reality is obtained, which is manifested through a dance proposal evoked from the feeling and transmitted to the public thanks to new technological tools such as 360 ° video.

4. Introducción

El siguiente trabajo tiene 4 capítulos, Ocaso que narra de donde surge la idea de video-danza dándole protagonismo a nuestro sentir, seguido de Diálogos en la oscuridad que da cuenta de los referentes en cada una de las temáticas escogidas, como lo son danza, audiovisual y mujeres, continua con la Medianoche en el cual se especifica el paso a paso de nuestro desarrollo creativo desde la recolección de información, creación de planimetrías, planos de grabación/escenografía, hasta la producción y postproducción del video 360; y finaliza con Aurora, donde se reflexiona ante todo el proceso de aprendizaje desde la posición de investigadoras, artistas y pedagogas.

5. CAPÍTULO I. OCASO

Durante estos años de experimentación con la danza y las artes plásticas, hemos transitado por diferentes técnicas, estilos y herramientas que han influenciado de una u otra forma nuestra narrativa artística. Durante esta exploración de lenguajes, nos encontramos con las posibilidades expresivas y narrativas del vídeo inmersivo, en este caso el video 360, y su capacidad como herramienta audiovisual para experimentar con el espacio de una forma más allegada a la realidad. Desde allí nos surge la inquietud de explorar las posibilidades que nos podría brindar esta técnica al intentar involucrarla con la danza contemporánea, con la intención de experimentar con la visualización desde varios ángulos, tanto del espacio como desde la manera en la que el cuerpo se involucra y desenvuelve en él; al tener en cuenta que el bailarín se encuentra en una posición no habitual para él, en la que el público se ubica en el centro del escenario con una mirada de 360 grados, para generar una experiencia diferente por medio de lo visual y lo auditivo.

Por otra parte, en este camino, después de vivir un montón de experiencias en contextos sociales nuevos y con diferentes sentires, nos encontramos con la danza contemporánea y con maestras que nos encaminaron a la autoexploración, a hacer una retrospectiva, a indagar bien profundo y rebuscar en lo que nos conmueve, y de esta forma a transitar a través de este ritual, por aquellas cosas que sucedían y de las cuales no teníamos plena conciencia.

Disfrutamos el baile y fluir con la música, pero no habíamos visto que se podía ir más allá, que había una fuerza de atracción desde los miedos, las angustias, las inseguridades y frustraciones hacia la creación corporal, esta catarsis no es fácil, el reconocer sentimientos siempre ha sido una lucha, pero así comprendimos el arte, la danza, como un medio de comunicación personal que transmite desde el sentir y genera una empatía con cada milímetro de

tu cuerpo; porque cuando la danza nace realmente desde un sentir, se mueven fibras desde y hacia adentro y nuestro cuerpo se convierte en evocador de sensaciones, emociones y relator de experiencias, a través de movimientos que serán los encargados de expresar un abanico de emociones fuertes al espectador, todo esto reforzado por la escenografía, una locación que nos permitirá intensificar la cercanía a la realidad y una técnica de vídeo inmersiva que nos permite comprometer al público en primera persona.

Esta inquietud de unir estas dos disciplinas nos lleva a realizar esta investigación, con la que pretendemos transmitir las sensaciones generadas durante la recolección de los relatos y experiencias personales a lo largo de este proceso, para generar así un material artístico centrado en abarcar la situaciones de vulnerabilidad en las calles desde una perspectiva femenina y que pretende exponer de este modo una problemática social que ha sido ignorada, rechazada y olvidada por la mayoría de la población.

El recorrido parte desde nuestra adolescencia cuando empezamos a ser testigos de la vulnerabilidad en la que estamos sumergidas las mujeres, en donde los comentarios y acciones agredían a las mujeres de nuestro entorno mientras ellas lo acogían como parte de su vida, como algo normal que debía pasar, o peor aún, como algo que tenían derecho a hacerles; esta realidad nos generaba impotencia, dolor, pero sobre todo tristeza, sí, tristeza de ver como ellas lo normalizaron cada vez más y se iba replicando esta cadena de maltrato en las demás mujeres que las rodeaban.

Continúa con nuestras experiencias en diversos centros de acogimiento, así como en charlas abiertamente sinceras y conmovedoras con desconocidas que nos regalaron sus historias, hacia las cuales solo podemos sentir agradecimiento por la sinceridad que entregaron en cada historia, en cada lágrima y sobre todo en cada palabra que las conforman. Durante esta travesía

nos cruzamos con algunas mujeres adultas mayores que estuvieron en condición de habitante de calle y que actualmente se encuentran en una fundación para terminar de pasar sus días, su vida; ellas no podían dejar de evidenciar en cada charla lo invisible que se siente ser habitante de calle y más aun siendo mujer. Todo esto nos motivó para interactuar cada vez que nos fuera posible con ellas, con las mismas que vemos en una esquina con un olor no tan agradable, con reciclaje al hombro y hasta vestidas con ropa ancha y sucia para tratar de ocultar que son mujeres y evitar así la exclusión de la sociedad. El ser testigos y partícipes de toda esta problemática nos propició el impulso para enfocar esta investigación en ellas, en su olvido, en su cuerpo, en su vulnerabilidad y sobre todo en su sentir del día a día.

El objetivo del proyecto **Esquirra** se convierte entonces en la creación de una obra artística de video-danza que involucra la danza contemporánea y la técnica de video 360, con el fin de sumergir al espectador en situaciones y sensaciones cotidianas que lo acerquen a la realidad de una mujer que habita la calle. A través de una catarsis dancística y de la experiencia inmersiva del video 360, se recrea la situación de habitante de calle y su realidad, tan ajena a la nuestra; un colchón de hierro, cobijas de cartón y unos huevos a la imaginación, todo esto empapado de la oscuridad de la calle, la gente, así como de la propia mente, con el propósito de generar de esta manera una representación artística de la vulnerabilidad invisible a la mirada, a veces superflua, del ciudadano común.

El proyecto **Esquirra** pretende como utopía moderada visibilizar la situación de vulnerabilidad de una mujer que habita la calle sin importar el género y la condición social del espectador, con el fin de generar una reflexión ante el desconocimiento de las sensaciones y experiencias en torno al cuerpo femenino. **Esquirra** pretende no solo concienciar al público acerca de lo imprescindible de la importancia de empatizar y entender que cada persona tiene su

propia visión de vida y de este modo evitar juzgamientos, sino también contribuir indirectamente en esa persona y de esta forma afianzar nuestro poder femenino para contribuir activamente al desarrollo de una cultura empática.

Durante esta investigación se abordarán las siguientes temáticas de lo general a la particular: por una parte, abordaremos la danza, los audiovisuales y la mujer. Desde este punto de partida se profundizará en la danza contemporánea, específicamente en la teoría Duncan, con el fin de convertir nuestro cuerpo en el epicentro de la mayoría de los sentimientos que se visualizarán en el escenario. De igual manera, se abordará la temática de los audiovisuales desde sus componentes generales preproducción, producción y post producción, aplicados directamente a la producción de video 360. Por último, abordaremos la temática de la mujer, en la cual nos enfocaremos en el cuerpo femenino en situación de calle y la vulnerabilidad a la que están sometidas las mujeres, desde las experiencias recogidas del diario vivir de ellas y el nuestro.

Figura 1 Gráfica temáticas

Esquirila es un proyecto pertinente gracias a su contenido artístico de impacto social que permite vivir una experiencia dancística fuera del escenario convencional, con el cual se pretende, orientado por la misión de la universidad (Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO), aportar a la construcción de una sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz, a partir de una reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad y el trato que le brindamos a los pares que conviven en nuestro entorno. Esta investigación puede ser utilizado como referencia por cualquier persona que se interese en el desarrollo de esta técnica de vídeo, en acercarse a la danza contemporánea o en la creación-investigación como proyecto de grado, pero también como herramienta pedagógica para integrar el arte como eje transversal para diferentes fines, en

este caso, la danza como herramienta de comunicación e impacto social que despierta y potencia cualidades humanas como la empatía y el respeto por la vida.

6. CAPÍTULO II. DIALOGOS EN LA OSCURIDAD: CUERPO COMO COSIFICACIÓN SOCIAL EN EL ENTORNO DE HABITANTE DE CALLE

El concepto que la sociedad tiene hacia el cuerpo femenino durante los años ha sido cambiante como los prototipos de cuerpo, pero la cosificación de este como objeto de placer para satisfacer al cuerpo masculino es permanente y cada vez más evidente en las calles, estos hombres quienes se creen con el derecho de opinar y aún peor de utilizar el cuerpo que transita las calles de la ciudad en beneficio de sus intereses personales y/o impulsos carnales, se han convertido en una problemática Para los seres humanos, que circulan y habitan algunas zonas de la calle. Esto se convierte en un factor riesgo para el cuerpo femenino que está en la calle, sea habitándola o solo transitando por ella, ya que no se consigue una seguridad igualitaria en comparación con el género masculino, el cual sigue siendo excusado y protegido por las leyes para ejercer una dominación sobre nosotras y aprovecharse de estos privilegios y abusar de ellos. (Socorro, Arazona, Espino, &Hernandez, 2019).

Somos testigos de esta situación a diario, ya sea propia o ajena, que no es una realidad alejada, ni mucho menos una exageración, como suele ser vista; es un hecho que ocurre en la casa, en el barrio, en la ciudad y en todo el mundo, que queda registrada en noticieros, periódicos y redes sociales como hechos provocados por la misma mujer, ya sea por su forma de vestir, de hablar, de caminar, de moverse y hasta por la hora en la que se encuentre fuera de su casa. Esto le ocurre a una gran diversidad de mujeres en diferentes situaciones, como niñas en casa con su pijama puesta, mujeres saliendo de trabajar, sin minifalda ni alcoholizadas, lo que evidencia que el problema no es la mujer ni sus actitudes, es el erróneo actuar de muchos hombres el que ha

ocasionado este sometimiento avalado cultural y socialmente que los hace creer que son dueños de nuestro cuerpo.

En se sentido la presente investigación, desde una voz crítica y justificada, se expresa frente a los abusos de los que hemos sido testigas y víctimas directas a partir de acciones que pueden darse en diferentes puntos de nuestro cuerpo, donde el reclamo genera la energía que impulsa la creación de movimientos que huyen de ese abuso.

1. Habitante de calle.

En principio es importante aclarar la diferencia entre dos conceptos de los que se habla comúnmente como lo son indigentes y habitantes de calle. Los dos términos están basados en un componente socioeconómico y geográfico que permiten clasificarlos así: por un lado, el indigente, el cual en su mayor parte del día hace presencia en el espacio urbano en busca de un sustento económico para garantizar la variable más importante en esta definición: una vivienda al finalizar el día. Por otro lado, el habitante de calle es un asunto social que se caracteriza por la ausencia de una vivienda por completo y la total permanencia en el espacio público, incluso para realizar actividades de índole privado. (Gómez, 2013)

Los habitantes de calle han sido víctimas de un rechazo por parte de la ciudadanía, el cual ha devenido en acciones inhumanas contra su bienestar, con consecuencias directas en el cuerpo y mente de esta población. Se les ha condenado automáticamente al olvido por parte de ciudadanos que se consideran exentos de esta situación y que en una postura egoísta e ignorante, desconocen el hecho de que cualquier persona, sin importar su estrato económico, religión, color de piel o inclusive educación puede ser consumida por la oscuridad de la calle.

Por otra parte, en Colombia existe la Ley 1641 de 2013, la cual busca garantizar, proteger y restablecer los derechos de estas personas; estos derechos han sido arrebatados por la misma población que los excluye desde el instante en que su condición cambia a habitante de calle, sin tener en cuenta las causas de esta e ignorando que es una problemática de la cual nadie está exento. Por esta razón, los entes territoriales cuentan con mecanismos dispuestos para ofrecer una atención integral que incluye, entre otras cosas, un servicio de rehabilitación y un plan de reinserción social oportuna y eficiente, para los habitantes de calle que así los requieran.

En la ciudad de Bogotá la secretaría de integración social es la entidad que lidera estos procesos con los habitantes de calle mediante el proyecto Ángeles Azules el consiste en

Un equipo conformado por 700 profesionales y promotores que las 24 horas del día, durante los 365 días del año, recorren las calles y acompañan en los centros de atención a los habitantes de calle para que puedan iniciar un proceso de recuperación personal, reconstruyendo sus lazos familiares, retomar hábitos de aseo, alimentación, sueño y lograr una nueva vida alejados de las calles y el consumo de drogas. Secretaría integración social (2020)

Además, se resalta la labor realizada por unas pocas entidades del estado, muchas de estas sin ánimo de lucro, las cuales buscan una nueva alternativa de vida para estos seres excluidos de la sociedad.

2. Mujer en la calle.

El cuerpo de la mujer habitante de calle está marcado con un sinnúmero de cicatrices de violencia física como las heridas con arma blanca, quemaduras y hasta fracturas mal curadas, las

cuales, son causadas en su mayoría por policías, guardias de seguridad y hasta sus compañeros de calle. Sin embargo, están sometidas también a la violencia simbólica, la cual hace tanto daño como la física; por ejemplo, la restricción al acceso de algunos espacios públicos por su aspecto y/o condición, que promueve el rechazo por una gran parte de la población y el fomento del temor y desprecio hacia ellas. (Palacios,2015)

Si se tiene en cuenta lo anterior, se puede pensar también en la calle como un espacio de violencia donde una mujer, sin importar su condición socioeconómica, ha estado por mucho tiempo vulnerable a infinidad de atropellos, ahora bien, si se piensa en el habitante de calle como una persona que ya se encuentra en un estado evidente de vulnerabilidad, el hecho de que sea mujer agrava su situación, sobre todo en un lugar que reúne además un sinfín de problemáticas sociales como los son las calles de una ciudad capital como Bogotá.

En consecuencia, deben dejar de lado una manera de vestir que permita entrever su figura y optar por utilizar ropa holgada o prendas que las hagan lucir como hombre, y no precisamente por comodidad, sino para protegerse de los peligros y abusos que están presentes en el diario vivir de estas mujeres; muchos de estos, ocasionados por la dependencia a las sustancias psicoactivas.

3. Video inmersivo.

El video inmersivo se podría definir como un sistema generado mediante tecnología informática, por medio del cual podemos generar representaciones de la realidad y con esto crear sensaciones al espectador que está inmerso en él, al punto de lograr la desconexión de la realidad y permitir que el sujeto se sumerja en una realidad paralela como si fuera el protagonista.

(Realidad Virtual: otro mundo al alcance de tus ojos, s.f.)

Para desarrollar la parte técnica del proyecto es primordial tener en cuenta el concepto de video inmersivo, el cual es un sistema creado con el objetivo de hacer algo en concreto que se convierta en un conducto para comunicar ideas y experiencias, y que involucre y haga partícipe al espectador en un contexto socio-cultural concreto. De esta manera, permite sumergir a los observadores en un mundo virtual, pero mostrando un contexto real y de este modo dar a conocer una interpretación artística de una o varias situaciones que en el día a día desconocemos o simplemente ignoramos, ya sea por las opiniones que hemos escuchado o por los estereotipos que cada persona tiene en su mente, implantados por la cultura en la que está inmerso.

De este modo y por medio de la inmersión y la tecnología, se propone la creación de un entorno a partir de una experiencia del mundo físico que sea capaz de involucrar al espectador, y provocar en él una emocionalidad que en muchas ocasiones no se expresa en la realidad. En el libro *Arte virtual. De la ilusión a la inmersión de Oliver Grau*, se describe la evolución de la noción de inmersión desde el origen de las artes informáticas, que parte de la ilusión en el arte en la cual se permite la creación de espacios inmersivos compartidos por la obra de arte y el espectador, la ilusión permanece al lado del objeto y de la aplicación de tecnología, mientras que la inmersión es el espacio en la cual el espectador participa, se acerca y se envuelve con una experiencia estética que influye en la cognición mental.

La descripción de la inmersión sobre la base del arte interactivo se convirtió en la base para tratarlo como una característica general del arte y también hace posible tratar el arte como un entorno inmersivo, donde la inmersión se convierte en una noción histórica, moldeada por el desarrollo histórico (Grau, 2003).

4. Video 360.

La investigación para la realización del proyecto Esquirra nos ha llevado a optar por la exploración de una herramienta del video inmersivo; el video 360. El video 360 grados es un tipo de video que nos permite una vista panorámica y así como establecer el punto de mira y asimilar la experiencia de la vivencia de este en primera persona, ya que podemos hacer una rotación de la visión entonces a nuestro propio eje. La grabación de estos videos requiere de un equipo de captación que tiene lentes en todo su entorno.

Según (*Todo sobre los videos de 360 grados*, 2019), el video de 360 grados es grabado generalmente con soportes especiales y con múltiples cámaras o usando una cámara que tenga varios lentes en sí misma, es un formato donde le permite al espectador tener una visión circular, es decir, arriba, abajo, izquierda, derecha y atrás. Se puede decir que su principal finalidad es que permite revivir, analizar e incluso situarse en un lugar y tiempo determinado, y con esto, llegar a reflexionar sobre su comportamiento en un momento en específico gracias a las diferentes perspectivas que podemos tener desde una vista de 360 grados y así obtener la impresión de participar directamente en la acción.

Estos contenidos audiovisuales pueden servir para llevar al espectador a lugares donde ha deseado estar y porque no, a lugares donde no tiene ni idea como son en realidad, con esto se brinda la posibilidad de ver más allá de lo superficial y generar espacios de experiencia inmersiva en los que las personas hagan uso de su intuición para desplazarse entre los diferentes escenarios o miradas. De este modo se pretende lograr un acercamiento a un contexto que ha sido ignorado y alejado por sus características antiestéticas, que permita tocar susceptibilidades de algunos espectadores ya sea para bien o para mal.

Desde el punto estético, se hará uso de una paleta de colores fríos, los cuales transmiten una sensación térmica de una temperatura baja, asociada con el invierno, el frío y la noche, para transmitir no solo estas situaciones y sensaciones físicas, sino también conceptos asociados a estos colores como la soledad, la tristeza e inclusive el miedo.

Como referente de esta paleta de colores tomamos la película “*The Thin Red Line*” (Malick,1998), donde le apuesta al lirismo en la cual transmite sentimientos, sensaciones y emociones subjetivas de un objeto o persona de inspiración, donde combina escenarios de realidades en la que se evidencia el dolor, el miedo y la soledad, creando así una persuasión al espectador.

Figura 2 “The Thin Red Line”

Malick (1998). ”*The Thin Red Line*” (<https://www.flixlist.com.au/titles/18171134>)

Para Terrence Malick, (Creamundi, 2018) la improvisación y la espontaneidad son fundamentales en el proceso de ejecución de una obra, ya que permite que los intérpretes se sientan partícipes y generen de esta forma un ambiente natural y orgánico, carente de una

estructura clásica; por esta razón, elige locaciones fundamentadas en una motivación expresiva y no de práctica.

Otro referente estético y conceptual del proyecto Esquirra es la exposición *En el monte* de los artistas Alejandro Pineiro Bello, José Gabriel Capaz Suarez y Fabelohung, en la cual desarrollan diez historias sobre el enfrentamiento mediático de 2006 entre el gobierno cubano y la sección de intereses especiales de Estados Unidos en la Habana. En esta se recuerdan las banderas instaladas por el gobierno cubano por medio de video 360, con el fin de visibilizar este acontecimiento histórico dejado a un lado por los ciudadanos, un punto similar al que pretende lograr el proyecto Esquirra: llegar a los espectadores y recordarles una parte de nuestra población que ha sido excluida y abandona.

Figura 3 “El monte”

Pioneer Works (2019). “*El monte*”

<https://pioneerworks.org/exhibitions/en-el-monte-alejandro-pineiro-bello-jose-capaz-and-fabelohung/#&gid=1&pid=7>

Dentro de la tipología de los videos 360 existen diferentes estilos como lo son: información, entretenimiento, noticiero, en este proyecto se trabajará específicamente desde el estilo llamado noticiero que nos permite que el material se convierta en una herramienta más valiosa cuando se inserta en contextos significativos (Hotmart, 2019). Teniendo en cuenta lo anterior, esta estética nos permitirá recrear una perspectiva de la realidad que viven a diario los

cuerpos femeninos que habitan las calles de la ciudad de Bogotá, en donde cada espectador tendrá una vista completa de 360 grados de un mundo digital conectado al contexto de la calle.

Sin embargo, el proyecto Esqirla tiene como principal referente estético y estilístico al director y fotógrafo estadounidense David Lynch, reconocido internacionalmente por producciones como *“The Elephant Man”*, *“Lost Highway”* y *“Mulholland Drive”*.

Figura 4 *“Mulholland Drive”* rostros

David Lynch (2001). *“Mulholland*

Drive” <https://www.mavi.cl/2015/08/20/mulholland-dr/>

Figura 5 “Mulholland Drive” reflejo

David Lynch (2001). “*Mulholland Drive*” <https://www.slantmagazine.com/film/mulholland-drive/>

Cabe aclarar que el mismo es productor musical y pintor, solo que en esta oportunidad nos enfocaremos en los roles de director y fotógrafo, ya que se enfoca en la explotación de la esencia del ser humano, en sus inquietudes, en sus miedos y su desazón por la realidad, para generar un sinfín de sensaciones a tal punto de erizar la piel. Reconstruye el mundo a su manera para llevar al espectador a algo completamente desconocido, pero a la vez posible y real. (Sarmiento, 2018).

Por otro lado, su exposición “The Factory Photographs”, en su rol de fotógrafo entre la década de 1980 y el 2000, en la cual nos expuso diferentes fábricas abandonadas de diferentes países. En esta maneja un juego entre estética de movimiento e imágenes estáticas, registradas de una manera monocromática para acentuar visual y sensorialmente tiempos desolados e inquietantes, con el fin de invitar al espectador a indagar acerca de la historia de estas. (Olachea, 2014).

Lynch tiene una inclinación a explorar la relación de la imagen y el sonido con el inconsciente del humano y por lo tanto influye directamente en la investigación de Esquirra, ya que nuestro proyecto pretende generar esa misma inquietud al espectador, y provocar en él el cuestionamiento de sus sentires y acciones pasadas y presentes para con la población habitante de calle, y más específicamente, hacia el cuerpo de la mujer en este espacio tan oscuro y lleno de obstáculos y tentaciones.

David Lynch (2014). *“The Factory Photographs”*

(<https://karenbbrennan.wordpress.com/2014/10/17/fyp-inspiration-david-lynch-the-factory-photographs/>)

Figura 6 “The factory photograph” exterior

Figura 7 "The Factory Photographs" interior

David Lynch (2014). *"The Factory Photographs"*

(<https://karenbbrennan.wordpress.com/2014/10/17/fyp-inspiration-david-lynch-the-factory-photographs/>)

Adicionalmente tenemos también a Ciro Guerra, director colombiano nacido el 6 de febrero de 1981, en Río De Oro, Cesar, Colombia. Estudió cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia, en 2004 debutó en la pantalla grande con la cinta *"La sombra del caminante"*, la cual escribió y dirigió. Siguió con películas como *"Los viajes del viento"*, 2009 y *"El abrazo de la serpiente"* en año 2015, su cinta más exitosa, nominada al Oscar como mejor película extranjera y ganadora en decenas de festivales alrededor del mundo. (Díaz, 2019).

Figura 8 “La sombra del caminante” solitario

Ciro Gustavo (2004). “La sombra del caminante”

<https://www.cinelatino.fr/es/filmcces/la-sombra-del-caminante-es>

Figura 9 “La sombra del caminante”

Ciro Gustavo (2004). “La sombra del caminante”

<https://www.revistaarcadia.com/cine/articulo/ciro-guerra-habla-su-opera-prima/60558/>

Guerra se caracteriza por sus largometrajes en los que pone en evidencia conflictos que ocurren en Colombia con una carga fuerte de simbología y de este modo, logra mostrar al ser humano de forma honesta, y en sus personajes, la identidad colombiana. Adicionalmente, lo que llama la atención es la forma en la que realiza sus producciones como artista independiente y logra a su vez grandes reconocimientos en festivales, pero más allá de los reconocimientos, es la admiración por realizar contenido cultural en un país donde sus preferencias audiovisuales son totalmente diferentes (García, 2014).

Ciro Guerra se convierte también en un referente importante para el proyecto **Esquirra**, ya que al igual que él, se quiere lograr que se visualice el cuerpo de la mujer de una manera natural en un espacio de vulnerabilidad como la calle; esta es una situación del diario vivir de muchas personas en nuestro país Colombia, el cual aparte de ser azotado por la violencia desde hace décadas, ha sido víctima de la indiferencia que ha causado vacíos en nuestra sociedad y ha llevado de este modo a la ignorancia de problemáticas o situaciones que no pueden ser ajenas antes los ojos de la población en general.

Finalmente, pero no menos importante, tenemos como referente conceptual de la investigación a Edgar Humberto Álvarez, artista plástico, activista, director e ilustrador colombiano nacido en Bogotá el 09 de abril, egresado de la ASAB y especializado en plastilina. Tiene 10 libros publicados sobre modelado en plastilina, ha sido profesor de animación y dirigido cortos animados, actualmente reside en Los Ángeles, California (Tebeosfera, 2020). Álvarez es muy conocido por su proyecto " se lo explico en plastilina" en que se enfoca en temáticas a las cuales no se les da relevancia, como lo son los habitantes de calle, y muestra por medio de sus creaciones animadas en plastilina, la otra cara que nadie conoce de la calle y que para muchos es indiferente (El espectador, 2019).

En el momento que conocimos este proyecto, fue de gran interés debido a que, en varias ciudades de Colombia, no solo en Bogotá deambulan por las calles miles de personas, perdidos en medio de su inconsciencia y este artista se encargó de sembrar y visibilizar en nosotros una serie de reflexiones sobre esta gran problemática a nivel nacional; el proyecto **Esquirra** se reafirma en el concepto de que, por medio del arte, podemos sensibilizarnos y acercamos a la cruda realidad de nuestro país.

5. Danza contemporánea.

Siguiendo con las temáticas de Esquirra, nuestra obra se desarrolla a base de investigación de antecedentes que aportan desde diferentes conocimientos en cuestión de teoría, estética, técnica y estilo.

Para *Esquirra* es un importante referente la bailarina y coreógrafa estadounidense *Isadora Duncan (1877 -1927)* que gracias a su ideal revolucionario dio pie a una ruptura en la danza de la época, la clásica, la cual era una danza enfocada en el entretenimiento para ilustrados y pudientes, donde vemos un enfoque en la estética impecable del bailarín y sus movimientos fríamente calculados y ejecutados, era un placer a los que pocos tenían acceso tanto para disfrutarlo como espectador o como bailarín. Y fue allí, desde su cuestionamiento sobre lo que realmente transmitían estas secuencias coreográficas en dónde se despoja de sus zapatos y sale a bailar descalza frente a una pequeña multitud. “La danza es para mí la expresión del cuerpo que refleja el alma en éxtasis. No es mediante gestos y actitudes ni mediante vestidos y telas preciosas, sino únicamente mediante el cuerpo humano cómo puede la danza transmitir su mensaje a la humanidad” (Duncan, 2003, p. 129) , su estilo minimalista le da un valor agregado al ser bailarín, pues este se enfoca en expresar y transmitir originalmente desde la evocación de

sensaciones y sentimientos “Colocad las manos como hago yo sobre vuestro corazón, escuchad vuestra alma, y todos vosotros sabréis bailar tan bien como yo o mis discípulas. He ahí la verdadera revolución. Dejad que la gente coloque sus manos de esa manera sobre sus corazones, y escuchando sus corazones sabrán cómo comportarse” (Duncan, 2003, p. 55), objetivo de nuestra propuesta.

6. Teoría Duncan.

Partiendo desde la referente teórica , Isadora Duncan, a pesar de que su principal objetivo no era plantear una técnica, gracias al ejercicio investigativo que desarrolló durante su vida artística y a sus avances en la creación e interpretación dancística, dejó un gran legado: la teoría Duncan , empezó a compartir esta metodología con sus discípulas denominadas isadoras, en la cual se realizan ejercicios repetitivos enfocados en el manejo de la respiración contracción y relajación (inhalación y exhalación) para por medio de ellos localizar y activar el plexo-solar, chakra ubicado en el centro del cuerpo en dónde se concentra la energía que permite el nacimiento de movimientos, desde el sentir profundo, pasando por la expansión del tórax y dirigiendo la mirada hacia las manos dando así una dirección e intención al movimiento provocando un despliegue orgánico del cuerpo del bailarín. (Anónimo, 2018) Esta teoría basa su práctica desde el actuar natural del ser humano: Caminar, correr, saltar , acostarse, acurrucarse, etc “los verdaderos movimientos no se inventan: se descubren, exactamente igual que en la música uno no se inventa las armonías, sino que meramente las descubre”(Duncan, 2003, p. 124) en donde por medio de esta exploración se despoje de hábitos que no permiten el desenvolvimiento del ser en la danza. Esta técnica aporta a Esquirra la evocación de sensaciones

que quiere transmitir, enfocada en la expresión natural y orgánica del cuerpo, aportando fluidez en cada movimiento.

7. Técnica Release.

Esta técnica contiene una serie de principios de entrenamiento los cuales se basan en la liberación de tensión muscular al momento de ejecutar un movimiento, posibilitando al cuerpo fluir libremente, sin imponer, potenciando la creatividad. “A diferencia de otras técnicas esta no pretende formar bailarines que ejecuten correctamente un lenguaje -vocabulario- específico. En esta forma de entrenamiento existen principios de verdad, no hay error. El alumno tiene la posibilidad de crear un lenguaje propio.” (Ríos,L. N.P). Esta técnica ha aportado a la conciencia corporal y el manejo de la respiración desde el momento en que iniciamos la exploración para así, en armonía y conexión de mente-cuerpo empezar a crear desde el sentir un poco más consciente.

Figura 10 "God Bless Bir ingham"

Banksy. (2019) *God Bless*

Birmingham. <https://www.oldskull.net/design/banksy-mas-que-un-artista/>

Banksy (1974) es el seudónimo utilizado por un artista urbano originario de Inglaterra, el cual es conocido por sus obras en una técnica dentro del grafiti denominada estencil, la cual consiste en utilizar plantillas para plasmar en los muros de la ciudad, también por el gran contenido revolucionario y controversial de sus creaciones, las cuales realiza de manera anónima y como es tradición en la escena del arte urbano, en la oscuridad de las calles. En este caso este estencil realizado en 2019 en se puede observar la realidad de una persona sin hogar siendo arrastrada por renos navideños. (Universidad,2019) Esquirra trata esta misma temática acompañada de situaciones imaginarias, fuera de la realidad a la que está sometida, imaginarios que sólo ocurren dentro de la protagonista, motivadas y encaminadas por el contenido de impacto social que llevan cada una de sus intervenciones artísticas.

Jhonny Caicedo, Bailarín creador y performer de “Fragmento de dos cuerpos” en el cual el artista interpreta lo que sufren las personas en el conflicto armado, a través de la danza nos expresa lo que con palabras no escuchamos, ya que para muchos no es fácil asimilar cuando se es mutilado o simplemente ya muchos de sus familiares no están presentes en cuerpo en esta vida, de este modo transmitiendo el dolor a través de movimientos que nos da a entender a los espectadores todo ese sufrimiento y la lucha diaria que llevan las personas que muchas veces no tienen voz ni voto en Colombia. Interpretando cada palabra, cada gesto, cada situación por medio de la danza contemporánea, por medio de la cual recrea dos paralelos pasando por emociones, sentimientos y sensaciones de un cuerpo interno y un cuerpo físico que ha sido vulnerado de sus

derechos sociales y humanos, generando así una visibilización de la guerra en la que estamos inmersos (Caicedo.s.f.).

Rodriguez, R. (2016). *Fragmento de dos cuerpos*.
<https://www.flickr.com/photos/jhonnycaicedodanceart/28558048410/>

Figura 12 *La carne, la caída.*

Arca, L. (2020). *La carne, la caída*. <https://www.instagram.com/luzarcaslapharmaco/>

La danza contemporánea es un espacio para todos, se adapta a cualquier cuerpo, espacio, público y temática pues su creación y ejecución se basan más en el sentir y transmitir con la herramienta principal, el cuerpo. “La danza contemporánea en su origen nace para hablar del ser humano con toda su complejidad, para salirse de los roles convencionales y trata de abordar temas de una manera más amplia, más profunda y sin convenciones sociales” (Arcas. 2018)

Dentro de este movimiento encuentro una gran bailarina y coreógrafa española, Luz Arcas nacida en Málaga (1983) a quien tomo como referente tanto por la interpretación que le da a sus obras como por su creatividad al crearlas, Luz considera la danza como un lenguaje único al momento de transmitir, puesto que el cuerpo es la herramienta principal en por medio de la cual se desarrolla todo el discurso, logrando lo que otros artes no: “es el único lugar para que el cuerpo del espectador padezca” afirma en la presentación de una de sus obras.

“La danza contemporánea en su origen nace para hablar del ser humano con toda su

complejidad , para salirse de los roles convencionales y trata de abordar temas de una manera más amplia, más profunda y sin convenciones sociales” (Arcas. 2018)

Por otra parte el director Colombiano Andrés Caballero creador de la obra teatral *"habitantes, vidas invisibles"* interpretada por el colectivo bogotano : El hormiguero teatral, en donde se expone experiencias cotidianas de un grupo de habitantes de calle y recalca el hecho de que a pesar las tasas de personas sin hogar son muy altas siguen siendo invisibles tanto para el estado como para la sociedad (El espectador, 2019). Se observa como Caballero propone una ambientación y personajes los cuales ponen en evidencia cómo cada vez más se sumergen en medio de la droga que es su batalla día a día y de este modo llegando a degenerar su cuerpo sin una conciencia por una dosis, dejando al descubierto el día a día de estas personas por medio de la dramaturgia teatral, permitiendo al espectador presenciar de manera directa estas acciones que aún en nuestra sociedad es considerado un tabú o peor aún dejadas a un lado pensando que la droga no va a llegar a nuestra familia y que estamos exentos de este hecho, cuando no es así, la caída en este mundo no excluye a nadie por su estrato, religión o género.

8. Historia de vida.

Teniendo en cuenta el texto La historia de vida: Recurso en la investigación cualitativa, (Puyana & Barreto 1999), que nos lleva a la reconstrucción de las experiencias personales, la cual permite traducir la cotidianidad en palabras, gestos, símbolos, anécdotas, relatos, y conformar una expresión de la permanente interacción entre la historia personal y la historia social.

En el relato de cada persona se manifiesta el inconsciente, de allí la importancia de distinguir entre los contenidos verbales y los no verbales, es decir, los diversos significados de los gestos, los símbolos y los signos presentes en la comunicación y de este modo llegar a una reconstrucción de cada historia de vida ya que cada una contiene un significado especial, adicional a esto reconocer y reapropiarse de la vida misma, compenetrarse con su realidad, con su vivencia, y del mismo modo tomar distancia de ella, ya que relatar una historia de vida no es vaciar una secuencia de acontecimientos vividos, sino hacer un esfuerzo para dar sentido a su pasado, a su presente y a lo que está pronto a llegar.

El recuento de la vida es un medio para el conocimiento de cada mujer u hombre que la protagonizan, de sus gustos, sus preferencias, sus sensaciones, su interacción con el momento en que se desenvuelven los acontecimientos, el lugar y sus procesos.

La narración y la reflexión sobre las vivencias hacen posible el encuentro entre el tiempo del sujeto y el tiempo del mundo, entre la finitud de la vida personal y la infinitud de la historia humano social. Permite identificar la relación entre la realidad y la fantasía, donde lo imaginario se percibe como real, en cuanto universo de símbolos y representaciones que, al traducirse en lenguaje, dan prueba de su existencia. Puyana & Barreto (1999)

Teniendo en cuenta lo anterior, se busca por medio de las historias de vida de varias mujeres, recrear un lugar que para muchas de ellas es su refugio, su presente o inclusive su pasado, el cual puede evocar recuerdos que no quieren volver a repetir o inclusive aceptarlo como algo de su diario vivir, pero de este modo haciendo un recorrido recordando lo que eran antes, durante y después de esta experiencia, dando a conocer el final o la continuidad de esta historia.

9. Tipo de investigación y muestreo.

La investigación será de tipo cualitativo pues “el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia” (Hernández, 2014) como es el caso de este proyecto.

De la misma manera el muestreo se tomará en un ambiente natural y cotidiano de los participantes y el investigador asumirá un papel sensible, genuino y abierto, sin perder el papel de investigador y siempre teniendo en cuenta la razón por la que se está en este lugar, estar siempre atenta a la observación.

El muestreo se dará de tipo Fenomenológico ya que en este el investigador se interesa por un fenómeno en particular y no en otro, esto dependiendo de la visión que tiene del mundo y la forma y los valores que guían la parte personal y profesional del investigador, en el tema de este trabajo la investigadora lo escoge ya que se fija en específico en la situación de la mujer habitante de calle, pensando en este fenómeno y no en muchos otros que podrían tener la misma importancia. (Hernández, 2014)

El número de participantes en esta investigación aún no se tiene determinado ya que esto se verá influenciado por la coyuntura actual del mundo en cuanto a la pandemia y las mujeres que decidan de manera voluntaria pertenecer a la investigación.

7. CAPÍTULO III. MEDIANOCHE

Para el desarrollo de **Esquirra**, después de realizar algunas entrevistas partimos por buscar locaciones que nos permitieran evocar la realidad de la calle, al ser realizado en el marco de la pandemia optamos por buscar un lugar privado que permitiera desenvolverse tranquilamente (**Anexo 1**). Al elegir nuestro lugar de trabajo, empezamos con el ejercicio de exploración y acercamiento al mismo, con el fin de intentar evocar y entrelazar sensaciones experimentadas al escuchar los relatos de las mujeres y experiencias propias en el transitar de la calle. Todo este proceso dio pie a la creación narrativa y dancística de la obra, pasando por ejercicios de improvisación y experimentación.

En primera estancia nos enfocamos en el conocimiento previo que adquirimos a lo largo de nuestra vida y carrera artística, en donde hemos tenido acercamientos a la creación de proyectos artísticos, planteando el relato base o el guion de la obra pero basándonos únicamente en lo que hemos observado en nuestro diario vivir sobre cómo se desarrolla cotidianamente una mujer habitante de calle y tratando de imitar en gesticulación y contextualizando el lugar de trabajo, todo esto analizando desde el imaginario: ¿Cómo se ve una habitante de calle?, es allí donde entra a participar tanto la investigación por muestreo en donde por medio de preguntas y algunas historias que recordaban nos relataron una serie de vivencias experimentadas en un callejón, en lo que era conocido como el cartucho o el Bronx, historias que venían acompañadas de un despertar de emociones, lo que le dio un acercamiento a nuestros referentes y llevarnos a investigarlos un poco más, dialogando sobre técnicas de danza allí es donde lo relacionamos con la filosofía de Isadora Duncan, bailarina

enfocada en generar movimientos orgánicos del ser desde sentir, entonces a partir de la organización de la información recopilada comenzamos el proceso de creación, donde realizamos una experimentación con el espacio, primero tuvimos que relacionarnos con este, pues es un espacio no convencional en el desarrollo del bailarín, sin espejo, sobre asfalto y con algunos elementos extras como escombros, madera, al comenzar a movernos dentro de la terraza ubicamos elementos ladrillos, una maceta, un barril, entre otros, que al transcurso de la experimentación se hicieron cruciales para el desarrollo de la obra y empezamos a interactuar con ellos abriendo un montón de posibilidades de movimiento evocados desde la resignificación de estos, por ejemplo el barril elemento que dentro de nuestra puesta ocupa el lugar de un cómodo colchón o aquella maceta plástica que se transforma en instrumento musical. Este proceso se llevó a cabo repetidas ocasiones, experimentando tanto sonora como visualmente, de día, en la noche y hasta con lluvia, permitiéndonos vivenciar movimientos totalmente diferentes y sensaciones que poco a poco y al transcurrir de los ensayos algunos eran grabados y otros escritos como base para la producción dancística, luego de releer, organizar y seleccionar toda la información recopilada, generamos planimetrías tanto coreográficas como de vídeo que nos permitieron tener una visualización sobre dónde está en la cámara o público, que elemento intervendrá y cómo debemos desplazarnos durante la grabación ya que contamos con una visualización completa del escenario.

1. Planimetría terraza. Momento 1: Colchón.

Se encuentra ella en el barril, sedada y adormecida, mientras que Oscuridad su única compañía la arrulla, pero al momento de detenerse y alejarse de Alma, ella reacciona y empieza a

volver en sí a su realidad, luego de un rato se levanta y se desplaza hacia adelante, con movimientos suaves que expresarán su estado somnoliento hasta el momento donde Oscuridad llega de repente y trae consigo el vacío de horas sin comer.

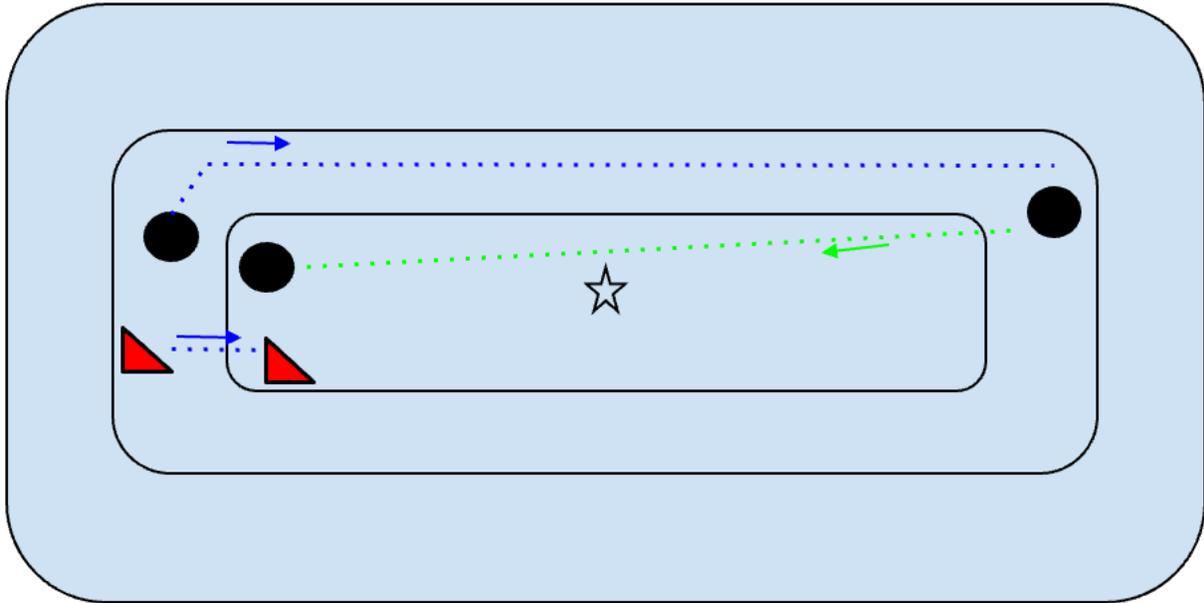

Figura 13 Planimetría primer momento.

☆ Cámara 360°

▲ Laura Mondragón (Alma)

● Laura Barreto (Oscuridad)

..... Desplazamiento 1

..... Desplazamiento 2

2. Momento 2: Changua.

Estrujones insoportables en el estómago impulsan a Alma nuevamente a rebuscar en las sobras de la basura, llevándola a comer un pedazo de cartón o batir unos huevos, claro está, inexistentes para cualquier transeúnte que la pudiera observar, así es su lucha constante en su mente entre lo imaginario y su realidad. Pero en medio de esa búsqueda percibe ese olor de semanas sin bañar, ve lo sucia de sus manos y no puede seguir con su comida irreal. Oscuridad llega a su lado y Alma se levanta por su presencia y empiezan a hacer movimientos sincronizados al punto que Oscuridad invade su ser y la hace caer, caer en su vacío.

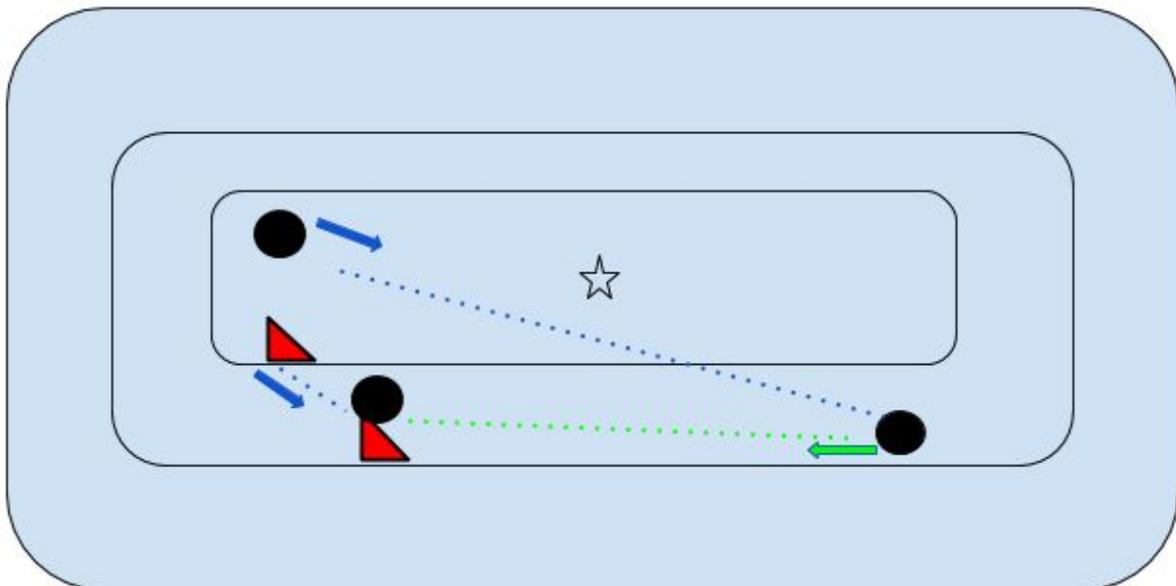

Figura 14 Planimetría segundo momento.

Cámara 360°

Laura Mondragón (Alma)

Laura Barreto (Oscuridad)

••••• Desplazamiento 1

••••• Desplazamiento 2

3. Momento 3: Espuma.

Alma se detiene en una caída de agua que encuentra en la cual desesperadamente se empieza a bañar sus manos, su rostro y su boca, oscuridad tan sólo la observa desde lejos, Alma gozosa empieza a recordar la sensación de limpieza y se olvida de donde está y se despoja lentamente de su gorra y prendas que desde hace meses hacen parte de ella, y con esto empieza a reconocerse por medio del tacto de nuevo su feminidad, esa feminidad reprimida, hasta que Oscuridad intenta tocarla y ella entra en una catarsis entre su pasado, su realidad y su futuro.

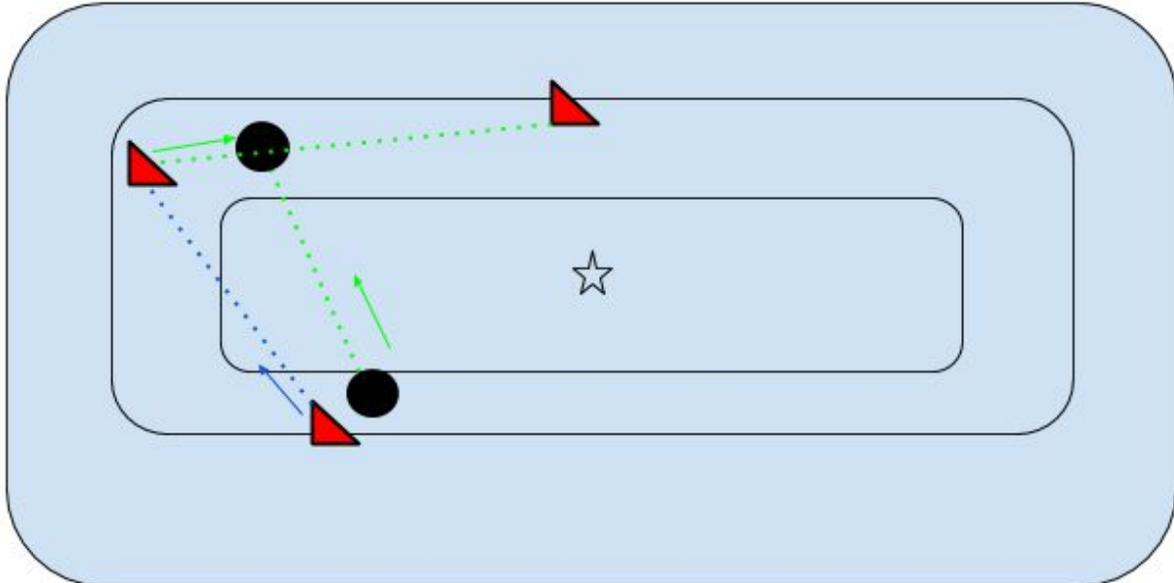

Figura 15 Planimetría tercer momento.

Laura Mondragón (Alma)

Laura Barreto (Oscuridad)

••••• Desplazamiento 1

••••• Desplazamiento 2

4. **Momento 4: Rubor.**

En medio de esta catarsis y su huida del pasado con todo el menosprecio de las personas logra encontrar un resguardo en donde puede reflejarse en un espejo después de tanto tiempo, en este proceso de reconocimiento se peina suavemente y empieza a reflexionar sobre su presente, su rostro y cuerpo, dice: - ¡YA NO MÁS!, brindando un golpe al espejo el cual no calma su tormenta, ya que Oscuridad la invade pero en esta oportunidad siendo un reflejo de ella misma donde simplemente como una bola de nieve, se hace más grande el caos.

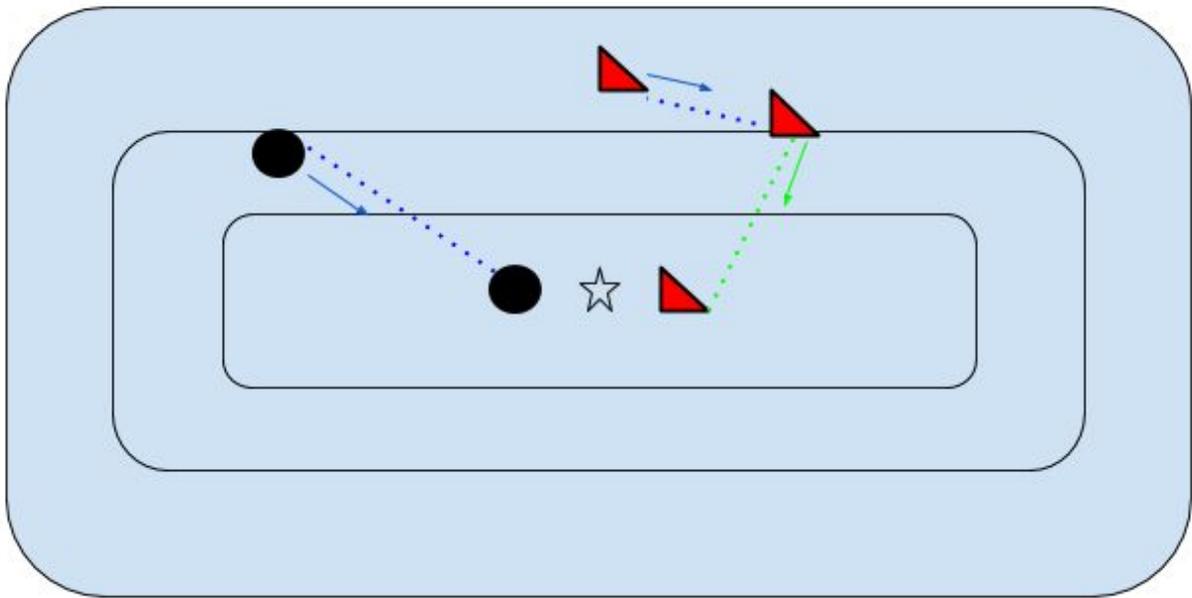

Figura 16 Planimetría cuarto momento.

☆ Cámara 360°

▲ Laura Mondragón (Alma)

● Laura Barreto (Oscuridad)

..... Desplazamiento 1

..... Desplazamiento 2

5. Momento 5: Éxtasis.

Ella quiere salir, no sabe si de su mente, de su cuerpo o de la calle, pero la oscuridad de todas sus partes la llama a bailar nuevamente a su ritmo que irá haciendo por medio de un “tambor” y en calma se entregará anestesiada, olvidando que esto ya no es lo que desea.

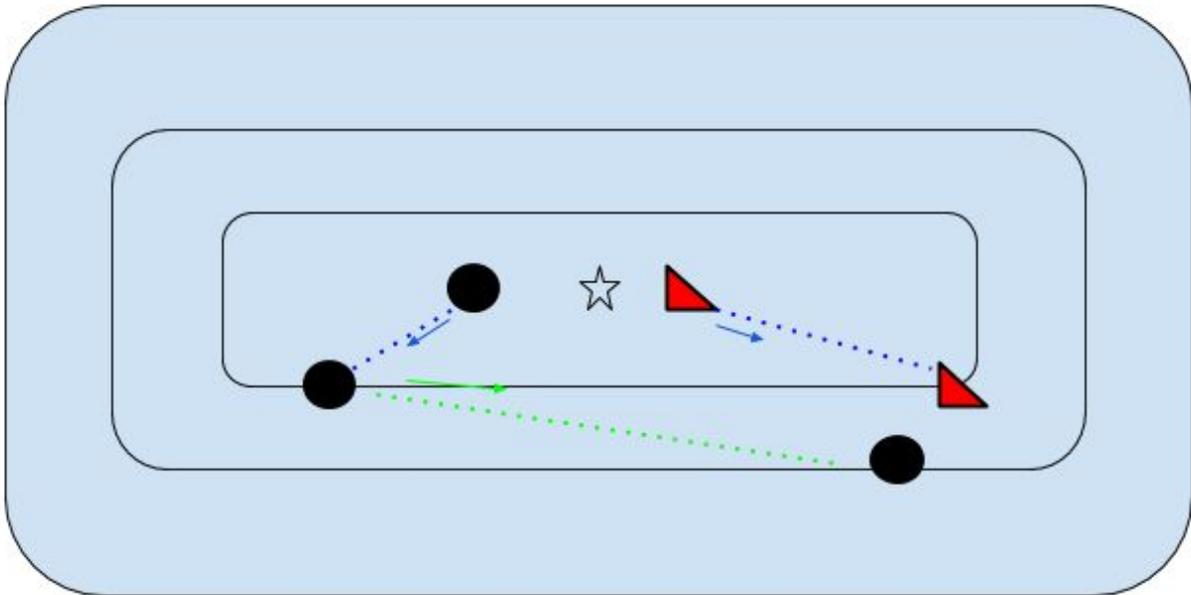

Figura 17 Planimetría momento cinco.

Cámara 360°

Laura Mondragón (Alma)

Laura Barreto (Oscuridad)

..... Desplazamiento 1

..... Desplazamiento 2

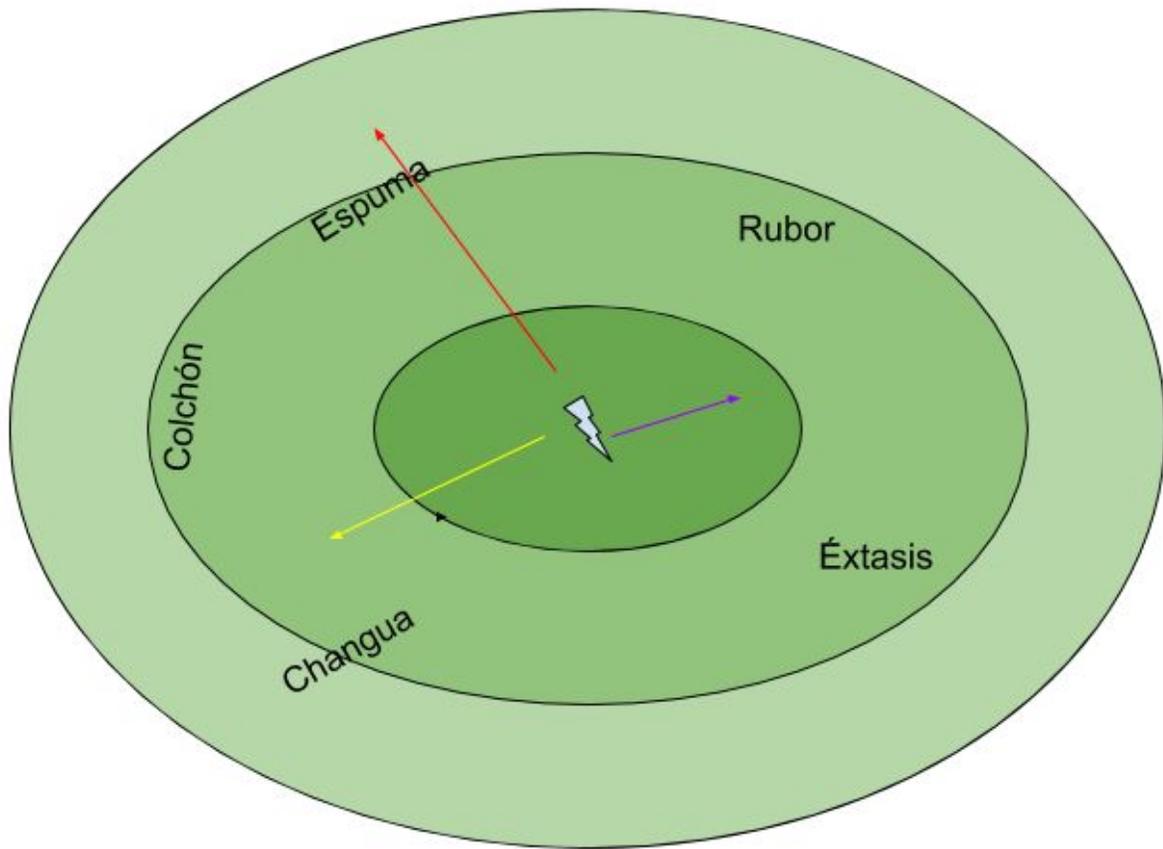
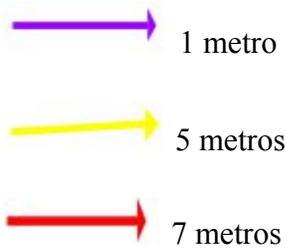
6. Plano de grabación/ escenografía.

Figura 18 Plano de grabación

El Espacio donde se llevará a cabo la grabación tendrá a su alrededor elementos como bultos de escombros y elementos de construcción, adicional de objetos abandonados y

deteriorados para que la puesta en escena sea un acto natural con la interacción de estos elementos, acompañada de una vista de la ciudad desde los cerros orientales de la capital, Bogotá por un lado y por el otro de un terreno abandonado y en condiciones no tan favorables, a continuación se hará una descripción de la escenografía acorde a cada momento que tendrá el video inmersivo 360, acompañada de fotografías del mismo.

Colchón: un barril oxidado será el principal elemento, donde Alma es arrullada por Oscuridad siendo su lugar de descanso y conductor de calor en las noches frías y solitarias, acompañada de cartón y botellas.

Figura 19 Escenografía 1

Changua: En este espacio se ubican elementos como lo es un lavaplatos antiguo, pedazos de cartón, una rejilla pequeña y una matera verde de plástico, son elementos utilizados para representar el momento de alucinación y hambre de Alma, en el cual con Oscuridad se complementan en una sincronía de movimientos.

Figura 20 Escenografía 2

Espuma: Caerá agua desde el techo por medio de una manguera que caerá a unas canecas que estarán ubicadas en la parte de abajo, donde Alma aprovechará para asearse, reconocerse y conectarse con su feminidad la cual tenía olvidada.

Figura 21 Escenografía 3

Rubor: Allí se ubicará un espejo donde Alma se podrá ver en él y se peinará suavemente iniciando la reflexión sobre su cuerpo y rostro deteriorado por lo vivido hasta ese momento y con esto la llegada de Oscuridad donde hace que se refleje en él.

Figura 22 Escenografía 4

Éxtasis: Se ubicará el “tambor” (matera) el cual lo estará interpretando Oscuridad mientras Alma baila al ritmo, hasta el punto de caer anestesiada por el mismo olvidando lo que desea.

Figura 23 Escenografía 5

7. Registro de creación: Exploración con el espacio y objetos.

Figura 24 Registro de creación: Exploración con el espacio y objetos.

8. CAPÍTULO IV. AURORA.

El proceso inició desde el interés de experimentar mediante arte y tecnología, en un principio con inteligencia artificial y sensores para que de este modo el espectador pudiera sumergirse en las sensaciones que una mujer puede vivir en su día a día viviendo en la calle, mediante una exposición que tendría obras plásticas y por medio de ellas se incorporaría la tecnología, pero en el transcurso de la investigación/ exploración nos damos cuenta que no logramos el resultado que queríamos que era que tanto hombres como mujeres pudieran estar en la posición de la protagonista y llegar a una concientización e interés por interactuar en la obra, ya que por medio de charlas con personas allegadas donde se exponía la idea, no era muy acogedora, así que decidimos cambiar nuestra idea a la creación de una obra artística de video-danza que involucra la danza contemporánea y la técnica de video 360.

Partiendo desde nuestra utopía moderada, teniendo como fin la visibilización de la vulnerabilidad de la mujer en condición de calle y con esto generar una reflexión ante el desconocimiento de las experiencias en torno al cuerpo femenino, llevándonos a la misma calle a buscar a estas mujeres y obtener sus historias de vida, encontrándonos con miles de sensaciones en estos espacios, en el cual siendo totalmente ajenas sentíamos la zozobra y la tensión del sitio, las cuales no pasaron por nuestra mente antes de ir al centro de la ciudad de Bogotá; Al estar en este lugar y empezar a interactuar con algunas mujeres pensamos que sería un encuentro muy frío y distante, pero fue todo lo contrario en el cual nos recibieron positivamente hasta el punto de crear lazos fuertes de confianza y sentir las cercanas.

Adicionalmente la creación de un proyecto, en este caso **Esquirra**, representó un gran compromiso: mucha paciencia, comunicación y organización. Para comenzar, primero aterrizamos nuestros ideales por medio del diálogo, al momento de escucharnos entrelazamos perspectivas similares sobre el objetivo de la obra, sin dejar a un lado el enriquecimiento que representa el trabajar en equipo teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista que al transcurso de la creación aparecían, algo muy importante adquirido en esta investigación es el orden y almacenamiento de información, en la que cada lluvia de ideas que surgía se plasmaba en un documento, el cual fue pieza fundamental para la comunicación.

El conocimiento adquirido por medio de testimonios de mujeres que habitaron y habitan la calle nos motivaron a seguir con esta temática, ya que fue evidente en cada charla el vacío en el que están inmersas, acompañado de exclusión por parte de la población que cada día siente que es un acto correcto y es el trato que se merecen, creando una gran fractura en la sociedad y violando los derechos humanos de estas personas.

Por otro lado, nuestro proceso creativo se llevó a cabo bajo el margen de la pandemia por el COVID 19, dándole un nivel de dificultad diferente en el proceso, pues esta creación audiovisual requiere equipos y programas específicos los cuales no son muy fáciles de adquirir, mucho menos en cuarentena donde los trabajos se empezaron a ejecutar desde casa haciendo del proceso de alquiler de la cámara algo frustrante ya que en Bogotá solo dos agencias las tienen disponibles, generando retraso y angustia para poder lograr el producto audiovisual, cuestionando también la accesibilidad que tenemos frente a las diferentes herramientas en una época donde la tecnología tomó un papel mucho más importante para el desarrollo personal, social, laboral y académico, una revolución tecnológica que nos tomó por sorpresa, pero que así mismo gracias a esa investigación nos llevó a reflexionar sobre

estas nuevas herramientas que hacen parte de la nueva realidad pero con las cuales en alianza con un buen propósito son posibilitadores de nuevas experiencias, en el caso de **Esquirila** desde el ámbito tanto artístico como social, en dónde al entrelazar o transversalizar estas temáticas podemos lograr un mayor impacto.

Por último, a lo largo de nuestra experiencia artística y académica hemos generado propuestas escénicas basadas en historias y/o géneros rítmicos, teniendo en cuenta que realizamos la creación desde un relato en concreto generalmente se empleaban pasos ya establecidos pero reacomodados a nuestro gusto o según la intención que se tiene o lo que se desea transmitir, gracias a esta investigación nos ha permitido acercarnos a un nuevo método de creación coreográfica, desde la naturaleza del sentir o como lo diría Isadora desde la energía del plexo solar, posibilitando uno de los principios de la danza contemporánea: Todos pueden bailar. Esto también nos brinda una herramienta pedagógica al momento de potenciar habilidades creativas en nuestros estudiantes pues son ejercicios repetitivos desde el hacer natural humano como caminar, saltar, rodar, agacharse, etc. lo que permite desde el acercamiento a los movimientos que ya sabemos realizar, logrando que el cuerpo se desenvuelva de mejor manera pues no es forzado a seguir ningún tipo de parámetro sino al contrario fluye desde su sentir, ejercicio apropiado para aplicar con niños o en el proceso de iniciación y acercamiento a la danza.

9. Referencias

Arazona, A., Socorro, M., Espino, M., & Hernandez, J. (2019, Mayo 30). La cosificación de la mujer y su vigencia en el siglo XXI. Variacionxxi. Recuperado de :

<https://variacionxxi.com/2019/05/30/la-cosificacion-de-la-mujer-y-su-vigencia-en-el-siglo-xxi/>

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL (2020) Proyecto ángeles azules. Bogotá. Recuperado de: <https://www.integracionsocial.gov.co/habitantedecalle/>

Gómez, C (2013) EL HABITANTE DE LA CALLE EN COLOMBIA: Presentación desde una perspectiva social-preventiva. Recuperado de

<https://www.uninorte.edu.co/documents/4368250/0/El+habitante+de+la+calle+en+Colombia+Presentaci%C3%B3n+desde+una+perspectiva+social-preventiva/98003d14-5fee-437b-8063-c13b4f7fc676?version=1.0>

Peña, F (2016) Inteligencia artificial y arte. Recuperado de: https://www.cs.upc.edu/~bejar/ia/material/trabajos/IA_y_Arte.pdf

Palacios, J (2015) Mujeres habitantes de calle, una ciudadanía con la que estamos en deuda. Recuperado de:

<https://ciase.org/es/nuestras-voces/editorial-mujeres-habitantes-de-calle-monserrate-invisibles>

Realidad Virtual: otro mundo al alcance de tus ojos. (s.f) Recuperado de:

<https://www.iberdrola.com/innovacion/realidad-virtual>

Grau, O. (2003) Virtual Art.From Illusion To Immersion. Recuperado de:

https://textinart.files.wordpress.com/2019/12/leonardo-oliver-grau-virtual-art_-from-illusion-to-immersion-2003-mit-press.pdf

Todo sobre los videos de 360 grados. (2019, Enero 19). Recuperado de

<https://www.renderforest.com/es/blog/everything-about-360-degree-videos>

Malick, T. (1998). The Thin Red Line” [Película]. 20th Century Fox, Phoenix Pictures

Malick, T. (1998). The Thin Red Line [Imagen].

<https://www.flixlist.com.au/titles/18171134>

Cómo ser un cineasta como Terrence Malick. (2018, Mayo 23). Recuperado

<https://creamundi.es/cineasta-terrence-malick/>

Piniero, A., Capaz, J., & Fabelohung. (2019). El Monte [Exposición]. New York.

Pioneer. (2019). El monte [Imagen].

<https://pioneerworks.org/exhibitions/en-el-monte-alejandro-pineiro-bello-jose-capaz-and-fabelohung/#&gid=1&pid=7>

Hotmart, E. (2019, Junio 14). Después de todo, ¿porque grabar videos de 360 grados?.

blog.hotmart recuperado de: <https://blog.hotmart.com/es/videos-360-grados/>

Lynch, D. (2001). Mulholland Drive [Imagen].

<https://www.mavi.cl/2015/08/20/mulholland-dr/>

Lynch, D. (2001). Mulholland Drive [Imagen].

<https://www.slantmagazine.com/film/mulholland-drive/>

Sarmiento, D. (2018, Agosto 29). ¿Por qué el cine de David Lynch es único?. Señal Colombia. Recuperado de:

<https://www.senalcolombia.tv/cine/por-que-cine-david-lynch-es-unico>

Olacea, O. (2014, Enero 29). Serie fotográfica de David Lynch es tan surreal como sus filmes. peredro. Recuperado de:

<https://www.paredro.com/serie-fotografica-de-david-lynchs-es-tan-surreal-como-sus-filmes/>

Lynch, D. (2014). The Factory Photographs [Imagen].

<https://karenbbrennan.wordpress.com/2014/10/17/fyp-inspiration-david-lynch-the-factory-photographs/>

Diaz, C. (2019, Mayo 24). Biografía de Ciro Guerra. Historia-biografía. Recuperado de:

<https://historia-biografia.com/ciro-guerra/>

Gustavo, C. (2004). La sombra del caminante [Imagen].

<https://www.cinelatino.fr/es/filmcces/la-sombra-del-caminante-es>

Gustavo, C. (2004). La sombra del caminante [Imagen].

<https://www.revistaarcadia.com/cine/articulo/ciro-guerra-habla-su-opera-prima/60558/>

Jáuregui, D. (2018, Agosto 29). ¿Por qué el cine de David Lynch es único?. Señal Colombia. Recuperado de

<https://www.senalcolombia.tv/cine/por-que-cine-david-lynch-es-unico>.

García, J. (2014). La obra de Ciro Guerra. Recuperado de https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=10548&id_libro=507.

Biografía de Edgar Humberto Alvarez. (s.f.).
https://www.tebeosfera.com/autores/humberto_alvarez_edgar.html

Puyana, Y., & Barreto, J. (1999). La historia de vida: Recuerdo en la investigación cualitativa Reflexiones metodológicas. Recuperado de:
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/download/185-196/16514/48104>

Hernandez, R. (2014). Metodología de la investigación. Sexta edición compressed. Recuperado de
<http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>

El arte que visibiliza a los habitantes de calle. (2019). El espectador. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/el-arte-que-visibiliza-a-los-habitantes-de-calle/>

Caicedo, J.(s.f.). Fragmento de dos Cuerpos Obra de danza contemporánea [pagina de facebook]. Recuperado de:
<https://www.facebook.com/events/teatro-tolima-ibague/fragmento-de-dos-cuerpos-obra-de-danza-contemporánea/641192202709115/>

(2018, 11 agosto). Habitantes-Vidas invisibles. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=JWl__VGRZGA&ab_channel=HormigueroTeatro

Rodriguez, R. (2016). *Fragmento de dos cuerpos*. [Imagen].

<https://www.flickr.com/photos/jhonnycaicedodanceart/28558048410/>

Duncan, I. (2003). *El arte de la danza y otros escritos*. (J.A. Sánchez, Ed) Recuperado de

https://books.google.com.co/books?id=nhb_6ZNGg-gC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

Laura Ríos. (N.P). RELEASE/TÉCNICA TOPF. 28 de Octubre de 2019, de Somática:
Danzar Imaginando Sitio web:

<http://somatica.marisolsalinas.com/textos-deinteres/tecnica-releasetopf/>

Arcas, L. (2020). *La carne, la caída*. [Imagen].

<https://www.instagram.com/luzarcaslapharmaco/>

Banksy (2019). *God Bless Birmingham*. [Imagen].

<https://www.oldskull.net/design/banksy-mas-que-un-artista/>

LUZ ARCAS. (2018, 6 marzo). [Vídeo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=SSp1iKYW4IU&t=160s&ab_channel=CEDECOM

De Isadora Duncan a Martha Graham, revolución en la danza. (2018, 24 abril).

masdearte. Información de exposiciones, museos y artistas.

<https://masdearte.com/de-isadora-duncan-josephine-baker-siete-mujeres-que-revolucionaron-el-arte-de-la-danza-en-telefonica/>

10. Anexos

Locación 1 (20 de Julio, Bogotá)

Locación 2 (Chapinero alto, Bogotá)

