

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-DO-109
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 03/06/2020
AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO	

Puerto Colombia, **29 de septiembre de 2021**

Señores

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS

Universidad del Atlántico

Asunto: Autorización Trabajo de Grado

Cordial saludo,

Yo, **OSVALDO JAVIER RINCÓN HERRERA.**, identificado con **C.C. No. 1.140.869.761** de **BARRANQUILLA**, autor del trabajo de grado titulado **LA SALSA Y YO** presentado y aprobado en el año **2021** como requisito para optar al título Profesional de **PROFESIONAL EN DANZA**; autorizo al Departamento de Bibliotecas de la Universidad del Atlántico para que, con fines académicos, la producción académica, literaria, intelectual de la Universidad del Atlántico sea divulgada a nivel nacional e internacional a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

- Los usuarios del Departamento de Bibliotecas de la Universidad del Atlántico pueden consultar el contenido de este trabajo de grado en la página Web institucional, en el Repositorio Digital y en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad del Atlántico.
- Permitir consulta, reproducción y citación a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD-ROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.

Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.

Atentamente,

Firma

OSVALDO JAVIER RINCÓN HERRERA
C.C. No. 1140869761 de BARRANQUILLA

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE PLAGIO EN TRABAJO ACADÉMICO PARA GRADO

Este documento debe ser diligenciado de manera clara y completa, sin tachaduras o enmendaduras y las firmas consignadas deben corresponder al (los) autor (es) identificado en el mismo.

Puerto Colombia, **29 de septiembre de 2021**

Una vez obtenido el visto bueno del director del trabajo y los evaluadores, presento al **Departamento de Bibliotecas** el resultado académico de mi formación profesional o posgradual. Asimismo, declaro y entiendo lo siguiente:

- El trabajo académico es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, en consecuencia, la obra es de mi exclusiva autoría y detento la titularidad sobre la misma.
- Asumo total responsabilidad por el contenido del trabajo académico.
- Eximo a la Universidad del Atlántico, quien actúa como un tercero de buena fe, contra cualquier daño o perjuicio originado en la reclamación de los derechos de este documento, por parte de terceros.
- Las fuentes citadas han sido debidamente referenciadas en el mismo.
- El (los) autor (es) declara (n) que conoce (n) lo consignado en el trabajo académico debido a que contribuyeron en su elaboración y aprobaron esta versión adjunta.

Título del trabajo académico:	LA SALSA Y YO
Programa académico:	DANZA

Firma de Autor 1:							
Nombres y Apellidos:	OSVALDO JAVIER RINCÓN HERRERA						
Documento de Identificación:	CC	X	CE		PA	Número:	1140869761
Nacionalidad:	Colombiano				Lugar de residencia:	Barranquilla	
Dirección de residencia:	Calle 52C #7H 16						
Teléfono:	3885501			Celular:	3046783238		

FORMULARIO DESCRIPTIVO DEL TRABAJO DE GRADO

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO	LA SALSA Y YO
AUTOR(A) (ES)	OSVALDO JAVIER RINCON HERRERA
DIRECTOR (A)	ANGELA CONSTANZA GÁMEZ MORALES
CO-DIRECTOR (A)	
JURADOS	ALEJANDRA ORTIZ FERNÁNDEZ YANNY MANOTAS RINCON
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE	PROFESIONAL EN DANZA
PROGRAMA	DANZA
PREGRADO / POSTGRADO	PREGRADO
FACULTAD	BELLAS ARTES
SEDE INSTITUCIONAL	SEDE NORTE
AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO	2021
NÚMERO DE PÁGINAS	65
TIPO DE ILUSTRACIONES	NO APLICA
MATERIAL ANEXO (VÍDEO, AUDIO, MULTIMEDIA O PRODUCCIÓN ELECTRÓNICA)	VÍDEO
PREMIO O RECONOCIMIENTO	NO APLICA

LA SALSA Y YO

OSVALDO JAVIER RINCON HERRERA

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE PROFESIONAL EN DANZA

**PROGRAMA DE DANZA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
PUERTO COLOMBIA**

2021

OSVALDO JAVIER RINCON HERRERA

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE PROFESIONAL EN DANZA

DIRECTORA
MG. ANGELA CONSTANZA GAMEZ MORALES

PROGRAMA DE DANZA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
PUERTO COLOMBIA

2021

NOTA DE ACEPTACION

DIRECTOR(A)

JURADO(A)S

TABLA DE CONTENIDO

1.	<u>LA SALSA, MI PRIMER CAMINO A LA DANZA</u>	6	
2.	<u>REFERENTES EN MI CAMINO A LA DANZA</u>	10	
	<u>Referente familiar</u>		10
	<u>Línea Cronológica 1994-2021</u>		11
	<u>Referente Ancestral</u>		23
	<u>Referente Artístico Relacionado con la Salsa</u>		24
	<u>Referente Académico Relacionado con la Salsa</u>		25
	<u>Referente Artístico Relacionado con la Danza</u>		26
	<u>Referente Académico Relacionado con la Danza</u>		28
	<u>Referente Artístico Relacionado con la Música Internacional</u>		28
	<u>Referente Artístico Relacionado con la Música Nacional</u>		30
	<u>Referente Musical Relacionado con Sonidos de Percusión en la Salsa</u>		31
3.	<u>CONCEPTOS PARA MI CAMINAR EN LA DANZA</u>	33	
4.	<u>PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ESCÉNICA DE LA SALSA Y YO</u>		37
	<u>Etapas 1: Autobiografía</u>		38
	<u>Etapas 2: Laboratorios e improvisaciones</u>		39
	<u>Etapas 3: Sistematización del proceso</u>		48
5.	<u>RESULTADOS DE MI PROCESO: LA SALSA Y YO</u>	49	
	<u>5.1. Ejercicio escénico</u>		49
	<u>Sinopsis</u>		49
	<u>Guión Argumentativo</u>		49
	<u>Guión General</u>		52
	<u>Vestuario</u>		56
6.	<u>CONCLUSIONES DE MI TRANSITAR EN LA DANZA</u>	59	
	<u>REFERENCIAS</u>		63

RESUMEN

Este, mi proyecto de grado, es un trabajo en modalidad de investigación creación en donde la autobiografía es fundamental ya que evidencia la contribución de la salsa en mi formación artística, y de la mano de la auto investigación apoya la búsqueda de respuestas a interrogantes que han surgido en el transcurso de mi vida. Para llevar a cabo este estudio fue necesaria la revisión histórica de diferentes autores cuyos trabajos tienen temas similares, para relacionarlos como antecedentes y soportar los conceptos teóricos. Con base en lo anterior, se determinan cambios que he tenido como bailarín durante mi proceso en la danza, y la influencia del contexto barranquillero de la salsa y de otros estilos de baile, en mi vida artística, para, finalmente desembocar en la creación de una pieza de danza que refleja la transformación que he tenido desde ser bailarín hasta ser bailarín.

Palabras claves: autobiografía, auto investigación, historia, salsa, bailarín, bailarín.

ABSTRACT

This, my undergraduate project, is a work in a creation research modality where the autobiography is fundamental since it shows the contribution of salsa in my artistic training, and with the help of self-investigation it supports the search for answers to questions that have arisen in the course of my life. To carry out this study, the historical review of different authors whose works have similar themes was necessary, to relate them as antecedents and support the theoretical concepts. Based on the above, changes that I have had as a dancer during my process in dance are determined, and the influence of the Barranquilla context of salsa and other dance styles, in my artistic life, to finally lead to the creation of a dance piece that reflects the transformation I have had from being a dancer to being a dancer.

Keywords: autobiography, self-investigation, history, salsa, dancer, dancer.

”Hablar de la danza en Colombia, es hablar del sentimiento arraigado en lo profundo de cada individuo que conforma este magnífico pueblo. Colombia se comunica instintivamente con el cuerpo, transpira danza en cada una de sus regiones (...) Qué gran terreno fértil para un creador encontrarse con la fuerza y espontaneidad que emana de estos bailarines natos que poco a poco han sabido abrirse caminos hacia la profesionalización de un medio que, aunque popular, es poco reconocido y apoyado”

Tino Fernández (director y coreógrafo).

1. LA SALSA, MI PRIMER CAMINO A LA DANZA

Barranquilla es una ciudad rica en cultura y danza, es un territorio que baila y está rodeado de diversos ritmos propios del mestizaje. La sincretización¹ se ha venido involucrando a través de los años en diferentes eventos de Barranquilla, lugar que, gracias a la ubicación geográfica, facilita el flujo y la mezcla de culturas, tradiciones y expresiones artísticas de toda índole, como por ejemplo la danza, la música y las artes plásticas, que permean la idiosincrasia del barranquillero.

Una de estas expresiones artísticas es la salsa, que se manifiesta a través de la música y la danza; se considera un género bastante amplio porque abarca ritmos como la rumba, el guaguancó, el cha cha chá, el mambo, entre otros, a los que en conjunto se les denomina ritmos antillanos. Éstos, al llegar a la ciudad caribeña se hicieron parte de la identidad barranquillera.

Tuve el privilegio de nacer en el seno de una familia bailadora que acostumbra a reunirse a escuchar y disfrutar de la música afro caribeña, por lo que a lo largo de mi vida he desarrollado interés por estas melodías, que despiertan en mí, sensaciones, emociones y la necesidad de exaltar el mestizaje que corre por mis venas gracias a la herencia de mis antepasados, dentro de quienes se resalta mi abuelo.

Por esto, comenzó mi interés por descubrir las sensaciones reales de un cuerpo que baila salsa, y que como el mío, siento que entra en un trance que me motiva a explorar la mezcla de su música y su baile. Como parte de mis inicios en esta búsqueda, también encontré mi participación en fiestas y actividades culturales del barrio donde nací, en la institución educativa donde crecí y en los grupos de baile a los que tuve la posibilidad de acceder. Éstos

¹ Este efecto abstracto pero real, determina la cultura en general y se define como la concentración de dos o más funciones de diferente procedencia, vigorosamente entremezcladas en una sola forma, produciendo en razón a su convivencia, un eminente resultado. (Villalobos, 2006, p. 403).

cuentan como mis primeros escenarios, escenarios que me motivaron a mostrar mi baile en otros lugares diferentes a los mencionados y también a seguir aprendiendo más.

Entonces, bajo la necesidad de salir a buscar grupos o escuelas, a mis 15 años de edad me integré a una comparsa (Herencia Currambera) donde comencé mi proceso de aprendizaje formal. En ese espacio aprendí sobre la posición adecuada del cuerpo en general y la importancia de esto para la práctica de la danza; descubrí que existe toda una técnica y una razón de ser para cada movimiento frente a lo que se quiere interpretar. Allí encontré una línea transversal entre la pasión de un bailador y el esfuerzo de un bailarín, teniendo en cuenta que ambos poseen amor por lo que hacen, pero con características diferentes: un bailador es empírico, espontáneo, improvisador, aficionado y, por mi experiencia puedo decir que, se le complica aprender coreografías. Por su parte, un bailarín estudia la danza, la práctica como técnica, y desarrolla características como la disciplina, la memoria coreográfica, la flexibilidad, incluso es capaz de crear coreografías y obras de danza, características que no posee un bailador. Sin embargo tanto bailador como bailarín se complementan el uno al otro.

A partir de todo esto comprendo que, con respecto a la salsa, es una mezcla homogénea de sus dos formas de práctica, como bailador y como bailarín, puesto que la una contiene a la otra, por lo menos esto sucede en mi caso.

De lo anterior surgió la idea e inquietud por estudiar a fondo todo aquel ambiente que contuvo mi niñez, adolescencia y crecimiento en el baile, y realizar un proceso creativo de autoanálisis a través de vivencias que me llevaron a entender mucho más el porqué de mi pasión por esta música y baile popular que me corre por las venas. Me surge la necesidad de saber, ¿cómo influye el entorno social y cultural de la ciudad de Barranquilla en mi vida artística como bailarín de salsa?

Entonces, realicé un estudio de auto investigación sobre los sucesos más relevantes que viví en la ciudad de Barranquilla, que han apoyado mi formación artística. Este estudio

dió cabida a la exploración desde el cuerpo y a las sensaciones que llevaron a evocar momentos relevantes de mi vida. Con estos elementos se dió paso al proceso creativo a partir de la improvisación y utilización de diferentes elementos de la danza, como fusión y mezcla de movimientos en el baile de salón latinos.

Con base en lo anterior es posible exponer y relatar el proceso de mi vida artística a través de la creación de una pieza de danza, en donde se evidencian mis influencias, intereses, aprendizajes y experiencias artísticas, así como la contribución que ha tenido este entorno socio cultural de la ciudad de Barranquilla en mi transformación de bailarín a bailarín y los aportes de otros referentes artísticos. Además, este documento contiene una línea cronológica que expone todo el contenido de este proceso que hoy determina quién es Osvaldo Rincon como bailarín de salsa de la ciudad de Barranquilla, que espero sea idóneo para la consulta de otros compañeros y que además sirva de inspiración o de referencia para los estudiantes del Programa Danza, de la Facultad de Bellas Artes y otros programas afines de la Universidad del Atlántico.

El deseo de realizar este trabajo, está relacionado con el objetivo de reconocer y resolver preguntas acerca de mi identidad, gustos, inclinaciones y demás actitudes y comportamientos que he adquirido a lo largo de mi vida, centrando la investigación en el tema a estudiar, que es la salsa en mi entorno personal.

Blanco (2012) cita a Ferraroti afirmando que “‘La tesis central es que es posible leer una sociedad a través de una biografía’ (Iniesta y Feixa, 2006: 11). Sin embargo, el mismo autor explica: ‘El individuo no totaliza una sociedad global directamente. Lo hace a través de la mediación de su contexto social inmediato y de los grupos limitados de los cuales forma parte [...] De igual manera, la sociedad totaliza a cada individuo específico a través de las instituciones mediadoras’ (Ferraroti, [1983] 1988: 94)” (Blanco, 2012, p. 55). Teniendo en cuenta lo anterior, es de suma importancia realizar este proyecto porque permite dar una idea

de lo que ha sido el entorno social y cultural de la salsa en la ciudad de Barranquilla y su relación con mi formación artística (o mejor: como bailarín).

2. REFERENTES EN MI CAMINO A LA DANZA

Referente familiar

Mis primeros referentes en la música y la danza son mi familia, y posteriormente me vi influenciado por diferentes artistas y autores que me apoyaron en el proceso de la danza, de mi vida, y de la pieza *La Salsa y Yo*. Dentro de mis referentes familiares están mis tíos, tías, abuelos, primos y demás familiares han sido sujetos observados en las reuniones desarrolladas para celebrar cualquier cosa, ya que todo lo festejan. En éstas, yo veía su forma de bailar para imitar sus pasos y los más mínimos movimientos. Toda esa forma de bailar siempre me cautivó y fue así como aprendí a bailar. Uno de los recuerdos que más me marcó, fue cuando mi prima Liliana concursó en una competencia de bailadores de salsa, ya que desde ahí comenzó mi deseo de participar en las diferentes contiendas que hacían en la ciudad. Yo veía toda esa espontaneidad y derroche de alegría que expresaban estas bailadoras al momento de interpretar la salsa, y todo esto me motivó para ser un gran bailarín de salsa.

Sin embargo, teniendo en cuenta que mi vida es un gran referente, antes de pasar a los referentes artísticos, a continuación amplío los antecedentes de la experiencia de mi vida, a través de mi línea cronológica que fue realizada durante la primera etapa de mi creación y que en algún punto, también la considero resultado de este proceso de investigación creación. Aquí plasmo mi autobiografía a través de mi proceso artístico en la salsa: Yo como bailador y bailarín de salsa. Me apoyo en dicha biografía para coger momentos significativos y resaltarlos en la pieza de danza.

Línea Cronológica 1994-2021

1994-2000 Ambiente Familiar (Casa)

Desde que tengo uso de razón, en mi memoria están aquellas sonoridades que han marcado un pasado, un presente y un futuro en la música que escuchaba desde el vientre de mi madre, y luego en mi niñez, adolescencia, juventud, y aún hoy en día Sé que estará presente hasta el día de mi muerte. Hablo de la salsa y de toda esa gama musical que hay dentro de este género tan amplio, desde boleros, guaguancos, sones y el retumbe de los timbales que hacen parte de mi esencia. Por eso siempre al escuchar una salsa mi cuerpo se mueve inconscientemente, incluso hay ocasiones en que me emocionan tanto sus sonidos que se me aguan los ojos porque me hacen evocar momentos tanto familiares como dancísticos.

Además de la salsa, también nací escuchando rancheras y baladas, porque a mi mamá le gustaba escuchar a menudo esta clase de música, por esa razón crecí escuchando y aprendiendo las canciones de Rocio Durcal, Ana Gabriel, Juan Gabriel, entre otros artistas que han sido parte de mis referentes artísticos desde mi niñez.

En Barranquilla para esta época, tomaban fuerza modernas sonoridades, que gracias a los avances tecnológicos y las mezclas digitales que se generaban en ese momento, se creaban nuevos géneros y otros se transformaban, tal es el caso de la champeta y el regueton. También evolucionaba lo que denomino como “salsa romántica del caribe colombiano” (son caribeño); la llamo de esta forma porque tiene el swing musical de las costas del caribe colombiano, así como también sonoridades folclóricas del norte de Colombia.

1999-2012 Fiesta (Social y familiar)

Recuerdo que en cada fiesta familiar o del barrio siempre me gustaba bailar y aprender los pasos que hacían los grandes (mis tías y mis primos). No tuve el privilegio de conocer a mi abuelo materno, a quien dicen que le heredé muchos rasgos físicos y varias de mis actitudes, como por ejemplo la energía que tengo al bailar; por esa razón me colocaron su nombre. Dicen que fue el bailaror de bailarores, alegre y familiar, le decían “el trompo” porque era el alma de las fiestas, en cada celebración bailaba desde el principio hasta el final y nunca se cansaba; lo recuerdan con mucha nostalgia y muchas anécdotas lindas que escucho en cada reunión familiar, por lo que pienso que este gusto nace de esos genes que heredé por parte de mi familia materna.

En esas fiestas sociales y familiares se bailaba y escuchaba aquellos géneros musicales que estaban de moda en esa época, ritmos que aún siguen vigentes. Recuerdo que vi un video de la fiesta de la primera comunión de mi prima Liliana, en donde me encuentro bailando junto con los demás niños (primos, hermanos y vecinos). Yo tenía escasos 4 o 5 años y ya bailaba, me movía como un trompo loco.

Recuerdo además que bailaba junto con otros vecinos, las canciones de Shakira, sobre todo aquellos temas en los que ella hace fusiones con la música árabe. Esto me hace pensar en ella como uno de esos primeros referentes artísticos que, si bien me marcó en la niñez, hoy la tengo presente, porque con sus canciones comencé a bailar y gracias a ella también empezó mi gusto por la cultura, música y danza árabe.

2003-2006 Colegio (Primaria)

A mi nadie me obligó a bailar, ni tampoco me enseñaron. Aprendí de forma empírica observando mi entorno y así mismo lo demostraba cada vez que se me presentaba la oportunidad. Participaba en muchas actividades culturales del colegio, pues yo era quien montaba las coreografías grupales, y casi el 90% de las muestras de baile eran sobre la salsa. Tuve varias parejas de baile en la primaria, entre ellas recuerdo mucho a Nataly Campillo y Daniela Pertuz, quienes me acompañaron por muchos años en presentaciones culturales y del carnaval, realizando coreografías que creaba a partir de los pasos que veía en mi familia.

También recuerdo que existían otros bailarines que tenían el apoyo de sus padres para participar en diferentes escenarios, tanto de la ciudad como del país. Uno de ellos es Bleig Vuelvas, quien fue mi vecino y estudió en la misma institución que yo; siempre lo vi como mi competencia y a veces hasta sentía envidia porque quería estar en el lugar de él, ser reconocido por lo que hacía y bailar en muchos escenarios tanto locales, nacionales e internacionales.

Muchas veces duraba horas escuchando salsa, bailando y practicando en el cuarto, aprendiendo nuevos pasos de baile que veía en mi entorno, no tuve el privilegio de tener un maestro, como si lo tuvo Bleig Vuelvas, a quien le enseñó su madre y otros bailarines que veían futuro en él. Yo me dediqué a observar e interpretar la música como la sentía y a bailar cada vez que se me presentaba la oportunidad. Así pasaron muchos años en los que mi escenario fue el colegio (donde estudié mi primaria) y algunas fiestas, tanto familiares como de vecinos.

Entre mis repertorios coreográficos de esa época estaban: sonido bestial, timbalero, jala jala, que eran y son los temas más sonados en las celebraciones barranquilleras. También bailaba otras canciones como: Cali pachanguero, Amalia, y otras que no logro recordar.

Recuerdo mucho cuando mi prima Liliana participó en un concurso de bailadoras solistas en donde ocupó el tercer puesto. Toda la familia iba a verla y apoyarla en el estadero “salsa 8”, en el que cada viernes se presentaban estas chicas talentosas de la ciudad expresando esa espontaneidad en el baile, de quienes empecé a coger algunos pasos que realizaban en sus improvisaciones.

Para entonces ya tenía referentes de varios bailadores que eran contemporáneos míos como Keila Arisa, Bleig Vuelvas, Karen Escobar, Carmen Sarmiento; y otros un poco mayores como Allan Betancour y su hermana Evelin.

Anhelaba pisar otros eventos culturales, como el Carnaval de Barranquilla en alguna comparsa o danza (Franco, 2005, p.168). Me gustaba mucho la danza del garabato, pero también conocí la escuela y comparsa de salsa Herencia Currambera, la cual fue la pionera en incursionar como comparsa de salsa en dicho evento; varios de los bailadores y bailarines de salsa de la ciudad se formaron en esta institución. Yo quería pertenecer a ésta, pero mis padres andaban pendientes de los deportes que practicaban mis hermanos mayores y a mi no me apoyaron en la danza como tal.

Crecí, y en mi preadolescencia y adolescencia cambié de colegio dejando por un tiempo la práctica de la salsa, aprendí y adopté nuevas costumbres y bailes que estaban de moda en esa época. Sí, bailaba salsa de vez en cuando pero ya no en presentaciones. En este nuevo colegio pasé desapercibido, no me involucré en actividades culturales, ni en grupos de danza. En esa escuela estudié durante 3 años. Quise regresar a la institución donde terminé mi quinto de primaria, quería volver a estudiar con mis antiguos compañeros porque muchos de ellos eran mis vecinos y amigos, y así finalmente logré retornar en el año 2010.

Para esta época ya comenzaba a ir a fiestas con mis amigos y vecinos, existían las llamadas “tardeadas”, en donde se involucraron nuevos ritmos musicales de influencia isleña,

del reggae (Dancehall) y de otros ritmos electrónicos que entraban a la ciudad. Frecuentaba a menudo estas fiestas juveniles y bailaba desde el inicio hasta el final, cuando me iba para mi casa. Fue una época muy linda en la que conocí muchas personas, pero quemé esa etapa cuando ingresé a hacer danza de una manera más formal, y ya no me quedaba tiempo para ir a esas fiestas.

2010 - 2012 Colegio (Bachillerato)

Regresé al colegio donde terminé mi primaria, y como ya muchos me conocían me pedían que bailara en cada actividad cultural, fui muy popular y reconocido porque bailaba en casi todas las actividades que realizaba la institución, incluso muchas veces ganaba premios y reconocimientos por bailar, algunas personas me llamaban “estrellita salsera”. Mis repertorios en esta etapa fueron: cabo e, malanga, agua que va a caer, el títere soy yo, yo te doy si tienes la razón, y otras canciones que se me escapan. De vez en cuando bailaba en pareja con Carmen Sarmiento quien fue una bailadora de salsa y se convirtió en mi amiga, y con Paola Lopez quien bailaba en la comparsa a la que yo pertenecía, pero la mayoría de veces bailaba solo, consolidándome así como un bailador y bailarín solista. Durante estos 3 últimos años en la institución, viví una transformación en mi formación artística pasando de ser bailador a formarme como bailarín, porque en esta etapa comenzó mi proceso en la danza.

2009 - 2017 Comparsa y escuela (Eventos de carnaval y de la ciudad)

A la edad de 15 años se me presentó la oportunidad de entrar a esa comparsa en la que tanto anhelaba estar. Por medio de mi prima (Liliana Gutierrez) aproveché la propuesta y comencé mis ensayos de una, nunca se me olvidará ese día en el que comenzó mi proceso en la danza de una manera más formal. Anteriormente ya otro primo (Andres Ibarra) le había propuesto a mi mamá que me dejara bailar en la academia y comparsa de salsa en que él

bailaba, pero no se dio la oportunidad de entrar en ese momento, sino un par de años más adelante.

Quién dirigía en ese entonces la comparsa era Estela Gonzalez y quien coreografiaba era el pupilo más adelantado de la escuela Herencia Curramera, Allan Betancour, quien fue uno de los mejores bailadores y se ha posicionado como uno de los mejores bailarines de salsa de la ciudad de Barranquilla. Durante mi proceso dentro de esta agrupación lo admiré y deseaba algún día ser como él. En ese primer encuentro con la danza de una manera más formal, aprendí muchas cosas y también aprendí de mis compañeros que eran mi modelo a seguir.

Allan estaba conformando su propia escuela (Pasión Latina) con los bailarines que crecieron en la escuela y comparsa Herencia Curramera, y otras personas como yo que entramos en esa época. Él tiene influencia de otros estilos de baile salsa como el caleño, porque tuvo la oportunidad de competir en el mundial de salsa en Cali, por eso adopta ese estilo. Pero a pesar de bailar el estilo caleño, siento que la interpretación que le dábamos al baile seguía siendo barranquillero, y las coreografías eran más acordes con los golpes musicales.

Recuerdo tanto esa primera experiencia en los carnavales bailando en la vía cuarenta, me disfrute cada segundo de esos desfiles y no descansaba ni un instante. Fue algo inolvidable porque por fin se me cumplía el sueño de bailar en el carnaval y en los grandes eventos de la ciudad, como la coronación de la reina y la noche de comparsa. Cada vez que veía esos espectáculos tan hermosos soñaba con ser parte de esos shows, por esta razón sentía que lograba algunos de mis sueños en la danza.

En esta escuela y comparsa solo pude estar durante 2 años ya que surgieron algunos problemas y mi madre no me dejó participar más en ella. Fue entonces cuando conversé con

mi primo Andrés para que entrara a la academia y comparsa donde él bailaba, la Compañía de Danzas Matuna y Son Latino, dirigida por el maestro Federman Brito. Ingresé a dicha academia en el segundo semestre del 2011 y de inmediato comencé a ensayar y entrenar fuertemente para mejorar técnicamente. Sí tenía referentes acerca de muchas danzas folclóricas y populares del caribe, pero no tenía conocimientos a profundidad.

En esta academia mejoró mi formación artística notablemente porque intensifiqué los días de entrenamiento. Descubrí el amplio mundo de la danza, dentro del que estaban las danzas folclóricas, la danza contemporánea, algunas danzas internacionales y los bailes de salón; este último me gustó tanto, que seguí investigando y profundizando sobre éstos. Ser parte de esta compañía me permitió relacionarme con muchos maestros de la danza en la ciudad y estuve en los mejores eventos culturales locales, como lo son Coronaciones de la Reina del Carnaval, Pasión Caribe, Bicentenario de Barranquilla, la obra Musical *Carmen*, Chica Miércoles, y otros eventos nacionales en los que también tuve la oportunidad de participar y bailar salsa.

Cada año nos preparábamos para los carnavales a mediados de septiembre y octubre con el fin de bailar en los shows de noche de comparsa, coronación de la reina y los desfiles de carnaval. En los espectáculos de coronación participé desde el año 2011 hasta el año 2017, no hice parte de dichas funciones en los años 2015 y 2016. Siempre bailamos salsa y la modalidad era salsa en línea y un poco de cabaret, influenciados con algunos estilos internacionales como el estilo cubano y puerto riqueño, pero con la interpretación barranquillera. Las coreografías eran más acordes a la métrica y el conteo que con los golpes musicales.

En esa academia se bailaba de todo un poco, pero lo que más se mostraba era el repertorio de las danzas del carnaval y una que otra presentación de otro tipo de danzas. Hice parte de ésta hasta el año 2014, cuando me retiré porque quería buscar nuevos horizontes y

profundizar en lo que me gustaba. A pesar de salir de dicha institución, participé en la comparsa Son Latino en los años 2016 y 2017 solo para bailar salsa en los eventos del carnaval, y en el 2016 fuí invitado para viajar a Ecuador representando la delegación de Colombia participando en el repertorio carnaval.

2013-2020 Universidad (Investigación sobre la Salsa)

En el año 2013, en el segundo semestre del año, abren el Programa Danza, me inscribí y me presenté a la audición con una samba de salón. Fuí admitido y empecé a estudiar esta carrera. Aunque en un principio la tenía como segunda opción, en ese momento me enamoré tanto de la danza que cuando presenté el examen pasó a ser mi primera opción. En primer semestre cursé una electiva que me gustó y marcó mi vida, la cátedra se llamaba historiografía de la música afrocaribeña, salsa y latin jazz, dictada por el maestro Joaquin Dejanon. Sentí que esa asignatura me quedó “como anillo al dedo”, porque siempre quise investigar a profundidad sobre el origen y evolución de la salsa, en miras de fortalecer mi conocimiento para desarrollar mi trabajo de grado con este tema que me apasiona.

En ese entonces, tenía pensado graduarme con una obra de danza llamada *Origen y evolución de la salsa y sus diferentes estilos*, pero con el tiempo me di cuenta de la magnitud de la investigación y todo lo que conlleva profundizar en un tema tan extenso y debatible, que se me haría imposible hacer una producción académica y artística de calidad debido a la falta de recursos económicos, académicos y humanos que requeriría un macro proyecto como el que deseaba realizar.

Las frustraciones, relacionadas con la falta de una escuela de danza que reuniera las características que yo buscaba para mi formación en salsa, continuaban; y por esa razón en la asignatura de Metodología para la enseñanza de la danza, con la guía de la maestra Mónica Lindo, propusimos diseños de escuelas, compañías, corporaciones y fundaciones de danza.

En este proceso tuve la oportunidad de construir un PEI (Proyecto Educativo Institucional), el cual fue estructurado con las características que yo buscaba para formarme como bailarín, y le coloqué como nombre *Escuela de Danzas Alma Latina* con articulación a *La Fundación Artística Alma Latina*, esto quería decir que una conllevaba a la otra. Espero que algún día se materialice este gran sueño, en el que, jóvenes talentosos como yo, tengan la posibilidad de formarse en estos géneros de la danza y poder competir representando a Barranquilla y Colombia en las competencias de bailes latinos nacionales e internacionales.

En esta etapa universitaria tuve como compañero a Johnny Cabrera, quien posteriormente fue mi maestro y campeón mundial de baile deportivo en la modalidad de merengue. Para mí él era el mejor maestro de bailes de salón de la ciudad. Mi deseo por aprender más y más sobre los bailes latinos de salón era inmenso, y fue entonces cuando tuve la fortuna de encontrar en mi camino a este gran ser humano que se dispuso a compartir conmigo sus conocimientos en cuanto a la técnica de este estilo de baile, así como también sus experiencias de vida. Pensé que toda aquella frustración llegaba a su final, que por fin había encontrado a la persona idónea para que me enseñara todo sobre el mundo del baile latino de salón y así poder profundizar en la salsa, pero la repentina muerte de este maestro en el año 2015 me dejó a la deriva nuevamente.

Me vi obligado a congelar mis estudios universitarios durante 2 años, en realidad sólo iba a cancelar un semestre, pero tuve tantos inconvenientes que en mi último intento de regresar, me dije: “si no logro retornar a mi carrera me olvido de terminarla”. Finalmente logré reintegrarme en el año 2018. Durante ese tiempo que estuve fuera de la universidad viví varias experiencias como viajes internacionales, llevando a otros países, el folclor de Colombia y más exactamente de las danzas que hacen parte del Carnaval de Barranquilla. También participé de varios shows de quinceañeros, en donde presentamos en su gran mayoría “salsa”. Tuve un momento de quietud en la práctica de la danza, pero me di la

oportunidad de indagar más acerca de la salsa. Sin embargo, seguía deseando viajar a competir en algún mundial de salsa.

Como no encontré una escuela idónea en la que siguiera en constante conocimiento de la práctica de los bailes latinos, recurrí a la escuela de danzas árabes Shamsia Bellydance dirigida por la maestra Tatiana Gutierrez, certificada en Egipto, quien muy amablemente me acogió en su escuela con una beca. Estas danzas también han sido de interés y han fortalecido mi propia danza, mi técnica y mis movimientos en los bailes latinos.

Absorbí todos los conocimientos que me brindaba esta maestra y tomé algunas de sus cualidades, como por ejemplo, su forma de enseñar y la deconstrucción de movimientos para crear coreografías, así como no desperdiciar cada instrumento o golpe musical e identificar la cualidad de movimiento apropiada para cada percusión o sonido. Durante mi paso por esta escuela descubrí que las melodías y las danzas árabes tenían mucha similitud con las danzas latinas, porque están compuestas por varios ritmos tanto populares como folclóricos. Muchas canciones cambian de ritmo durante el desarrollo de sus melodías y contienen toda esa mezcla musical en un solo tema, así como también ambas poseen esa esencia que identifica a sus naciones a través de su folclor.

Seguí mi camino y durante mis momentos de investigación me encontré con la vida de Celia Cruz, de inmediato me enamoró su historia de vida y el gran repertorio musical que la hace ser reconocida a nivel mundial, por lo que intenté postularme para obtener una beca de creación del portafolio de estímulos en la secretaría de cultura de la ciudad de Barranquilla, con la propuesta escénica *Viviré*, pero no logré tener todos los requisitos listos a tiempo.

Mi deseo era llevar a escena una pieza danzaria que tuviera como eje central los bailes populares del caribe, también quería mostrar esa diversidad musical que tenía Celia Cruz en

sus repertorio, y tenía como firme propósito presentar toda esa gama sonora que contiene la “salsa” a través la interpretación dancística de sus canciones.

Al llegar a sexto semestre me encontré con una batalla por luchar y junto a mis dos compañeros (Liset y Denilson) hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para lograr tener el énfasis en bailes de salón y lo logramos. Es así como la docente Yanny Manotas se encargó de nuestra formación técnica y fue quien nos preguntó cuál es nuestro pensamiento en cuanto al trabajo de grado. Yo estaba bastante claro en que quería realizar la propuesta de la obra *Viviré*: sin embargo, ella nos propone trabajar juntos y aunque lo intentamos con toda la disposición, no funcionó. Yo deseaba continuar con mi propuesta inicial.

Debido al gran tamaño de la propuesta que planteaba, me vi obligado a cambiar la propuesta por una pieza de danza que había realizado en la audición de mitad de carrera llamada *Indra*. Esta pieza cuenta la historia de un joven homosexual que lleva una doble vida, en el día se hacía pasar por “heterosexual” para evitar prejuicios y discriminación en la sociedad y en su trabajo, pero en la noche vivía como transformista y recurriendo a los bares gay para liberarse y hacer lo que no podía realizar ante la sociedad.. Los elementos de la danza a los que iba a recurrir eran principalmente los bailes de salón y el jazz, implementando otras técnicas como la danza contemporánea.

Esta fue mi segunda opción para la investigación-creación que quise materializar para graduarme, pero debido a no contar con el acompañamiento adecuado (debido a que durante el laboratorio de creación de sexto semestre, al finalizar, la cantidad de laboratorios fue mínima, porque apareció la pandemia) durante el proceso de investigación no lo pude realizar. Entonces me proponen sistematizar el proceso de la asignatura Laboratorio de investigación creación con énfasis en bailes de salón, pero en vista de mi falta de interés hacia ese tema, tampoco lo desarrollé.

En séptimo semestre me asignan asesora (Angela Gámez) y en medio de las discusiones con ella acerca del trabajo y la desmotivación sobre este, llegamos finalmente a lo que realmente me ha interesado estudiar y profundizar: la salsa. En medio de este proceso logré encontrar elementos valiosos como: la investigación etnográfica sobre mis vivencias y experiencias con la salsa, la autobiografía, la escritura de textos y proyectos.

Estos son mis referentes artísticos que tomo como antecedentes para la realización de este proyecto de grado.

Referente Ancestral

Teniendo en cuenta la gran influencia que han tenido en mí, dentro de mis referentes ancestrales está el grupo étnico Yoruba, tribu africana que trajeron a América en tiempo de colonia para esclavizarla. En este venían reyes, príncipes y princesas quienes mantuvieron sus costumbres y creencias, y en muchos países del continente americano se mezclaron con las culturas nativas y colonizadoras formando así una sincretización, como es el caso de la santería en Cuba. “La Regla de Ocha, nacida de la sincretización yorubacatólica, recibía la confirmación de su legitimidad.... Los sistemas adivinatorios que, según sus creyentes, ayudan a conocer el presente, el pasado y el futuro, a avizorar e impedir desgracias, confirmar intuiciones, guiarse en la vida material y espiritual.” (Bolívar, 1990, p. 10)

Ellos adoraban a dioses y deidades africanas. En los cabildos que se realizaban en tiempos de colonia, pudieron fortalecer su cultura, la música y danza como epicentro de festejo en medio de tanto sufrimiento por parte de sus esclavistas. Estas manifestaciones artísticas han pasado de generación en generaciones a través de la oralidad y la práctica, contando hoy en día con muchas danzas folclóricas afrocubanas, danza y música que ha permeado en mí, y generado el gusto por interpretarlas; por eso mi interés sobre esta cultura es netamente artística, tomando elementos dancísticos y musicales para llevarlos a escena en

mi trabajo de grado, representando esa herencia africana que poseo e interpreté a través de mis movimientos.

Referente Artístico Relacionado con la Salsa

Un gran artista que me inspira es aquel conocido como “El príncipe de la salsa”, Luis Enrique Mejía López, uno de los pioneros de la salsa romántica. A través de su libro autobiográfico, *Luis Enrique* (Mejía, 2017), él abre su corazón y revela los detalles de su vida personal y artística. Es pertinente tomar a dicho autor como referente para mi trabajo de grado, enfocándome solamente en la parte artística, ya que encuentro similitudes porque hago una descripción parecida a la que dicho autor relata en su obra.

Me inspira la forma en la que el maestro Luis Enrique expone las etapas de su vida y todo lo que tuvo que pasar. Este antecedente es un apoyo para la descripción de la línea cronológica en la cual evidencio mi experiencia, a partir de los inicios personales como bailarín dentro del ámbito familiar hasta llegar a la academia y formarme como bailarín.

En este libro autobiográfico, el maestro Mejía relata su historia de vida desde su niñez hasta su adultez y así consolidarse en un gran artista del género musical de la salsa romántica, contando todas sus vicisitudes y problemas por los que tuvo que pasar. Llegando a su adolescencia decide emigrar a los Estados Unidos sin documentos, por tal razón pasó por muchas dificultades y le tocó recurrir a cualquier trabajo para poder subsistir. Nunca se rindió con la música, ya que llevaba esta vena artística en la sangre, al provenir de una familia de artistas, poetas, músicos y compositores.

Relata que estudia música desde el colegio y de ahí comienza su formación musical. Años más tarde se vincula a orquestas de jazz, rock y salsa en la ciudad de Los Ángeles, y en el año 1984 se le presenta la oportunidad de viajar a Miami, para consolidarse como músico y cantante. Tiempo después entre 1986 y 1987 llega su primer contrato en una importante

casa disquera en la cual crece como artista y surge con varios éxitos y es la disquera la que le ayuda a legalizar sus papeles. También afirma que para escribir su historia tal cual es, tuvo que recurrir a su familia para preguntarles de aquellos momentos que no lograba recordar, para no dejarlos por fuera de su autobiografía.

Este es un antecedente me aporta a la realización de la descripción de mi línea cronológica, algunos referentes me aportaron desde la escritura y lo relaciono en mi pieza porque es un artista relacionado con el género pilar de mi pieza dancística.

Referente Académico Relacionado con la Salsa

Dentro de mis antecedentes acudo al trabajo de grado de la egresada del Programa Danza de la Universidad del Atlántico, Rosisela Suarez Hernandez, el cual se denomina, *Aproximación Para Una Caracterización De La Salsa Como Estilo De Baile Barranquillero Dentro Del Género De La Danza Popular (2017)*. En este trabajo se realiza una investigación acerca de la salsa en la ciudad de Barranquilla, en el cual se documentan las diferentes dimensiones de este baile en la ciudad, tales como la llegada de ésta a la ciudad, la aceptación por parte de los ciudadanos y el estado actual del estilo de baile barranquillero. Recurro a este trabajo porque me permite conocer el contexto generado por el movimiento salsero durante varios años en Barranquilla, desde el origen de este ritmo musical, la llegada de ésta a la ciudad, su evolución, desarrollo y cambios en dicho territorio.

Suarez concluye que la salsa es un movimiento popular creado por diferentes fusiones musicales caribeñas y norteamericanas que se han expandido por el mundo; llegando a la ciudad de Barranquilla en las décadas de los 60 en donde tuvo una gran aceptación, permeando la identidad del barranquillero. Esto genera el surgimiento de un gremio de bailarines de salsa en la ciudad, quienes en las décadas de los 60 y 70 se reúnen para escuchar, disfrutar, bailar y hacer enfrentamientos y duelos bailables. En cuanto a la salsa como espectáculo, coreográfico y práctica académica, actualmente existe una desapropiación por

las nuevas generaciones que se han influenciado por otros tipos de baile, música moderna y estilos de salsa distintos al estilo barranquillero.

En conclusión, el referente de Suarez lo tomo como ese antecedente que me permite conocer más a fondo el movimiento salsero en Barranquilla, y desde allí improviso recordando y evocando esas épocas en las que era bailaror y bailaba en diferentes escenarios como colegios, fiestas y verbenas², entre otros.

Referente Artístico Relacionado con la Danza

Uno de mis referentes coreográficos, es la icónica obra de danza *Barrio Ballet* estrenada en el año 1986, dirigida por la maestra y bailarina de ballet Gloria Castro, directora del Instituto Colombiano de Ballet Clásico INCOLBALLET. Es una pieza dirigida por el maestro y coreógrafo cubano Gustavo Herrera, inspirada en los sucesos populares de la ciudad de Cali, con los poemas y sonoridades propias del caribe y latinoamérica, imprimiendo una representación europea en los movimientos realizados durante la obra, que juegan con la mezcla de las acciones propias de los bailes populares, fusionando así los movimientos del ballet y de dichos bailes. Tomo este referente porque me permite observar la manera de mezclar técnicas dancísticas, lo cual puedo aplicar en mi pieza coreográfica, en donde trabajó bailes populares, baile de salón, danza arabe y otros elementos dancísticos que se fusionan en la interpretación, a partir de lo que me genera las sonoridades del ritmo salsa en mi cuerpo.

Barrio Ballet representa un cambio de la mirada estética a la forma de baile en la salsa. En sus escenas, la obra muestra una transformación de la salsa en la ciudad de Cali, desde los barrios hasta las escuelas, desde una fusión del ballet y la salsa.

² El baile de verbena es, en el ámbito del Caribe colombiano, pero también de otras regiones del país, el nombre que recibe una de las concentraciones festivas de raigambre popular más significativas (por supuesto para quienes le otorgan esa valoración), pero a su vez detestada por los contradictores de los intra y los extra contextos verbeneros. (Herandez, 2012, p. 92)

Esta obra me genera un contraste entre el ballet clásico y la esencia popular de los barrios, lo cual relaciono con mi corporeidad, cómo mi cuerpo, que está lleno de fusiones e influencias de diversas culturas, tanto nativas como extranjeras. Algunos momentos de la obra me marcaron; este es el caso de la escena del río, en donde se ven esos cuerpos con una estética y una poesía en sus movimientos hermosos y fluidos, eso me lleva a esa unión del río Magdalena y el mar Caribe, porque yo me identifico como río y mar al nacer en una ciudad que cuenta con estos recursos naturales.

Otra escena relevante (personalmente) es la del son, en donde comienzan a mezclarse todas esas sonoridades de percusión. Y por último, la escena del timbalero en donde se muestra toda esa gama de colores y cuerpos diferentes, que aunque hacen lo mismo se nota que cada uno interpreta su movimiento de una forma diferente; también hay bailarines con diferentes rasgos físicos y características distintas, mostrando toda esa diversidad con la que cuenta nuestro país.

Me llama la atención cómo hacen esas fusiones en sus movimientos, las acciones de la cadera, torso y pies. En cuanto a la sonoridad de esta obra, resuena en mi cuerpo en diferentes partes como mi pecho, hombros, torso, piernas y cadera, y al trabajar directamente con ellas, siento la necesidad de recurrir a movimientos vibratorios, fluidos (movimientos afro y estilizados), disociados³ y de contracción.

Referente Académico Relacionado con la Danza

Uno de los referentes académicos que apoyó esta producción creativa y escrita es Karen Lorena Lozano Bolívar, Especialista en Desarrollo Humano con énfasis en Procesos Creativos y Afectivos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien plasma en

³ Es la actividad voluntaria cuyo objetivo es el movimiento de grupos musculares, independientes unos de otros, realizando de una forma simultánea movimientos que no tienen el mismo objetivo dentro de una misma conducta. “Movimientos fragmentados”. (Carcamo, 2013)

su trabajo de grado una autobiografía a través de la danza contemporánea en una obra llamada *Yoica*.

Es de suma importancia resaltar este referente, ya que hace un gran aporte a este proyecto; con temas como la autobiografía, la composición coreográfica y las sensaciones de dicha autora durante su proceso creativo, provocadas por aquellos momentos relevantes de su vida. Es todo esto base fundamental para la realización del documento y el ejercicio escénico producto de este trabajo de grado.

Referente Artístico Relacionado con la Música Internacional

En mis referentes musicales no podía faltar una de las artistas latinas más icónicas con gran influencia en el mundo, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, más conocida como Celia Cruz, “la guarachera de Cuba”. Ella y su voz prodigiosa enamoraron a más de uno con sus canciones, y sus participaciones en diferentes orquestas como voz principal. Son innumerables los temas suyos que hacen parte de mis preferencias musicales, y por ende, Celia fue, es y será uno de los referentes que más ha marcado e influenciado en mi proceso artístico. Lo anterior, debido a que la escucho desde que tengo uso de razón, y con el tiempo he descubierto que además de que fue de las pocas mujeres cantantes de salsa, más exitosas del mundo, también fue una artista muy completa al ser una de las divas pioneras en el mundo artístico de la música, sus pelucas, peinados, maquillajes y moda tan extravagante que usaba, influenció indiscutiblemente mi admiración hacia ella.

“He cumplido con aquel deseo de mi padre, de que fuera maestra, ya que a través de mi música enseñó a generaciones de personas sobre mi cultura y la felicidad que se encuentra en la vida. Como intérprete quiero que las personas sientan, que sus corazones canten, y que sus espíritus se disparen”.

(Celia Cruz, 1997)

Celia Cruz ha marcado mi vida, es una de las artistas que más he escuchado gracias a mi familia. Cuenta con un gran repertorio de todas las ramas de las sonoridades de la (denominada) música antillana, canciones que han estado en mí desde la espontaneidad, siendo su voz la melodía que más me complace; al escuchar sus canciones se evidencia esa poesía con la que interpreta muchas de sus vivencias, su cultura y otras cosas más que resaltan en esa voz prodigiosa, que seguirá viva mientras sus canciones resuenan por todo el planeta.

Con las canciones de esta artista, siendo su voz protagonista de ese sentimiento que desborda en mí la emoción desenfadada, logró interpretar con cada parte de mi cuerpo, comenzando con una sensación profunda que luego se va incorporando inconscientemente a mis hombros y torso; así también, la vibración de mis piernas me permite mover mis caderas. Muchas veces sin la necesidad de bailar solo me inspira a soñar y fantasear con hacer coreografías de sus más destacadas canciones, utilizando cada instrumento y los cortes musicales. Celia despierta en mí sensaciones que quizás no he experimentado al escuchar otras voces artísticas del género musical de la salsa, me inspira a crear.

Referente Artístico Relacionado con la Música Nacional

Otro referente musical que no podía faltar en mi trabajo de grado es el legendario Joe Arroyo “el Joe”, Álvaro José Arroyo González, compositor e intérprete colombiano, llamado “El sonero de América”, y apodado en la ciudad de Barranquilla como “El centurión de la noche”. Este cantautor, integrante y voz líder de diferentes orquestas importantes de Colombia en el transcurso de toda su vida crea destacados éxitos musicales que perduran y siguen vivos en la actualidad. El Joe crea su propio ritmo denominado con la derivación de su nombre: el *Joesón*. Esto lo logra por la realización de las fusiones de ritmos colombianos y caribeños, convirtiéndose en el pionero de la forma de fusión “pancaribeña” (llamado son caribeño) en la década de los 80.

Recurro a este referente porque desde niño me ha marcado su música. Crecer en una ciudad que acogió a este artista como su hijo, repercute en que haga parte de mi identidad, en cuanto a la música que escucho, consumo, y bailo. Este artista es “costeño” al igual que yo, y ambos fuimos influenciados con las sonoridades tanto del caribe colombiano, como del gran caribe.

Su timbre de voz es único, su música es un detonante en mi forma de bailar, ese goce que siento en mis hombros, torso y cadera que me permite realizar movimientos entre “el merecumbé y la salsa”. Hablo de esa fusión que siento en mi corporeidad desde lo musical y loailable.

Referente Musical Relacionado con Sonidos de Percusión en la Salsa

En mis referentes sonoros encuentro a este gran artista compositor y percusionista, Ernesto Antonio Puente, más conocido como Tito Puente, y apodo como “El rey del timbal”, quien se destaca por ser uno de los mejores músicos del género de la salsa, que desarrolla una espléndida fusión de jazz y ritmos antillanos. Este artista obtuvo cerca de doscientos álbumes en su discografía e hizo parte de las mejores orquestas del mundo, compartiendo escenario con grandes artistas de la música latina como La Lupe, Celia Cruz y Oscar de Leon.

Este autor crea las mejores “salsas bravas o descarga”, como les llamamos en la ciudad de Barranquilla a las salsa que tienen mucha percusión y timbal, temas que han sido interpretados por grandes bailadores y bailarines de todas partes del mundo, por lo cual se le llama “El rey del timbal”.

Escojo a este artista, porque es el creador de la mayoría de los temas salseros que más me gustan y que he bailado en diferentes escenarios.

Para mi es muy difícil escoger una canción de salsa como favorita, ya que me identifico con muchísimas canciones que me evocan sentimientos y me hacen vibrar cada vez

que las escucho: es inevitable bailarlas, así sea de forma inconsciente. Por esa razón escojo como referente el sonido del timbal, presente en muchos temas del gran maestro Tito Puente. La percusión del guaguanco representa ese goce y es el medio para llegar a canciones como: *timbalero, sin timbal, sonido bestial, aguanile, quimbara, cabo e, pa' la paloma, el títere, bailadores, el monstruo.*

3. CONCEPTOS PARA MI CAMINAR EN LA DANZA

Según mi caminar en la danza, es indispensable traer a este trabajo de grado conceptos fundamentales para aclarar nociones sobre la salsa, como género musical yailable, y la danza como esa expresión artística, espontánea, de liberación social, popular y colectiva que tienen todas las comunidades del mundo. Además, no pueden faltar los conceptos de bailarador y bailarín, ya que durante todo el documento hablo acerca de esa transformación que se ha dado en mi vida.

La **salsa** es un género tanto musical como dancístico, nacido de fusiones musicales entre el jazz y diferentes ritmos cubanos y afro caribeños. La mezcla de todas esas sonoridades y el aporte musical de países latinos como Puerto Rico, República Dominicana y Colombia, entre otros, permitieron una evolución de estas melodías a través del tiempo, consolidando un género que hoy se conoce comercialmente como “salsa”, con la finalidad de expresar el sentimiento latino, especialmente urbano en su sonido, espíritu y lírica.

La salsa para mí es ese ritmo musical y dancístico que me permite ser libre y expresar el sentir, la alegría, la espontaneidad, el goce y esa pasión infinita que retumba y vibra en mí al escuchar estas sonoridades y me impulsan a demostrar ese sabor arrebatado que hace parte de mi esencia.

Este género de música y de danza trasciende las fronteras del mundo, esparciéndose por todo el planeta como un nuevo ritmo de baile latino. En Colombia entra por Puerto Colombia y el puerto de Buenaventura; así llega a las ciudades más cercanas (Barranquilla y Cali) en la década de los años 60, y poco después se expande por todo el país, teniendo aceptación, en principio, por los barrios populares. A partir de allí se crean diferentes estilos de baile salsa, como el “caleño, el bogotano, el barranquillero y el paisa” según el Plan Nacional de Danza (2010-2020, p. 54) .

La forma como se divulga el incipiente movimiento de la salsa en Barranquilla (Colombia) en los años sesenta muestra su evidente carácter de música marginal consumida por un sector de los estratos populares. Fue un largo proceso que se inició en los años cuarenta y cincuenta degustando las sonoridades musicales de Cuba, llegadas desde La Habana. (Stevenson, 2005)

En estos sectores de clase baja y media surgieron agremiaciones de **bailadores** que se reunían para improvisar con las melodías de la salsa. Éstos se caracterizan por una serie de cualidades y patrones que permiten identificar su espontaneidad, goce y la manera lúdica con la que disfrutan de este baile. Ulloa, afirma que los bailadores son aquellos quienes gustan del baile como una práctica lúdica - “el baile social” – ligada al ocio y el buen uso del tiempo libre, realizada por el placer que provoca y por el deseo o las intenciones que lo motivan, sin pretensiones de profesionalismo, ni de participación en el espectáculo. (2008, p. 252)

En este sentido, los bailadores son personas que frecuentan lugares de encuentro social, cultural y de esparcimiento en el que se disponen a compartir con familiares, amigos y conocidos para disfrutar de la escucha y el baile de este producto musical llamado “salsa”.

Poco a poco el género, tanto musical como dancístico, adopta estilos propios, codificaciones y nombres para sus pasos característicos. La salsa es definida por el Plan Nacional de Danza (2010-2020) como danza popular: “Este género recoge manifestaciones que sin contar con la base en la tradición de los pueblos se han manifestado y globalizado, logrando una práctica ampliamente apropiada” (p. 53). Así, esta manifestación se cataloga como danza que al principio era netamente popular. Algunos bailarines crearon sus escuelas codificando cada paso, empezando a academizar la práctica de la salsa, compartiendo sus conocimientos para la formación de nuevos bailarines en este género dancístico y así escenificar coreografías en espectáculos y competencias de baile.

Los **bailarines** son también bailadores, que no solo desarrollan esta práctica de una manera lúdica, si no también, como una práctica profesional; que requiere de una disciplina sometida a ejercicios pedagógicos formalizados, cuyo fin, es el de poder participar en espacios competitivos públicos o privados, demostrando un mayor dominio en la interpretación del baile de la salsa. (Arredondo, 2014, p.89)

Es aquí en donde se encuentra la diferencia entre un bailarín, cuya connotación se relaciona con lo aficionado y empírico, y un bailarín, con un grado de formación, dedicación y disciplina en cuanto a la práctica y la técnica de la danza.

Según el Plan Nacional de Danza (2010 - 2020),

Como concepto total, la **danza** engloba una multiplicidad de vertientes, géneros e intereses, y al ser entendida como práctica social hace borrosas las fronteras y permite encontrar eslabones que la revelan como cuerpo de conocimientos. De un lado, abarca categorías propias de la práctica y comunes a todos los géneros como cuerpo, movimiento, espacio, percepción, comunicación; todo ello fluyendo en una riqueza y diversidad de lenguajes. (p.19)

Todos los pueblos, culturas y comunidades del mundo se expresan a través de la danza como medio de liberación, ritual y celebración en conjunto. En algunos casos, esta danza pasa de generación en generación como un requisito social y en otros, además es considerado como un arte escénico. Así, este es un fenómeno universal que está presente en todas las civilizaciones como medio de expresión del cuerpo.

“En todos los rincones de Colombia se baila, esta afirmación habla de un pueblo que encuentra en su cuerpo, en el movimiento, un medio para expresar, para trascender la muerte y doblegarla, un lugar para la resistencia y para la vida” (Plan Nacional de Danza, 2010 - 2020, p. 51). Esto quiere decir que en todo nuestro país se danza, es un derecho que tienen

todas las comunidades para expresarse. Ahora, en mi ciudad, Barranquilla, se baila desde el vientre; se baila con los sonidos y melodías de la música popular y folclórica que nos rodea y retumba en cada rincón, eso hace que muchos barranquilleros seamos bailarines desde niños.

4. PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ESCÉNICA DE LA SALSA Y YO

Este trabajo de grado es desarrollado como un proceso de investigación creación, que como dice Daza (2009) “(..) puede apostarle al conocimiento del ser a través de la exploración técnica artística, más aún a través de la práctica artística” (p. 90). En este campo, como guía para estructurar el proceso creativo, también tomo cosas de otro tipo de investigación, la autobiografía que es considerada como:

El trabajo que una persona hace de sí misma, sobre sí misma, para sí misma y consigo misma. Para ello la persona se narra a sí misma. Narra su vida o algunos aspectos de ella, exponiendo, reflexionando, analizando. Esta narración puede ser oral o puede ser escrita. (López, 2007, p. 14)

Entonces, para el desarrollo de este trabajo realizo tres etapas, las cuales son necesarias para la ejecución del proceso metodológico. Efectivamente comienzo por la escritura de mi línea cronológica (la cual es fundamental para la composición artística), posteriormente desarrollo laboratorios creativos y finalmente sistematizo todo el proceso. Es importante aclarar que las etapas de creación y de documentación fueron desarrolladas al mismo tiempo, mientras que la etapa conceptual y de escritura autobiográfica fue desarrollada en un momento aparte, aunque también fue fortalecida posteriormente, gracias a los recuerdos que venían a mi cuerpo con el desarrollo de los laboratorios. A continuación, describo las diferentes etapas realizadas para este trabajo de grado.

Etapas 1: Autobiografía

En esta etapa comienzo a recordar, describir y escribir todos los momentos de mi vida en los que está involucrada la salsa, desde mi nacimiento hasta la actualidad, y en el cual plasmo cada ciclo por el que pasé. Todos estos relatos me ayudaron a escoger aquellos momentos

que considero son los más significativos y a partir de los cuales realizo la construcción de la investigación creación.

Para establecer la secuencia de la pieza planto una serie de escenas, las cuales son organizadas escuchando mi proceso personal. En un principio trabajo a partir de la organización que me plantea el escrito de mi línea cronológica, pero en un punto del proceso creativo y en diálogo con mi asesora, hallo la necesidad de descartar ese orden y dejar fluir mi deseo personal como intérprete creador, al contar los ires y devenires de mi historia.

Entonces, encuentro una distribución de las épocas que escojo de mí línea cronológica, para la realización de la pieza de danza.

1994-2015: Ambiente familiar. En estas fechas muestro mi nacimiento, y toda esa influencia de la raza negra que ha predominado en mis comportamientos. Esta época también representa el reconocimiento de tener el gen africano incorporado en mi cuerpo.

1999-2020: Ambiente familiar y social. En esta época es cuando empiezo a bailar e imitar a todos los bailarines que veía en mi familia y en mi barrio. Representa lo que siente mi cuerpo al escuchar los golpes percusivos de la salsa.

2003-2012 Colegio. Aquí represento la etapa en que fui bailarín empírico solista, cuando empecé a formarme en la danza y a involucrarme con parejas de baile.

2013-2020 Formación y universidad. En esta última etapa se muestra el estado en el que me encontraba mientras el desarrollo de este trabajo de grado, represento varias frustraciones que me han permitido adaptarme a otras realidades, aprender otras técnicas involucradas en mi estilo de baile y la falta de una pareja.

Teniendo en cuenta lo anterior, la pieza de danza está compuesta por 3 escenas, en donde se relacionan las diferentes etapas de mi vida, de la siguiente manera:

1RA ESCENA

2DA ESCENA

3RA ESCENA

1994-2015 1999-2020_+_2003-2012 2013-2020

Etapa 2: Laboratorios e improvisaciones

Esta segunda etapa llamada laboratorios e improvisaciones, se compone de diferentes fases, teniendo en cuenta los últimos semestres de curso en el Programa Danza. En la primera fase de laboratorios de creación, comienzo a explorar desde las sensaciones, las emociones y lo que me produce estar en el encierro durante todo el confinamiento; partiendo de todas esas sensaciones desde desarrollo los siguientes laboratorios de creación:

- Mis primeros ejercicios de improvisación salieron de la ducha, en donde acostumbro a bailar cada vez que me baño, de ahí me surgen movimientos interesantes que luego plasmo en un espacio más amplio (el patio de mi casa). Con esas frases coreográficas de improvisación parto para seguir explorando en la búsqueda de acciones, que me permitan continuar desarrollando el laboratorio creativo.
- Mi siguiente ejercicio de laboratorio, es la exploración con el espacio y con los elementos que tengo en mi entorno. Camino y corro por todo el lugar donde practico, con estos recorridos busco explorar e improvisar con las cosas que me rodean, para así encontrar movimientos, sensaciones y objetos que me sirvan para la composición coreográfica.
- El tercer ejercicio de exploración es la deconstrucción de movimientos de los bailes latinos de salón, la fusión y la búsqueda de otros elementos de la danza, y el aporte en el desarrollo de otras cualidades de movimiento para la pieza de danza.

- El último ejercicio es escuchar la música que evoca momentos, sensaciones y recuerdos, estudiando así cómo empalmar la coreografía realizada durante este tiempo de laboratorios y la práctica de la pieza coreográfica.

El resultado de esta primera fase es una de las escenas de la pieza de danza *La Salsa y Yo*, y se da en el espacio de Laboratorio de investigación creación con énfasis en bailes de salón. Esta escena llamada *En busca de una pareja* muestra que el bailarín se encuentra en una etapa de su vida en donde no tiene una pareja de baile para seguir desarrollando su proceso artístico, por lo que se siente frustrado, queriendo no sólo tener a una pareja de baile femenina sino también deseando tener un pareja masculino.

Para la segunda fase de laboratorios e improvisaciones de creación, se hace un análisis de los referentes, en donde se identifican cuáles son los elementos que pueden servir para continuar el montaje coreográfico de la pieza danza.

Comienzo por el referente coreográfico de *Barrio Ballet*, a partir del cual analizo, veo, bailo y se escribo; luego selecciono algunos elementos que me interesan, porque me aportan para la composición y estructuración de la pieza; por último realizo varios laboratorios de improvisación con el propósito de hacer un pequeño fragmento con base en lo que me gusta de esa obra tomada como referente.

Con el siguiente referente que es el trabajo de grado de Rosisela Suarez, hago un proceso parecido, pero en este tomo otros elementos, como la improvisación del bailarín de salsa, la espontaneidad y las características que tienen estas personas empíricas, para posteriormente extraer toda esencia y vincularla con en esta pieza de danza. Con esto hice una relación entre ese trabajo y el mío por lo que son muy similares, ya que tratan un tema en común que es la salsa en el contexto barranquillero.

En este laboratorio por más que intento realizar el ejercicio de leer, escuchar lo que leo, y bailararlo, no logro cumplir con esos objetivos y redacto una reflexión en donde expreso que no me siento cómodo haciéndolo; pero en el desarrollo de esa reflexión encuentro un elemento muy importante para mí, como lo es la sonoridad, y me pregunto: ¿qué tanto me afecta el sonido o qué tanto me impulsa para escribir, moverme y crear?

En conclusión, el referente de Suarez lo tomo como ese antecedente que me permite conocer más a fondo el movimiento salsero en Barranquilla, y desde allí improviso recordando y evocando esas épocas en las que era bailarador y bailaba en diferentes escenarios como colegios, fiestas y verbenas, entre otros.

Con el referente musical Celia Cruz, exploro e improviso desde su música instrumental, específicamente desde su canción *Quimbara*, para no enfocarme en su repertorio completo, ya que no es mi objetivo con esta pieza de danza. Escucho esa canción y analizo cómo resuena en mí, descubro que este guaguancó saca toda esa herencia africana que llevo en mi sangre e improviso con aquellos movimientos que hacen los afrocubanos en sus danzas de los dioses Yoruba⁴. Esto me permite realizar una composición coreográfica, teniendo en cuenta que estos guaguancos provienen de la percusión africana.

En cuanto a Joe Arroyo, recurro a él como ese personaje afrocaribeño (costeño) y analizo toda esa esencia costeña que va impregnada en mis movimientos corporales. Realizo la escucha de la música, posteriormente hago una improvisación en donde encuentro movimientos del merecumbé y del merengue, y luego tomo pasos de ahí y

⁴ Cultura religiosa que a fuerza de imposición se hizo itinerante y a voluntad de sus representantes contemporáneos, aquellos iniciados en sus cultos ancestrales, hoy traspasa las fronteras de muchos países para situarse en ellos como heredera de las tradiciones religiosas propias de Cuba, Brasil o Haití, porque son naciones que constituyen fieles exponentes de dicha religiosidad afro en América Latina. (Hodge, 2012, p. 1)

los estructuro en algunas coreografías. Con base en todo lo anterior también encuentro tantas danzas que hacen parte de mi entorno como lo son: el garabato, la puya, el merecumbé y el porro.

Tito Puente es tomado como un referente desde la percusión de la música salsa. Su música la exploro desde antes de comenzar este proceso de trabajo de investigación creación. Con estas sonoridades del timbal exploro cualidades de movimiento como las vibraciones, los rebotes y las ondulaciones, así como también exploro la danza árabe, que fusiono simultáneamente con movimientos salseros; lo anterior lo siento en mi cuerpo con vibraciones, ondulaciones y rebotes. Por lo tanto la escena de los timbales la propongo como ese fragmento de improvisación del bailarín y bailarín que expresa el baile desde su sentir.

Llega un momento en el que el proceso creativo se detiene y me lleva a analizar la creación de las secuencias de movimientos para la escena *El Timbal*. A pesar de tener las herramientas necesarias para estructurar una coreografía, una parte de mí no puede dejar de ser aquel bailarín espontáneo que se mueve según le dicta la música y deja fluir sus sensaciones más inmediatas para disfrutar de la melodía y la ejecución de los pasos. Es entonces cuando decido darme la libertad de expresarme dejando espacios sin estructurar. en medio de la coreografía, para así poder dejar salir mi más pura esencia salsera en el instante preciso en el que me encuentre en el escenario y brindar al espectador un momento de autenticidad y una explosión de ese bailarín libre y natural que siempre seré.

Con estos laboratorios e improvisaciones logro relacionar cada referente que cito durante todo este documento, ya sea a nivel musical, dancístico, de escritura o de composición coreográfica.

A partir de la realización de todos estos laboratorios y en los últimos momentos de esta segunda etapa, fue necesario comenzar a consolidar y pulir las escenas que dan vida al ejercicio escénico llamado *La Salsa y Yo*. Es así como en este momento del documento quiero compartir con ustedes **¿Cómo llegué a construir las escenas de este trabajo de grado?**

Al momento de empezar a construir la pieza de danza, lo primero en lo que pienso es en mi madre embarazada, disfrutando de la música y permitiendo que todas esas melodías acompañan el desarrollo de su embarazo influyendo en mí desde que estaba en su vientre. Desde ese momento mi madre permitió que las sonoridades salseras fueran parte de mi crecimiento y es por esta razón que la primera escena es llamada *Orisun*⁵. También pienso en mi abuelo materno, a quien no conocí, pero llevo su nombre como un homenaje, porque me parezco a él y sin querer tengo muchas actitudes suyas, tales como la alegría y el goce por el baile. Es por eso que parte de mi inspiración surge de lo que sé de él y de esa herencia que va mucho más allá, “la herencia africana”. Pienso en el mar, en las olas, en movimientos de contracción, y poco a poco descubro cosas que escribo en mi diario de campo como mis sentimientos, emociones y palabras claves que me ayudan a armar esta escena.

Instintivamente incluyo movimientos inspirados en los Orishas⁶, porque en el proceso de mi estudio sobre la salsa descubro que la santería y la religión yoruba (de origen africano) aportaron mucho a esta música en la parte percutiva, por eso estos dioses africanos hacen parte de mis movimientos, debido a que representan ese origen que busco en mi autobiografía.

A través de mi banco de recuerdos puedo seleccionar los momentos más significativos de mi etapa como bailaror. En éste encuentro el proceso que me permitió aprender a bailar los temas que escuchaba en las fiestas familiares, sociales, en casetas o verbenas que hacían en mi barrio. Viendo todo ese entorno rumbero y siendo de familia bailadora no podía

⁵ Orisun, origen en idioma Yoruba.

⁶ Dioses africanos en la religión Yoruba.

quedarme sentado sin moverme, por esa razón mi cuerpo bailaba inconscientemente al son de la música hasta que decido levantarme de esa silla desde la cual observaba este ambiente fiestero. Por estas razones en mis exploraciones y composición coreográfica recurro a este momento histórico de mi vida en donde doy mis primeros pasos o movimientos en la danza, observando e imitando a todas las personas que bailaban salsa o cualquier otro ritmo en esos sitios de ambiente rumbero.

Esta escena tiene tres momentos, el primero que fue descrito anteriormente y el segundo que describo a partir de aquí. Trabajo con los timbales, instrumentos de percusión. Toda esta exploración nace por el aporte de conocer la danza árabe, la cual me proporciona varias cualidades que involucro en mi estilo de baile. Esta fusión nace de una exploración con el timbal, en la que mezclo la danza árabe con los pasos del estilo de salsa barranquillera. Por tal razón durante la escritura de todo este proyecto me dedico a escuchar todas esas canciones que bailé en mi niñez y adolescencia, y a partir de ahí puedo identificar los movimientos que me caracterizan y al mismo tiempo realizar este escrito.

Luego identifico aquellas canciones que hacen parte de mi repertorio coreográfico y que estuvieron presentes durante mi época como estudiante de primaria, esto me permite involucrar en la escena canciones que contienen grandes fragmentos sonoros de timbales; temas musicales como lo son *sonido bestial*, *timbalero* y *el títere*, me permiten crear una mezcla de movimientos de espalda al público combinando la estructura coreográfica con la improvisación. En esta escena exploro y mezclo todos esos movimientos que he adquirido de la danza árabe con mis cualidades de bailaror barranquillero.

La construcción del tercer momento de esta escena, fue difícil en cuanto a la elección de la música. Para mí era necesario que la melodía escogida fuera la precisa para poder conectar con ella y representar las dos fases centrales de mi vida escogidas para este instante de la pieza: la primera, en donde yo, como bailaror empírico me lucía ante familia y ambiente

escolar, y la segunda, cuando ya empezaba a adquirir conocimientos y aumentaba mi nivel de ejecución, lo cual me permitía ser parte de eventos del carnaval de Barranquilla, siguiendo estructuras coreográficas.

Son tantos los temas musicales con los que deseo bailar en este momento, que es por esta razón que hago un estudio de escucha para identificar cuál de esas canciones es la adecuada para complementar el movimiento y expresar correctamente mi experiencia de transformación de bailarín a bailarín. Luego de explorar una y otra y otra vez con todos aquellos temas que me parecían adecuados, finalmente elijo *sin timbal*, un ícono entre las salsas bravas más bailadas por los bailarines barranquilleros, cumpliendo un deseo de siempre: interpretar esta maravillosa descarga salsera.

En la estructuración de la última escena, sólo pensé en todos los obstáculos y frustraciones por los que he pasado al no encontrar una escuela que responda en mis expectativas en el área de la salsa, y poder así cumplir mi sueño frustrado de representar a la ciudad de Barranquilla en diferentes competencias de baile salsa, tanto nacionales como internacionales.

El camino de esa búsqueda me dio la oportunidad de conocer el amplio mundo de la danza y técnicas como el baile de salón, que me enamoró por esa similitud en su ejecución y técnica con los bailes populares. Es por ello que recurro a estas técnicas propias del baile de salón para explorar desde mi cuerpo todas esas frustraciones que tuve y aún tengo con la salsa.

En la primera fase de exploración que comienzo desde el séptimo semestre académico de mi carrera profesional, más específicamente mientras curse la asignatura Laboratorio de investigación creación con énfasis en baile de salón, en la cual hago una serie de exploraciones dando como resultado uno de mis momentos de la tercera escena llamado *En busca de una pareja*. Al realizar mis ensayos para la pieza retomo este momento ya

construido y me dedico a depurar y pulir para tener como resultado lo que considero fundamental para lograr expresar lo que deseo.

Es este punto donde vivo los momentos más difíciles de todo el proceso creativo, decido involucrar a mis compañeros de clases para ser parte de esta última escena, recordando una secuencia realizada durante las clases de sexto semestre. En este laboratorio trabajamos un trío, en el cual yo variaba en el rol pareja masculina a pareja femenina. Este ejercicio fue de ayuda para la construcción de la pieza, pues puedo involucrar este cambio de rol que decido explorar y disfrutar en esos momentos de mi vida cuando viví la ausencia de una pareja femenina y se presentó la oportunidad de compartir mis pasos de baile con otros chicos.

Es aquí donde luzco todos los conocimientos adquiridos de la ejecución de la salsa desde el rol femenino. Esta coreografía va acompañada de melodías de latín jazz, es interpretada como rumba bolero y termina siendo bailada por una pareja de intérpretes masculinos, siendo yo quien ejecuta la coreografía desde el rol femenino dando final a esta escena y disfrutando de dos salsas *joeson* y *pachanga*. Aquí me doy la libertad de mezclar los diversos estilos que conozco, pero marcando la escena con mi sello propio y dejando ver quien soy Yo en la salsa.

Etapas 3: Sistematización del proceso

Retomo y resalto que esta tercera etapa, se desarrolla simultáneamente a la segunda, es decir que, con base en lo buscado con los referentes y en la teoría, se genera también mi proceso creativo y viceversa. Además, tras la necesidad de comprender conceptos clave para la sistematización de mi trabajo de grado. Finalmente, en la metodología comienzo por recordar todo lo que hice en los semestres de VI y VII a través de mis bitácoras, y al mismo tiempo registro cada uno de los laboratorios que desarrollo durante mi VIII semestre en el

Programa Danza, hasta llegar a organizar toda la información sobre el cómo llego a la construcción de cada etapa por la que paso para la organización de cada una de las escenas.

Así entro a los resultados, donde analizó la línea cronológica, plasmo la argumentación del guión y por supuesto el guión general, en donde involucro otros elementos como la escenografía, la parafernalia, las locaciones de las escenas y la música que utilizo. De esta forma llego a sistematizar cada escena con sus diferentes fragmentos en los cuales evidencio cada etapa significativa o sensación que tengo con la salsa y lo que me interesa resaltar de mi línea cronológica, en esta pieza de danza.

En esta etapa es de suprema importancia la atención en la escritura, ya que es esta la manera en que debo plasmar mis ideas, creaciones, pensamientos y sentimientos. El acompañamiento de la asignatura de Producción de escrito de grado de VI y VII semestre, así como los espacios de asesoría, reflexión, diálogo y revisión de mi asesora fueron fundamentales.

5. RESULTADOS DE MI PROCESO: LA SALSA Y YO

5.1. Ejercicio escénico

Sinopsis

La Salsa y Yo es un ejercicio escénico que relata la relación que existe entre un bailarín y el baile popular: salsa. Es una representación del legado ancestral de las deidades africanas Orishas, influenciada por la inspiración del mar, herencia derivada de mis raíces familiares. Es la historia de ese primer encuentro con el género musical y bailable *salsa* y el impulso que siento en mi cuerpo al escuchar toda esta sonoridad, es la fusión de mis pasiones dancísticas a partir de la similitud en la percusión de las melodías árabes y la salsa.

La pieza tiene 3 escenas con diferentes momentos, cada una de ellas representa alguna época de mi vida, comenzando desde mi nacimiento hasta la actualidad, en esta pieza tomé los momentos más significativos, como lo son: mi origen, mis primeros pasos, lo que siento al escuchar este ritmo musical, yo como bailarín, una de las frustraciones que tengo en mi vida artística (representadas en la búsqueda de una pareja, el dilema si bailar con una mujer o un hombre), y simplemente yo como bailarín de salsa que ha recorrido y conocido diferentes géneros, técnicas de la danza y estilos de baile colocando siempre mi peculiar swing barranquillero.

Guión Argumentativo

La **primera escena** es titulada *Orisun*, que es una representación del legado ancestral de las deidades africanas Orishas como Shangó, Yemayá, Eleguá, entre otros, quienes son exaltados en la composición musical de la salsa y otros ritmos caribeños de herencia africana utilizados en esta escena. Los movimientos ondulatorios que se ven en este escenario provienen de la inspiración que me evoca el mar, de la herencia derivada de mis raíces

familiares y de ese gran hombre que fue mi abuelo, nacido a orillas del gran Puerto Colombia. En esta escena se muestra toda esta mezcla que soy Yo en mis inicios, es el nacimiento de este ser que se evidencia en el movimiento de la falda, la cual representa un vientre que se mueve y vibra al compás de las melodías, que a medida que cambia la sonoridad va desarrollando el feto, y éste al salir del vientre sigue retumbando con los sonidos que lo rodean, interpretándolos porque siente la necesidad de moverse al compás de las melodías.

La **segunda escena**, titulada *Simplemente bailador*, está compuesta por tres fragmentos. El primero llamado *Mis primeros pasos*, en el cual demuestro cómo fue ese primer encuentro con la *salsa*, el impulso que sentía mi cuerpo al escuchar toda esta sonoridad, la imitación de movimientos y pasos que veía en mi entorno familiar, y finalmente el reflejo por medio del baile de esos primeros pasos que aprendí en ese momento de mi vida. Finalmente, poco a poco me fui convirtiendo en un bailador de salsa.

El segundo fragmento de esta escena es llamado *El timbal*, en este se refleja lo que siente mi cuerpo al escuchar este instrumento musical. Muestra una exploración que mezcla la danza árabe con el estilo de salsa barranquillero, a través de la improvisación con movimientos de estas dos danzas. Esta fusión impulsa a mi cuerpo a ejecutar una serie de movimientos vibratorios, ondulatorios, contracciones y rebotes, que manifiestan la fiesta que vive mi ser cuando bailo estos ritmos que me apasionan y se compenetrán a través de la pauta percusiva de este instrumento. También refleja los días en los que practicaba a solas la salsa, el descubrimiento de lo que me provocaba esta sonoridad en mi cuerpo, un encuentro íntimo entre ella y yo, por eso en esta escena la ejecuté de espaldas al público.

Esta escena culmina con un fragmento llamado *Bailador*. Un homenaje a aquellos días de empirismo durante mi época escolar, días en los que aprendía observando para luego imitar a aquellos que me deslumbraban con sus magníficas interpretaciones de la salsa y ese momento durante mi secundaria en el que me hice comparsero y conocí el estilo caleño,

logrando fortalecer mi aprendizaje en diversos estilos de interpretación dancística de la salsa y la adaptación a compartir mis pasos con una pareja de baile.

La **tercera escena** es titulada *Simplemente Bailarín*, está compuesta por 2 fragmentos. El primero llamado *En busca de una pareja*, en el cual interpreto la frustración de no tener una dupla con quien crear y desarrollar los esquemas coreográficos en mis tan anheladas competencias de baile. Muestro la etapa de mi vida en que ya había tenido la dicha de formar parte de varias academias de formación en danza, en las que adquirí conocimientos en diferentes técnicas de la danza, aunque mi principal interés era (y será) profundizar en los bailes populares, de salón, y específicamente en la salsa. En este fragmento es evidente mi frustración por el hecho de no encontrar un lugar especializado en mis intereses de formación y una pareja idónea para poder participar en las competencias de baile; así empieza mi desmotivación y dejo de darle importancia a mis metas y sueños profesionales con respecto a la danza. En medio de todo este sentir descubro otra forma de bailar y aprender, que atrapa mi atención ejecutando la danza con los movimientos característicos del rol femenino, es ese el detonante que me lleva a buscar un hombre para ser mi compañía en la pista de baile y veo con desdén el hecho de compartir el escenario con una dupla femenina, generando en mí *Un dilema entre dos*, nombre escogido para este fragmento dentro de esta tercera y última escena de la pieza.

Yo soy la fuerza, soy la esperanza, la noche y la lluvia por la que pasaron mis ancestros. Se manifiestan en mí, al sentir que herede la tradición del baile, el sabor, esto realmente alegra mi sentir porque bailar anima los sentidos, anima el alma.

Guión General

Nombre de escena	Coreografía	Música	Escenario
<p>Primera escena:</p> <p><i>Orisum</i></p>	<p>La primera imagen que se observa es un montículo en el centro del escenario cubierto de blanco, se escucha un sonido percutivo que provoca un movimiento que se intensifica con el aumento del ritmo de la música provocando la revelación de un hombre con un pañuelo en su mano y una amplia falda (elementos que significan la herencia de los dioses africanos). Este hombre camina por el espacio dando la espalda y comienza a ondearla, así como también genera movimientos en su cuerpo, luego gira dejando ver su rostro mientras danza por todo el escenario.</p> <p>Finalmente da un gran giro desplazándose de derecha a izquierda en diagonal y se despoja de la falda para avanzar hasta el centro del</p>	<p>En el principio suena una percusión africana, posteriormente percusión afrocubana, y finalmente termina en un guaguancó instrumental "Quimbara" de Celia Cruz.</p>	<p>Luz natural del atardecer en la playa.</p> <p>Parafernalia</p> <p>Pañuelo rojo</p>
	<p>escenario con el pañuelo blanco interpretando un guaguancó y culmina con sexteto cubano.</p>		

<p>Segunda</p> <p>escena:</p> <p><i>Simplemente</i></p> <p><i>Bailador</i></p> <p>momentos: -</p> <p><i>Mis primeros pasos</i></p> <p><i>-El timbal</i></p> <p><i>-Bailador</i></p>	<p>En la parte frontal derecha se puede observar al intérprete sentado escuchando la música que envuelve la escena, de repente suena una canción que despierta la necesidad inconsciente de moverse, y sin poder controlarlo sus hombros comienza a agitarse y esta sensación se va esparciendo y agrandando: ese impulso recorre todo su cuerpo; es así como sus brazos, pies, piernas y finalmente la cadera se mueven sin control y no queda más remedio que levantarse de la silla y dejarse llevar dando sus primeros pasos del baile popular salsa.</p> <p>De repente suenan los timbales y este lo interpreta con cada golpe, cada compás, cada melodía, demostrando como lo siente, y resuenan en cada parte de su cuerpo. Es así como el intérprete deja que el retumbar del timbal lleve su cuerpo a moverse de manera</p>	<p>En el primer momento, en el fondo se escucha un son, "El Faisán" de Jhonny Pacheco. Después suena una salsa llamada "La danza del mono" de Los orientales de Paramonga. Más adelante suena una mezcla de instrumentos musicales y la trompeta que sobresale, y avisan que el</p>	<p>Se inicia con una panorámica de un barrio popular.</p> <p>Escenografía</p> <p>Un picò</p> <p>Una silla</p>
--	--	---	--

	<p>vibratoria, a rebotar y contraerse o sensualmente crear ondas con su silueta, mientras involucra los pasos de un bailaror barranquillero. Todo esto sucede de espalda al público y culmina adoptando la postura de un títere y hace un desplazamiento característico de la técnica de mimo.</p> <p>Se siente un pequeño silencio, y luego de esto una melodía empieza a ambientar el espacio y lleva al intérprete a demostrar sus dotes como bailaror empírico de salsa utilizando pasos comunes y básicos, hasta llegar a su primer encuentro con la formalidad en la danza, notándose el cambio de estilos que el intérprete tiene mientras baila dicha canción involucrando a la pareja de baile y deja de ser un bailaror solista.</p>	<p>mambo va a sonar.</p> <p>En el segundo momento suenan 3 pedazos de algunas canciones que tienen unas “descargas”, o timbal bien fuerte; éstas son “Sonido bestial” de Ricardo Ray y Bobby Cruz, “timbalero” de El gran combo de Puerto Rico, y “El títere soy yo” de Ray de la Paz.</p> <p>En el tercer momento suena la canción "Sin</p>	
--	--	--	--

		timbal" de Poncho Sanchez.	
<p>Tercera</p> <p>escena:</p> <p><i>Simplemente bailarín</i></p> <p>Momentos:</p> <p>-En busca de una pareja</p> <p>-Un dilema entre 2</p>	<p>El intérprete entra por la parte posterior izquierda, y se desplaza en caminata de rumba bolero en diagonal hasta la esquina frontal derecha, en la cual hace una serie de movimientos propios de los bailes de salón, y se encuentra en la búsqueda de una pareja para ejecutar su baile. Al no encontrar a esta persona, retrocede y cambia de estrategia con un sexy coqueteo femenino por el espacio, esperando encontrar un hombre con quien desahogar su deseo de bailar. Su búsqueda es fallida y decide retirarse mientras se despoja de su camisa girando por el escenario.</p> <p>Una pareja (conformada por un hombre y una mujer) aparece en escena disfrutando de una apasionada secuencia de movimientos al estilo rumba bolero, lo que hace regresar a aquel intérprete que se acababa de retirar, con ganas de unirse a esta dupla de baile y dejar fluir su deseo de bailar. Es así como se involucra con</p>	<p>Latin jazz</p> <p>“Morning” de Poncho Sanchez,</p> <p>"Pal bailador" de Joe Arroyo y</p> <p>“Pa’ la paloma” de Celia Cruz.</p>	<p>Escenografía</p> <p>Sillas</p> <p>Mesa</p>

	<p>ambos bailarines e interactúa con ellos desempeñando los dos roles, el masculino con la dama y el femenino con el caballero. Así disfrutan de la pista de baile y el intérprete principal descubre la comodidad que siente al elegir bailar en el rol femenino.</p>		
--	--	--	--

Vestuario

Figura 1.

Escena 1: *Orisum*

Rincon, O. (Febrero, 2020). Vestuario primera escena: La Salsa y Yo. (Fotografía) Archivo de Osvaldo Rincon

Figura 2.

Escena 2: *Simplemente Bailador*

Rincon, O. (Febrero, 2020). Vestuario segunda escena: La Salsa y Yo. (Fotografía) Archivo de Osvaldo Rincon

Figura 3.

Escena 3: *Simplemente Bailarín*

Rincon, O. (Febrero, 2020). Vestuario tercera escena: La Salsa y Yo. (Fotografía) Archivo de Osvaldo Rincon

6. CONCLUSIONES DE MI TRANSITAR EN LA DANZA

Para concluir puedo decir que la *Salsa y Yo* se puede catalogar como una pieza de carácter autobiográfico, que en sus inicios se consideró como una auto etnografía, pero que a medida que avanzaba la escritura del documento se transformó y se convirtió en autobiografía. En este proceso descubro que realmente fue un proceso de investigación creación que involucró todo lo anterior y dió como resultado una puesta en escena que plasma mi vida de manera resumida, resaltando momentos significativos en mi historia, mis inicios como bailarín y como bailarín, así como mi estado actual de creador.

Este proceso de investigación creación fue muy significativo para mí, pues me permitió autoreconocerme, volver a mis raíces, recordar cómo aprendí a ejecutar mis primeros pasos en la salsa, aquellos momentos lindos y alegres en los que demostraba mi forma de bailar, así como momentos de frustraciones, luchas y victorias. Me permitió explorar en mi interior rememorando y resignificando hechos como tal y exaltar a personas de gran importancia para mí, como por ejemplo a mi abuelo, a algunos maestros y a todos aquellos bailarines de salsa en Barranquilla que de alguna manera me influenciaron.

El trabajo se caracterizó por ser un proyecto contado desde la verdad, escrito con el corazón, en el cual he plasmado mi vida y mi sentir con el género musical: salsa. Sin ningún tapujo, todo este proceso me permitió redescubrir cualidades y patrones de comportamiento que aunque creí que sabía que eran parte de mí, no era completamente consciente de poseerlos; este es el caso de esas ganas infinitas que me llevan crear a través de la escucha de la música, no solamente en la danza y el movimiento, si no también en pensamientos y fantasías que me permiten poder plasmar, a través de la escritura, todos esos recuerdos, sensaciones e inspiraciones que me brindan las ondas sonoras, las letras de las canciones y

cada instrumento musical. Todo esto fue la base fundamental para poder contar mis experiencias y hace parte de mi fuente de inspiración, que de una u otra forma se conectan y entrelazan como esas cadenas artísticas que van de unas a otras, hasta complementarse como armonía estética. A partir de aquí reflexiono y afirmo que:

Mi primera pasión es la música, porque es aquella que me inspira a crear sin límites, a crear movimientos que me hacen sentir libre.

De esta manera concluyo que soy una persona que fundamentalmente aprendo de dos maneras: una es la visual y la otra la auditiva. Además hoy soy consciente de que me lleva bastante tiempo aprender y entender ciertas cosas.

Realizar este proyecto me ha permitido analizar todo el proceso por el que he pasado, mis logros, tropiezos y frustraciones, cómo, con el pasar del tiempo toda esa búsqueda de un sueño se ha ido multiplicando en mas sueños, como los son el querer ser: bailarador de salsa en estaderos, fui bailarador de comparsas, bailarín de salsa y competidor a nivel local, nacional e internacional, soy coreógrafo con proyección y visión de formar a grandes bailarines para competir en festivales y competencias de baile, y un creador de obras de danza con este tipo de bailes. Esta búsqueda interior que he realizado para plasmar esta pieza, me ha permitido superar aquellas frustraciones que he tenido con la salsa y mi formación en este baile, lo que implica capacitarme, estudiar e investigar acerca del amplio mundo de la danza y por supuesto, siempre profundizando en aquella música y baile que siempre ha movido mis fibras.

En cuanto a mi estado actual de bailarín y coreógrafo, a pesar de que hoy en día poseo la capacidad y los conocimientos necesarios para crear, desarrollar e interpretar una secuencia coreográfica estructurada, mi ser bailarador no saldrá de mi cuerpo, y siempre existirá espacio para la libertad de movimiento según lo que me ordene la música en todas las creaciones coreográficas que realizo, lo que me lleva a ser un eterno bailarador con las capacidades y

cualidades de un bailarín con formación, lleno de muchas fusiones dancísticas que aportan y contribuyen, de una u otra forma, en mi estilo de baile, y me permite tener un sello personal que me identifica a la hora de interpretar los bailes populares, en especial la salsa.

Crear esta pieza de danza fue todo un reto personal, porque siempre he escrito, diseñado y estructurado obras de danza que no he podido materializar por la falta de recursos, pues siempre proyecto mis producciones artísticas en formatos grandes o medianos en los que hacen parte muchos artistas y recursos que no logro reunir; pero en esta ocasión logré diseñar, producir, escribir, dirigir y además interpretar este proyecto, con los recursos que tengo presentes, y además con la decisión de plasmar mis vivencias, sueños y tropiezos en esta producción.

Este proyecto me ha demostrado que tengo la capacidad para seguir desarrollando creaciones artísticas como solista, cualidades que desconocía antes de la realización de ésta. Esto lo suponía ya que tengo una mala memoria coreográfica, me cuesta mucho mantener las estructuras, es típico en mí que en cada ensayo realice cambios a la coreografía y me deje llevar por la emoción y los sentimientos que me genera la música en el momento íntimo de la interpretación. Y lo confieso son varios los fragmentos de la pieza en los que improviso y vivo la sensación de ese instante; además, acepto que con las creaciones que realizo para otros bailarines es mucho más fácil porque las estructuro con cada compás musical y luego sólo debo enseñarlas, y ellos las siguen tal cual como se les indica. Gracias a este ejercicio escénico sé, que seguiré disfrutando de la creación como intérprete solitario.

Mi misión como futuro profesional será seguir formándome en este gran sueño que me ha puesto a indagar y a adentrarme en la danza, permitiéndome conocer todo lo que podemos lograr por medio de este hermoso arte, y compartir esos conocimientos y el talento que poseo.

*Esta es mi identidad, un caribeño nacido a orillas del río y el mar,
un mestizo, que se apodera del legado que le es heredado para
vivirlo, disfrutarlo, compartirlo y con orgullo decir: este es mi
origen.*

REFERENCIAS

- Arredondo, C. (2014). *El baile como medio de expresión e inclusión social*. (Tesis de pregrado) Universidad del Valle Instituto de Educación y Pedagogía, Santiago de Cali Colombia.
- Bolívar, N. (1990). *Una Ventana al mundo Afrocubano*. Union de Escritores y Artistas de Cuba, 17 y H.
- Blanco, M. (2012). Autoetnografía: una forma narrativa de generación de conocimientos. *Andamios*, 9(19), 49-74.
- Hernandez, S (2012). *El Baile de Verbena y su Majestad, El Picó: Expresión Sociocultural del Mundo Juvenil Suburbial del Caribe Colombiano*. Universidad del Atlántico. Amauta, Colombia.
- Hodge, I. (2012). *Reencuentro de tradiciones ancestrales. Una aproximación desde África Occidental a La América Latina*. Clacso.
- López, G. (2007) *La investigación autobiográfica generadora de procesos autoformativos y de transformación existencial*. Universidad de Sevilla. Curriculum, España.
- Lozano, K. (2016). *Yosica: La Biografía a Través de la Danza y viceversa*. (Tesis de pregrado) Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá Colombia.
- Medina, C. (2004). La danza en el carnaval de Barranquilla. *Huellas*. Revista de la Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia.
- Mejía, L. (2017). *Autobiografía Luis Enrique*. HarperCollins, Estados Unidos.
- Ministerio de Cultura de Colombia. (2011). *Programa de Mano. Coreografías colombianas que hicieron historia*. Bogotá, Colombia.
- Ministerio de Cultura de Colombia. (2010). *Lineamientos del Plan Nacional de Danza, para un país que baila*. (2010 - 2020) 2da edición. Bogotá, Colombia.

- Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Celia Cruz. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cruz.htm>
- Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Joe Arroyo. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arroyo_joe.htm
- Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Tito Puente. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/puente_tito.htm
- Ulloa, A. (2011). La identidad también se baila. *Nexus Comunicación*.
- Stevenson, A. (2005) *Ellos sembraron de Salsa a Barranquilla*. Herencia Latina. http://www.herencialatina.com/Barranquilla/Salsa_barranquilla.htm
- Suarez, R. (2017). *Aproximación Para Una Caracterización De La Salsa Como Estilo De Baile Barranquillero Dentro Del Género De La Danza Popular*. (Tesis de pregrado) Universidad del Atlántico. Barranquilla Colombia.
- Daza, S. (2009). *Investigación - Creación un acercamiento a la investigación en las artes*. Iberoamericana Institución Universitaria.
- Villalobos A. (2006). *El sincretismo y el arte contemporáneo latinoamericano*. Universidad Autónoma de México.