Relatoría
Segunda Mesa Sectorial de Danza
Viernes, 1 de junio de 2018
Pontificia Universidad Javeriana

La mesa inició con la exposición en relación a la Plataforma Danza Bogotá. Al finalizar se hicieron varias preguntas y observaciones por partes de los asistentes:

Natalia Reyes, preguntó si existe algún enfoque que permita cualificar, en el tema de emprendimiento, a las compañías independientes. A lo cual Natalia respondió que esta es una necesidad transversal del sector artístico.

Johanna Vargas, añadió que la Plataforma puede ser una amenaza para las compañías independientes en los espacios de mercado de la danza.

Así mismo, se habló de la importancia de la apropiación y la circulación, José Luis Tahua, anotó que los grupos han apropiado poéticas ajenas lo que conlleva a una pérdida de la identidad. Así mismo, aclaró la importancia de generar unas estrategias para la "formación de públicos", lo que implicaría la formación de los mismos agentes del sector respecto a las dimensiones de creación y apropiación.

La dinámica de la mesa, permitió abrir sub mesas de trabajo, como se describen a continuación.

Mesa 1. Líneas: - Cualificación diferenciada (Formación)
- Práctica investigativa transdisciplinar corp(oral)

Asistentes: Arnulfo Pardo, Melissa Molina, David Suarez, Nicolás Silva, Danna Rodríguez.

En esta mesa se habló de los procesos de cualificación que se llevan a cabo en el sector de la danza de la ciudad de Bogotá, específicamente de los entrenamientos y de cómo incluir otros sectores en la circulación o formación de danza.

Los asistentes anotan que los bailarines requerirían de una formación específica para tratar y resolver las diferentes situaciones que se proponen dentro de la Plataforma Danza Bogotá. Se plantea que es importante tener indicadores y cifras de los alcances de las acciones de la compañía, del PRA y la compañía Joven, ya que posiblemente a la PDB no le corresponde abarcar tantas cosas, posiblemente las acciones sobre las que se tenga que orientar pueden ser más puntuales y no abarcar todos los niveles profesionales y dimensiones de la danza. Entendiendo que sólo podría abarcar un solo género. ¿Cómo los tres proyectos que abarca la PDB, se relacionan con las problemáticas de la ciudad?

Por ello los asistentes se preguntan sobre cuál sería el perfil del bailarín que hace parte de la Compañía Distrital de danza, si este perfil puede ser especialista en algún género folclórico, urbano, o si tiene que ser un bailarín de contemporáneo con un alto nivel de versatilidad. ¿Quiénes tienen la capacidad para ello? Ellos mismo anotan que sólo los bailarines profesionales podrían tener este perfil.

Se anota que posiblemente los profesionales de la ciudad ya están activos tanto creativamente donde tienen sus propias compañías o hacen parte de proyectos, o están activos laboralmente y por tanto no tienen el tiempo de seguir unos procesos de entrenamiento permanentes. Para las personas que asisten a los entrenamientos, no es lo mismo asistir a los entrenamientos de la compañía que a unos entrenamientos abiertos donde pueden asistir personas con diferentes niveles, ya que existe mucha flexibilidad en estos espacios respecto a la asistencia y no es el mismo nivel. Arnulfo Pardo insiste en que posiblemente no le toque a la PDB o la Gerencia de danza encargarse de estos procesos de entrenamiento, ya que existen otros lugares o instituciones de la ciudad que tienen las herramientas para ello.

Así mismo se habla de las franjas de entrenamiento que se están ofreciendo para los bailarines y estudiantes de danza de la ciudad, donde los asistentes se preguntan si es pertinente generar articulaciones con las plataformas de formación que ya existen en la ciudad.

Una de las asistentes anota que en algunas ocasiones las personas que van a los entrenamientos nivel básico/intermedio no son bailarines o no son estudiantes en formación, sino que son aficionados que les gusta la danza y que ellos también pueden ser un público objetivo que acompaña los procesos de circulación de las obras de las compañías independientes o de la compañía Distrital.

Se habla también de la formación de públicos, de cómo convocar más públicos a través de los proyectos. Y se dice que los procesos de cualificación también pueden estar dirigidos a la formación de públicos a través de acciones y de cartillas pedagógicas

II Mesa Resumen: Mesa Línea estratégica *Narrativas múltiples*

La línea estratégica *Narrativas múltiples,* responde a la necesidad de pensar que, si Bogotá tendrá una compañía distrital, esta debe orientarse hacia unos compromisos y horizontes diferentes respecto de las compañías independientes de la ciudad; de otra manera, tendríamos una compañía pública que entra en competencia con las compañías independientes.

En este sentido, dentro de esta mesa de discusión se abrió el debate respecto a si una compañía distrital desarrollaría eventualmente su trabajo creativo a partir de comisiones artísticas (obras por encargo) que previamente definen unas condiciones para tal comisión (una obra para niños, una obra para espacio no convencional, una obra de gran formato, etc.)

Por otro lado, se plantea que esta línea estratégica también haga alusión a la necesidad de abrir el espectro de la creación escénica. Surge con ello la pregunta:

¿Con cuáles acciones específicas se podría abrir el *espectro de la creación escénica* dentro de una compañía de danza pública?

Lo que se propone es que la creación escénica sea abordada no solo desde el escenario, sino que se logren generar otros mecanismos de interlocución con la creación, por ejemplo, que la plataforma pueda generar encuentros mensuales sobre los procesos creativos, o que tenga como una de sus acciones, la reactivación de los semilleros de investigación, actividades que aportan a la co-existencia de narrativas diversas en espacios propiciados por la misma plataforma.

Es necesario desarrollar acciones de mediación entre la danza y la ciudadanía para que la noción de público así mismo se modifique. Esta es una labor de la compañía distrital y tal vez el ejercicio de la compañía al respecto es buscar otras formas de relacionar la danza con los públicos.

"Lo múltiple en las narrativas, incluye impactar en los territorios, de formas diversas y no sólo desde el ámbito escénico". A partir de esta reflexión se acoge que la línea *Narrativas múltiples* multiplica el acto creativo y envía un mensaje acertado desde lo público a las compañías independientes.

Un siguiente cuestionamiento fue abordado en esta mesa:

¿Cómo desarrollar procesos creativos que estén en vía de la formación de niños y jóvenes? ¿Es esta una función pertinente para los integrantes de una compañía de danza pública?

Narrativas múltiples también indaga sobre una acertada sinergia entre la compañía distrital y la compañía joven. ¿qué significa hacer creación para la formación?, ¿cómo desarrollar procesos creativos que estén en la vía de la formación de niños y jóvenes? Para quienes integraron esta mesa, la compañía distrital debe proyectarse como un espacio eventual de cualificación de formadores de la compañía joven.

Narrativas múltiples parte también de la necesidad de comprender el acto creativo como un acto en el cual participan muchos actores (no solo coreógrafo y bailarín)

y que efectivamente existe un director-coreógrafo, pero que la creación es producida por un encuentro de múltiples saberes y experiencias. Debe ser un objetivo de quienes integren la plataforma, conocer, mejorar y calificarse en técnicas de recopilación de experiencias, para que se inicie un proceso de documentación de las mismas, en las que se evidencie que el reconocimiento del otro genera una necesidad de abrir el espectro del intérprete (Deslocalización = acción contraria a la trasposición de la técnica sobre los cuerpos de los bailarines de una compañía pública).

Y respecto al programa de residencias artísticas, *narrativas múltiples* responde a considerar que existe una autonomía en la creación y que los procesos de investigación -creación, se desarrollan en dicha autonomía pero que la autonomía implica también un reconocimiento de lo otro y por ello la necesidad de construir mecanismos donde nos volvamos públicos e interlocutores del otro. Las residencias son un esfuerzo permanente para que entre las compañías se reconozcan con respeto, reconocen que el otro puede tener otro motivo, otra postura y sin embargo lo reconozco y en este sentido se aporta a una cultura ciudadana pero así también artística.

Mesa III de memoria y archivos

Esta línea estratégica que busca:

> estimular el hábito por el archivo como parte integrante de la creación a través de prácticas de archivo. Sistematizar la memoria de los proyectos que integran la plataforma, para generar fuentes de investigación y documentación acerca del patrimonio coreográfico de la ciudad de Bogotá. Promover modelos de investigación, archivo y memoria capaces de generar otras formas de creación, circulación y apropiación de la danza.

Las preguntas orientadoras de esta discusión fueron:

¿Qué lugar ocupan en su concepto, las prácticas de archivo y memoria respecto a los tres ejes de la plataforma Bogotá (compañía joven, compañía de danza y el Programa de Residencias Artísticas de la Casona)?

¿Qué metodologías se propondrían para investigar acerca de las prácticas que integran los tres ejes de la plataforma?

En ese sentido, esta mesa se discutió en torno a la importancia del tema de la conservación y generación de procesos de memoria no sólo a nivel coreográfico sino a modo de acervo sobre la actividad de la danza en la ciudad.

Se conversó sobre la ausencia de repositorios o lugares de documentación de acceso abierto para todos los interesados en la creación e historia de los procesos en la ciudad.

Los participantes de la mesa proponían la posibilidad de articular estas propuestas con la red de bibliotecas públicas de la ciudad y bibliotecas de la secretaria de educación, frente a lo cual surgió el debate de la necesidad de recopilación de materiales dispersos o que se encuentran en archivos personales y distintas

entidades que no se encuentran ni siquiera catalogadas digitalmente y no son abiertas a todo el público. Algunos participantes mencionaban que esta tarea la pudiera asumir la Gerencia de Danza con las personas a cargo de investigación, sin embargo, desde la Gerencia se aclaraba que no existe como tal un equipo a cargo del tema de documentación y que uno de los asuntos radicaba en la falta de recursos para ello y del tema de derechos con archivos personales. Por otro lado, se conversaba sobre la efectividad del documento escrito si bien es importante, en primer lugar se reflexionaba el hecho de que entre sí no nos leemos, lo que producimos desde el campo y se planteaba las enormes posibilidades que brindan plataformas abiertas de internet para socializar material de video y documentación de video de los procesos en danza y surgían los temas de nuevo de cómo viabilizar plataformas de este estilo que son de uso libre para generar procesos colectivos abiertos al público y cómo desde una institución pública se podían acoger propuestas así.

Por otro lado, frente al tema de la plataforma de danza Bogotá, que responde a la propuesta presentada, que se propone para abarcar tres proyectos respectivamente, que son la compañía de Danza de Bogotá, la compañía Jóven de Crea y el programa de residencias artísticas de la casona de la danza, surgía de nuevo una discusión en torno a la necesidad de visibilizar las acciones de la compañía Distrital, pues si bien se realizan varios esfuerzos no se documenta tampoco, su proceso ni sus prácticas, se proponía que a la par que se realizan todos los esfuerzos que se hacen con la compañía se haga una especie de documental anual que recoja un poco la memoria de los procesos desarrollados, uno de los bailarines de la compañía que hacia parte de la mesa mencionaba que es muy preocupante que el proyecto se perciba hacia el sector y hacia afuera de la ciudadanía como un proyecto que gasta recursos y es excesivamente caro, pero que en parte es porque se desconoce lo que se realiza y que veía en la propuesta de documental una posibilidad viable y de fácil difusión. Igualmente se conversaba sobre la generación de bitácoras que se realizaron durante el 2017 por parte de los bailarines y la necesidad de que esto esté al público así como poder recopilar todo el material disperso de las obras y procesos realizados en los diferentes modelos que ha asumido la compañía.

Se conversaba igualmente que es importante pensarse mecanismos de difusión y documentación de manera creativa y llamativa, se ponían ejemplos de procesos de documentación en el cine de algunos libros que recogen la sistematización de cómo se realizaron algunas películas de Disney como el rey León, que es un libro que señalaban puede ser muy interesante como modelo para sistematizar el proceso de creación de una obra como la compañía y poder recoger todas las voces allí, pues tanto técnicos, productores como creadores e intérpretes, hablan de sus roles y es un texto diagramado de manera muy interesante para el espectador, se proponía entonces a raíz de la conversación de la mesa poder hacer pequeñas publicaciones, en clave de mediación, traductibilidad y una posible tras escena de estas creaciones. Sin embargo surgía también la necesidad de generar también herramientas de memoria a nivel pedagógico, una de las

participantes mencionaba la importancia del proceso de cartillas pedagógicas desarrollado en Crea, que considera es un ejemplo importante pues permite recoger de manera juiciosa y en clave pedagógica de retroalimentar a otros formadores, sus procesos pedagógicos, señala que falta ejemplos de documentación así en el campo profesional de la danza, y salía entonces a flote la reflexión sobre justamente qué es lo que se debe conservar y documentar, y con ello la necesidad de crear criterios pertinentes basados en la necesidad y vacíos de este asunto en el campo de la danza.

Uno de los temas que también se discutía era el asunto de los derechos de autor, tema puntilloso sobre todo cuando se agencia desde una entidad pública, se conversaba sobre la dificultad que atraviesan algunas obras de la compañía por esta razón y la imperiosa necesidad de definir criterios a nivel jurídico para este tema pero también de pedagogía en el sector sobre lo público, pues estos productos que genera la compañía es importante que se lean como un bien público se comentaba desde la Gerencia y en esa medida también sensibilizar sobre el debate de los derechos de obras que no buscan un fin comercial ni de lucro sino que deberían entenderse y no como bienes personales. como bienes culturales en pro de garantizar acceso y participación de derechos culturales.

A final igualmente, se generaba un debate de la necesidad de impulsar estos ejercicios también en las compañías independientes que no cuentan con recursos o metodologías necesariamente para realizar estas acciones y si la plataforma busca acoger estos ejercicios de las compañías independientes residentes de la casona, es importante se puedan acompañar estas compañías y la producción de ejercicios de memoria pertinentes para ello.

Se concluía también que indiscutiblemente para este asunto se necesita un lugar, sea digital o físico, o los dos, pues es importante pensar en un lugar no solo de de acopio sino de encuentro con el fin también de promover redes en torno a este tema y poder cualificar más las prácticas y documentación y memoria en el campo de la danza en Bogotá.

MESA IV

Relatoría Mesa que abordó las siguientes líneas estratégicas abordadas:

Ciudad de territorios (apropiación): Generar un programa de cara a la ciudad de Bogotá, esto es, contextualizado, en diálogo con la magnitud de la ciudad, con la diversidad de territorios culturales que la habitan, con la oportunidad de implementar metodologías para la fidelización de públicos, recreando escenarios para el disfrute (ocio) por y con la danza.

Internacionalización (circulación): Desarrollar procesos de internacionalización y de nacionalización de la danza de la ciudad a través de la Plataforma Danza Bogotá que permita generar intercambios mutuos y equilibrados entre contextos y países diversos. Promover el desarrollo de residencias internacionales para los coreógrafos de la ciudad y así mismo convocar artistas internacionales que puedan aportar, desde sus experticias y experiencias formas de trabajar con la

danza, de incorporar lenguajes de movimientos y de potenciar la discursividad del cuerpo y las artes escénicas.
Relatora Johanna Vargas

Preguntas:

1. ¿Cómo podría la plataforma integrarse a la ciudad, partiendo del hecho de que es una ciudad de 20 localidades y con una diversidad muy amplia sobre los modos en que se produce y se posiciona la danza?
2. ¿De qué maneras la ciudad podría vivenciar la plataforma?
3. ¿Cuáles serían los mecanismos usados por la plataforma para establecer diálogos con otros espacios creativos?

Primera pregunta:

Miel: Creación de nuevo público. Tomar en cuenta lo sucedido en el día de la danza, el público suele ser la familia y amigos cercanos. Se logró participación e integración, inquietud de iniciar el camino de la danza, fue el momento de ir a diferentes sitios.

Natalia: Todo Bogotá baila. Hemos subestimado la posibilidad de integrarnos a las poblaciones. Circuito de visibilizarían de todo lo que sucede en la ciudad. Eventos masivos de danza. Hay carencia de oferta en barrios populares y de estratos sociales altos.

Jairo: La relación de la gerencia con las alcaldías menores. Dificultad en la relación con las localidades. ¿Promotores en distintas localidades? ¿Haciendo focalizaciones?

Orlando: retomar circuitos al aire libre. Se falla en la divulgación de lo que sucede en cada localidad. Debería comunicarse con las juntas de acción comunal. La formalización y los permisos dificultan la gestión y los escenarios se encuentran con poco aforo. Debería existir rotación en diferentes escenarios. Se requiere un diagnóstico del territorio, hay creaciones de corta duración en los escenarios, debería trabajarse sobre los repertorios.

Segunda pregunta:

Llevar los procesos y traerlos. Creación de mercados. Que la plataforma permita la visibilizarían de los creadores y genere articulación.

Es necesario que todos los procesos se conozcan, que no sea sólo en la Casona Que se generen estrategias de alianza entre más entes y haya más Casonas.

Que la ciudadanía salga de su casa y participe en la calle. Que haya temporadas de grandes eventos en la ciudad, bajarnos un poco de la necesidad de lo óptimo en términos de teatros pues, estos adolecen de público.

Se requiere de una campaña masiva de popularización de los teatros generando alianzas entre diferentes entes, géneros y sectores.

Es necesario llegar a diferentes espacios, a los barrios y los parques. Alianzas con los salones comunales, los colegios, etc. Con entidades como el IDRD.

Tercera pregunta:

Recuperar espacios que han perdido su conexión con la comunidad.

Contratos específicos para aprovechar los espacios.

Procesos pequeños e itinerantes. Intercambios. Muchos procesos que abandonados y es necesarios proyectarse dentro de la ciudad y dentro de la nación.

Buscar plataformas similares en otros lugares del mundo, realizar residencias artísticas en otros lugares y fortalecer lo nacional.