

DISEÑO | UC
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Diseño

CON TEM PORĀ NEA

danza

Pontificia Universidad Católica
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
ESCUELA DE DISEÑO

Tesis presentada a la Escuela de Diseño de la Pontificia
Universidad Católica de Chile para optar al título
profesional de Diseñador.

Autor: María Elisa Ramírez
Profesor guía: Javier Cancino
Diciembre 2016/ Santiago, Chile.

CON TEM PORĀ NEA

danza

DISEÑO | UC
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Diseño

Pontificia Universidad Católica
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
ESCUELA DE DISEÑO

Tesis presentada a la Escuela de Diseño de la
Pontificia Universidad Católica de Chile para
optar al título profesional de Diseñador.

Autor: María Elisa Ramírez
Profesor guía: Javier Cancino

Diciembre 2016/ Santiago, Chile

Fotografía por
Christopher Peddecord
rescatada en www.peddecordphoto.com

Agradezco a todas las personas que me guiaron y confiaron en mí para realizar este proyecto, principalmente a mi mamá, mi hermana y mis amigas por su constante apoyo y preocupación.

Gracias a todos los bailarines que se interesaron en mi proyecto Cristina, Guillermo, Nelson, Elías, Fernanda, Jesús y Bernardita que me ayudaron a llevar a cabo CONTEMPORÁNEA, dándome consejos, pautas y contactos, y por hacerse el tiempo para compartir su historia y confiar en mí.

Le agradezco a la Jesús, por su amor incondicional a la danza, porque me acompañó, me abrió los ojos ante esta oportunidad, me dejó entrar en su mundo, y guió como una amiga en este camino de altos y bajos.

Por último agradecer a Javier y Alejandro, por guiarme desde el cariño y la confianza, sin nunca imponer nada. Por creer en mí y ayudarme a que yo también lo hiciera. Por ver como, al igual que yo, se apasionaron con el proyecto y me llevaron a trabajar con mayor entusiasmo; por fijarse en los detalles y mantener el proyecto con un cable a tierra.

Índice

09	MARCO TEÓRICO	53	DESARROLLO DEL PROYECTO	105	PROYECCIONES LOGROS Y CONCLUSIONES
10	La danza	54	Identidad de marca	106	Proyecciones y logros
	¿Qué es la danza?	60	Blog	108	Conclusión
	¿Por qué el ser humano danza?	66	Newsletter	109	Bibliografía
	Danza como cultura	68	Redes sociales	113	ANEXOS
	Importancia de la danza	72	Publicación		
14	Su historia		Referentes		
	La revolución		Materialidad		
18	Danza contemporánea		Formato		
	Danza en Chile		Layout		
	Danza contemporánea actual nacional		Tipografía		
	Características demográficas		Periodicidad		
	Industria creativa		Primeras visualizaciones		
	Difusión	81	VALIDACIÓN PROYECTO		
	Poema de vida	82	Metodología de testeo		
28	Usuario y Contexto	84	Testeo		
32	Medios de información	86	Conclusiones y rediseño		
35	PROYECTO	89	PROPUESTA FINAL		
36	Oportunidad y formulación	90	Visualizaciones		
38	Antecedentes y referentes	97	ACCIONES ESTRATÉGICAS		
43	DECISIONES DE DISEÑO	98	Plan de negocios		
45	Sistema de información		Levantamiento de fondos		
46	Generación de contenido		Plan de marketing		
	Contactos	101	Canales de distribución		
	Reuniones	102	Canvas y flujo de caja		
	Entrevistas				
	Fotografías				
50	Artistas				

Motivación

María Elisa Ramírez en una sesión de clases de danza contemporánea en *Espacio Mia*.

A lo largo de mi vida he tenido un especial interés por el movimiento rítmico en todas sus variedades. Mi primer acercamiento a éste fue a través de la gimnasia rítmica durante 6 años, que aunque fuera por imposición de parte de mis padres logró despertar en mí el gusto por una de las cosas con las que más disfruto en mi vida, la expresión a través del cuerpo en un espacio y ritmo determinado. Pero al ser un deporte de tanta disciplina, entrenamiento y seguimiento de pautas decidí indagar en otras disciplinas que dieran ms libertad y expresión por medio del movimiento del cuerpo.

Fue ahí cuando tuve la oportunidad de diversificarme y practicar la danza contemporánea y hip hop en distintas academias, que juntas con distintas instancias personales crearon en mí una necesidad interior de expresarme a través de este lenguaje universal del cuerpo, específicamente en la danza contemporánea, que enfatiza la expresión autentica en el movimiento por sobre la técnica y deja que el ser humano se conecte con sus pasiones y sentimientos. Haciendo que por medio de sus

herramientas y hábitos he podido reafirmarme como persona en cuerpo y mente.

En el momento de elegir una carrera universitaria siempre tuve la duda si dedicarme a la danza de una manera profesional y después de varias conversaciones, análisis y temores decidí dejar la danza como complemento perfecto para mi carrera universitaria.

Como diseñadora considero que la danza al igual que el diseño tiene como uno de sus fines principales el transmitir un mensaje. Por muy distintas que sean estas disciplinas ambas por medio de diferentes lenguajes, herramientas y códigos tienen la intención y finalidad de comunicar y llegar a las personas.

El aporte que ha significado para mí la práctica y conocimiento de este arte me ha llevado hoy a estudiar y profundizar en lo que es la danza contemporánea y su estado nacional actual con el interés de compartir esta afición con los demás.

*“Mediante la danza es la vida la que penetra en el cuerpo,
provocando un estado de exaltación en el que el bailarín
ya no es más artista, sino más bien una obra de arte...”*

– Friedrich Nietzsche

Marco teórico

La danza

1. ¿Qué es la danza?

Según el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA, 2010) la danza es la primera forma de comunicación y expresión del ser humano. "...la danza ha sido históricamente reconocida como una de las vías de comunicación y expresión inicial del ser humano, siendo capaz de expresar y dar forma a través del cuerpo, impulsos y emociones propias de su naturaleza" (p.10).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura (2003), postula que la danza se puede definir como movimientos corporales acompañados de música, y que los pasos de la danza "suelen expresar un sentimiento o un estado de ánimo, o ilustrar un acontecimiento en particular o un acto cotidiano...".

En la pre- historia, antes de que se existiera el lenguaje verbal como forma primordial de

comunicación, los hombres se comunicaban y expresaban a través del movimiento, de rituales que integraban el cuerpo, las emociones y los sentimientos.

Por tanto desde ese entonces hasta hoy en día, la expresión corporal es utilizada por los seres humanos como herramienta para expresar sentimientos y emociones. Desde ese entonces ha existido una tendencia natural del ser humano a expresarse a través del movimiento del cuerpo, ya que "existe una necesidad de exteriorizar nuestro mundo interior a través del cuerpo" (Ivelik, R. 2008).

Perla Jaritonsky, psicóloga social y especialista en lo que es expresión corporal, define este concepto como un lenguaje artístico que da las herramientas para que las personas se expresen y comuniquen a través del movimiento. En su artículo "La expresión corporal como lenguaje artístico" da a conocer que existen variados tipos de lenguaje y que la

convivencia de estas diferentes formas de comunicar abre la necesidad de habilitar el espacio para que se dé el conocimiento y adquisición de cada una de ellas, pues todas se relacionan profundamente con el lenguaje. También comenta que "el campo imaginativo, la emoción, la sensibilización corporal, la percepción subjetiva, la exploración creativa de los movimientos corporales y la improvisación, son las características singulares de la materia expresión corporal, en tanto lenguaje artístico" (Jaritonsky, 2003, p.113)

2. ¿Por qué el ser humano danza?

A esta pregunta Carlos Pérez Soto postula que existen tantas respuestas como personas intentando redactarlas. Pero se pueden notar dos grandes grupos; uno naturista y otro antropológico. Los naturistas postulan que el hombre baila para liberar energías, como la forma primaria de comunicación y expresión, bailan por impulso

innato del ser que radica en el alma, por lo que el movimiento o danza sería la forma más cercana a la expresión del yo interior. En cambio la corriente antropológica postula que el hombre danza por funciones rituales, religiosas o expresivas, surgiendo entonces en contextos de sociabilización o espectáculos. (Pérez Soto, 2005, p.18)

La danza aparece en el cuerpo que baila, es una materia intangible, por eso Sachs postula que la danza es la madre de todas las artes, ya que la música y la poesía existen en el tiempo, la pintura y la escultura en el espacio. Pero la danza está en el tiempo y en el espacio. Los diseños rítmicos del movimiento, el sentido plástico del espacio, la representación animada de un mundo visto e imaginado, todo ello crea al hombre por medio de la danza. (1994, p.13)

Además la danza es patrimonio cultural inmaterial, ya que su arte complejo en una dimensión explora el cuerpo y las diversas posibilidades de movimiento, y

en otra presenta en escena ideas específicas de importancia histórica. Ya que revela distintas realidades sociales, culturales y políticas, rescatando indistintamente vivencias personales y colectivas, estableciendo reflexiones sobre el cuerpo y el movimiento en diversos aspectos a través de la composición coreográfica.

Dicho esto podemos decir que la “danza es comunicación en movimiento”.

3. Danza como cultura

La palabra cultura etimológicamente viene del latín <cultūra>, que significa “cultivo, crianza” (Real Academia Española, 2014), que se entiende como el cultivo del conocimiento y del espíritu humano.

En su libro “Ideas y gestión para la cultura que crea y sostiene ciudadanía” el teórico Toni Puig (2003), afirma que la cultura:

...es capacidad para reconocer pensamiento y emociones que sentimos como propios y que, a menudo, no somos capaces de verbalizar. Y practicar. Están ahí: en el arte, en la fotografía, en la danza, en el teatro, en la fiesta y el debate, en la música. (p.8)

Por ende, la cultura sería todo lo que define a las personas como individuos que pertenecen a un grupo determinado, considerando conductas, hábitos y costumbres que identifican a ese grupo.

En la misma línea, y relacionando la danza, se puede decir que actualmente, la danza forma parte del patrimonio cultural inmaterial de Chile, ya que es un arte complejo que explora el cuerpo y su diversidad de movimientos, y también presenta ideas específicas que logran plasmar nuestra realidad social y cultural, rescatando indistintamente vivencias personales y colectivas en diferentes momentos históricos de nuestra sociedad.

4. Importancia danza

Todos los estilos de danza entregan beneficios al que lo practique, ya sean físicos, psicológicos, espirituales o sociales. Ciertos bailarines profesionales y aficionados en una entrevista realizada por Ángela Stewart comentaron ciertos beneficios que les ha dado la danza, algunas fueron: conocer su cuerpo y darle importancia, conectarse con sus emociones y sentimientos, trabajar su personalidad y conocerse más a uno mismo, mantener el cuerpo y la mente sana, y trabajar la unión mente, cuerpo y alma.

Hoy las disciplinas más valoradas son las que se relacionan con el racionamiento, las matemáticas, la tecnología, las ciencias; existe una dictadura de la razón y una desaparición del cuerpo. Esto queda ejemplificado a través de la sigla STEM, acrónimo en inglés para designar las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este termino es usado principalmente en Estados Unidos y Europa para hablar de temas relacionados a las ciencias, la educación, la fuerza de trabajo y la seguridad nacional, pues estas disciplinas son consideradas indispensables para una sociedad avanzada, con un prospero futuro económico.

La sigla STEM deja de lado la importancia de la teoría de Gardner, psicólogo estadounidense, sobre las múltiples inteligencias del ser humano, que afirma la existencia de ocho tipos de inteligencia con diversas combinaciones, cada una definidas como talentos y aptitudes. Las ocho inteligencias son:

- > Inteligencia lingüística: Responsable de producción de oraciones gramaticales de forma oral o escrita.

FÍSICOS

- > Fortaleza, flexibilidad, resistencia
- > Mejora la postura
- > Cuerpo calmado
- > Conocimiento del cuerpo
- > Salud

PSICOLÓGICOS

- > Estabilidad emocional
- > Concentración
- > Mente sana
- > Autoconocimiento
- > Desarrollo de la creatividad
- > Mejora del autoestima

SOCIALES

- > Desarrolla la personalidad
- > Habilidades sociales
- > Trabajo en equipo
- > Seguridad en sí mismo
- > Superación personal

Eleonora Abbagnato en
La Consagración de la
Primavera de Pina Bausch.

...Por tanto al practicar cualquier tipo de danza y desarrollarse en el ámbito de esta disciplina se están trabajando cinco de las ocho inteligencias...

- > Inteligencia intrapersonal: Habilidad para comprenderse a uno mismo, nuestras necesidades, características, cualidades, defectos y deseos.
- > Inteligencia interpersonal: Habilidad para entender a los demás, manejar las relaciones humanas y la empatía con el otro.
- > Inteligencia lógico matemática: La habilidad de usar números con efectividad y razonar correctamente.
- > Inteligencia musical: Capacidad de escuchar, cantar, tocar instrumentos y sentir el ritmo.
- > Inteligencia naturalista: Habilidad para observar y estudiar la naturaleza.
- > Inteligencia espacial: Habilidad para sentir la forma, el espacio, el color y la línea.
- > Inteligencia corporal kinestésica: Habilidad de usar el cuerpo para expresar ideas y sentimientos.

Bajo esta teoría la danza estaría relacionada a cinco de los ocho tipos de inteligencia: corporal kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal, la musical y la espacial, revelando así lo completa que es la danza.

Por esta razón, a pesar de la relevancia que pueda tener el STEM, es importante darle al cuerpo y a la danza la importancia que se merece en el ámbito de evolución, desarrollo e inteligencia del ser humano.

Su historia

Para comprender de una manera más completa la disciplina de la danza, es importante entender de donde proviene, su comienzo, etapas, desarrollo, hechos y personajes emblemáticos que marcaron el camino para el surgimiento de una nueva danza, la danza contemporánea.

Los movimientos de la danza son la vía de escape de la vida interior. Constituyen formas de expresar sentimientos, deseos, alegrías, pesares, gratitud, respeto, temor, poder. Sentimientos relacionados a las necesidades del ser humano prehistórico.

El hombre primitivo comenzó danzando cuando tuvo la necesidad de expresar sus sentimientos, temores, afectos, iras, rechazos y necesidades de manera corporal, sin otra organización impuesta que el más antiguo de los soportes, su cuerpo. Estos movimientos de baile comenzaron a ser utilizados como ritos, como nacimientos, muertes y bodas.

Desde aquella época la danza ha sido un medio de comunicación, que traspasa las barreras del idioma, es un mundo lleno de energías que se canalizan en este lenguaje del silencio, para hacer visible cualquier inquietud, historia, contenido o sentimiento. Desde ahí la danza fue variando y evolucionando a través de la historia, fue considerada un arte escénica en

la época renacentista, época que trajo una nueva actitud hacia el cuerpo gracias al papel preponderante de cuerpo del ser humano por sobre la religión. Se desarrolló principalmente en Francia, donde se dio paso al nacimiento del primer ballet, el “ballet comique”, que consistía en historias bailadas sobre cuentos mitológicos. Así unos cuantos años después en la mitad del siglo XVII se abrió la *Académie Royale de la danse*, primera academia de danza clásica.

1. La revolución

El ballet comienza a decaer a finales del siglo XIX debido al decaimiento de la aristocracia en ese periodo, además la superficialidad en sus coreografías, las pretensiones sociales, el incentivo del capricho, etc. colaboraron para el desfallecimiento de este arte escénico. La audiencia comenzó a insistir en la repeticiones de muchas combinaciones acrobáticas y los coreógrafos comenzaron a escuchar y a rebelarse contra las ostentaciones de los bailarines.

En 1890 el ballet consistía en las cinco posiciones básicas de brazos y piernas, cien tipos de gestos mímicos y los movimientos básicos del ballet. Es la secuencia de estos movimientos y la forma rígida de trabajar unas de las razones del comienzo de la rebelión contra la danza clásica.

La revolución estará a cargo de Michael Fokine e Isadora Duncan, pero en el resto del mundo, persistían las danzas de ritos y folklores: fuentes para la nueva danza emergente. La espontaneidad, la sensualidad y el concepto sentimental de éstas llevaron a Isadora a fundar las bases para la naciente danza moderna. Mientras que Fokine, nunca abandono el ballet, por su parte insistía en conservar la técnica clásica, pero con una crítica importante hacia la rígida ideología de la danza clásica, y es frente a éstas que comienza el descontento.

Fokine proponía que el ballet debería tener un estilo de movimiento propio de acuerdo a cada lugar y

tiempo, postulando que debía ser más continuo, y volver a la naturaleza como fuente de inspiración.

Frente a esto Fokine fue silenciado por la Academia junto a otro grupo de personajes que iban en contra de lo estipulado. Pero Michael Fokine era famoso por sus conceptos, pudo abrir un nuevo estilo en el ballet y dar paso a una danza con menos ataduras.

Las obras de ballet comienzan a rebelarse, la primera obra innovadora fue *Giselle* de Noverre que abrió un sin fin de preguntas y dudas frente a los cambios de la época, dando paso a las bases al nuevo estado de la danza que se veía venir. Y luego con obras como *Sherazade* y *El pajarero de fuego* de Isadora Duncan y Mary Wingman. La autonomía de la Academia estaba decaída, dando paso a la danza moderna.

Esta sería una danza que desde la perspectiva de Duncan sería un estilo de danza que no fuese la repetición de pasos establecidos como en ballet,

si no que estaría motivados por el control, en orden de la belleza del pie descubierto, trabajando a favor del cuerpo humano y la transparencia de los sentimientos. Rechaza todo lo ceremonioso y decorativo de la danza clásica, si no que ésta sería una danza en modo de ritual personal capaz de expresar ideas y sentimientos, una danza que venere a la persona.

Su estructura de danza propuesta era la más rupturista que se habían presentado hasta el momento. Esta nueva psicología consistía en la unión de la respiración y el movimiento, inseparables, generando movimientos corporales curvos con cierta empatía hacia el interior del cuerpo.

Así como el personaje emblemático de la danza clásica es Maria Taglioni, la primera bailarina que bailo en puntas, el símbolo de la danza moderna es Isadora Duncan, la primera que se descalzó para poder bailar desde el alma.

Isadora fue una mujer revolucionaria, que no le interesaba la estandarización, buscaba una danza que glorificara a la persona, interesada en su interior.

“La bailarina del futuro será aquella cuyo cuerpo y alma hayan crecido tan armónicamente juntos que el lenguaje natural de esa alma tendrá que ser parte del movimiento del cuerpo. La bailarina no pertenecerá a una nación sino a toda la humanidad... Danzará la vida cambiante de la naturaleza, mostrando cómo cada parte se transforma en otra. Ella bailará la libertad de la mujer”

– Isadora Duncan 1902

Los bailarines comenzaron a bailar en el escenario descalzos y realizando saltos y movimientos menos estructurados, más curvos e irregulares que los tradicionales. De a poco la presencia de la técnica clásica fuera desapareciendo.

Isadora Duncan, bailarina norteamericana pionera de la transición desde la danza clásica a la moderna en el siglo XIX

Fotografía por Alexander
Yakovlev, rescatada en [www.
ayakovlev.com](http://www.ayakovlev.com)

*“Feliz el bailarín que dispone de la
herramienta más elocuente, más
milagrosa de todas: el cuerpo humano”*

– José Limón.

Danza contemporánea

"The dancers body is simply the luminous manifestation of the soul"
– Isadora Duncan

Para el final de la Segunda Guerra Mundial la danza moderna evolucionó al integrar mayores recursos e insertar movimientos de diferentes disciplinas. Además la danza contemporánea busca diferentes escenarios para que el partícipe.

Este período de la danza concentra su actividad bajo las influencias del expresionismo de la época, y con las distintas corrientes artísticas contemporáneas, para así comenzar a definirse como una danza donde cualquier cosa puede pasar.

La danza contemporánea, a diferencia de la danza moderna, no se rebela contra la técnica clásica si no que la utilizan y transforman para crear y explorar una conexión mente y cuerpo lo más natural posible, para ser una danza completamente auténtica, que busca la conexión con lo terrenal, con lo humano y sus pasiones, la no estructura, porque lo relevante de esta corriente, es que es lo que se quiere decir.

“La danza contemporánea a diferencia de la danza moderna no se rebela contra la técnica clásica si no que la utilizan y transforman para crear y explorar una conexión mente y cuerpo lo más natural posible, para ser una danza completamente auténtica y personal...”

Este género se caracteriza además por enfatizar el proceso de la composición. No se limita a una sola técnica de baile si no que las funde e incorpora en movimientos, lo más auténticos posibles para poder ser expresados como una obra de arte.

La danza contemporánea no se mueve en el espacio por lógica ni por mecánica, si no que lo utiliza como medio expresivo del bailarín, le pertenece y utiliza como ambiente para que el pueda proyectar su emoción y del cual recibe un estímulo o respuesta.

La belleza de sus movimientos no es preestablecida, un movimiento es bello en relación a la finalidad y honestidad expresiva que conlleva.

Rudolf Laban, maestro de danza moderna húngaro, creó un método de notación matemática llamada Kinetografía, donde documentó todas las poses del movimiento humano y que posibilitó a los

coreógrafos el poder registrar el ritmo, los pasos y otros desplazamientos corporales de los bailarines. Esto lo llevó a ser un gran predicador de esta escuela de danza, afirmando además que la calidad de los movimientos está determinada por razones psicológicas, dejando en claro que el movimiento que se ejerce está vinculado al estado emocional propio del interprete y cada ser humano lo expresa de distinta manera.

Así mismo la bailarina María Jesús Astorga, quien se ha dedicado desde los cuatro años a la danza clásica y contemporánea, como coreógrafa, intérprete y profesora; y que hace ya un año abrió su propio lugar llamado *Espacio mia*, escuela de danza y yoga, afirma en una entrevista personal que este espacio fue creado con el motivo de poder guiar a sus alumnos a expresarse y liberarse por medio de la danza, refiere que lo que la impulsó por sobre todo fue el poder observar como cada uno expresa mediante el cuerpo su propio “*poema de vida*”.

Según lo mencionado por Camilo Rossel en el libro “Lectura emergente sobre danza contemporánea” :

“Hablar de (o escribir sobre) danza contemporánea es entrar en terreno incierto, como lo demuestran los numerosos trabajos, obras, diálogos y estudios que intentan identificarla, comprenderla e incluso cuestionarla. Hablar de danza contemporánea es entrar en una selva donde se atraviesan lianas y malezas: Contextos históricos y sociales, transferencias culturales, conceptos filosóficos, categorías estéticas, prácticas artísticas y reflexivas, influencias, formas ideológicas, políticas culturales, cuestionamientos disciplinares y un merecido etc.”¹

¹Rossel, C. Lecturas emergentes sobre danza contemporánea. Santiago, Chile. LOM. 2015

Fotografía del libro:
“Fotografía de la danza con-
temporánea independiente”
con registro fotográfico de los
años 1973 - 1989.

1. Danza en Chile

La danza profesional en Chile comenzó en 1941 en el Instituto de Extensión Musical con la creación de la Escuela de Danza Nacional de la Universidad de Chile y el Ballet Nacional Chileno, ya en 1960 se funda el Ballet de Arte Moderno, el actual Ballet de Santiago que tiene su propia escuela de formación profesional. Ambas compañías siguen siendo las únicas estables de nuestro país. Las compañías en Chile se generan y destruyen constantemente, algunas solo para una obra y desaparecen y otras se encuentran presentes algunos años, pero aún ninguna cuenta con la estabilidad necesaria en el tiempo como para poder institucionalizarse.

Entre 1960 y 1973 fue una época muy prolifera en cuanto a la creación de un lenguaje común chileno con el apoyo constante de los gobiernos de turno. Pero luego, durante el gobierno militar desaparecieron la mayoría de los espacios creativos

por tener un aspecto político de oposición al gobierno, situación de la cual todavía no se ha recuperado la danza nacional.

Además con el golpe de estado aparece la danza independiente, la que hoy en día tiene un porcentaje importante en la danza nacional. La primera agrupación de danza independiente se creó en la época de los 70', el Ballet popular, formado por jóvenes bailarines del Ballet Nacional y otros más. Joan Turner, maestra y bailarina, fue quién creo y dirigió el grupo. Pero ya a fines de los años 70' hubo un aumento significativo de grupos y talleres dedicados a la danza.

Los jóvenes que pertenecían a estos grupos contaban con muchas ganas de bailar y crear, pero con muy pocos recursos, por lo que se comenzaron a presentar en plazas, canchas de fútbol, peñas, actos universitarios o de resistencia al gobierno de Pinochet, u otros.

Función “Carne de cañón”
por Colectivo de arte
La Vitrina.

Su propuesta estética estaba inspirada principalmente en una búsqueda de identidad, de vocabulario, una investigación que aún concita la atención de los actuales actores de esta disciplina.

Años más tarde en 1983 surge el Consejo Nacional Chileno de la danza acreditado por la UNESCO y dirigido por Malucha Solari y el Conjunto de danza contemporánea. Ya en 1995 se creó el colegio de profesionales de la danza. Estas instituciones surgieron y se desarrollaron bajo el apoyo de fondos económicos estatales destinados al cultivo y difusión de las artes. En este ambiente nace, en 1985, el Centro de Danza Espiral y, al año siguiente, el Grupo de Danza Espiral. Lugar de práctica, estudio, creación, investigación y encuentro que pasaría a ser la escuela de los principales creadores e intérpretes de hoy.

Luego de esta iniciativa se creó la Séptima Compañía de Danza Contemporánea, bajo la dirección de Eduardo Araneda; la Pequeña Compañía bajo la

dirección de Nury Gutiérrez y el Sindicato Nacional de Trabajadores Transitorios Artistas de la Danza llamado SINATAD, dirigido por Anabella Roldán, Jorge Olea y Dinora Valdivia, quienes comenzaron a desarrollar el proyecto Festivales de la Danza Independiente de Chile, (1991 – 1996) y que actualmente no se realiza por falta de apoyo económico.

El primer encuentro coreográfico fue en 1984, organizado por Luz Marmentini, Sara Vial y Bárbara Uribe. El país atravesaba una época de gran conflicto político y social por lo que son los jóvenes los que comienzan a moverse para generar un cambio, ya que en la danza se tiende a producir también la misma efervescencia social y política propia del momento, que ve como único cauce de expresión libre a la cultura y las artes.

2. Danza contemporánea actual nacional

Como se puede observar, en la actualidad algunos de estos centros y academias ya no están pero de continuo surgen diferentes grupos y compañías; día a día vemos como más jóvenes se sienten atraídos a ser parte de este movimiento. Ya no se autodenominan Grupos de danza, sino Compañías. Si bien los recursos económicos han tenido alguna variación en estos treinta años, gracias a iniciativas como el Fondart, ninguna de las agrupaciones logra generar ingresos que permitan cancelar sueldos, pero al parecer no es el dinero el pago más importante que se espera, estos bailarines contemporáneos encuentran en el sacrificio, sacro oficio, su recompensa más preciada.

Hoy en Chile existen tan solo dos compañías que contratan a sus bailarines, el BANCH y el Ballet Municipal de Santiago, por tanto, aquellos bailarines que no pertenecen a ninguna de estas compañías se ve forjado a construir su propio camino y es ahí cuando nacen las compañías de danza independientes que deben financiarse y gestionarse por sus propios medios.

Por otro lado, hoy la danza contemporánea chilena es muy variada, existe la que proviene de repertorios ancestrales, de profesionales y de amateurs, de creadores de diferentes territorios del país, con distintas propuestas, metodologías, lenguajes, influencias, formaciones, técnicas, ideas, aspiraciones, recorridos, gustos, usos del cuerpo y del escenario, acercamiento a otras artes u otras disciplinas. Es decir, se trata de una disciplina totalmente diversa y con un sin fin de salidas distintas entre diferentes academias, institutos, talleres, etc.

Compañía I.D.E.a
en función
"Hay que caminar
soñando".

MÉTODO DE FORMACIÓN BAILARINES

Algunas de las diferentes técnicas que existen son: Improvisación, técnica Release, Improvisación de contacto, técnica Cunningham, técnica Limón, técnica Hawkins, técnica Graham, técnica Humphrey-Weidman, técnica Horton, técnicas somáticas, ballet contemporáneo, fundamentos Bartenieff, Laban, técnica Alexander, pilates, yoga, etc.

En Chile actualmente existen nueve universidades en Santiago y una en Valparaíso que imparten la carrera de danza, en todas estas existe una línea de danza contemporánea integrada en la malla curricular, con distintas técnicas involucradas, tales como el butho, el release, y el contact dentro de su formación general. Además de estas universidades existen también gran variedad de academias, espacios e institutos independientes de danza en los cuales se forman bailarines y coreógrafos. Lás

más importantes serían la Universidad de Chile, Universidad ARCIS y Universidad Academia de Humanismo Cristiano (ex Espiral). Con enfoques totalmente distintos unas de otras. Según el Mapeo de las industrias creativas en Chile (2014) dentro de estas universidades existe un total de 600 matrículas al año, siendo el principal método de formación de bailarines con un 30%, seguido por un 25% por academias y escuelas, y 20% en talleres no formales. Estos como los tres medios más relevantes.

En cuanto a compañías profesionales de danza contemporánea en Chile existen más de 30 compañías en la Región Metropolitana, las que sobreviven con muy bajos recursos económicos. Algunas compañías a destacar gracias a su trayectoria y búsqueda de innovación en su lenguaje son: Colectivo la Vitrina, la única compañía de danza

contemporánea con más de 20 años de existencia; Compañía Movimiento, Compañía Pe Mellado, Compañía Danza en Cruz, Compañía Aucabutoh, Compañía de Elizabeth Rodríguez, Compañía Mundo Moebio, Grupo Abundanza y OTUX.

3. Características demográficas

Según el catastro de danza realizado el año 2012, en el gremio de la danza hay un porcentaje predominante del sexo femenino con un 75,4% de los encuestados solo un 24,6% pertenecen al género masculino. En su mayoría se encuentran en la Región Metropolitana 61,5% (concentrados en Santiago Centro 16,4%; Providencia 12,3% Y Ñuñoa 6%) y sus edades van desde los 15 a los 70 años de edad, predominando el segmento entre los 26 y 35 años de edad con un 38,5%.

“Es importante volver a humanizar las relaciones humanas y no enmarcarlos en un intercambio económico”.

– Nelson Avilés / Director Colectivo La Vitrina

4. Industria creativa

Actualmente el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes está promoviendo las distintas artes bajo el concepto de “Industria creativa” para fomentar el crecimiento de esta área a nivel nacional.

Las Industrias creativas son definidas como aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial.

Éstas disciplinas como la danza, el teatro, el diseño, el cine, etc. han ido tomando protagonismo en la economía internacional, ya que no aportan solo crecimiento económico, sino que también empleo, desarrollo cultural, humano y social. Es por eso que en el año 2014 se hizo el primer Mapeo de Industrias creativas en Chile y desde ahí el

Gobierno ha buscado fomentar las artes desde una idea de industria.

La danza es parte de estas industrias de las que se intenta comercializar y generar mayores ganancias. Sin embargo, muchos autores han criticado el concepto de esta unión entre industria y cultura. Nelson Avilés, director de Colectivo La Vitrina comenta que la crítica que se hace tiene que ver con la ideología de obtener ganancias económicas a toda costa, que está construido de tal forma que invisibiliza todo lo que no está dentro del concepto de mercado del neoliberalismo, pero que las artes son difícil de describir bajo ese concepto de producto o estandarización que se está tratando de hacer. Por tanto la “Industria creativa” es un concepto que atenta contra la diversidad de los artistas, que es lo que los hace resaltar y ser únicos, los intenta estandarizar, y si no genera ganancias va a terminar desapareciendo. Por eso Nelson plantea que *“es importante volver a humanizar las relaciones*

humanas y no enmarcarlos en un intercambio económico”. (Avilés, N. 2016)

Contodo esto, es importante remarcar que este sistema sí ha ayudado a crecer y a difundir la danza, haciéndola un arte más conocida y valorada.

Sin embargo, intrínsecamente al hacerlo también la va ahogando pues la variedad y las pequeñas compañías se ven opacadas y van quedando a las sombras de las grandes (y por ende comercializadas) compañías.

Existe poco material que informe de la danza en el país, hay un número limitado de revistas y libros dedicados a esta disciplina en bibliotecas y librerías..

5. Difusión

Pérez Álvarez, doctora en Ciencias del Arte, habla acerca de la insuficiente cobertura de la danza nacional, sus ejecutantes y peculiaridades del arte. Existe poco material que informe de la danza, hay un número limitado de revistas y libros dedicados a esta disciplina en bibliotecas y librerías, de lo que me pude dar cuenta al realizar esta investigación.

Tal como es mencionado en el libro “Lectura emergente sobre danza contemporánea” (2015) al decir que hoy en día al minuto de investigar sobre danza y coreografía actual casi siempre se encuentra material en otro idioma, no digitalizados o publicados en medios no reconocidos. Salvo algunas excepciones con reflexiones verdaderamente relevantes pero que llegan tarde. Además que acceder a el material teórico sobre la danza es una posibilidad reservada para aquellos que tienen los medios.

Hacia fines de la primera década del 2000 surgieron diversas publicaciones, con diferentes perspectivas ideológicas, con lecturas históricas como personales respecto al desarrollo de la danza nacional. Tales como algunas mencionadas anteriormente: La danza independiente de Chile, pasos en la escena (2003)², Historia Social de la Danza en Chile (2007)³, Por qué, cómo y para qué se hace lo que se hace. Reflexiones en torno a la composición coreográfica (2008)⁴, Propositiones en torno a la Historia de la Danza(2008)⁵, Escritura del cuerpo. Sobre Danza y Dramaturgia (2009)⁶, Danza independiente en Chile: Reconstrucción de una escena 1990- 2000 (2009)⁷, Retrato de la Danza independiente en Chile: 1970 – 2000 (2010)⁸, Carmen Beuchat. Modernismo y Vanguardia (2010)⁹, entre otros.

Publicaciones aisladas, vinculadas con temas específicos, la mayoría de ellos orientados al ballet nacional, dejando de lado todo otro tipo de danza, incluyendo la contemporánea. Además de ser libros

² Olea, Jorge, “La Danza Independiente de Chile, pasos en la escena”, Santiago, Chile-Danza, 2000. ³ Cifuentes, María José, Historia social de la danza en Chile, Santiago, LOM, 2007. ⁴ Mellado, Paulina (ed.), Por qué, cómo y para qué se hace lo que se hace. Reflexiones en torno a la composición coreográfica, Santiago, Lara Hübner, 2008. ⁵ Pérez, Carlos, Propositiones en torno a la historia de la danza, Santiago, LOM, 2008. ⁶ Alcaíno, Gladys, Escritura del cuerpo. Sobre danza y dramaturgia, Santiago, CNCA, 2009. ⁷ Corodvez, Constanza, Mc coll, Jennifer, Pérez, Simón, et al., Danza independiente en Chile. Reconstrucción de una escena 1990-2000, Santiago, Cuarto Propio, 2010. ⁸ Alcaíno, Gladys, Huratdo, Lorena, Retrato de la danza Independiente en Chile 1970- 2000, Santiago, Ocho Libros, 2010. ⁹ Mc coll, Jennifer, Carmen Beuchat, modernismo y vanguardia, Santiago, Chile. Cuarto Propio, 2010.

Fotografía de la Compañía de danza contemporánea La Vitrina. Por Camilo Pérez.

y publicaciones que nacen de una necesidad de archivar y organizar información ya existente, que en la mayoría de los casos se hubiera perdido sin la construcción de dichos escritos, los que no cabe duda que son sumamente necesarios.

Reconociendo entonces que según *Lecturas emergentes sobre danza contemporánea* existe una situación precaria en cuanto a la reflexión del qué hacer dancístico chileno, haciendo poco visible todo lo que ocurre en espacios menos convencionales. Tal como afirma Catalina Rozas Balboa, estudiante de primer año de Danza en la Universidad de Chile en una entrevista personal, que la información acerca de espectáculos y proyectos de danza están al alcance de los estudiantes, por medio de la universidad y el boca a boca entre sus compañeros, pero que otro tipo de material sobre danza contemporánea no se ve muy a menudo y es de gran interés.

Como medio de difusión de la danza la fotografía ha sido un medio clave a través del tiempo, por medio de diferentes gráficas en afiches, flyers y pendones. La fotografía permite fijar en el tiempo y lograr archivar en la historia. Otro medio importante en la danza es el método audiovisual, para visualizar en web y redes sociales. Ambos medios trabajados a través del diseño para llevar la danza a más personas.

Poema de vida

“La danza no es solo un arte, es un modo de vivir, de existir”

– Patricia Stokoe

Una de las características para resaltar de la danza contemporánea es la capacidad de expresión a través de los diferentes cuerpos, tal como dijo en un entrevista Jesús Astorga, que lo bello de la danza es la expresión del poema propio de la vida a través del cuerpo, donde cada uno transmite y refleja sentimientos y sensaciones distintos a los demás.

Esta expresión corporal es un derecho de todos los individuos para expresarse y comunicarse, es un medio que permite generar cierta fluidez entre las emociones y sentimientos de un mundo interior con el exterior que nos rodea.

La danza contemporánea es una disciplina que nos permite conectar con nuestro cuerpo, desarrollando nuestra creatividad y capacidad de comunicación, a través del conocimiento de nuestro cuerpo, para poder desbloquearse, y así no tener retención alguna para una danza libre.

Muchas veces los grupos de danza contemporánea logran llegar al máximo de expresividad debido a que canalizan y exteriorizan con las distintas partes del cuerpo, llenándose de diferentes sentimientos de tristeza, alegría, dolor, angustia, etc.

Todos los movimientos realizados tienen una característica energética distinta que se exterioriza a través del cuerpo. Éstas representan y simbolizan las distintas vivencias y recuerdos de cada bailarín, sin importar que se trate de la misma rutina, cada cuerpo lleva el sello de cada individuo. Haciendo que el cuerpo transforme sus sentimientos en movimientos y gestos que lo representen inconscientemente.

Una práctica muy común en rutinas y clases de danza contemporánea es dar el espacio para que cada bailarín pueda expresar a través de movimientos que surjan desde lo más íntimo con respecto a quizás

una palabra, idea, o sentimiento, una misma palabra puede significar o causar emociones totalmente distintas, representando rítmica y armoniosamente las vivencias personales de vida en forma de poesía.

Esta vinculación de la danza con la vida fue un tema recurrente para Friedrich Nietzsche, poeta y músico alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX, que desde un principio postuló que la danza no es más que otra forma de decir la vida. Mediante la danza es la vida la que penetra en el cuerpo, provocando un estado de exaltación en el que el bailarín ya no es más artista, sino más bien una obra de arte, por eso la mejor forma de entender y experimentar la vida es danzando, escuchando los modos de decir de nuestro propio cuerpo.

Usuario

1. Usuario

Como público objetivo se han identificado dos tipos de usuarios posibles, uno de ellos es aquel que se encuentra recibiendo **educación formal** en danza. Esto se refiere a educación superior a través de carreras de danza universitarias en las que se instruyen diferentes técnicas de danza y escuelas artísticas. También son considerados dentro de esta clasificación los alumnos que están en escuelas de danza particulares y/o privadas que posean un carácter estructurado y entreguen algún tipo de certificación al alumno.

En Chile a partir del año 2000 existen nueve instituciones que imparten la carrera de Danza, desde diferentes áreas y puntos de vista. Siete de ellas universidades (públicas y privadas), un centro de formación técnica, un instituto profesional, a lo que se suma la Escuela de ballet de Teatro Municipal de Santiago, concentrándose

principalmente en la ciudad de Santiago y la restante en la Región de Valparaíso.

Son en su mayoría jóvenes entre 18 y 25 años que han dedicado parte de su vida a la danza antes de comenzar con estos estudios y quieren convertirse y ejercer como profesionales de la danza en un futuro. Son un grupo muy selecto debido a los requisitos físicos que tienen las diferentes universidades respecto a las aptitudes de sus alumnos, por lo tanto son bailarines de alto nivel y con alto conocimiento sobre el área y cultura de la danzacional.

El segundo tipo de usuario vendría siendo aquel con **educación no formal** en danza contemporánea, es decir todos los alumnos de academias particulares de danza, talleres privados, públicos, educacionales, institucionales del gobierno, centros culturales, gimnasios, etc. Estos establecimientos deben tener un carácter estructurado en cuanto a disciplina y que

Sesión de clases de interpretación de danza en Universidad de las Américas.
Alumnos en clases de danza moderna. Universidad de Chile. 2011

consideren un aprendizaje intencional desde la visión del alumno.

Este segundo usuario se caracteriza por estar interesado y tener inquietudes con respecto a la danza y dedicar su tiempo libre a ella, tanto en asistencia a espectáculos como en su práctica.

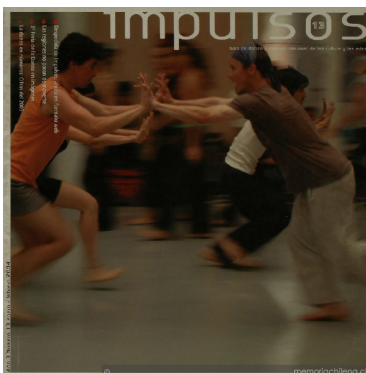
Estos dos usuarios descritos se caracterizan por tener un entendimiento de la expresión de las experiencias personales a través del cuerpo, de que no solo hay que bailar una coreografía sino que se debe sentir. Aspecto de suma importancia para Catalina Rozas, estudiante de danza de la Universidad de Chile, al comentar en una entrevista personal que durante la carrera se pone mucho énfasis en la técnica del alumno y su forma de desplazarse por el escenario. Se deja un poco de lado el sentir personal. Por eso al no sentir la coreografía se tienden a homogenizar y perder naturalidad en los movimientos.

Al hablar con Jesús Astorga, bailarina que perteneció 7 años a la Compañía *I.D.E.a*, dirigida por Beatriz Alcalde, comentó que al estar tanto tiempo en una misma compañía, no se tiene conciencia de la diversidad del mundo de la danza contemporánea en cuanto a métodos, técnicas, orígenes, personajes, etc. Por eso decidió salirse de la compañía y experimentar con diferentes profesores, talleres y cursos. Jesús recalca como creció como bailarina al ver la variedad que existe en la danza nacional y que el estudiante común no está al tanto.

Por lo tanto además de tener como público objetivo a los estudiantes recién descritos, se tendrán en cuenta también a los **bailarines recién egresados**, con algunos años de experiencia en el medio (ya sea en compañías, colectivos, o haciendo clases) pero que siguen buscando su propio lenguaje en la danza y están abiertos a todo tipo de información que los pueda guiar.

Contexto

En Chile el desarrollo de la cultura de la danza ha ido en ascenso tal como demuestra el reporte estadístico de danza del año 2011 la asistencia a espectáculos de danza desde el 2009 se ha incrementado en un 37,4% y en su mayoría pagados, por ende, el público actualmente esta dispuesto a invertir en la cultura de la danza. Teniendo el aumento más considerable durante ese tiempo dentro de todas las artes escénicas, considerando cine, conciertos, artes visuales, circo, teatro y danza.

Como se ha mencionado anteriormente la danza contemporánea es la búsqueda constante de las diferentes formas de expresión mediante el cuerpo, por lo que al ser un 47,6% el porcentaje que de profesionales chilenos que practica danza contemporánea se puede deducir por parte de ellos un interés y entendimiento especial en el por qué de las distintas expresiones de los cuerpos.

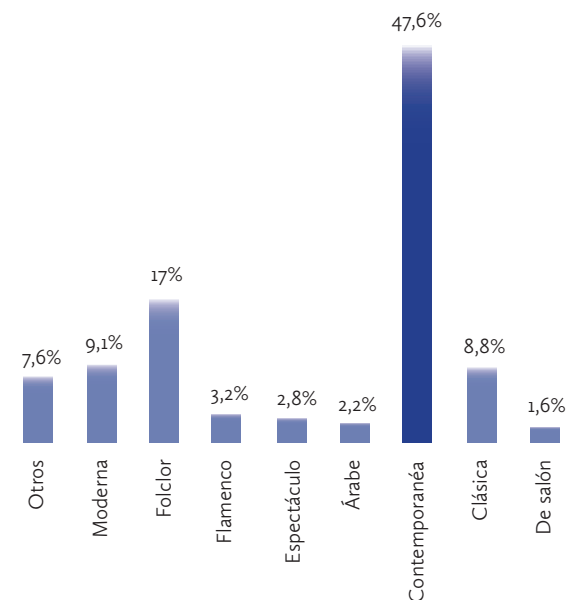
A lo largo de la historia Chilena han existido distintos medios impresos especializados en el desarrollo de la danza nacional. La revista más antigua se trata de *Arte*

Ballet, dirigida por Miguel Córdoba y especializada desde el 2000 en el ballet clásico.

Luego en el año 1998 el departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile lanza la revista *Chile Danza*, dirigida por la profesora María Elena Pérez, contó con doce publicaciones hasta el 2008 y en el año 2015 se publicó *A.dnz* la primera revista académica del departamento de Danza de la misma Facultad con tan solo una edición. Se autodefine como un espacio para que profesores, coreógrafos, bailarines y estudiantes se abran paso a la reflexión en torno a la disciplina y su historia nacional e internacional.

Por último surgió la revista *Impulsos* en el año 2001 que circuló hasta el 2004, fue creada por el Área de Danza de la División de Cultura del Ministerio de Educación de Chile. En ella se podía encontrar programación cultural, artículos vinculados al desarrollo del arte, clases y talleres, etc. Para así poder apoyar y difundir el desarrollo de la danza en Chile.

>> Géneros de danza practicados

En relación a medios online que informen sobre la danza nacional existen varios, pero ninguno especializado en danza contemporánea nacional. Una de estas plataformas es *Hiedra*, una revista digital que propone una crítica híbrida sobre las diferentes artes escénicas, cuenta con un alto nivel de diseño y variados temas.

El Guillatún es otro sitio relevante en cuanto a información de arte y cultura chilena con el propósito de la apertura de un espacio de creación y de reflexión sobre la cultura y las artes.

Alavena, es otra plataforma web que trata variados temas de arte y cultura, que habla sobre danza, sus noticias, críticas, columnas, entrevistas, etc.

Ciertos teatros o centros culturales como el *GAM* o *Matucana 100* juegan un importante rol a través de sus redes sociales y plataformas web, mantienen constantemente a sus seguidores informados sobre funciones, obras y noticias, y mueven gran cantidad de seguidores que les interesa el estar actualizados

sobre el acontecer de la danza nacional y su gremio.

Lo que sucede con la información de danza contemporánea que circula en la web es que se encuentra infinitamente segregada, cada compañía o colectivo tiene su propio blog o página y no convergen todas en un solo lugar especializado. Este fenómeno lo único que logra es seguir separando la comunidad de danza.

Medios de información

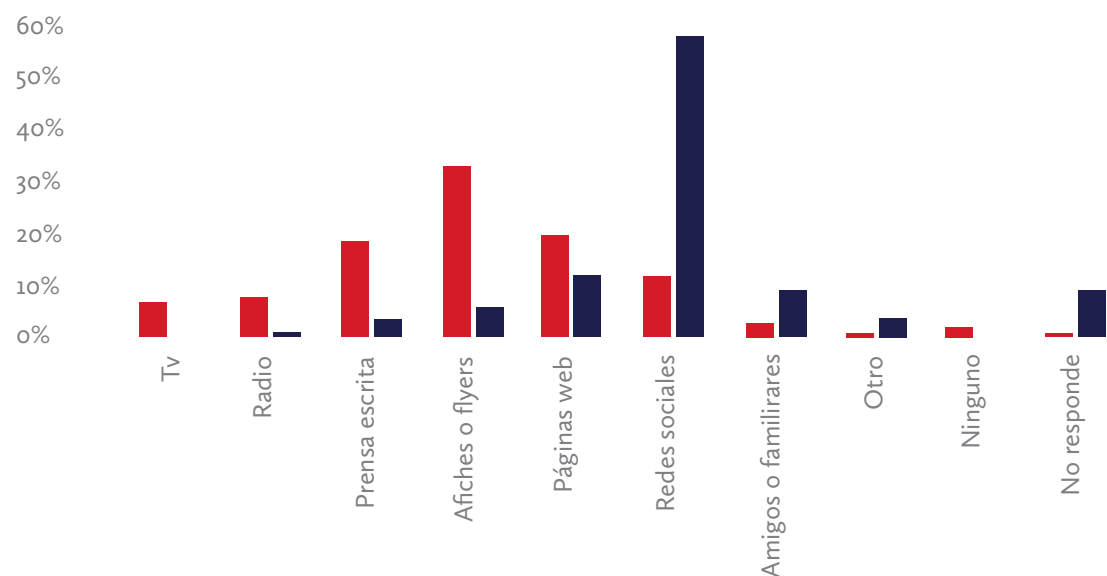
Para poder llevar la información de una manera eficiente a los usuarios del mundo de la danza contemporánea se investigó acerca de cuales son los métodos que usa este para informarse.

Según el Catastro de la Danza realizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de las personas dedicadas a la danza, un 32% revela que como primera opción para publicitar sus obras, lo hace a través de afiches o flyers; un 19,6% lo hace a través de páginas web; un 18,3% en prensa escrita y un 11,4% por redes sociales. Pero como segunda opción para publicitar aparecen las redes sociales como mayoritarias, con un 56,8% de los profesionales.

Según el Mapeo de Industrias creativas (2014) la danza contemporánea se difunde de manera importante a través de redes sociales y páginas web o blogs.

Es decir en términos de difusión, actualmente son los medios informáticos y las redes sociales los escenarios más favorables para la circulación de información cultural y creativa.

> Principales medios por los cuales promocionan o publicitan sus obras de danza

“La información sobre espectáculos de esta disciplina ya está, otra cosa es que no este ordenada”

– Verónica Lecaros / Estudiante no formal

¹ Usa internet para buscar contenidos, productos y servicios. Pasa gran parte de su tiempo en internet.

² Persona sociable, usa múltiples pantallas abiertas al mismo tiempo, interesado en amigos y familiares.

Para reafirmar esta información se muestran los resultados de las preguntas más relevantes de encuestas realizadas por Clara Larraín a artistas de la danza chilena y a jóvenes entre 18 y 30 años con cierta inquietud en la cultura y la danza.

Algunas de éstas son:

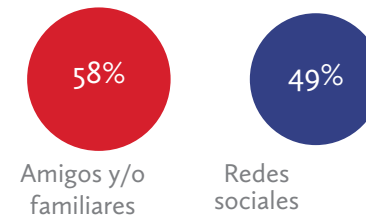
> Se informan de cultura a través de:

*Muestra: 101 personas

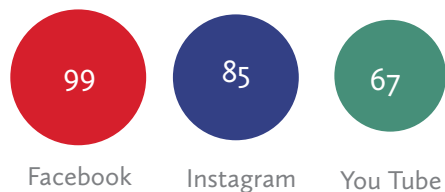
> Se informan de espectáculos de danza a través de:

*Muestra: 43 personas

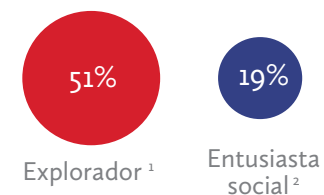
> Redes sociales más ocupadas:

*Muestra: 101 personas

> Tipo de usuario de internet:

*Muestra: 43 personas

Proyecto

Oportunidad

>> La danza contemporánea es la danza más practicada a nivel nacional con 47,6% dentro de los profesionales chilenos, seguida por la danza folclórica con un 17% y la danza clásica con un 8,8%.

>> Según Rudolf Laban, el movimiento que se ejerce está vinculado al estado emocional propio del interprete y cada ser humano lo expresa de distinta manera. Y así cada uno puede bailar su propio “poema de vida”.

>> La danza trabaja cinco de las ocho inteligencias que propone la teoría de Gardner, por lo tanto es importante hoy en día darle al cuerpo y a la danza la importancia que se merece en el ámbito de evolución, desarrollo e inteligencia del ser humano.

>> Hoy en Chile la danza contemporánea es infinitamente variada y la mayoría de los estudiantes de esta disciplina no está al tanto y solo se quedan con lo que han aprendido en su escuela, limitándolos como bailarines.

>> Solo dentro de las universidades nacionales que imparten la carrera de danza existe un total de 600

matriculas al año. Considerando además todos los alumnos no formales de distintas academias, talleres privados o públicos y los bailarines egresados hace algunos años de estas universidades (5 años - 3000).

>> El método de trabajo de las “industrias creativas” que está utilizando el Consejo de la Cultura y las Artes hoy, es un método que intenta estandarizar y producir en masa para generar ganancias, lo que atenta directamente con la diversidad de los artistas y bailarines. Porque existe la necesidad de volver a mostrar las relaciones humanas.

>> Según Pérez Álvarez existe una insuficiente cobertura acerca de la danza nacional, sus ejecutantes y peculiaridades. Existe poco material que informe de la danza en el país.

>> Las publicaciones aisladas sobre danza nacional, a través de la historia han sido vinculadas en su mayoría a la danza clásica, dejando de lado cualquier otro tipo de danza, incluyendo la contemporánea. Además de ser libros y publicaciones que nacen solo de una necesidad de archivar y organizar información ya existente.

>> Distintos entrevistados comentan que al estar metidos en una compañía por un largo tiempo, no se tienen conciencia de todo el mundo y variedad que existe afuera, y que a final de cuentas los restringe como bailarines.

>> Según alumnas de danza entrevistadas, lo que sucede con la información que existe hoy en día es que se encuentra desordenada y en su mayoría solo se trata de espectáculos y noticias. No se cuenta con otro tipo de material sobre esta disciplina muy a menudo.

>> La danza se difunde de manera importante a través de redes sociales, páginas web o blogs.

>> En Chile actualmente existen políticas culturales que fomentan la creación de proyectos en ámbitos culturales como la danza.

>> Según Camilo Rossel, autor del libro Lectura emergente sobre danza contemporánea existe una situación precaria en cuanto a la reflexión del que hacer dancístico chileno, haciendo poco visible todo lo que ocurre en lugares poco convencionales.

Formulación

Qué

Dar a conocer historias, experiencias de vida y convicciones de distintos personajes inmersos en la danza contemporánea desde una visión íntima y profunda.

Por qué

Al ser la danza más practicada a nivel nacional, existe la oportunidad de evidenciar y dar a conocer más que información de funciones y noticias, sino que también del lado personal de la danza.

Para qué

Inspirar e informar al estudiante de danza contemporánea del mundo interior de la danza actual nacional y que se note la gran diversidad que existe.

Cómo

A través de un sistema donde fluya la información, con alta potencia visual por medio de imágenes de diferentes fotógrafos colaboradores. Mediante un sistema selectivo de diferentes personajes, compañías, colectivos, escuelas y academias de danza.

Objetivo general

Dar a conocer a personajes que tengan algo interesante que contar, y pertenezcan al gremio central de la danza contemporánea nacional, una disciplina de mucho esfuerzo y poco reconocimiento.

Objetivos específicos

Evidenciar distintos personajes, historias, estilos, convicciones y puntos de vista dentro del mundo de la danza contemporánea nacional.

Informar de las relaciones humanas de los artistas, mostrando el lado íntimo y personal de la danza contemporánea incluyendo a los que están más ocultos.

Transmitir la importancia de la búsqueda de un lenguaje y motivar al usuario a experimentar en diferentes técnicas y estilos.

Antecedentes

>> FOTO DANZA CHILE

“Fotografía de la danza contemporánea independiente , Santiago de Chile 1973- 1989”.

1. Fotografía en la danza: lo interesante de este proyecto es la importancia de la fotografía en la danza y como se puede expresar a través de ella, captando a un bailarín en medio de un movimiento, con el resultado de una imagen “movida”, ahí esta la belleza de este medio “una foto movida, una danza quieta”. Lo que da sentido a la utilización de la fotografía como medio de registro de la danza.

2. Capítulos: Tiene una manera muy interesante de guiar el libro a través de distintas compañías y grupos de danza contemporánea de la época, así se pueden observar claras diferencias en la expresión.

www.fotodanzachile.cl

>> REVISTA A.DANZA

Facultad danza Universidad de Chile

Publicación anual desde el año 2015 del departamento de danza de la Universidad de Chile, que contiene artículos, bitácoras, dossier que dejan en claro que el cuerpo es el centro de la creación, investigación y educación artística.

1. Bitácoras bailarines: Lo interesante de esta publicación es su especial interés en el cuerpo de los bailarines pero por sobre todo las llamadas bitácoras con distintas historias personales que no son solo en funciones y/o espectáculos de danza.

Notación: La revista A.danz cuenta con solo una edición del año 2015.

www.adnz.uchile.cl

Referentes

>> DESILLUSIÓN MAGAZINE

Revista y blog francés especializado en deportes como el surf, skate board, snow board, etc. acerca de su cultura, moda y estilo de vida. Se enfoca en historias personales de diferentes deportistas.

1. Diseño: es posible apreciar la calidad de un diseño editorial vanguardista con el que trabaja la revista. Utiliza primordialmente las fotografías, minuciosamente seleccionadas y en gran formato, para poder transmitir claramente todo lo que implica practicar uno de estos deportes.

2. Blog: En el blog www.thedeathofcool.com se pueden encontrar una serie de artículos, productos y producciones audiovisuales de diferentes raiders y sus estilos de vidas.

www.thedeathofcool.com

>> PUBLICACIÓN NEWARK

Publicación de Nueva York, que trabaja con la colaboración de distintos diseñadores en cada edición. Newark fue un gran referente en este proyecto, por diferentes razones

1. Materialidad: trabaja en papel roneo con impresión en Blanco y negro (exceptuando la portada), permitiendo tener bajos costos de producción en la publicación.

2. Formato: destaca por su gran formato de 80 x 58 cm, dando espacio para poder jugar con espacios en blanco y fotografías a gran escala.

3. Diseño: retícula interesante que da espacio para poder hacer cosas nuevas, tiene páginas con diagramación simétrica y asimétricas, que da cierto ritmo a la lectura. Gran importancia a la fotografía.

>> ÜBERZEITUNG Periódico Alemán.

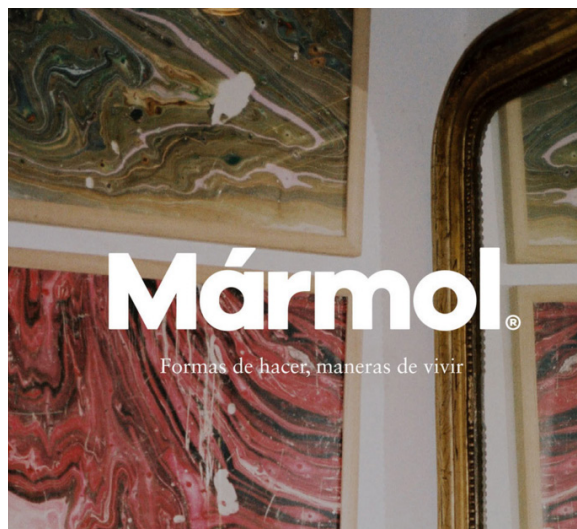

Proyecto Universitario de Wolfgang Landauer que busca demostrar el impacto histórico y cultural del periódico.

Formato: Aunque se trata de un formato exagerado (65 x 107 cm), el usuario de esta publicación tiene más conciencia de su cuerpo cuando lo lee y está obligado a moverse e interactuar con él para poder leerlo.

www.incredibletypes.com

>> REVISTA MÁRMOL
 “Formas de hacer, maneras de vivir”

Publicación bianual chilena que evidencia distintas maneras de vivir el presente en los lugares que habitamos. Mármol es una búsqueda de historias personales de todo tipo, que hablan de quienes somos a partir de nuestros espacios. Tomé esta revista como referente ya que:

1. Trabajan con historias reales de personajes de todo tipo, pero sobre todo con historias que inspiran.
2. Otro aspecto a destacar es su calidad de diseño y de imágenes con las que trabajan.
3. Apoyo importante en redes sociales como Instagram y Facebook, medios claves para aprovechar y difundir imágenes.

www.revistamarmol.cl

>> DEDANZA
 Página web de danza nacional

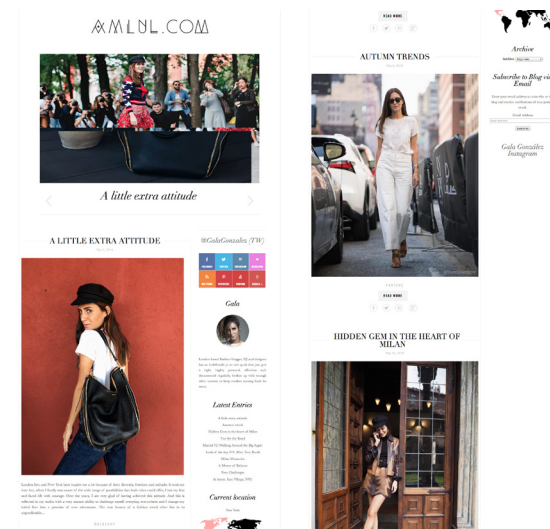

Página web que cuenta con información de la danza nacional actual con una serie de capítulos de bailarines de diferentes estilos.

1. Dirección de arte: Sus trabajos audiovisuales tienen un enfoque que ayuda a que el espectador se adentre en la vida personal de cada personaje. Para eso utilizan videos antiguos, de su vida y de sus estilos de baile.
2. Estética de la página, diseño limpio y claro. Con uso de un solo color.

www.dedanza.cl

>> AMLUL
 Blog de moda

Blog de Moda de Gala González, donde comparte diferentes noticias, looks e ideas para sus seguidores. Este blog fue tomado como referente debido a su:

1. Diseño, y la importancia que se le da a las fotografías usadas en grande, con una breve explicación abajo.
2. Constante referencia a sus redes sociales, para que el usuario los siga en las otras plataformas o pueda compartir el material.

www.amlul.com

>> PLATAFORMA UNIVERSITARIA DE DANZA
Bogotá, Colombia

permite al reflejo y la expresión libre en ritmos en los movimientos una

Proyecto del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá, Colombia, que busca ampliar las perspectivas académicas y culturales de sus alumnos de danza contemporánea.

Busca estimular, reconocer y apoyar los procesos universitarios en torno a esta disciplina, y de todos los medios de reflexión con el cuerpo, la danza, la pedagogía, que es un punto de encuentro para la reflexión, práctica y proyección escénica desde la educación informal.

www.utadeo.edu.co

>> HIEDRA
Revista digital artes escénicas

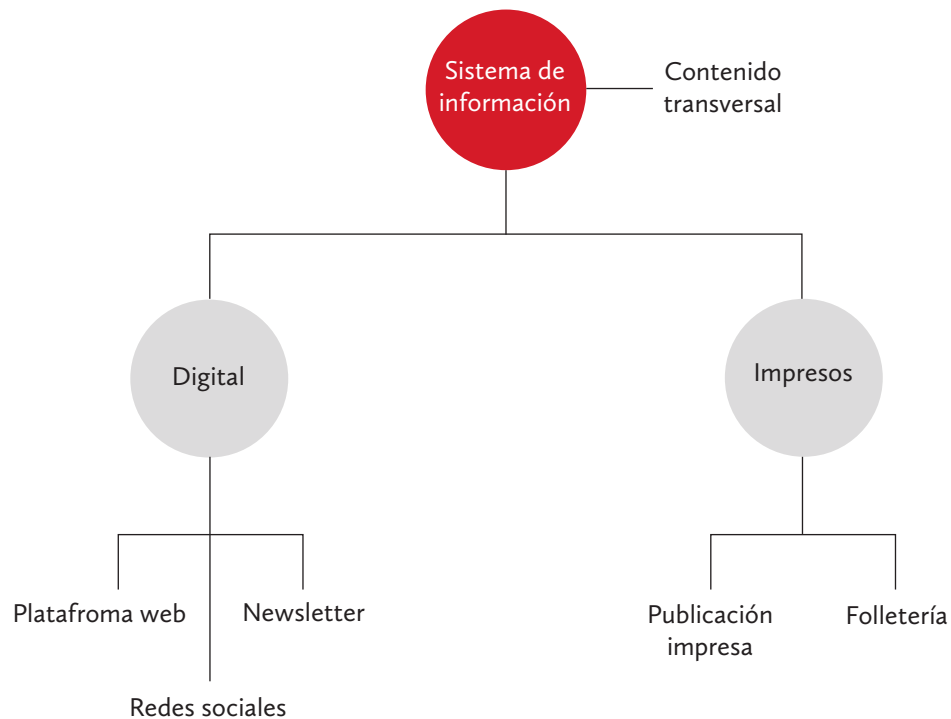
Revista digital chilena que propone una crítica híbrida sobre las diferentes artes escénicas. Con especial preocupación en la relación entre forma y contenido, buscando combinar una plataforma con alto nivel de diseño y contenido original.

1. Cuenta con una sección en su página web de entrevistas a diferentes personajes de las artes escénicas. Y otra de noticias relevantes.
2. Diseño limpio y ordenado, con la utilización de un solo color.
3. Cuenta con material audiovisual de sus entrevistas y temas relacionados.

www.revistahiedra.cl

Decisiones
de diseño

Sistema de información

1. Por qué un sistema

Se escogió trabajar con un sistema de información y así incluir diferentes soportes que trabajen en conjunto. De esta forma la información publicada puede fluir y no se queda “estancada” en una sola plataforma u objeto estático, con el objetivo de tener mayor alcance entre los usuarios.

Bajo este sistema de soportes se podrá comunicar al usuario el estado actual y más íntimo de la danza contemporánea nacional, para motivar al usuario a introducirse en el mundo de la danza y ha seguir explorando con su cuerpo en la variedad de esta disciplina.

Un buen sistema informativo es más que una plataforma web o folletería, sino que consta de una estructura donde todos los medios trabajan simultáneamente en forma de apoyo, generando así una gráfica e identidad reconocible en cualquier medio. De esta manera todo el contenido generado será transversal a cualquiera de los medios, para poder lograr un sistema con un modelo eficiente, efectivo y sustentable.

Generación de contenido

Una de las riquezas del proyecto fue poder compartir, aprender y trabajar con personas muy distintas entre sí. En las diferentes entrevistas me podía dar cuenta de sus diferencias en historias, convicciones y experiencias en la danza contemporánea. Confirmando así además la variedad de perspectivas que se buscaba proyectar a través del proyecto, por medio de las diferentes entrevistas y fotografías.

1. Contactos

Comenzar a contactarlos para poder entrevistarlos y compartir con ellos, no fue una tarea fácil. Pensé que sería más simple al tener un contacto cercano que me ayudara, porque al no pertenecer al grupo central de la danza es muy difícil introducirse en él.

El primer paso fue intentar contactarme con los conocidos que me podía dar mi profesora de danza, sin embargo las cosas se complicaban y

era un poco lento, por lo que decidí comenzar a moverme por mis propios medios, buscando mails y números de teléfono en páginas web de diferentes personajes que creía interesante conocer. Redacté un mail especial para cada uno, contándoles acerca del proyecto y por qué me interesaba trabajar con él en particular. Tuve una muy grata respuesta vía mail y por teléfono de grandes exponentes de la danza nacional como Elías Cohen, Nelson Avilés, Bernardita Alcalde y otros más, que les interesaba participar del proyecto y compartir conmigo.

Tuve reuniones muy fructíferas en cuanto a contactos nuevos, la mayoría se mostro muy interesado en la viabilidad del proyecto y me ofrecio compañeros y conocidos que creían que tenían algo interesante que dar a conocer.

Fue así como fui ampliando mi rango de contactos, formando una gran lista con nombres, mails y números de teléfono que me iban dando cada uno

de diferentes interpretes, coreógrafos, profesores, directores de arte, etc.

Con esa lista en mano, junto con mi profesora de danza hicimos una selección de los que me serían interesante de contactar bajo el filtro de que:

1. Tuvieran algo interesante e inspirador que dar a conocer.
2. Que no se parecieran unos con otros en la misma edición, que tuvieran distintas opiniones, historias y ocupaciones.

Así fue como paso a paso fui contactando a los diferentes artistas, gracias a su interés por participar y ayudar en el proyecto CONTEMPORÁNEA para poder difundir su arte.

2. Reuniones

El tema de las reuniones con cada uno fue complicado, en general trabajan arduamente para poder subsistir como bailarines y no paran en todo el día, entonces tuve que adecuarme a sus horarios.

Fue importante que las entrevistas fueran presenciales para así poder conocerlos e involucrarlos, ya que vía mail no se lograrían crear los lazos que se estaban buscando y se perdería el lado humano del proyecto.

Ya fijada la reunión, era importante hacer un debido estudio para poder hacer preguntas adecuadas e interesantes. Al comienzo de las reuniones se les explicaba en profundidad el proyecto, sobre la investigación realizada, la oportunidad detectada, y lo que se buscaba transmitir. Esto con el objetivo de centrar la entrevista y que me dieran opiniones y consejos sobre el proyecto.

Foto por Josefina Astorga

Foto por Camilo Pérez

3. Entrevistas

En un principio fue un tema que me complicó bastante tener que hacer las entrevistas, por lo que solicité ayuda a una periodista que me guiara con el estilo de preguntas individuales y con las comunes, para lograr entrevistas con una mirada íntima y que el lector logrará relacionarse.

Luego de ser realizadas las entrevistas, me preocupaba de hacer la transcripción y pasarle el material al periodista para que hiciera el trabajo de edición y redacción.

Creo importante recalcar que haciendo cada entrevista fui descubriendo nuevas cosas, técnicas, aspiraciones, miradas, opiniones, que me han ido mostrando un mundo que no conocía como bailarina informal de danza contemporánea antes de realizar el proyecto.

Además me tocó trabajar con personas con realidades muy distintas a la mía, llevándonos a formar vínculos honestos desde el interés que nos unía, la danza.

Se fijó una guía de entrevistas, para tener un estilo editorial ordenado y hacer resaltar al artista:

1. Nombre.
2. Ocupación.
3. Breve bajada de su trayectoria.
4. Entrevista.

>> Preguntas para todos:

- a. ¿Cómo surgió en ti el interés por la danza?
- b. ¿Siempre pensaste en dedicarte profesionalmente a la danza?
- c. ¿Qué es para ti la danza? ¿Cuáles han sido sus beneficios en tu vida?
- d. ¿Qué tipo de danza es la que te interesa?
- e. Proyectos actuales y a futuro.
- f. Día a día.

>> Preguntas particulares de sus ocupaciones, vidas, opiniones, historias, etc.

Foto por Elisa Torres

“Cuando fotografías gente en color, fotografías sus ropas. Cuando fotografías gente en blanco y negro, fotografías sus almas”.

– Ted Grant.

4. Fotografías

El uso de fotografías de los diferentes entrevistados se decidió pues es más fácil dar a conocer al estudiante la historia de cada bailarín que va siendo contada en cada entrevista. De este modo el texto va acompañado de fotografías y mantiene la atención del lector.

En cuanto a las fotografías, en un comienzo se pensó sacarlas personalmente o conseguirse un fotógrafo que pudiera colaborar con el proyecto y me ayudara en la producción y edición de éstas. De esta manera todas las fotos, de los distintos artistas entrevistados estarían bajo la misma dirección de arte.

Cuando se comenzó con las entrevistas, ellos mismos me fueron comentando que tenían gran material gráfico que podían facilitarme, que contactará a los respectivos fotógrafos y que

ellos me pasarían el material. Este método me hizo tener que trabajar con mayores márgenes de tiempo, ya que algunos se demoraban más que otros en mandarme las fotos en alta calidad.

Al conseguir el material de fotógrafos reconocidos en el mundo de la danza nacional, como Josefina Pérez, Fabián Cambero, Camilo Pérez, Josefina Astorga, Roberto Edwards, etc. me pude dar cuenta de la calidad del trabajo que me estaban compartiendo, y que sin duda debía hacer uso de éste en mi proyecto.

Un punto importante en cuanto a la dirección de arte de las fotografías es que a lo largo de todo el sistema de información se utilizaran las fotos en blanco y negro, a no ser que el fotógrafo pida lo contrario o la foto lo requiera. Se tomó esta decisión para darle continuidad al trabajo gráfico y por sobre todo porque como dice el fotógrafo canadiense Ted Grant

“Cuando fotografías gente en color, fotografías sus ropas. Cuando fotografías gente en blanco y negro, fotografías sus almas”.

Ted Grant.

Y eso es lo que busca transmitir este proyecto, más allá que la puesta en escena de las diferentes funciones, o lugares de práctica en los que se sitúan las fotografías, es transmitir la esencia de cada bailarín en cada una de las fotos.

Artistas

Se privilegiará tener en cada edición a uno que se destaque por su cargo o trayectoria en alguna organización, otro que se dedique a la docencia y otro que sea bailarín en un colectivo o compañía. Esto con el finde poder brindar un amplio espectro del que hacer de la danza actual.

Para las siguientes ediciones a realizar se generó con la cooperación de ciertos artistas con que se trabajó una lista con personajes interesantes que dar a conocer.

Para las dos ediciones realizadas se hizo la siguiente selección:

Número 1

NELSON AVILÉS

Intérprete, coreógrafo, profesor y director de la Compañía de danza contemporánea La Vitrina.

MARÍA JESÚS ASTORGA

Intérprete, coreógrafa, actriz y profesora de danza contemporánea y danza-teatro en Espacio Mia.

GUILLERMO BECAR

Intérprete, coreógrafo, gestor y productor cultural, magister en Investigación y creación artística contemporánea, e integrante de AnilinA Colectivo.

Número 2

BBERNARDITA ALCALDE

Intérprete, coreógrafa, profesora e investigadora en danza. Directora y profesora en Conservatorio de danza experimental.

FERNANDA LATHROP

Bailarina en Compañía de Danza Experimental I.D.E.a y abogada de profesión.

CRISTINA ANINAT

Bailarina, coreógrafa y profesora de expresión corporal, teo-danza y danza contemporánea hace 15 años.

Desarrollo del proyecto

Identidad gráfica

Logotipos de academias, talleres y compañías de danza contemporánea en Chile y el Australia.

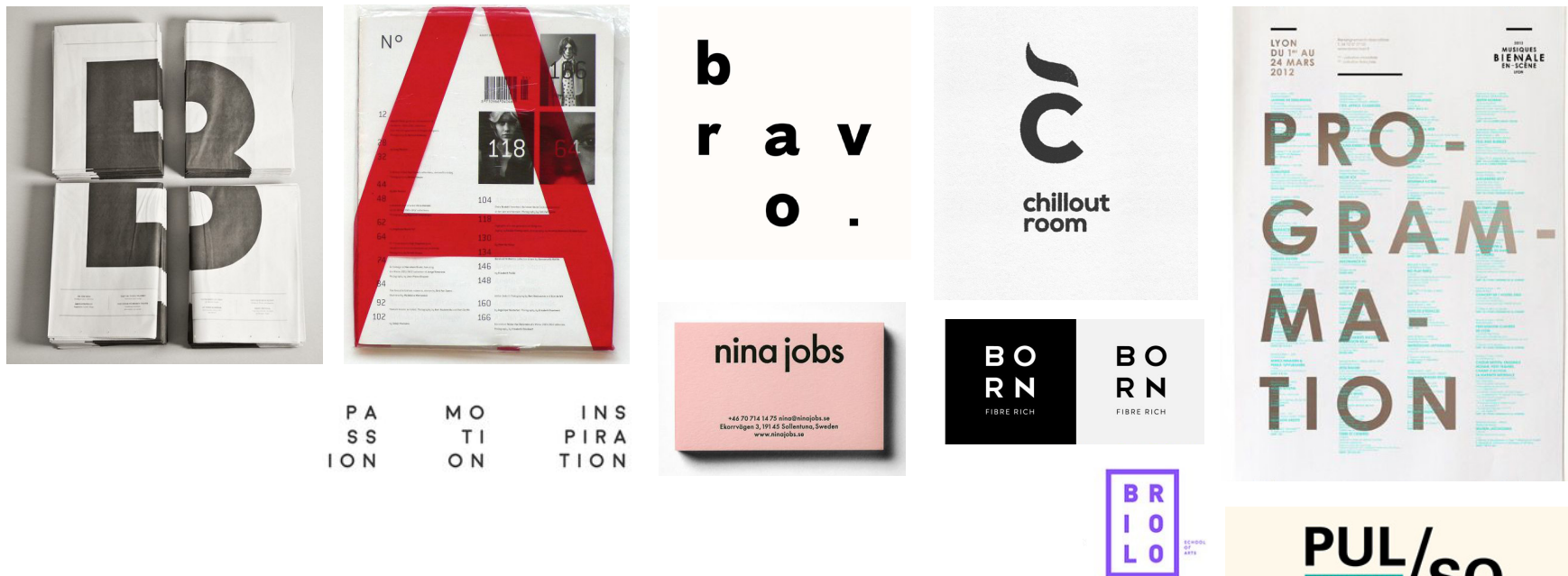
1. Investigación preliminar

En el marco de la investigación, se realizó una búsqueda acerca de los logotipos que existen hoy de diferentes instituciones, academias, talleres y compañías de danza contemporánea.

Se pudo llegar a la conclusión de que los que trabajan con logotipos, la gran parte cae en lo básico y obvio en cuanto a isotipos de cuerpos en movimiento. En general el trabajo de diseño gráfico en esta disciplina es dejado de lado, se ocupan algunos vectores disponibles online o con poco trabajo de diseño, que aluden a un determinado estilo de danza y tipografías al azar. Se observa un nivel muy básico de trabajo de diseño e identidad de marca en cuanto a los referentes.

A nivel internacional existen instituciones y compañías como *Sydney Dance Company* que cuenta con un diseño gráfico notoriamente mejor llevado a cabo, con una identidad de marca tipográfica clara, limpia y sin isotipo.

2. Decisiones de diseño

Al tratarse de una publicación que abarca toda la diversidad de danza contemporánea que existe en Chile, la más técnica, la más espiritual, las que utilizan diferentes objetos y espacios, etc., se decidió que la identidad gráfica representara todo este universo de estilos y no encerrarse en unos pocos como lo hacen algunas de las marcas mencionadas anteriormente.

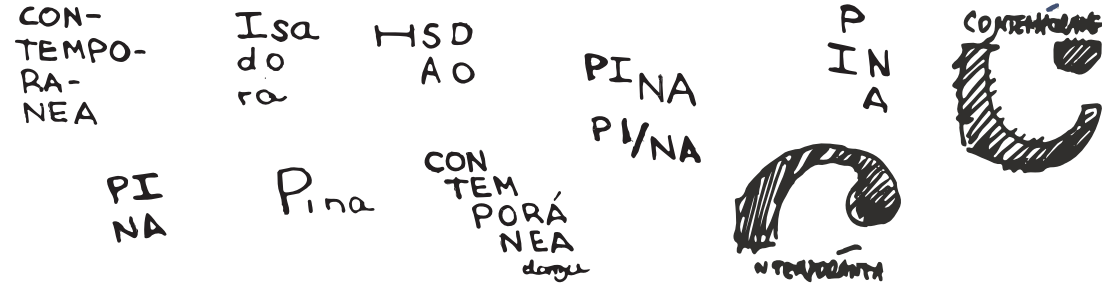
Este concepto de representar el general de la danza contemporánea y no encerrarse en un estilo, se logrará al crear un logotipo que no trabaje con un isotipo de algún cuerpo en movimiento o que se asemeje a esa idea.

Para lograr proyectar una imagen moderna se revisaron varios referentes nacionales e internacionales de logotipos e identidades gráficas de ciertas marcas que se destacan por su trabajo contemporáneo en cuanto a diseño, ya sean éstas vinculadas o no al área de la danza.

Luego de observarlos se concluyó que varios comparten algunas características gráficas, por ejemplo, muchas usan tipografías dentro de la misma caja, sans serif, sin remates y de grosor continuo como futura, maven pro, roboto, helvética, etc.

Otro recurso común es la descomposición de las palabras, además de algunos ocupar una letra de logotipo, ya sea la misma tipografía que el nombre o no. Éste logo tipográfico al ser más simple y reconocible es utilizado a mayores escalas y en variadas formas. Un aspecto importante a considerar es el uso del color monocromático en estos referentes, que tiene como protagonista al color negro, o colores oscuros, debido a su elegancia y funcionalidad. En general se trabaja muy poco con el color y los que lo hacen es para destacar algo en particular del logotipo.

En el área de la danza es muy común utilizar algún color de la gama del morado, por lo que se intentará alejarse de éste y diferenciarse de los demás logotipos, para ser fácilmente reconocidos.

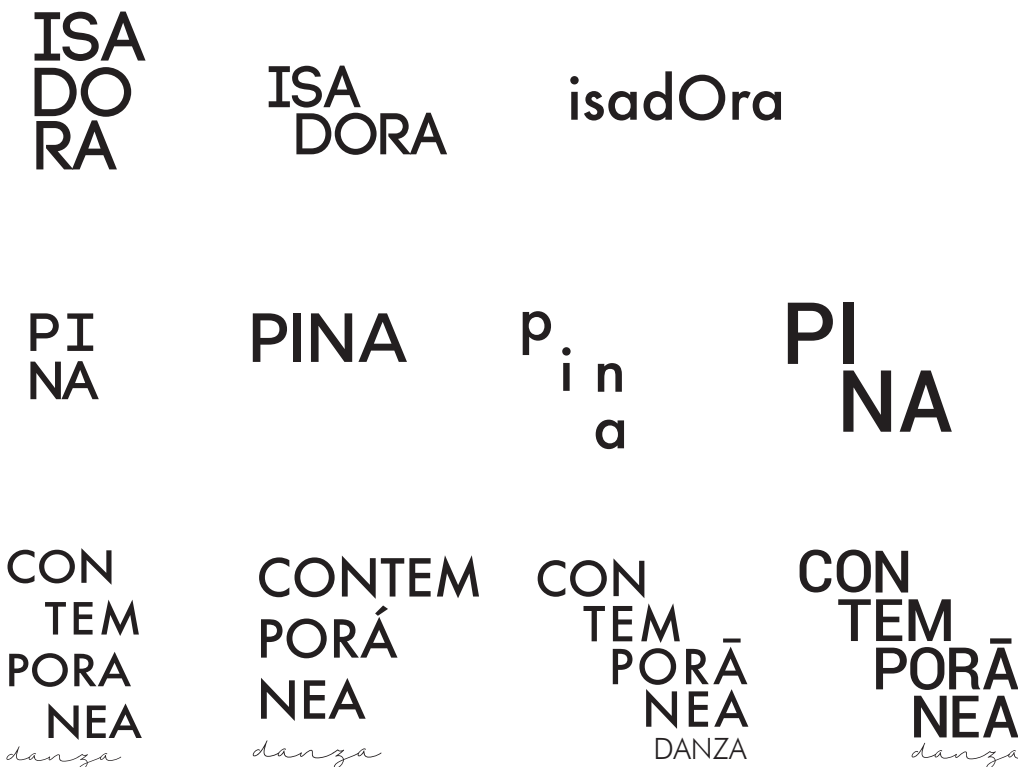

Para comenzar con el trabajo de diseño identidad gráfica se inició por escoger algunos nombres tentativos, con el requisito de ser una idea o palabra que comunique de forma clara el tema del proyecto, sobre danza contemporánea y todos sus estilos y no sobre danza en general. Algunos de estos fueron:

- > Danza contemporánea
- > Isadora (Pionera en danza contemporánea)
- > Pina (Pionera en danza contemporánea)
- > Contemporánea

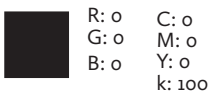
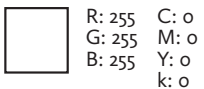
Como primer acercamiento se hicieron bocetos a mano alzada sobre algunas ideas que se tenían en mente, para luego digitalizarlas. A un costado se pueden ver algunas de las propuestas que se fueron trabajando hasta llegar a la propuesta definitiva. Se usaron tipografías de ancho fijo como se mencionaron en los referentes, descomponiendo las distintas palabras, en un trabajo lo más simple y limpio posible.

Se definió el nombre de CONTEMPORÁNEA, por ser el que más se entendía sin dejar de ser un nombre memorable y reconocible, pero como contemporánea puede tratarse de muchos temas fue importante acompañarla con la palabra “danza” en su inferior.

CON TEM PORĀ NEA *danza*

PANTONE P 48 - 16 C

3. Propuesta final

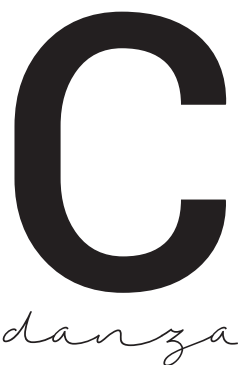
Para el logotipo final se usaron dos tipografías, para escribir *contemporánea* se usó Roboto medium, con una raya sobre la “a” como acento y para la palabra *danza* con Autumn Chant regular, modificada en sus ligaduras, se caracteriza por imitar una caligrafía informal que aporta cierto movimiento al logotipo.

La familia de la fuente Roboto, sans serif, diseñada por Christian Robertson, en gran parte tiene formas geométricas, con ciertas curvas abiertas que dan un ritmo más natural a la lectura. Es posible considerarla como *moderna, aún así cercana y emocional*, ideal para lo que se quiere transmitir con este proyecto.

La idea de descomponer la palabra por sílabas es dar dinamismo y movimiento al logotipo sin dejar de ser contemporáneo.

Se definió trabajar con el rojo como parte de la identidad gráfica, ya que este color se destaca por su simbolismo del fuego y la sangre. Destaca por ser el color de todas las pasiones, las fuerzas, el vigor, la intensidad afectiva y lo atractivo, impregnando lo excitante y explosivo, y se relaciona con los instintos primarios, al igual como se hace en la práctica de la danza contemporánea.

4. Isotipo

En caso de necesitar usar el logotipo en tamaños más pequeños, en que no se entiende la palabra completa, se utilizará de isotipo la letra C con la palabra danza abajo. Ej: Redes sociales

5. Tamaño mínimo

2,5 x 2,5cm

1 x 0,7 cm

6. Proporciones gráficas

Las proporciones de los elementos del logotipo no deben ser alteradas, ni pasadas a llevar con otro elemento gráfico dentro del área definida.

7. Área de reserva

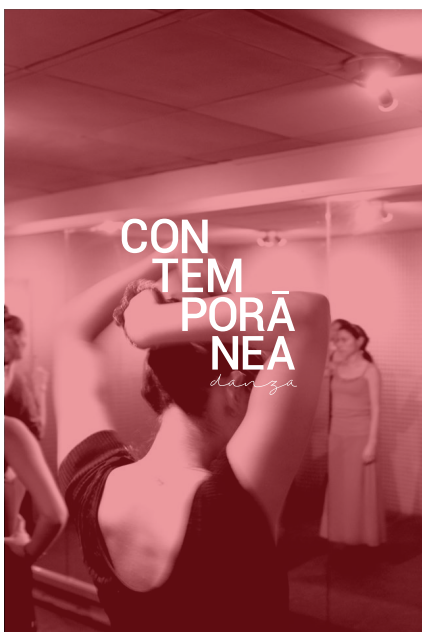

Se fijó un área de protección blanca para facilitar la lectura y evitar que otros elementos puedan interferir.

8. Uso logotipo sobre fotografías

Foto: Vicente Mafioletti.

Aquí se muestran algunos ejemplos de cómo hacer uso del logotipo sobre fotografías en blanco y negro. Se da el espacio para poder jugar con el logotipo, con sus colores, transparencias y tamaños, pero siempre respetando el espacio de reserva determinado.

Se ocuparán fotografías en blanco y negro, por tanto los cuadros de opacidades bajo el logotipo será un recurso gráfico para resaltar el logotipo, con una opacidad al 45% aprox.

Multimedia

BLOG

1. Por qué un blog

Para tener un sistema completo siempre se pensó realizar una plataforma web donde se publicara de manera transversal el contenido del sistema. Los medios digitales cuentan con la ventaja de poder trabajar con material audiovisual, característica importante para el mundo de la danza y este proyecto, ya que se trata de una disciplina que se basa en el movimiento del cuerpo. Es de interés común entre los que conforman el gremio de la danza poder también ver, escuchar y observar material audiovisual de diferentes personajes del mundo de la danza.

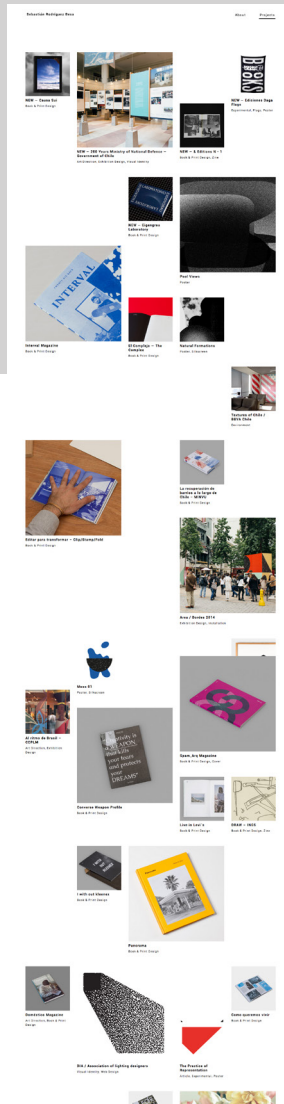
Además a través de la investigación realizada se constató que el gremio de la danza se informa principalmente a través de amigos o familiares, redes sociales, páginas web o blogs especializados.

En un comienzo siempre se tuvo en mente realizar una página web donde se fuera subiendo el contenido transversalmente. Pero luego de hablar sobre el proyecto, el mensaje que se quiere

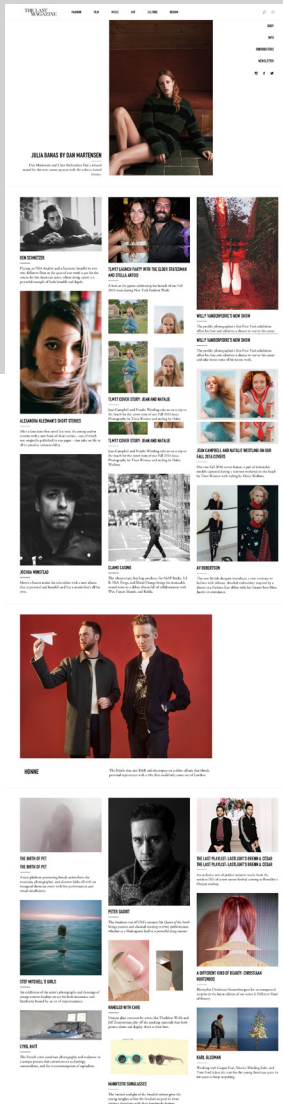
transmitir y mis inquietudes en el área web con distintas personas del área de la danza y con Benjamín Ramírez, publicista especializado en marketing digital, me aconsejaron hacer un blog y no una página, y nunca dejar de lado las redes sociales.

Uno de los motivos por los que me aconsejaban hacer un blog era que las páginas web aparte de ser más compleja a la hora de crear y gestionar, están hechas para un contenido más estático y la información es más difícil de actualizar, por lo tanto es más complicado compartir en redes sociales información nueva y relevante. No así como sucede con los blogs que se caracterizan por ser fáciles de trabajar, tener un contenido dinámico, bien organizado y fácil de publicar en redes sociales.

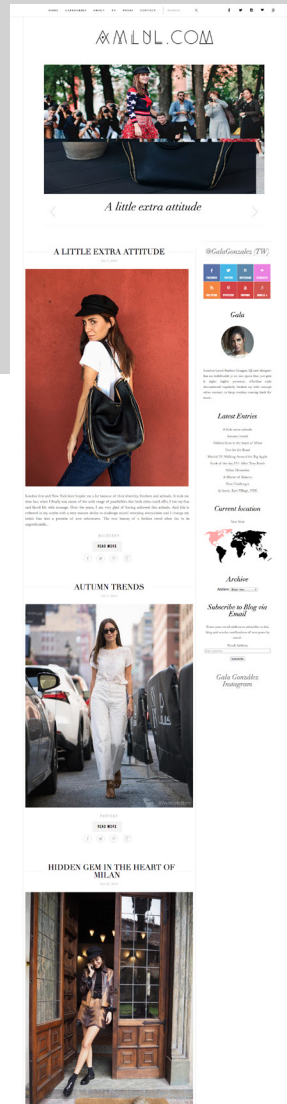
Sobre todo el blog invita a la participación del lector, por eso es considerado por los usuarios una plataforma mucho más personal y humana que una página web.

Sebastián Rodríguez

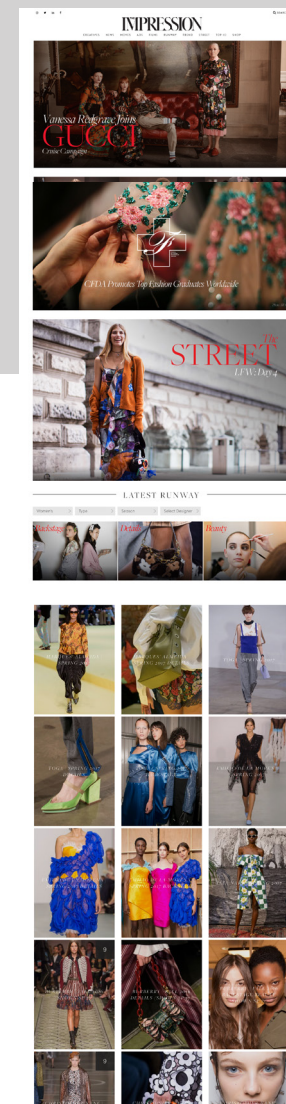
The last magazine

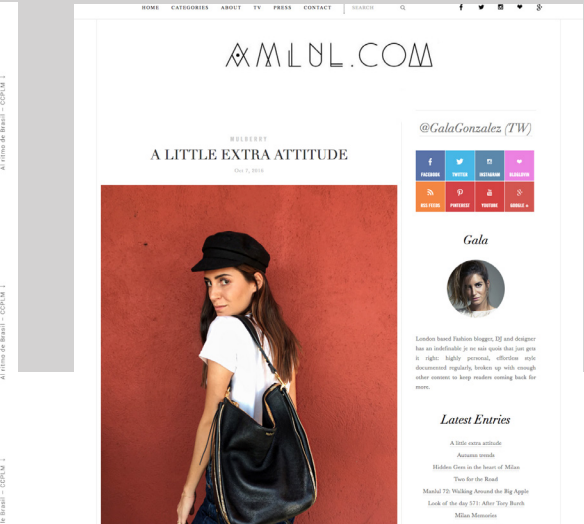
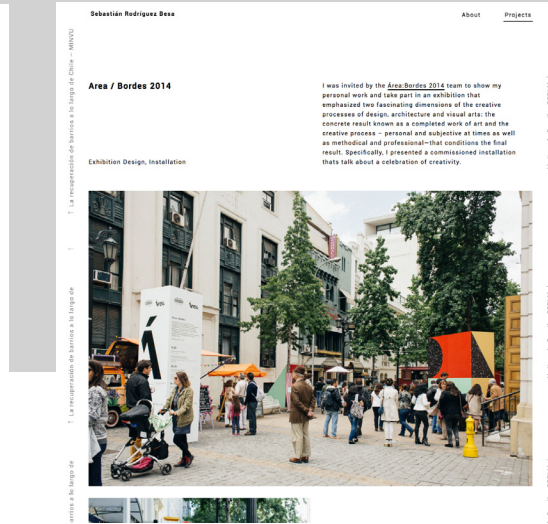
Amlul

Collage vintage

The impression

2. Primeros pasos

Para desarrollar la plataforma online se buscaron referentes de blogs y páginas web, que en su mayoría trabajaran con fotografías como principal medio de comunicación.

En cuanto a blogs se buscaron de variados temas y otros de danza nacionales, algunos de estos fueron: anilina colectivo.blogspot.cl, ciudadzarcis.blogspot.cl, joelinzunzaleal.blogspot.cl, www.amlul.com, lovely-pepa.com, www.collagevintage.com, y otros.

En cuanto a páginas web, se visitaron: www.sebastianrodriguez.ch, www.berger-wild.com, www.theimpression.com, www.junkyparadox.tumblr.com y www.thelast-magazine.com.

De las páginas y blogs recientemente nombradas se puede rescatar, que en su mayoría, en la parte superior de la página, se encuentra de manera principal una fotografía del contenido o publicación

más reciente. Para así llamar la atención del usuario y mantener fresca la plataforma.

Otro detalle a rescatar es que al posicionar el mouse sobre alguna foto, esta cambia de opacidad o tiene algún guiño que cuenta al usuario que existe la opción de clicar en ella y obtener más información del proyecto. Gracias a este sistema, la plataforma no se convierte en solo texto, sino en información visual que llama la atención e invita a informarse.

Además todos estos referentes cuentan con página de inicio sin fin. Están todos los trabajos publicados en esta sección ordenados temporalmente y en la parte superior se encuentran algunas secciones, para facilitar el uso y búsqueda de información al usuario.

Un aspecto a considerar en los blogs es la importancia que se le da a las redes sociales sin intervenir de manera sucia en la web. Estos iconos

están presentes comúnmente en los costados, para no entorpecer la gráfica y el usuario pueda compartir desde ahí a cualquier red social.

De los blogs seleccionados la mayoría trabaja con fotografías lo más grandes posibles con una breve descripción a un costado o abajo. Dejan una franja al costado derecho que se usa para poner distintos tipos de información como redes sociales, newsletter, noticias, etc.

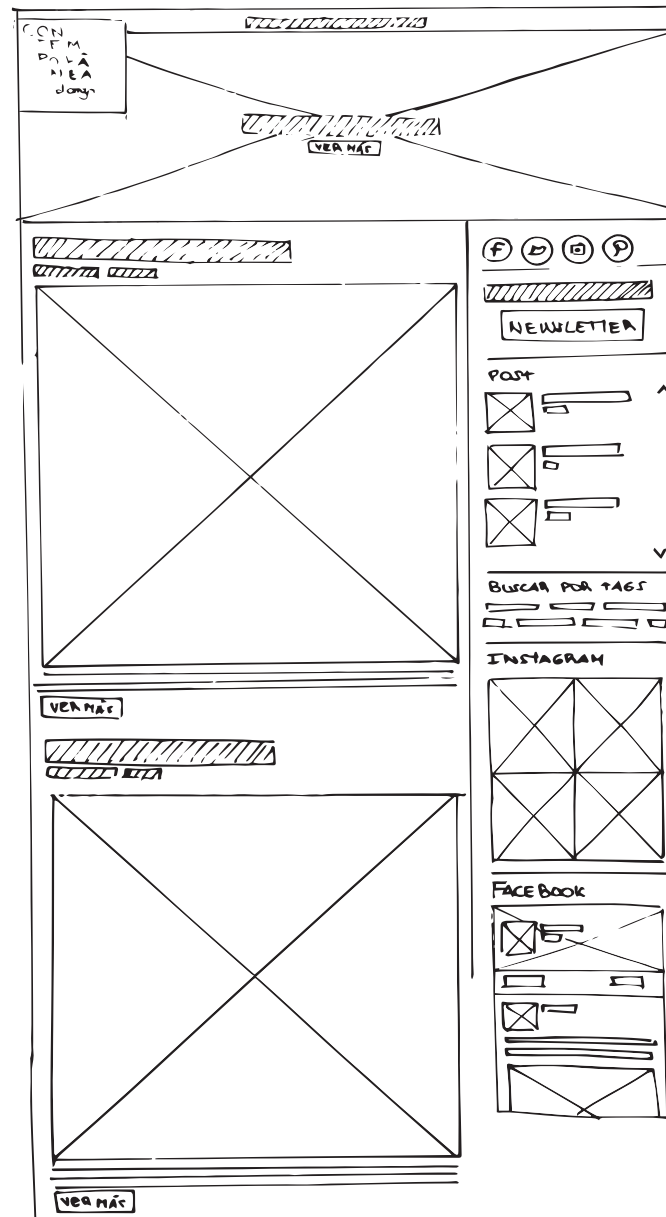
Luego de ver los referentes se decidió implementar una ventana emergente en el blog (además de estar al costado) que ofrece inscribirse al newsletter de CONTEMPORÁNEA, para ser el primero en enterarse del material publicado, además de espectáculos, noticias y novedades de la danza contemporánea nacional.

3. Implementar

Para comenzar con el diseño del blog se decidió trabajar con un flujo de navegación sencillo, que funcionara principalmente desde la página de inicio de la plataforma, bastante intuitivo. El material iría siendo publicado y ordenado por fecha en una página sin fin. Cada nuevo elemento será subido con el nombre del artista, una breve descripción de lo que trata y una fotografía grande, que logre llamar la atención e invitar a leer más de cada personaje.

Se comenzó a trabajar en el diseño de la plataforma en manera de prototipo a través de las opciones que brinda wix, buscando que se adaptara a los términos ya fijados anteriormente. Se buscaron plantillas que dieran mayor énfasis en las fotografías que en los textos.

Luego de ir trabajando personalmente en el blog a través de wix y aprendiendo poco a poco cómo funcionaba el sistema, se tomó la decisión de lo que partió como prototipo hacerlo el definitivo, ya que contaba con la calidad y requisitos necesarios para este proyecto.

GUILLERMO BECAR
November 24, 2016

Guillermo es licenciado en danza, intérprete y coreógrafo, además de dedicarse a la gestión y producción cultural. Hoy es parte de CIM/ae (Centro de Investigación y memoria de las artes escénicas) y del Colectivo Anilina, que se destaca por su presencia en espacios púb...

Ver más

MARÍA JESÚS ASTORGA
November 20, 2016 | Elisa Ramírez

🔍 Buscador noticias y eventos

Dirección de email

Suscribirse

POSTS

GUILLERMO BECAR

November 24, 2016

MARÍA JESÚS ASTORGA

November 20, 2016

NELSON AVILÉS

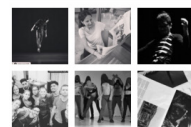

November 9, 2016

BUSCAR POR TAGS

Anilina Colectivo Nelson aviles aviles caite
compañía contemporánea danza-teatro
elias cohen empedernamiento escritor
espacio mia gestión en danza industria cultural
la vitrina neoliberalismo niños político
profesora vida sana

INSTAGRAM

FACEBOOK

4. Organización plataforma.

Para que el blog fuese lo más completo posible y el usuario lograra navegar con facilidad por la plataforma, se decidió hacer cuatro secciones: Inicio Novedades, Establecimientos y About.

Inicio: En esta sección se encuentra la información más relevante del blog, las diferentes entrevistas ordenadas por fecha. Al final de cada entrevista se le da la posibilidad al usuario de dejar algún comentario.

Novedades: Sección que informa de noticias y funciones que están próximas. Es importante mantener al público informado del acontecer nacional de la danza, motivarlo a asistir a las diferentes obras e insertarse en el mundo.

Establecimientos : Se muestra un buscador y un mapa con los diferentes puntos donde se ubican los establecimientos relacionados con danza contemporánea.

About: Esta sección esta destinada para informar de que trata el proyecto con la opción de contactarse por alguna duda, comentario, o interés de participar.

Un recurso muy importante en el blog es la constante referencia que se hace a las distintas redes sociales para que el usuario comparta el contenido o siga conociéndonos en plataformas de uso diario.

Fotografía por Christopher
Peddecord rescatada en
www.peddecordphoto.com

Multimedia

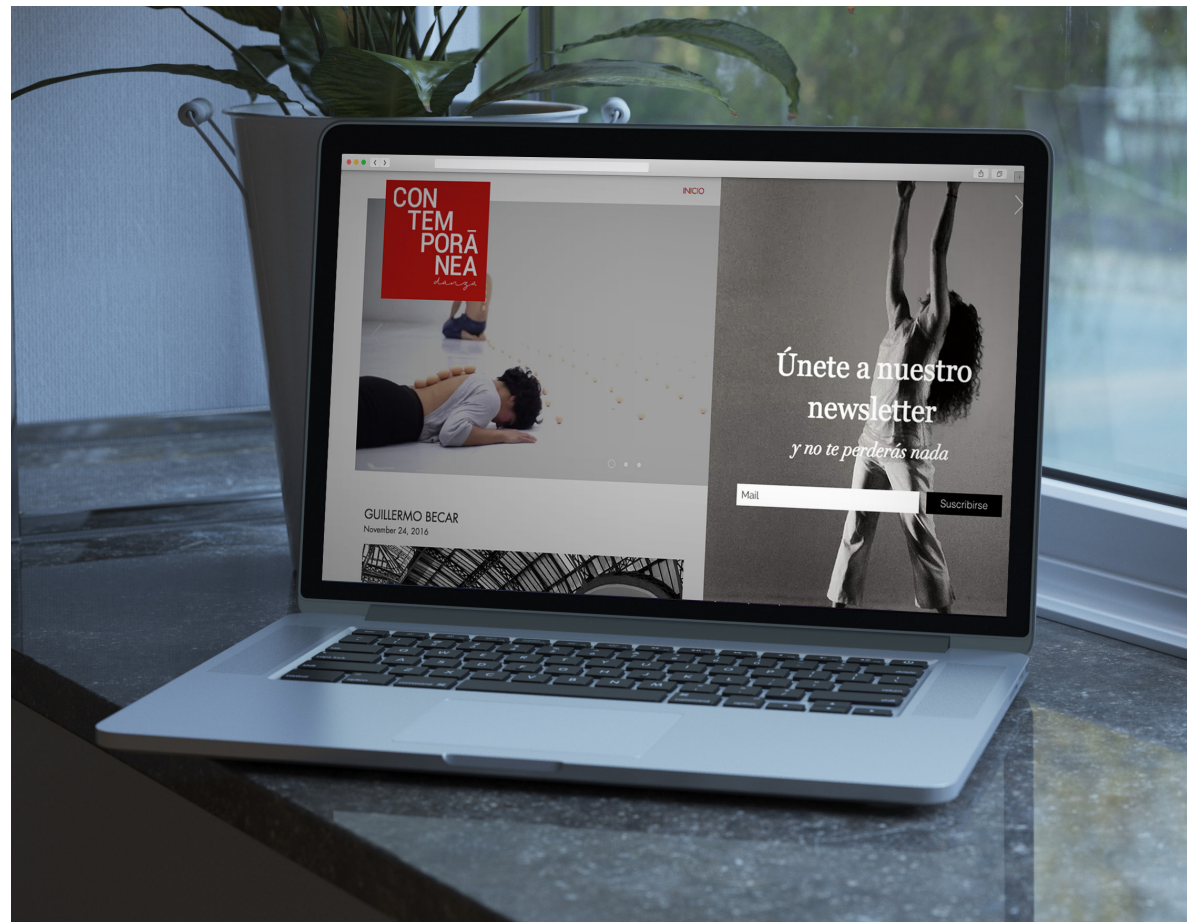
NEWSLETTER

Se definió realizar un newsletter como método de publicación digital, más informativa que las redes sociales, que llega directamente al correo electrónico. Este método se utiliza para lograr fidelizar al usuario, que ya está informado del proyecto y decidió suscribirse voluntariamente para mantenerse informado. Con el objetivo de no perderse las actualizaciones y ni el vínculo con el proyecto.

Este usuario vale mucho, pues ya conoce el proyecto, le interesa y le importa, se ha tomado el tiempo para suscribirse y confirmar que quiere ser parte de la comunidad. En cambio en las redes sociales los seguidores llegan por distintas partes, por curiosidad o interés, pero no son tan fieles como los ya suscritos.

En este newsletter de periodicidad quincenal, se enviará contenido de interés sobre la danza contemporánea nacional, funciones, noticias, opiniones, críticas, etc. y material para mantenerlo actualizado del blog y publicación impresa de CONTEMPORÁNEA. Se mantendrá el uso de fotografías en blanco y negro y tendrá material audiovisual para llamar la atención del receptor.

Continuamente en el blog se hace referencia a la suscripción al newsletter, con un pop up en el inicio y en la barra del costado.

Fotografía por Christopher
Peddecord rescatada en
www.peddecordphoto.com

Multimedia

REDES SOCIALES

1. Por qué redes sociales

Las redes sociales son parte del sistema de información del proyecto, pues hoy en día la información que circula en las redes ha tomado importancia en la vida cotidiana de las personas, les permite a los usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y sobre todo mantener al día y en contacto.

Estas plataformas son una prolongación de las relaciones personales de la vida real, se forman comunidades entre familias, amigos, compañeros de trabajo o con un tema en común. Esto es lo que se quiere lograr a través de las redes, generar comunidad en el gremio de la danza, sin importar de su estilo o técnica.

Algo muy relevante de la utilización de estos métodos, es que el usuario está capacitado de compartir la información e inmediatamente toda

su red de contactos se encuentra frente a lo compartido, llegando entonces a posibles nuevos usuarios del proyecto.

Las redes sociales digitales son tan penetrantes que los usuarios tienen acceso a la información en cualquier lugar y a cualquier hora del día, son una creciente fuente de información, entretenimiento y noticias de temas de interés propios.

Para CONTEMPORÁNEA se usarán principalmente las redes sociales de Instagram y Facebook, además de Pinterest y Twitter.

1.1. Facebook / Fanpage

Fanpage en la red social, para mantener informados a los usuarios sobre acontecimientos, noticias, funciones, publicación de contenido en el blog, lanzamiento de ediciones mes a mes, etc. Este medio sirve para mantener un vínculo directo y constante con el usuario y también con los artistas publicados, para que compartan con sus amigos y conocidos el contenido. La información publicada en el fanpage permite captar nuevas audiencias de forma expedita, y a la vez permite cuantificar las visitas e interacciones con la página.

1.3. Pinterest

Red sumamente visual, reconocida por ser un catálogo online de ideas para realizar en un futuro. Permite al usuario guardar y compartir fotografías, creando y administrando diferentes tableros personales temáticos, conjunto de imágenes de eventos, intereses, hobbies, etc.

En esta plataforma se irán actualizando los tableros con todas las fotografías de cada edición, con sus respectivos links, para que el usuario interesado tenga la posibilidad de archivar el contenido en sus tableros.

1.2. Instagram: Contemporanea.danza

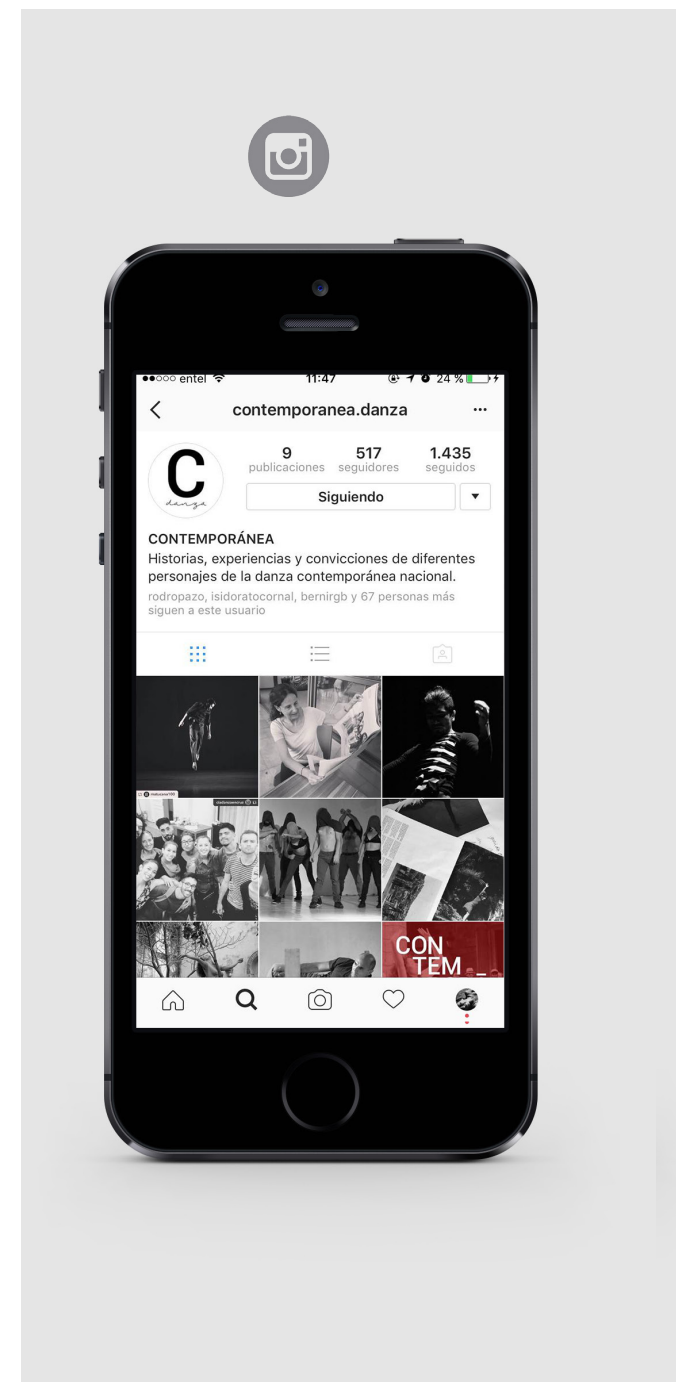
Red principalmente visual que permite difundir contenido fotográfico y audiovisual en pequeñas capsulas de información que se propagan rápidamente, pero tienen un rango de exposición mucho menor que al de Facebook. Sin embargo esta red es muy efectiva para subir contenido y viralizarlo por medio de hashtags. Instagram tiene la posibilidad de transmitir “historias”, que tienen 24 horas para ser vistas, esta actualización da la opción de mostrar en exclusiva y en el minuto diferentes funciones o procesos de generación del contenido.

1.4. Twitter

Red social que permite compartir tweets con 140 caracteres máximo, que se muestran en la página principal de sus seguidores. Los mensajes son públicos, teniendo entonces la oportunidad de ser retwitteados infinitamente y volverse virales.

Es la red donde se se comparten opiniones por excelencia de todo tipo de temas.

Ayudará a generar discusión entre los seguidores sobre distintos temas sobre la danza contemporánea nacional.

Impresos

PUBLICACIÓN

1. Por qué publicación impresa

Una de las características de un material impreso es que éste apela directamente al sentido de la vista, el material, el formato, las texturas, su peso, elementos sensoriales que contribuyen a la comprensión del mensaje que busca proyectar CONTEMPORÁNEA.

El material impreso es un objeto imponente, que tiene presencia y requiere de tiempo y espacio. El diseño editorial permite al hombre adueñarse del material, lo llama a leerlo, a instalarse, a parar un minuto, e informarse de algo que le interesa, y la oportunidad de reflexionar frente al tema.

Esta interacción sensorial con el usuario difícilmente se da en otros medios de comunicación, que no dan la oportunidad de detención y es el detalle y el congelamiento de la imagen en conjunto con la palabra escrita la que hará captar la presencia

del mensaje del proyecto, reflejando y dejando constancia de un arte que tiene el don de registrar el movimiento a través del cuerpo.

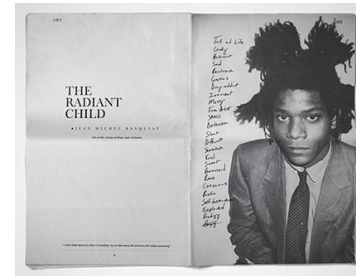
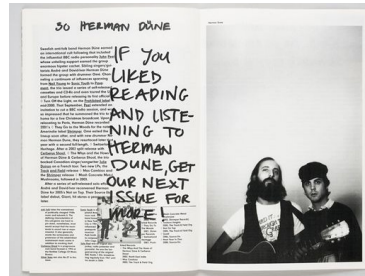
Es por esto que el lector podrá elegir el momento y espacio para apreciar el contenido de la danza contemporánea que se le está ofreciendo, y tener la oportunidad de releerlo cuando quiera.

Por estas razones la publicación impresa tiene un carácter importante para el sistema de información que se propone.

Überzeitung

Otros

Newwork

Poets' Poznan

Bremen

2. Referentes

Para empezar a trabajar con las publicaciones impresas se revisaron varios referentes en cuanto a diagramación, tipografías, dimensiones, etc.

Se observaron publicaciones como: Newwork, periódico de artistas y diseñadores de Nueva York que explora el papel de la imaginación y la creatividad en la vida. Überzeitung, periódico alemán que trabaja en un gran formato para representar el impacto cultural e histórico de los diarios. Poets' Poznan, periódico de feria internacional de poesía de Poznan. Bremen, publicación de un teatro en Copenhagen, y otros proyectos, imágenes y diseños que podrían servir de guía para diseñar.

De estos referentes se rescataron ciertas características, la importancia de los espacios en blancos en el diseños, que dan aire y fluidez.

Otra característica general son las fotografías en blanco y negro, y colores solo en ciertos detalles que dan dinamismo al diseño.

De Newwork se destacó la importancia de las imágenes, la composición de ellas en un gran formato, y el uso de poco texto para transmitir el mensaje. Trabaja con una retícula interesante que juega constantemente con la dirección de los textos, y se destaca por ocupar un color en particular en cada edición.

El proyecto Überzeitung, fue un referente importante, ya que al ser un tamaño tan exagerado el usuario tiene más conciencia de su cuerpo y esta obligado a moverse para poder leerlo.

Otros aspectos importantes son la sobreposición de textos sobre imágenes y palabras escritas a mano que transmiten una mayor cercanía con el tema o personaje que se está hablando.

3. Materialidad

Para las publicaciones impresas se buscó un material que se caracterice por su bajo costo de producción, y luego de investigar cual sería el más adecuado evaluando precio, calidad y materialidad se decidió utilizar papel periódico o prensa. El tema del bajo costo es un punto importante en el área de la danza, pues este gremio se caracteriza por contar con muy pocos recursos.

El papel prensa se caracteriza como se mencionó anteriormente por sus bajos costos de producción, su bajo gramaje, superficie gruesa y alta absorbencia, así como por contar con una calidad de impresión inferior a otros tipos de papeles.

Otro punto a considerar de por qué se decidió utilizar este material, es porque al ser un papel que se forma a partir de papel reciclado y prensado, es un material que tiene conciencia ecológica.

4. Formato

Se decidió trabajar con un formato más grande para que exista una interacción física con el usuario, volver a darle la importancia al cuerpo que requiere, que se tenga conciencia de éste al estar leyendo la publicación y experimente con él.

Otra ventaja de trabajar con este gran formato es la libertad de diseño que brinda, para no tener que posicionar varios elementos en una sola página y saturarla de información, sino que da la posibilidad de tener grandes espacios blancos, que dan fluidez y permiten observar con mayor detalle las cosas, resaltando las fotografías.

En un comienzo se quiso trabajar con un formato extendido de 80 x 58 cm, pero se tuvieron dificultades con el tema de las impresiones y se decidió disminuir el formato a 74 x 58 cm (extendido) y 34 x 58 cm (cerrado), teniendo más

variedades de impresas sin ser un gran cambio en cuanto a medidas.

Al trabajar con este formato en papel hi-brite de 52 gramos (prensa), se le da a la publicación el carácter de periódico, de informarse, sentarse y leerlo.

Este formato da la facilidad de no tener que utilizar ningún tipo de encuadernación, reduciendo aún más los costos, si no que tiene una terminación de plisado e intercalado.

5. Layout

Una de las improntas de la publicación era lograr ser un soporte impreso que permitiera transmitir la intensa variedad de danza contemporánea que existe en Chile. Debido a esto se generó una retícula que permitiera jugar con diferentes imágenes, textos, direcciones, espacios en blanco, que brinde coherencia y limpieza en la línea gráfica, resaltando los diversos personajes.

La retícula no solo se refleja en la cantidad de columnas, sino que también en el tratamiento de márgenes y medianiles.

La retícula se basa en:

Columnas: 12

Medianil: 4 mm

Márgenes:

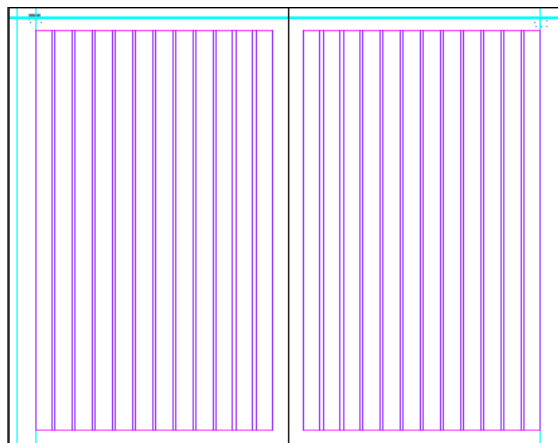
Superior: 3 cm

Inferior: 2 cm

Interior: 2 cm

Exterior: 3,5 cm

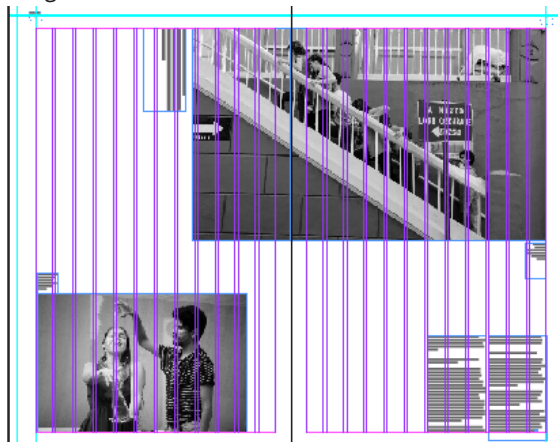
Retícula base

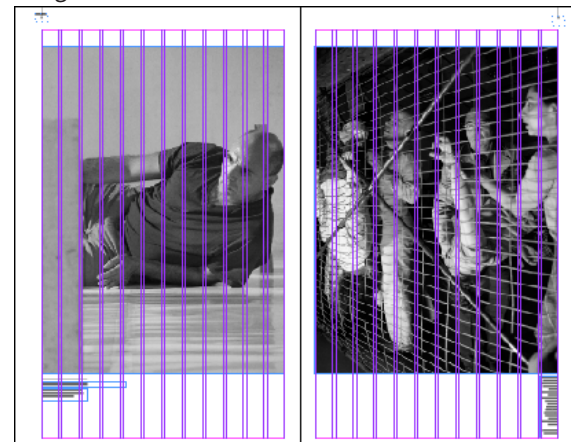
Diagramación portada y contraportada

Diagramación asimétrica

Diagramación simétrica

Helvetica

- Helvética
- Helvética Neue

6. Tipografía

En un principio para el cuerpo de las entrevistas se tuvo la idea de usar la familia tipográfica Calluna, pero debido a su carácter se decidió hacer un cambio a una tipografía más simple, que tuviera una amplia familia y no entregara un carácter tan marcado, para que no influya en la percepción de la propuesta de un artista u otro. Se necesitaba un tipografía que funcionara con cualquier estilo. Es por esto que se decidió trabajar con la tipografía Helvética Neue regular y para las referencias de las fotografías Helvética Neue light.

Para los títulos se buscó una tipografía con serif que acompañara a la Helvética Neue del cuerpo, y se decidió usar la tipografía Century regular.

6.1 Helvética Neue

La Helvética es una tipografía de palo seco, diseñada por Max Miedinger, tipógrafo suizo, para la fundación de tipografías Haas'sche Schriftgießerei (Haas) siendo una de las tipografías más importantes en la época posguerra. Se caracteriza por su neutralidad, versatilidad y alta legibilidad.

La versión Neue, desarrollada en 1996 por D. Stempel AG (con todo un equipo por detrás) posee una estructura más unificada en alturas y anchuras que la Helvética, significando mayor legibilidad, más espacios entre números, marcas de puntuación más fuertes y un diseño más contemporáneo.

Sus cambios más notorios fueron: perfeccionamiento de caracteres, mejor puntuación, pesos adicionales, nuevo sistema de numeración, ajustes de tapa y altura.

Esta tipografía cuenta con 8 variantes: Ultra light, thin, light, roman, medium, bold, heavy y black.

6.2 Century

Creada en 1984 por Linn Boyd Benton y T.L. De Vinne, esta tipografía tiene un estilo típico renacentista, que se destaca por su tipo estrecho y robusto, con poco contraste y más pesado que otras tipografías similares. Cuenta con 6 variantes, pero en la publicación se usará básicamente en su versión regular.

Helvética Neue

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789!?!#
%&\$@*{(/\}

Century

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÀÁ
ÊËÏÏÏÜabcdefghijklm
nopqrstuvwxyzàáêëïö
ü&1234567890(\$£.,!?)

7. Periodicidad

La publicación impresa tendrá una periodicidad mensual, para que no se pierda el vínculo con el usuario, y se de el tiempo de leerlo, ver el blog y buscar por sus propios medios más información de lo que le es interesante.

CONTEMPORÁNEA es una publicación de carácter coleccionable, por su variado material y calidad de fotografías, invita a guardarlo y coleccionar sus ediciones, pues da la oportunidad de ver el rango de variedad de los artistas que han participado en el proyecto.

Para dar continuidad a las portadas, se utilizará en todas la misma diagramación, sin embargo, al tener un carácter coleccionable es de suma importancia que el usuario a primera vista note que es una nueva edición. Para esto se decidió ocupar en cada edición mensual un color distinto en la base del logotipo.

Cada mes del año tiene su propio color, así se van cerrando años y el usuario lo reconoce fácilmente.

Colores por edición

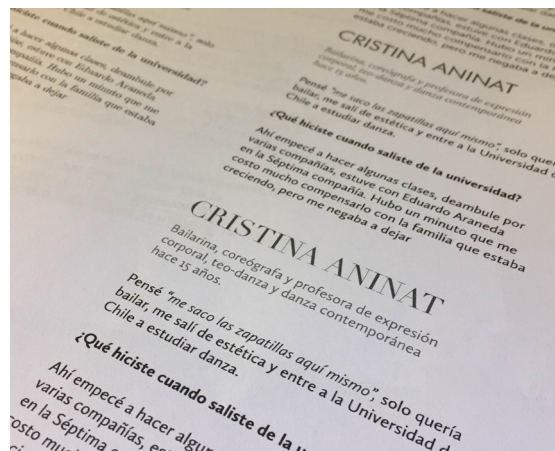
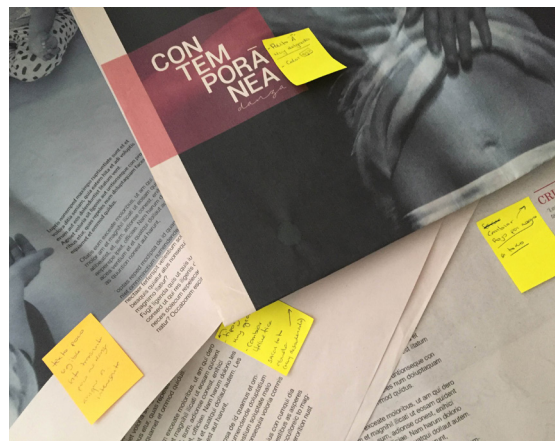
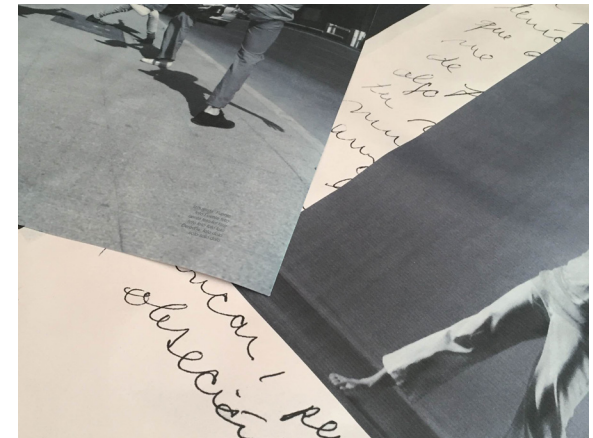
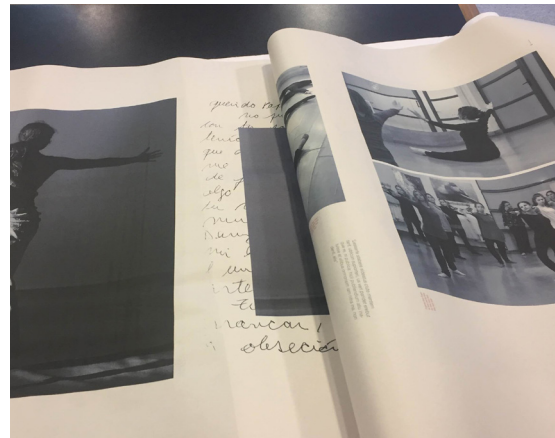
8. Primeras visualizaciones

Como primeras visualizaciones se inició por probar con diferentes tipografías, imprimirlas y observar su tamaño y legibilidad. Se eligió Calluna Sans para el cuerpo de las entrevistas y Century para títulos, pero luego de impreso se notó que la tipografía del texto tenía un problema con la impresión y además daba cierto carácter a la publicación que no iba acorde a lo que se buscaba. Por ende se decidió cambiar la tipografía del cuerpo de texto a Helvética Neue.

En este prototipo se quería observar como funcionaban las diagramaciones de las páginas que se tenían listas, las fotografías, la proporción de las tipografías y la calidad de impresión en papel prensa de 52 gramos.

Un cambio que se hizo luego del primer prototipo fue quitar todo lo que tuviera color en las páginas interiores de la publicación, debido a que no aportaban en nada y el costo era muy distinto entre blanco y negro y en cuatricromía, y para este proyecto es de suma importancia tener bajos costos de producción.

También se observó el ritmo de lectura de la publicación y habían ciertas páginas que no iban acorde con las demás por lo que hubo que rediseñarlas para la próxima impresión.

Validación
proyecto

Metodología de testeo

El testeo de validación del proyecto se realizó según el modelo propuesto por el profesor Álvaro Sylleros, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y los planteamientos de los autores del libro “Handbook of Usability Testing” de Jeff Rubbin y Dana Chisnell. De este modo se propone una metodología de validación desde la observación de la interacción del usuario con el blog y la publicación impresa y cómo a través de esta interacción, previamente pauteada y definida con una serie de tareas.

Valores funcionales

Formales y/o de practicidad: tamaño, forma, proporción, material, interacción con el cuerpo.

Usabilidad: Legibilidad, tamaños tipografías, contrastes, equilibrio, peso de composiciones, comprensión del blog y practicidad.

Valores viscerales sensoriales

Grado de pertinencia y agrado al material, gráfica y formato de acuerdo al contenido y al concepto a proyectar. Cuáles son sus atribuciones a ciertos recursos. Esto alude directamente al gran formato de la publicación, el papel prensa, a los colores utilizados, la navegación por el blog, y su contenido.

Valores reflexivos simbólicos

Coherencia y entendimiento, haciendo referencia a que se logre una asociación correcta de lo percibido por el usuario con la visión y propuesta de valor que se busca entregar como proyecto de difusión del lado más íntimo de la danza contemporánea nacional.

Usuario y contexto

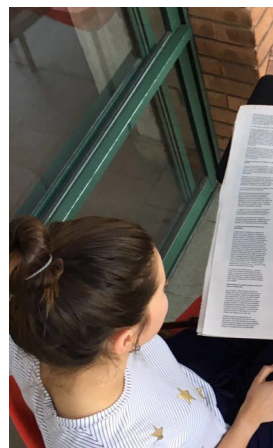
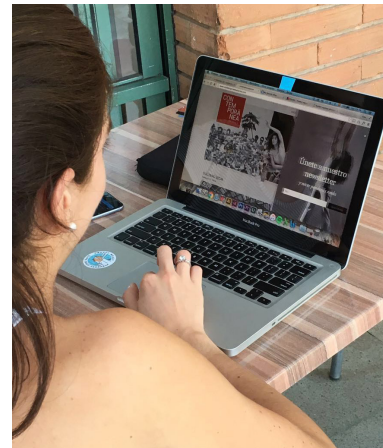
Se definen dos categorías de usuarios para testear el blog y la publicación: el primer grupo serían los estudiantes de danza contemporánea, mayores de 18 años, que se encuentren interesados en informarse de los distintos personajes de la danza contemporánea nacional además que de funciones y noticias actuales. Como segundo grupo se definió testear con artistas que hayan participado del proyecto.

El contexto a realizarse el testeo corresponde a las academias que ellos frecuentan, el mismo lugar donde ellos encontrarían las ediciones mes a mes. Además así se facilita la tarea a los usuarios y están en un lugar que ya les es cómodo.

Interacción a medir.

Interacción a medir varía con cada una de las tareas, una tarea mide más de una interacción, puesto que se propone un modelo de testeo que busca validar el diseño de la manera más completa posible.

Testeo

Para testear se les explicó el proyecto y luego que ellas mismas interactuaran con la publicación y el blog. Durante el transcurso del testeo se observó a las usuarias y luego ellas dieron sus respectivos comentarios y recomendaciones.

BLOG

“Encuentro muy útil que en la sección de noticias y funciones estén los links a las otras páginas para informarse más y comprar la entrada ahí mismo”

Alejandra Badilla
Ing. Comercial - Baila hace 6 años

“La sección de “Noticias” me confunde un poco, porque por el nombre no hace referencia a que también voy a encontrar las próximas funciones, eventos o festivales.”

Gracia Stewart (25)
Periodista- Baila hace 8 años

“Muy entretenido y fácil de leer, pero no entiendo a que te refieres con la sección de academias, creo que quedaría mejor si lo explicarás o quizás le cambies el nombre. También sería muy útil si agregaras un buscador en la parte de noticias y post, así es más fácil buscar una cosa en específico”

Angela Stewart (25)
Diseñadora - Baila hace 10 años

“Encuentro que en el blog deberías hacer referencia a las publicaciones, donde retirarlas, y en las publicaciones hacer referencia más a tus redes y página web.”

“El nombre noticia es distinto a eventos, a mi parecer te confunde.”

Macarena Sánchez (26)
Diseñadora – Baila hace 8 años

PUBLICACIÓN

“Es choro que te vayan contando de su historia y como llegaron, te identifica. Y esto como lo puedo conseguir?”

“Las frases están muy bien escogidas, las que están dadas vueltas me chocan un poco, tengo que girarlo para leerlo, pero igual va con la gráfica de todo.”

Alejandra Badilla (22)
Ing. Comercial - Baila hace 6 años

“Las fotos están bacanas, me gusta el blanco y negro, como se rescatan las luces y me invitan a leerlo. Me

muero de ganas de llevármelo a mi casa y sentarme a leerlo.”

Antonia Fuenzalida
Artista - Baila hace 8 años

“Es interesante que sean tan distintos entre ellos. Y creo que es muy importante que aproveches las dobles páginas de las páginas centrales, que sean fotos potentes, que te den ganas de guardarlo.”

Angela Stewart (25)
Diseñadora - Baila hace 10 años

“Me encanta el formato, súper novedoso, además se aprovechan las fotos y se da un equilibrio perfecto con los espacios en blancos, o sino saturaría.”

“Pasa algo súper lindo con el blanco y negro sobre este papel, se dan matices de colores medios celestes, transmite mucho más que la dureza del blanco y negro.”

Macarena Sánchez (26)
Diseñadora – Baila hace 8 años.

“Me gusta como el texto va en compañía con las fotos que ocupas, se apoyan mutuamente”

“Que lindo, que emocionante que esté el poema de mi papá sobre la foto y me encanta que estén las alumnas, porque es parte importante de lo que estoy haciendo ahora”

“Encuentro interesante la gente que tomaste, por que son de áreas distintas, y así amplias el horizonte de la danza, donde puedes llegar, donde puedes ir”

“Me encanta el formato, es fácil de leer, te llama la atención y el material le da carácter de diario, que te vas a instalar y te vas a informar.”

Cristina Aninat
Profesora de danza contemporánea

GRÁFICA

“El logo es precioso, tiene movimiento, y me lleva al tiro a algo contemporáneo, me encanta que ocupes el rojo, le da fuerza y lo realza. La tipografía de abajo encuentro que acompaña muy bien a la otra”

“ Me encanta. Lo vi en Instagram y encuentro que la C con danza abajo funciona súper bien, porque uno al tiro lee al lado “contemporánea.danza”, sabe de

qué se trata el proyecto e invita a leerlo si te interesa o prácticas danza.”

Alejandra Badilla (22)
Comercial - Baila hace 6 años

“En cuanto a la gráfica, es coherente siempre. También creo que al ocupar solo el color rojo logras transmitir muy bien la simpleza de la danza, sin pretensiones”

Macarena Sánchez (26)
Diseñadora – Baila hace 8 años.

Conclusiones y rediseño

Luego del testeó con las usuarias quedé muy conforme con sus comentarios. Muchos fueron motivo para realizar cambios, pero se observó una buena retroalimentación al proyecto. La mayoría mostro interés en adquirirlo, y en preguntar de que si sería un proyecto real.

Durante la validación de la publicación impresa se observó que ninguno tuvo problemas con la legibilidad, incluso con el texto sobre fotografías. En cuanto al formato, hubo una muy buena interacción en el cuerpo y el material con los textos que estaban girados, validando entonces legibilidad, formato y material.

Las conclusiones del testeó que generaron ciertos cambios fueron:

Los nombres del menú del blog de “academias” y “noticias” no comunicaban con claridad de qué

se trataba cada sección, por lo que se buscaron palabras más amplias y claras. Academias se cambio por establecimientos y noticias por novedades y se agregó una breve descripción.

Se observó que las usuarias testeadas que eran alumnas de Cristina Aninat, intentaban buscar inmediatamente su entrevista, y la única opción que se daba era bajar por la página de inicio hasta encontrarla. Por lo que decidió poner un buscador que facilitara el trabajo.

Se vinculó el logotipo del blog a la página de inicio ya que en relación a la navegación, se observó fluidez, excepto cuando intentaban volver a la página de inicio, que clickeaban en el logo y éste no estaba linkeado.

Un punto importante fue que se debían vincular recíprocamente la publicación con las redes sociales

y la plataforma online. Esto con el objetivo de que el usuario tuviera total concepción del sistema y no fueran proyectos aislados.

Una observación interesante sobre la publicación impresa fue la importancia de las páginas centrales de la publicación, deben ser potentes, con poco texto y que llamen guardarla, ya que la gran mayoría hacía un comentario o se quedaba viendo la foto.

Propuesta final

Publicación impresa

que siempre está aprendiendo de los cabros
algunas que se mueven con una fluidez y
precisión del todo, de las distancias y
que hablan. ¿Danza no saben que lo entienden,
compartir experiencias y aprender.

La danza es cuerpo, el cuerpo vivo, en relación
infecto, y el sistema circulatorio, digestivo,
productividad y el sistema de los sentidos.

La danza es un elemento que nos ayuda
a esa comunión entre cuerpos, materialidad de alma,
biología y la inspiración con todo el cuerpo.

La danza entonces tiene un poder muy
importante...

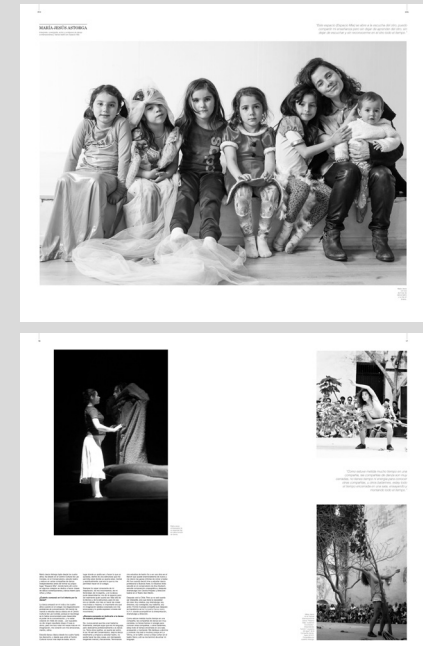
La danza (bien orientada) te empodera de
ti mismo, por que a diferencia de teatro la
danza no necesita ningún tipo de teatro la
danza trabaja con los sentidos y elementos
propios que en el momento y en el espacio,
te crea todo sentimiento y este es el
mano del músico, instrumento de movimiento,
te lo va a hacer y sentir todo lo que tú
está siendo y como eso va cambiando, por
lo tanto, si estas más claro y seguro de lo que
quieras en tu interior, vas a poder expresar con
mayor confianza que es lo que te sucede y no
que otro te ratifique lo que interpretas y no
con los estándares de hoy. Si no que expresar
personalidad, sentimientos, etc., y en esto no hay
ninguna interpretación incorrecta.

Y la danza hace justamente eso... atender
contra los patrones y estandarización de la
época y que cada uno se pueda reconocer y
dentro de todo ese reconocimiento buscar el
todo tipo de técnicas y estilos danza le pueda
sentir mejor y adaptarse a sus particularidades
como sujeto.

Para terminar, me gustaría contar un poco de
cómo es tu día a día.

Voy a buscar a mis dos hijos y los llevo al
colegio. Ahí vuelvo al colectivo, hago de todo
un poco de gestión, preparo las conferencias,
tengo clases, me voy a la UDLA cuando
tengo clases, me quedo en ensayos con la
compañía, tenemos muchas reuniones con la
Subsecretaría. La Vitrina es muy complejo,
Subsecretaría que logramos ganar que va para el
frente que logramos ganar que va para el
arrendo y el resto se paga con facturas de
otras compañías en este espacio y con los
talleres y las clases que se dan acá.

También organizamos actividades que
promuevan esta visión de vida, esta mirada
del cuerpo, como ente fuera de mercado,
Hicimos muchos talleres con chicos personas
que han estudiado ciertas maneras de ver la
danza y lo compartimos con los demás. ■

Selección páginas

En esta y en otras fotografías, Cristina Aninat muestra su pasión por la danza contemporánea en el 2002.

Cristina, a lo largo de su vida ha formado parte de varias compañías de danza contemporánea. ¿Cómo surgió en ti el interés por la danza?

El interés por la danza nació desde pequeña, cuando mi mamá me llevó a los 5 años al teatro municipal a ver Lola Manó Fortales. Todavía mi recuerdo es muy vívido. Una maestra enseñaba típicas clases de danza. Ahí participé en que quería ir a la academia de ballet del colegio después de clases, y desde ahí nunca lo he dejado. Fue primero con varias escuelas de danza, principalmente en la escuela moderna de música (desde los 6 hasta los 10), después me fui a la escuela del municipal.

¿Siempre pensaste en dedicarte a la danza?

Cuando llegó el momento de elegir si era danza o otra profesión, me costó mucho, pero decidí estudiar una carrera y bailar en el municipal en paralelo. Estudiaba por las mañanas y en las tardes entraba en el municipal, pasé por tres carreras: psicología, pedagogía y estética.

En ese entonces, al estar de aspirante a la compañía del municipal, tuvo la oportunidad de viajar a Chile. Tener esta oportunidad le ayudó a enriquecer su danza. ¿Te gustaría que propongas un momento muy marcado en tu vida de bailarina?

Pensé "me sacó las zapatillas aquí mismo", solo quería bailar, me saqué de estética y entre a la Universidad de Chile a estudiar danza.

¿Qué hiciste cuando saliste de la universidad?

Ahí empecé a hacer algunas clases, distribuí por varias compañías, estuve con Eduardo Aninat en la Séptima compañía. Hubo un momento que me costó mucho comprometerme a dejar mi antiguo colegio, pero me quedé con la compañía. Fue súper difícil mantenerme gracias a los forjadores.

Muchas veces creíamos sin tener recursos, hacíamos cosas que nos sobraban y nos hacíamos mostrar...

CRISTINA ANINAT

Bailarina, coreógrafa y profesora de expresión corporal, teatro danza y danza contemporánea hace 15 años.

CONTEMPORANEA

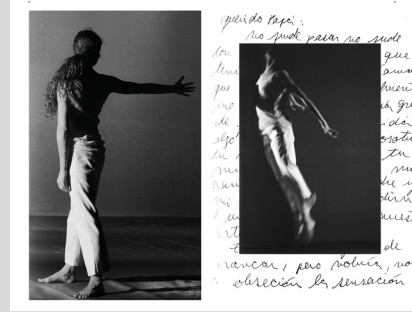
www.CONTEMPORANEA.COM

Diciembre 2016

Diciembre 2016

Diciembre 2016

Diciembre 2016

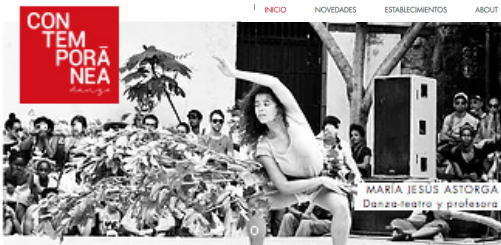
*quido tipo:
no puede pasar no suelo
que
amun
huero
d, geo
o, da
osio
La
me
de y
dará
nuei
de
nancar, pero no, no
obreción la sensación*

Blog

Inicio

GUILLERMO BECAR
November 24, 2016

Guillermo es licenciado en danza, intérprete y coreógrafo, además de dedicarse a la gestión y producción cultural. Hoy es parte de CW/ae

Buscar noticias y eventos

Dirección de email

Suscribirse

POSTS

- GUILLERMO BECAR
November 24, 2016
- MARÍA JESÚS ASTORGA
November 20, 2016
- NELSON AVILÉS
November 9, 2016

BUSCAR POR TAGS

AnilínA Colectivo Nelson Avilés
avilés colle compañía
contemporánea danza-teatro
ellos cohen empoderamiento escribir
espacio mio gestión en danza
inducto cultural lo vitrino
neoliberalismo niños político
profesora vida sana

Entrevista

NELSON AVILÉS
November 9, 2016 | Catalina Ramirez

En la actualidad integra el Colectivo de Arte LA VITRINA, que fundó en el 2001, y que hoy cuenta con su propio espacio. Comenzó sus estudios en el Departamento de Danza de la Facultad de Artes, U. de Chile, obteniendo el grado de licenciado en Artes con mención en Danza. Entre 1982 y 1991, creó y dirigió la Compañía de Investigación de Danza Contemporánea "Andanzas". En 1991 creó la Compañía de Danza Contemporánea LA VITRINA. Imparte Niveles de danza contemporánea, taller coreográfico, improvisación y composición, en escuelas de danza y teatro universitarias, y en el Colectivo de Arte La Vitrina.

Dirección de email

Suscribirse

BUSCAR POR TAGS

AnilínA Colectivo Nelson Avilés
avilés colle compañía
contemporánea danza-teatro
ellos cohen empoderamiento escribir
espacio mio gestión en danza
inducto cultural lo vitrino
neoliberalismo niños político
profesora vida sana

POSTS

- GUILLERMO BECAR
November 24, 2016
- MARÍA JESÚS ASTORGA
November 20, 2016
- NELSON AVILÉS
November 9, 2016

INSTAGRAM

FACEBOOK

Novedades

Año negro: Colectivo La Vitrina
anuncia su próximo cierre
12/31/2019

La agrupación Colectivo La Vitrina
con más de 25 años de trayectoria,
se opone a la decisión del CNCA de
no incluirlo en el plan de
financiamiento para instituciones
culturales (ICF).

Saber más

Altazar re-nacido /GAM
12/16/2019

Danza contemporánea y danza
clásica de la India se unen en un
espectro inspirado en Altazor, de
Vicente Huidobro. Una obra de
Pauza Mena que celebra el
centenario del creacionismo.

Saber más

La noche obstinada / GAM
12/8/2016

¿Qué es GAM la noche, el cuerpo, la
letra, el sexo y la violencia del
controverso montaje del argentino
Pablo Rosen berg
En su primera obra chilena,
Rosenberg chorizo en los tpicos y el
estilo que desarrolló en los seso figs,
pero para ir mucho más allá,
obstruyendo una nueva mirada al sexo
más fto y violento, con música pop y
dacty y boleros exigida al mínimo
y vestida al mínimo.

Saber más

A ROOM FOR ALL OUR
TOMORROWS
12/13/2016

A Room For All Our Tomorrows es
parte de la segunda versión del Ciclo
Masculinidades, ciclo de Danza
Contemporánea enfocado a
temáticas en torno al género y la
masculinidad, iniciado el mes de julio.

Buscar noticias y eventos

Dirección de email

Suscribirse

POSTS

- GUILLERMO BECAR
November 24, 2016
- MARÍA JESÚS ASTORGA
November 20, 2016
- NELSON AVILÉS
November 9, 2016

BUSCAR POR TAGS

AnilínA Colectivo Nelson Avilés
avilés colle compañía
contemporánea danza-teatro
ellos cohen empoderamiento escribir
espacio mio gestión en danza
inducto cultural lo vitrino
neoliberalismo niños político
profesora vida sana

INSTAGRAM

FACEBOOK

Newsletter

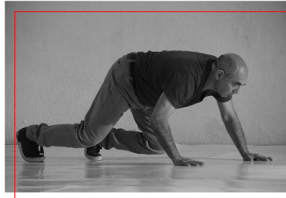

CONTEMPORÁNEA
danza

Número 1
Noviembre 2016
contemporanea.danza@gmail.com

EDICIÓN N. 01
WWW.CONTEMPORANEADANZA.COM

Logo
Redes sociales
Contacto
Edición

NELSON AVILÉS

En la actualidad Nelson Avilés integra el Colectivo de Arte La Vitrina. Comenzó sus estudios en el Departamento de Danza de la Facultad de Artes, Universidad de Chile, obteniendo el grado de Licenciado en Artes con mención en Danza. Crea la Compañía de Danza Contemporánea La Vitrina que este año cumple 25 años. Además impartió talleres de danza contemporánea, ballet coreográfico, improvisación y composición, en escuelas de danza y teatro universitarias, y en el Colectivo de Arte La Vitrina.

Saber más

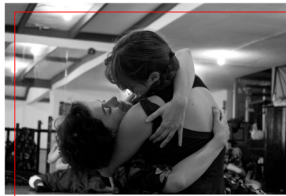
GUILLERMO BECAR

Guillermo es licenciado en danza, intérprete y coreógrafo, además de dedicarse a la gestión y producción cultural. Hoy en día es parte de CIM/ae (Centro de investigación y memoria de las artes escénicas) y del Colectivo Anilina, que se destaca por su presencia en espacios públicos. Además de desempeñarse como bailarín, Guillermo se ha dedicado a la escritura en diferentes medios.

Saber más

Entrevistas

MARÍA JESÚS ASTORGA

María Jesús Astorga baila desde los cuatro años, ha estado en el Centro Cultural de Las Condes, en el Conservatorio, estudio teatro y estuvo en varias compañías de danza independientes antes de formar su propio lugar "Espacio Mía", donde tanto ahí como en algunos colegios se dedica a hacer clases de danza contemporánea y danza-teatro para niños y niñas.

Saber más

NOVEDADES

Colectivo La Vitrina anuncia su próximo cierre

La agrupación Colectivo La Vitrina con más de 25 años de trayectoria, se opone a la decisión del CNCU de no incluirlo en el plan de financiamiento para instituciones artísticas (OIC)

Saber más

Altazor re-encarnado /GAM

Danza contemporánea y danza clásica de la India se unen en un estreno inspirado en Altazor, de Vicente Huidobro. Una obra de Paula Meru que celebra el centenario del creacionismo.

Saber más

A room for all our tomorrows

Es parte de la segunda versión del Ciclo Masculinidades, ciclo de Danza Contemporánea enfocado a temáticas en torno al género y la masculinidad, donde el cuerpo y el movimiento traducen en escena experiencias y discurso sobre la idea de lo masculino en nuestra sociedad, nuestra sociedad.

Saber más

ADORABILIS

El pre-estreno de Adorabilis en NAVE es parte de la segunda versión del Ciclo Masculinidades, ciclo de Danza Contemporánea enfocada a temáticas en torno al género y la masculinidad, donde el cuerpo y el movimiento traducen en escena experiencias y discurso sobre la idea de lo masculino en nuestra sociedad.

Saber más

Recibe tu edición impresa de CONTEMPORÁNEA GRATIS en:
Alina Colectivo
Colectivo La Vitrina
Conservatorio de danza experimental
Espacio Mía
Academia Pulso
Teatro El puente

Novedades

Referencia
publicación impresa

Acciones
estratégicas

Plan de negocios

LEVANTAMIENTO DE FONDOS

CONTEMPORÁNEA es un proyecto sin fines de lucro, por eso la lógica de financiamiento es muy importante. La danza es un gremio que se caracteriza por contar con muy pocos recursos para sobrevivir, los bailarines en general no reciben una remuneración equivalente a sus horas de trabajo. Por lo tanto, esto hace de vital importancia que para que el proyecto surja y se desarrolle una buena estrategia de financiamiento.

Desde el gobierno de Ricardo Lagos que el Estado comenzó a destinar fondos y generar leyes para el fomento de las artes y la cultura en Chile. Estas organizaciones, proyectos y fondos son las que hacen posible que hoy en día la danza siga creciendo y desarrollándose a nivel nacional, sino estaríamos en un panorama muy distinto, y son precisamente a ellas a quienes apela CONTEMPORÁNEA.

1. Ley de donaciones culturales.

En el año 2004 se promulgó la Ley de donaciones con fines culturales, artículo 8 de la ley N.18895, que luego fue reformada por la ley N.20.675 y aprobada bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

La personalidad jurídica de la organización es muy importante para poder optar a distintos beneficios del Estado. CONTEMPORÁNEA sería una fundación, ya que así se puede optar a la Ley de donaciones culturales.

Los beneficiarios pueden postular sus proyectos al Comité Calificador de Donaciones Culturales, si se aprueba, se publica un resumen del proyecto en el Banco de Proyectos Aprobados, así los donantes pueden aportar dinero u otros y obtener a cambio beneficios tributarios.

Para presentar un proyecto se tiene que crear la personalidad jurídica de Fundación, y luego

completar el formulario con los detalles del proyecto para que el Comité Calificador de Donaciones Culturales lo evalúe.

Desde el inicio de actividades se pueden recibir donaciones, y el beneficiario debe informar los estados de avances del proyecto y las donaciones recibidas al Comité Calificador de Donaciones Culturales y al Servicio de Impuestos Internos.

1.2 Fondarts

Son fondos concursables que dependen del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En el año 2017 fueron dirigidos solo al área de la danza.

Los proyectos deben tener ciertos requisitos, que confirmen la viabilidad, el impacto, la calidad, la coherencia del proyecto y el compromiso.

Se hace una estricta selección, y luego de 45 días hábiles de cerrada la convocatoria, son publicados

los proyectos aprobados y el monto a recibir de cada uno.

Para postular un proyecto es necesario registrarse en Perfil Cultura, seleccionar el fondo al que se está postulando, rellenar el formulario único de postulación online (FUP) y enviar los documentos solicitados.

CONTEMPORÁNEA, busca postular al **Fondo regional de difusión**, con la siguiente descripción:

Financiamiento total o parcial para proyectos de visibilización pública de los ámbitos artístico-culturales en medios de comunicación (desarrollo de prensa y revistas especializadas, piezas audiovisuales, radio y web) y en espacios, circuitos y mercados de exhibición que sean relevantes para el desarrollo de la disciplina en la región.

El máximo a recibir son 15.000.000 por proyecto de difusión, éstos deben presentar en el formulario

online o material: su propuesta de plan de medios, maquetas, pilotos o demos de soportes de difusión, compromiso de espacios de difusión y/o exhibición, estrategia, instrumentos y maquetas de comercialización, y carta de compromiso del cofinanciamiento. Además de señalar en el formulario online el público objetivo, actividades y presupuesto.

2. Publicidad

El método de cofinanciamiento para el proyecto sería aprovechar de hacer alianzas con diferentes escuelas, academias, compañías, colectivos o cualquier otro establecimiento relacionado con danza contemporánea, para que puedan publicitar sus cursos y talleres en CONTEMPORÁNEA.

Para ellos sería muy conveniente publicitar su espacio en este medio, ya que está dirigido a estudiantes de danza interesados en experimentar y abrirse en su lenguaje y se distribuye en

diferentes lugares que ellos frecuentan. Por lo tanto, el costo inicial a pagar o inversión para darse a conocer en un medio especializado en danza contemporánea, se convertiría en ganancias al poder conseguir nuevos alumnos e integrantes que estén interesados en su modo de vivir la danza, además de recibir un cierto número de publicaciones impresas para que sus alumnos se informen y conozcan el proyecto. Se formaría así una red que de espacio a la experimentación de los alumnos entre los diferentes establecimientos. Entre éstos comparten el interés de apoyar al bailarín y estudiante a que encuentre su propio lenguaje en la danza y no que se vea forzado a quedarse en un mismo lugar o técnica por mera desinformación.

Plan de negocios

PLAN DE MARKETING

Para dar a conocer el proyecto en todos sus canales, es importante contar con un buen plan de marketing, ya que no basta con tener un sitio web y una publicación para hacerse populares y darse a conocer entre sus posibles usuarios.

Para esto se utilizarán las mismas fotografías y videos entregados por los artistas y fotógrafos, para atraer visitas y seguidores al proyecto. Al ser este un material de carácter visual, se le dará mayor énfasis a las redes sociales que trabajen con fotografías, ya sea Instagram, Facebook y Pinterest.

Además el blog posee una lógica de difusión simple para el usuario, constantemente a través de un solo click. Ofrece compartir el contenido en sus redes sociales o descargar las fotografías, para que las puedan compartir mediante Whatsapp o simplemente guardarlas.

Otro trabajo de marketing es hacer que los artistas que vayan participando en el proyecto compartan en sus redes sociales e inviten a sus

amigos del área a ver su entrevista y conocer el proyecto, haciendo que el proyecto se haga más conocido entre sus contactos. Ya que, según Tomás Velázquez, diseñador audiovisual y de redes sociales UC, las personas prefieren las recomendaciones de amigos que las grandes campañas de empresas.

Además se usará el newsletter para fidelizar y mantener constantemente activo e informado al usuario que se suscribió voluntariamente.

Como punto importante de este plan de marketing es la necesidad de compartir la variedad de artistas y no solo de un tipo, para generar contrastes, notar las diferencias, y atraer personas de todos los estilos de la danza contemporánea nacional.

Canales de distribución

Los canales de salida al público serán establecimientos que tengan relación con la danza contemporánea, es decir, academias, universidades, talleres, colectivos, compañías, etc. Se fijaron estos espacios para repartir gratuitamente las ediciones mensuales, ya que son los lugares que frecuenta el usuario, y asiste más de una vez a la semana. Se invitara a sus profesores de danza los incentiven a llevarse un ejemplar e informarse.

Con este método de distribución la publicación esta al alcance del estudiante, no se perderá ninguna edición y las podrá coleccionar.

Los establecimientos seleccionados dictarán el número de ejemplares a imprimir, según la cantidad de alumnos o de visitas que tengan mensualmente. Para partir con el proyecto se fijaron 7 lugares en diferentes sectores, estos son:

Colectivo AnilinaA – 100 visitas mensuales

Colectivo La Vitrina – 200 visitas mensuales

Conservatorio danza experimental – 200 aprox.

Espacio Mía – 30 alumnos aprox.

Cristina Aninat – 100 alumnos aprox.

Academia Pulso – 150 alumnos aprox.

Teatro El puente – 500 visitas aprox.

Total: 1.280

Además de estos establecimientos se entregarán algunas ediciones a cada artista para que reparta entre sus conocidos y amigos.

El ideal es ampliar el rango a centros culturales, facultades universitarias de danza, compañías, teatros, academias, talleres, etc.

Anilina Colectivo

MODELO CANVAS

Socios claves <ul style="list-style-type: none"> > Intérpretes, coreógrafos, profesores, directores, etc. > Fotógrafos > Compañías de danza > Academias de danza > Talleres de danza > Colectivos > Universidades donde se dicte la carrera de danza > Teatros 	Actividades claves <ul style="list-style-type: none"> > Contactar artistas > Contactar fotógrafos > Realizar y redactar entrevistas > Contactar establecimientos de danza contemporánea > Difusión a través de redes sociales > Marketing digital > Creación del blog y mantenimiento del contenido > Diseño e impresión publicaciones impresas > Levantar fondos > Distribuir ediciones 	Propuesta de valor <ul style="list-style-type: none"> > Difusión de la danza más bailada a nivel nacional > Bajo costo de producción y funcionamiento > Dar a conocer el lado profundo e íntimo de la danza contemporánea a través de historias reales de personajes > Valoración de la danza y el cuerpo > Informar al estudiante de la variedad en la danza contemporánea > Fotografías de alta calidad de fotógrafos reconocidos en la danza 	Relación con cliente <ul style="list-style-type: none"> > La relación con los clientes se dará mediante redes sociales y blog, donde ellos podrán comentar y realizar sugerencias > Uso de lenguaje cercano 	Segmento de cliente <ul style="list-style-type: none"> > Estudiantes de danza contemporánea entre 18 y 25 años, con educación formal (Educación superior que entregue algún tipo de certificación) o con educación no formal (academias particulares, talleres, centros culturales, etc.) que se encuentre interesado en conocer más el centro del gremio de la danza, sus personajes, historias y variedades. Alumnos con ganas de explorar en diferentes estilos y encontrar su propio lenguaje.
	Recursos claves <ul style="list-style-type: none"> > Diseñador > Periodistas > Community manager > Internet > Dominio > Premium Wix > Programas de edición y diseño > Computador > Impresiones 		Canales <ul style="list-style-type: none"> > Internet: <ul style="list-style-type: none"> - Redes sociales - Blog > Establecimientos de danza > Teatros o salas 	
Estructura de costos:				
Inversión: <ul style="list-style-type: none"> > Creación sociedad > Computador 	Costos fijos: <ul style="list-style-type: none"> > Diseño > Community manager > Periodistas > Dominio > Cuenta Premium Wix > Programas de edición y diseño 	Costos variables: <ul style="list-style-type: none"> > Teléfono > Transporte público para entrevistas > Impresión > Repartidores 	Fuente de ingresos <ul style="list-style-type: none"> > Donaciones por ley de donaciones culturales > Fondos estatales > Crowdfunding > Publicidad 	

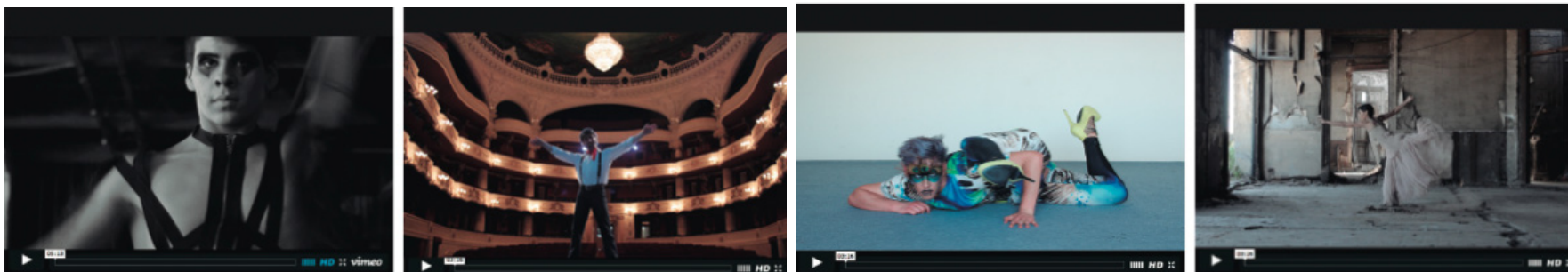
FLUJO DE CAJA

	Unidades	Costo	Costo por unidad
Cotización 1	1.500	1.892.100	1.261
Cotización 2	2.000	2.118.200	1.059
Cotización 3	1.000	1.309.000	1.309
Cotización 4	1.300	1.642.200	1.263

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
COSTOS													
Inversión													
Creación de Sociedad	40.000												40.000
Computador	450.000												450.000
Costos Fijos													
Diseño	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
Comunitiy Manager	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	2.160.000
Periodistas	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
Dominio (una vez al año)	9.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.380
Cuenta Wix	8.321	8.321	8.321	8.321	8.321	8.321	8.321	8.321	8.321	8.321	8.321	8.321	99.857
Programas	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	230.400
Costos Variables													
Teléfono	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
Transporte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
Impresiones	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	19.706.400
Repartidores	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
COSTOS TOTALES	2.631.101	2.131.721	2.131.721	2.131.721	2.131.721	2.131.721	2.131.721	2.131.721	2.131.721	2.131.721	2.131.721	2.131.721	26.080.037
INGRESOS													
Publicidad	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000
Donaciones Culturales	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.800.000
Crowdfunding	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.800.000
Fondart	15.000.000												15.000.000
INGRESOS TOTALES	15.950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	26.400.000
NETO	13.318.899	-1.181.721	-1.181.721	-1.181.721	-1.181.721	-1.181.721	-1.181.721	-1.181.721	-1.181.721	-1.181.721	-1.181.721	-1.181.721	
NETO ACUMULADO	13.318.899	12.137.177	10.955.456	9.773.734	8.592.013	7.410.292	6.228.570	5.046.849	3.865.127	2.683.406	1.501.685	319.963	

Proyecciones,
logros y
conclusiones

Proyecciones

El proyecto que se propone en esta tesis, corresponde al inicio de un desarrollo en torno a la difusión de la danza contemporánea nacional, por lo que tiene el potencial de seguir ampliándose a través de nuevos medios y formatos, que se vayan complementando y logren un alcance más transversal con el paso del tiempo, generando más visitas en el blog, más lectores, y suscriptores en el newsletter a nivel nacional.

Una de las proyecciones del proyecto sería generar material audiovisual, ya que la danza al ser un arte sin estado físico el video es el único soporte capaz de capturar su esencia en su espacio y movimiento. Además el video tiene la capacidad de llamar la atención del usuario.

Según el Mapeo de las industrias creativas, el desarrollo de los mercados y el consumo se ha basado en cómo las empresas e instituciones logran comunicar sus productos y servicios, y uno

de los principales soportes ha sido la generación de material audiovisual para darse a conocer. Las plataformas online de difusión que más utilizan videos son Youtube y Vimeo que permiten democratizar el acceso y que los internautas compartan y disfruten de materiales online.

El material trataría de un video documental, es decir un género cinematográfico de no ficción que representa la realidad a través de material actual, como grabaciones en eventos en vivo, estadísticas, entrevistas, etc. para abordar un tema en particular de interés, que en este caso sería de los diferentes artistas entrevistados. Por este medio el usuario lograría comprender de mejor manera la totalidad del personaje, donde y como se desenvuelve en su entorno real.

Según los estudios de Velásquez existen seis tipos tipologías de viralización de una pieza audiovisual: humor, espontáneo, increíble pero real, emotivo,

calidad técnica, motivación y denuncia. Para este proyecto se usaría la emotividad, apelando a los sentimientos del espectador, provocando emociones potentes en el usuario para activar el deseo de compartirlo con sus conocidos. Este método ayudaría a generar nuevas audiencias y expandir los límites del proyecto.

Un gran referente para la producción de este material es la serie web Dedanza, que saca provecho a las auto-grabaciones de los protagonistas, para hacer sentir cercano al usuario.

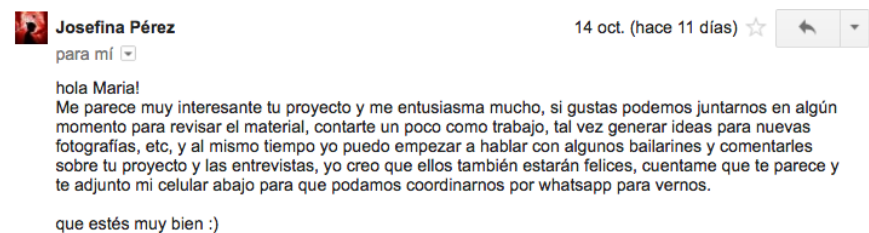
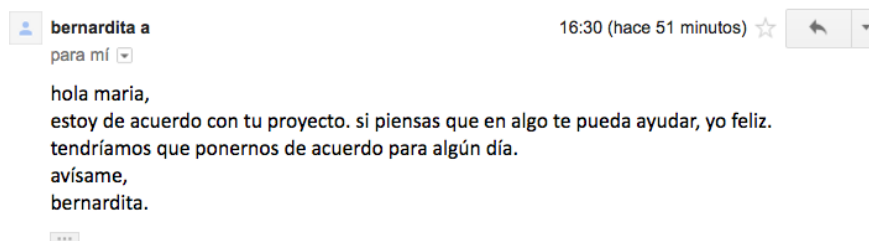
Otro referente que se tendría en consideración es la dirección de arte de los videos de la página web de Desillusion magazine, y su forma de ocuparlos en la plataforma online.

Logros

Si bien el proyecto aún no ha sido lanzado a público, se consideró de suma importancia poder recibir feedback del trabajo realizado, para así poder dar a conocer el contenido generado y generar una red de contactos y audiencias. Con el fin de visualizar el feedback que genera el proyecto se usó principalmente la red social de Instagram, arrojando una muy buena proyección sobre la iniciativa del público objetivo del proyecto, a través de likes en las fotografías subidas y solicitudes de seguimiento de incluso compañías de danza y teatros muy reconocidas.

En Instagram se siguieron cuentas y personas que se relacionaron con la danza, y poco a poco las solicitudes de seguimiento comenzaron a llegar. A la fecha- 4 de diciembre- se tienen más de 500 seguidores en la cuenta, con un máximo de 84 likes, en un repost del Centro cultural Matucana 100.

La esencia de CONTEMPORÁNEA está en que todos los estilos son bienvenidos, por tanto gracias a este soporte y la variedad (en procedencia y estilos de danza) de seguidores que tiene “contemporanea.danza” hasta la fecha, se pudo verificar que el proyecto logra unificar en una sola organización a una comunidad de danza que se encuentra infinitamente segregada por las diferencias entre ellas, siendo muy independientes unas de otras.

Josefina Pérez Miranda
Fotógrafa Profesional
Celular: +56 9 50150591 Email: josefinaperezmiranda@gmail.com
Fotógrafa del CEAC Universidad de Chile www.ceac.uchile.cl
Co-fundadora Cuerpo y Lente www.cuerpoylente.com

María,

Estoy disponible para verte los lunes o martes por la mañana. En ese horario me encuentro en la Universidad Mayor, Sede Santo Domingo.

Dime tú si puedes próxima semana y podemos conversar sobre danza y Anilina.

Saludos,

Guillermo Becar Ayala

Conclusión

Si bien este proyecto tiene detalles que afinar en cuanto a equipo, alcance y regionalización, estoy muy conforme con el trabajo realizado, ya que ha logrado tener un muy buena retroalimentación en redes sociales, y he generado un interés e impacto positivo en la gente que ha interactuado con la publicación y blog. Cumpliendo con los objetivos propuestos al inicio.

Realizar este proyecto sobre uno de los temas que más me apasiona, fue sin duda lo que más valoré. Fue un camino intenso en el que aprendí muchas cosas, especialmente en las reuniones y entrevistas con grandes referentes de la danza nacional que me compartieron sus puntos de vista e historias personales. Me demostraron que a pesar de contar con muy pocos recursos se puede llegar muy lejos si lo que te mueve es la pasión y amor por la danza.

Personalmente, como usuario objetivo de CONTEMPORÁNEA, pude abrir los horizontes de mi percepción de la danza contemporánea nacional, conociendo artistas de todo tipo y aprendiendo mucho más de lo que alguna vez imaginé, lo que me motivó a seguir explorando y aprendiendo con mi cuerpo, porque existen un sin fin de salidas desde la danza que no conocía. Vivir este proceso me llevó a confirmar lo valioso del proyecto para todos los estudiantes de danza contemporánea como yo.

A lo largo de este proyecto pude darme cuenta de que la danza es un patrimonio cultural sumamente rico que merece ser evidenciado ya que tiene un valor histórico de representación de la sociedad en tradiciones y cultural. Sin duda es un área que queda mucho trabajo por hacer y potenciar, y CONTEMPORÁNEA es un buen recurso para comenzar a hacerlo.

Bibliografía

- >> Alcaíno, G. *Escritura del cuerpo. Sobre danza y dramaturgia*. Santiago, CNCA, 2009.
- >> Alcaíno, G. & Hurtado. *Retrato de la danza independiente en Chile 1970-2000*. Santiago, Chile. Ocho libros. 2010.
- >> Alcalde, B. (15 de noviembre de 2016) Entrevista por E. Ramírez
- >> Aninat, C. (17 de octubre de 2016) Entrevista por E. Ramírez.
- >> Astorga, J. (24 de abril de 2016) Entrevista por E. Ramírez.
- >> Astorga, J. (25 de octubre de 2016) Entrevista por E. Ramírez.
- >> Aurora, A. *La expresión corporal – danza, según Patricia Stokoe*. [en línea] Educadores y Arte. 2008. [fecha de consulta: 7 de abril de 2016] Disponible en: <http://educadoresyarte.blogspot.cl/2008/08/la-expresion-corporal-danza-segun.html>
- >> Avilés, N. (18 de octubre de 2016) Entrevista por E. Ramírez.
- >> Balwin, J. (18 de Mayo de 2016) Entrevista por E. Ramírez.
- >> Becar, G. (17 de octubre de 2016) Entrevista por E. Ramírez.
- >> Cifuentes, M.J. *Historia social de la danza en Chile*. Santiago, Chile. LOM. 2007.
- >> Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Gobierno de Chile. *Catastro de la Danza: Perfiles en el campo nacional de la danza Chile*. [en línea]. Chile. Agosto 2012. [fecha de consulta: 15 de Abril 2016] Disponible en: <http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/03/Catastro-de-la-danza.pdf>.
- >> Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Gobierno de Chile. *Directorio Regional de danza 2014. Línea contemporánea* [en línea]. Chile. 2014. [fecha de consulta: 20 de Junio 2016] Disponible en: <http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/05/catalogo-dia-de-la-danza-en-baja.pdf>.
- >> Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Gobierno de Chile. *Reportes estadístico no 1, Área de Danza* [en línea]. Chile. Abril 2011 [fecha de consulta: 19 de Mayo 2016] Disponible en: http://www.cultura.gob.cl/reportedanza/reporte_danza.pdf.
- >> Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Gobierno de Chile. *Diagnostico de la danza: Políticas de fomento 2010- 2015*. [en línea] Chile. 2010. [fecha de consulta: 28 de Abril 2016] Disponible en: http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2011/11/politica_danza.pdf
- >> Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2010). *Política de Fomento de la danza 2010 – 2015*. Chile, Cultura. Disponible en: http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2011/11/politica_danza.pdf
- >> Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Gobierno de Chile. *Mapeo de industrias creativas en Chile: caracterización y dimensionamiento*. [en

línea]. Chile. 2014 [fecha de consulta: 20 de Mayo 2016] Disponible en: http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/mapeo_industrias_creativas.pdf.

>> De Santiago, E. *Nietzsche y la expresión vital de la danza. Otra forma de lenguaje* [en línea] Málaga, España. 2016 [fecha de consulta: 22 de Mayo de 2016]. Disponible en: <http://www.movimiento.org/group/grupo-danzabismal-artesanos-de-la-danza/page/nietzsche-y-la-expresi-n-vital-de-la-danza-otra-forma-de-lenguaje>

>> Gobierno de Chile. *Las 5 áreas prioritarias de la Cultura y las Artes en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet*. [en línea] Chile. 2014 [fecha de consulta: 10 de Junio 2016] Disponibe en: <http://www.cultura.gob.cl/programa-cultura-michelle-bachelet/>

>> Jaritonsky, P., Porstein, AM. *La expresión corporal como lenguaje artístico*. En *La Expresión Corporal: por una danza para todos*. Argentina: Ediciones Novedades Educativas. 2003

>> Ivelik, R. *El Lenguaje de la Danza. Tesis* (Título Profesional de Licenciado en Estética). Pontificia Universidad Católica. Santiago, Chile. 2008

>> Lathrop, F. (20 de noviembre de 2016) Entrevista por E. Ramírez.

>> Larraín. C. *deDanza*. Tesis presentada a la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al título profesional de Diseñador. Santiago, Chile. Universidad Católica de Chile. Diciembre 2014.

>> Lecaros, V. (3 de Junio de 2016) Entrevista por E. Ramírez.

>> Louppe, L. *Poética de la danza contemporánea*. Salamanca, España. Ediciones Universidad de Salamanca. 2012.

>> Mc coll, Jennifer, Carmen Beuchat. *Modernismo y vanguardia*. Santiago, Chile. Cuarto Propio, 2010.

>> Mellado, Paulina (ed.), *Por qué, cómo y para qué se hace lo que se hace. Reflexiones en torno a la composición coreográfica*. Santiago, Lara Hübner, 2008.

>> Montecinos. Y. *Historia del ballet en Chile*. Santiago, Chile. Revista Musical. 2002.

>> Olea, Jorge, *La Danza Independiente de Chile, pasos en la escena*. Santiago, Chile-Danza, 2000.

>> Ossona, P. *La educación por la danza*. México. Paidós Iberica. 2000.

>> Pérez Soto, C. *Fotografía de la danza contemporánea independiente , Santiago de Chile 1973- 1989*. Santiago, Chile. GP.2014

>> Pérez Soto, Carlos, *Proposiciones en torno a la historia de la danza*. Santiago, LOM, 2008.

>> Puig, T. *Se Acabo la Diversión: Ideas y gestión para la cultura que crea y sostiene ciudadanía*. 2003. [Fecha de consulta: 15 de Agosto, 2016] Recuperado de: <http://www.tonipuig.com/pdf/sok/Se%20acabo%20la%20diversion%20o%20ideas%20y%20gesti%-C3%B3n%20para%20la%20cultura.pdf>

>> Rossel, C. *Lecturas emergentes sobre danza contemporánea*. Santiago, Chile. LOM. 2015.

>> Rozas, C. (16 de Mayo de 2016) Entrevista por E. Ramírez.

>> Sachss, C. *Historia universal de la danza*. Buenos Aires, Argentina, Centurión.1994.

>> Stewart. A. *Crecer bailando*. Tesis presentada a la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al título profesional de Diseñador. Santiago, Chile. Universidad Católica de Chile. Julio 2016.

>> UNESCO. Artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro). En *Ámbitos del Patrimonio Inmaterial*. 2003.[Fecha de consulta: 14 de Agosto, 2016] Disponible en: <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054>

>> Velásquez,t. *Descubre Lonquimay*. Santiago, Chile. 2011.

Páginas web:

www.pordefecto.cl
www.revistahiedra.cl
www.alavena.cl
www.cultura.gob.cl/artes/danza
www.elguillatun.cl
www.toy-toy.cl
www.dispositivomovilcoreografico.cl
www.swingalia.com
www.academiapulso.cl
www.about.cl
www.revistafluir.com.mx
www.revistarevol.cl
www.uchile.cl/carreras/4939/danza
www.estudiodanzafgarcia.cl
www.santi.cl
www.ceacuchile.com/ballet-nacional-chileno
www.sur-sur.info
www.contemporary-dance.org
www.sydneydancecompany.com
www.ceacuchile.com
www.ciudaddeladanza.com
www.ayakovlev.com
www.peddecordphoto.com
www.anilinacolectivo.blogspot.cl
www.ciadanzarcis.blogspot.cl
www.joelinzunzaleal.blogspot.cl
www.amlul.com
www.lovely-pepa.com
www.collagevintage.com
www.sebastianrodriguez.ch
www.berger-wild.com
www.theimpression.com
www.junkyparadox.tumblr.com
www.thelast-magazine.com

Anexos

Entrevistas

GUILLERMO BECAR

Guillermo es licenciado en danza, interprete y coreógrafo, además de dedicarse a la gestión y producción cultural. Hoy en día es parte de CIM/ae (Centro de investigación y memoria de las artes escénicas) y del Colectivo AnilinA, que se destaca por su presencia en espacios públicos. Además de desempeñarse como bailarín, Guillermo se ha dedicado a la escritura en diferentes medios.

¿Cómo comenzaste en la danza?

Siempre he tenido un especial interés en la danza, partí bailando muy pequeño porque mi hermana también lo hacía y yo la acompañaba. Comencé con el folklor con la danza moderna, ahí estuve varios años, hasta que después me puse a estudiar danza contemporánea en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

¿Cómo te haz desarrollado para llegar a ser el bailarín que eres hoy?

Tuve la oportunidad de bailar con distintos personajes de la danza nacional, muy distintos unos de otro, lo que me hizo llegar a ser el bailarín híbrido que creo que soy hoy en día. Bailé con Luis Eduardo Araneda en la Compañía Espiral, también Sergio Valenzuela, un hombre mucho más de la performance, con la Isabel Croxatto, una persona mucho más del cuerpo, un cuerpo mucho más exigido, también con la Feña González, mucho más contemporánea, mucho más conceptual. Con la Claudia Cortez, con la Catalina Mena, más performance. Tuve la oportunidad de quedar seleccionado en un seminario de Pablo Rotemberg en el GAM, que duraba una semana, fue súper intenso, pero me formo un montón.

¿Cómo es la experiencia de bailar en las calles con el Colectivo AnilinA?

En el Colectivo AnilinA tratamos de hacer la

mayoría de las funciones en espacios públicos, nos destacamos por realizar trabajos muy corporales, relajados, tranquilos y pausados, porque estás en la calle compartiendo un espacio con otro que no se está desarrollando dentro de la misma kinética. Por esto mismo hay que estar muy atento, en el fondo te encuentras con animales, arboles, personas, y hay que tener cierto cuidado y escucha con los demás, no solo con los de tu equipo. Sino que aprender a convivir con el hombre cotidiano.

Lo hermoso de esta práctica en lugares abiertos, que no sean salas de clases ni escenarios, es que cada vez que realizo una obra en la calle se me abren nuevas preguntas, porque siempre es distinto, sin importar la cantidad de ensayo que haya tenido.

Además AnilinA tiene proyectos muy interesantes, como son 12 horas de danza en el espacio público, que se convocan a artistas escénicos con o sin experiencia a bailar en espacios públicos. Hemos bailado en el Parque Forestal, afuera del Mercado Central, y también en Antofagasta y Chiloé. También esta el festival 12 horas de danza, Fondart Nacional a cargo de AnilinA Colectivo, con la colaboración de Colectivo Perras Danza de Antofagasta y Colectivo Pudú de Chiloé. Éste también convoca a diversos artistas y exponentes de la danza para realizar una intervención urbana de larga duración y celebrar el día internacional de la danza el 29 de abril.

¿Tienes algún tema en particular en la danza que te interese?

Sí, desde que tuve acné inflamatorio hace algunos años y me dejó estas marcas que tengo un especial interés en las fisuras y la cicatrización que instalan a las cicatrices como espacio de memoria. Ahí

me pregunte ¿Qué hago como artista antes las cicatrices propias y las del territorio?. Dese ahí he hecho varias obras que se relacionan con este tema, la más relevante a mi parecer fue la obra “Estadio” que presente junto al colectivo. Todo partió a raíz de un poema llamado “Una manzana volvió verde” que escribí en el 2000 en referencia a mi abuelo y mi tío que fueron detenidos y torturados en el Estadio Nacional tras el golpe de estado de 1973. Pero cuando quedaron libres, uno perdió la memoria y el otro se metió en el ejercito.

Tomé como base la solución de continuidad (denominación médica para hablar de heridas y cicatrices) y la resiliencia, la idea de que cómo los seres humanos tomamos nuevas posiciones en la vida para poder continuar.

¿Cuáles son tus proyectos actuales?

Ufff, estoy en hartas cosas. Siempre me ha gustado escribir, y ya hace tiempo escribo sobre danza en La Nación y en Alavena como columnista, por que aparte de ser bailarín estoy metido en la Red de Gestores de Cultura de Latinoamerica, por lo que estoy muy al día del panorama nacional de la danza. Siempre trato de ir a las funciones de danza que se están haciendo. Siempre participo de Feria Danza al borde, que considero que es el festival de danza contemporánea más importante a nivel nacional y este año participare con la obra *Solución de continuidad*.

Estoy trabajando con Fondarts, uno regional en Villarrica, con el proyecto *Solución de continuidad* con el mismo tema de las fisuras y cicatrices, por eso vivo la mitad de la semana allá y la otra acá en Santiago, y junto con otros compañeros estamos realizando una investigación sobre Carmen Beuchat.

NELSON AVILÉS

En la actualidad Nelson Avilés integra el Colectivo de Arte La Vitrina. Comenzó sus estudios en el Departamento de Danza de la Facultad de Artes, Universidad de Chile, obteniendo el grado de Licenciado en Artes con mención en Danza. Creó la Compañía de Danza Contemporánea La Vitrina que este año cumple 25 años. Además imparte técnicas de danza contemporánea, taller coreográfico, improvisación y composición, en escuelas de danza y teatro universitarias, y en el Colectivo de Arte La Vitrina.

Cuéntame un poco de tu relación con la danza, desde cuándo o cómo comenzó a fomar parte de tu vida.

Yo creo que uno se va haciendo con el tiempo... Siento que si yo hubiera nacido en esta época más que bailarín, que es totalmente insuficiente.

Creo que la danza es algo inherente a todos los cuerpos, uno disfruta moviéndose desde niño. No es un aprendizaje, es una experiencia. Yo creo que me gustaba moverme en todo sentido, la vitalidad, el riesgo, y mi cuerpo me ha acompañado. Me gustaba bailar cuanto baile social había en esa época. En la televisión había un programa norteamericano que se llamaba Hot city, de la época de The Commodors, Earth wind and fire, la música másailable de toda la historia a mi parecer, con unos bailarines que hacían cualquier cosa, parecido al break de ahora.

Yo vi eso y empecé a hacer coreografías con unos amigos en el barrio y de ahí a los 18 años postulé al Teatro Municipal y a danza en la Facultad de la Universidad de Chile y quedé en lista de espera para Filosofía en el Pedagógico, pero sabía que físicamente danza podría estudiarla en ese minuto y filosofía podría dejarla para después. Di las pruebas en la Chile y quedé.

¿Cómo fueron tus años de estudio?

Yo entré a estudiar interpretación en danza y de ahí ibas definiendo tus inquietudes y de ahí estuve, siempre con un afán crítico. Ahora existen muchas más posibilidades para estudiar y desarrollarse como bailarín, en esa época no se tenía tanto acceso a la danza como se tiene ahora.

Tú que además impartes clases ¿cómo ves la danza hoy como disciplina?

La danza en general sigue siendo un aprendizaje de secuencias de movimiento, en cualquiera de los ámbitos. Tanto en el ámbito académico en general, de la formación de profesionales de la danza, en cualquier universidad, más o menos sofisticado. Ya que hasta el que baila hip-hop, no sé si entienda la esencia del hip hop, pero lo que les atrae son las secuencias de movimiento, la complejidad, el tipo de coordinaciones, la moda, de donde viene, su relación con la música.

Siento que todavía la danza, como una expresión de un contenido interno enraizado, profundo, que no lo puedes dejar de lado, no se asume como tal. Todavía la danza mantiene una relación profunda con la música, más que con el movimiento, toda la danza está ligada con la música, toda clase se da exacerbando la relación musical del movimiento con la danza.

Falta el aprender a ver la capacidad de la danza como un lenguaje, que va más allá de una nemotécnica, o imitación de lo otro, independiente de las técnicas o énfasis que se utilicen. Ya sea a la cosa más ancestral, o como la danza clásica, más aérea y exigente. Y eso yo creo que es fundamental darlo a entender, porque no hay conciencia.

¿Y esto cómo lo ves acá en Chile?

Yo creo lo que le falta más en estos momentos a la danza nacional, es que no ha sido capaz de mirarse a si misma, todas las veces esta mirando hacia afuera, todos los que nos hemos dedicado a la práctica artística, de alguna u otra forma estamos mirando constantemente los movimientos europeos o norteamericanos, dónde está el énfasis, la mirada del cuerpo, los nuevos estilos de movimiento, qué coreógrafos están de moda, qué tipo de composición hay, pero ese tipo de discusiones más profundas no se dan acá.

Discutir cuáles son las diferentes formas de moverse y cuál es el por qué, cual es la constitución del tema, y por qué ese tema va a tener solo una forma de moverse, no puede ser que todo termine reducido en un plie o releve. Eso es raro, un pintor agarra un tema, y organiza nuevas formas de ver y hacerlo propio. Y eso no lo veo en la danza.

¿Cómo ves la danza tú? ¿Qué es la danza para ti?

La danza es un medio de expresión y cuando tu tienes un medio de expresión en el cual te sientes cómodo obviamente que te es más fácil comunicar y también aclararte contigo mismo, con lo que te está pasando, entenderte y desarrollarse.

El sistema de hoy en día nos acostumbra a estar afuera de nosotros, para no saber que nos pasa internamente, nos perdemos en la exterioridad, en lo estándar y el consumo. Tristemente la existencia contemporánea se basa en negar la interioridad. Y la danza es pura interioridad

Yo creo que todas las disciplinas artistas vuelven a esa conexión con la humanidad.

Uno siempre esta aprendiendo de los cabros que se mueven acá, tengo un montón de alumnos que se mueven con una fluidez y precisión del tono, de las

distancia, y uno se pregunta ¿ y a él qué le enseño? Pero algo tiene que haber. Quizás no saben que lo entienden, pero lo tienen en su interior y ahí es necesario compartir experiencias y aprender.

La danza es cuerpo, el cuerpo vivo, en relación, en afecto, y el cuerpo es deseo, es gusto, es placer y el sistema es sometimiento, disciplina, productividad y el cuerpo es puro derroche.

La danza es un elemento que nos puede entregar ciertas herramientas o hábitos del alma, es esa comunión entre cuerpo, materialidad biológica y la imaginación con todo el cuerpo.

La danza entonces tiene un poder muy importante...

La danza (bien orientada) te empodera de ti mismo, por que a diferencia del teatro la danza no necesita ningún tipo de situación, la danza trabaja con los afectos y sentimientos propios, que no están puestos en una situación, te empoderan en el movimiento y este es la esencia de todo ser humano y ser vivo. En ese marco del empoderamiento del movimiento y los afectos y sentimientos que eso te provoca, te va a hacer que te des cuenta de qué es lo que estas sintiendo y como eso va cambiando. Por lo tanto, si estas más claro y seguro de lo que tú sientes en tu interior, vas a poder expresar con mayor confianza qué es lo que te sucede y no que otro te ratifique lo que interpreta y cumplir con los estándares de hoy. Sino que expresar lo que te hace relación con tu historia, cuerpo, personalidad, sentimientos, etc. y en eso no hay ninguna interpretación incorrecta.

Y la danza hace justamente eso... atentar contra los patrones y estandarización de la época y que cada uno se pueda reconocer, y dentro de todo ese reconocimiento buscar en todo tipo de técnica y estilos dónde te puedas sentir mejor y adaptarlos a tus particularidades como sujeto.

Para terminar, me podrías contar un poco de cómo es tu día a día.

Voy a buscar a mis dos hijos y los llevo al colegio. Ahí vuelvo al colectivo, hago de todo, un poco de gestión, preparo las coreografías, veo algunos libros, me voy a la UDLA cuando tengo clases, me quedo en ensayos con la compañía, tenemos mucha reunión de gestión, porque mantener La Vitrina es muy complejo. Subsistimos principalmente por los proyectos Fondarts que logramos ganar que va para el arriendo y el resto se paga con funciones de otras compañías en este espacio y con los talleres y las clases que se dan acá.

También organizamos actividades que promuevan esta visión de vida, esta mirada del cuerpo, como ente bullente de aprendizaje. Hacemos muchos talleres con ciertos personajes que han estudiado ciertas maneras de ver la danza y lo compartimos con los demás.

MARÍA JESÚS ATORGA

María Jesús Astorga baila desde los cuatro años, ha estado en el Centro Cultural de Las Condes, en el Conservatorio, estudio teatro y estuvo en varias compañías de danza independientes antes de formar su propio lugar "Espacio Mia", donde tanto ahí como en algunos colegios se dedica a hacer clases de danza contemporánea y danza-teatro para niños y niñas.

¿Cuándo comenzó en ti el interés por la danza?

La danza empezó en mi vida a los cuatro años cuando en el colegio me diagnosticaron problemas de concentración. Mi mamá me mandó a estudiar danza clásica en el Centro Cultural de Las Condes, porque el neurólogo se lo había recomendado para desarrollar el poder de la concentración, y no estar volando en miles de cosas... por supuesto no dio ningún resultado (risas.) O sea si, obvio, pero me hizo volar mil veces más en mi imaginación, me conectó con mis emociones, mente y alma.

Estudí danza clásica desde los cuatro hasta los dieciocho, y desde que entré al Centro Cultural nunca más dejé de bailar, era mi lugar donde yo podía ser y hacer lo que yo quisiese, dentro de una estructura que me permitía estar donde yo quería estar, mental y espiritualmente, que era lo que no me permitían hacer en el colegio.

Siempre fui súper consciente de mi respiración, de mis movimientos, de mi feminidad, de mi espíritu, y en la danza pude desarrollarme; me dio el espacio para ser realmente quién quería ser. Mas allá de la técnica y de la estructura, para mi eso era un detalle, era más un hacer las cosas mas lindas o mejores, lo importante era que mi imaginación estaba conectada con mis emociones y lo podía expresar a través del movimiento.

¿Siempre pensaste en dedicarte a la danza de manera profesional?

No, nunca pensé que iba a ser bailarina finalmente, siempre supe que era mi lenguaje, pero dedicarme profesionalmente a la danza no. Tenía otros sueños, yo quería ser actriz. A los 18 salí del Conservatorio, dejé la danza totalmente y empecé a estudiar teatro, no podía hacer las dos cosas, son demasiado exigentes mental y físicamente. Terminando mis estudios de teatro fui a ver una obra en el Banch que quedé enamoradísima de nuevo y me dieron las ganas infinitas de volver a bailar. Ahí fue cuando decidí irme a estudiar danza profesional a Buenos Aires. En Buenos Aires estudié en el conservatorio de Ana Deutsch; estudié composición coreográfica y después dramaturgia con Cecilia Propato y dirección teatral en el Teatro San Martín.

Después volví a Chile. Pero yo no solo quería ser interprete, sino que tenía la necesidad de crear. Soy creativa, soy dramaturga, soy directora, soy coreógrafa, soy bailarina, soy actriz. Formé mi propia compañía que después se transformó en la Compañía Danza-teatro M.A.R, donde acompañé en la interpretación, dramaturgia y dirección.

Como estuve metida mucho tiempo en una compañía, las compañías de danza son muy cerradas, no tienes tiempo ni energía para conocer otras compañías, u otros bailarines, estoy todo el tiempo encerrada en una sala, ensayando y montando. Me dediqué a abrirme y conocer, me metí a muchos cursos en La Vitrina, en el GAM, conocí a Elias Cohen en el teatro físico y ahí se me terminó de armar mi lenguaje.

Mi gran maestro Elias Cohen me enseñó a conectarme mucho más allá de lo físico y lo coreográfico, me mostró el camino para

conectarme desde el ser para poder hablar desde mí, y hacer comunión con los otros desde un lugar muy honesto. Aprendí con él el chikun, que es una danza meditativa, que es mi práctica preferida, donde disfruto realmente el movimiento y mi centro y a la vez conectado con lo escena, con los personajes, con el otro

¿Qué significa para ti la danza?

La danza para mí es vida, es lo que me mueve, es lo que me acoge, lo que me acuna, desde donde entiendo mi existencia. Es súper profundo. Por algo entré en ese lenguaje desde chica y me quedé, porque es flujo, es transformación, es respiración, es calor, es abandono de todo lo que te hace daño; y eso es lo que me impulsa a llenarme de cosas mejores. La danza es una conexión con todo, con la naturaleza, con el otro, conmigo, con el espacio, con las dimensiones, con la música, con todo lo que me hace vibrar.

Otros te contestarían fuerza, arranque, política... No, para mí la política no me interesa en lo más absoluto, tengo mi opinión, tengo una manera de pensar, pero cuando bailo esa manera de pensar se transforma en una conexión con el alma, por lo tanto queda como un puntito dentro de un universo interno. No me mueve la política, no soy una bailarina social. Para mí lo social va en estar en constante diálogo con los demás, pero desde la vida, desde lo hermoso, y el lado oscuro está bien, es súper necesario, pero no me quedo ahí, no me interesa, lo uso para encontrar la luz, no para quedarme en la rabia, ni el apego, ni en los recuerdos, ni en lo que no se hizo. Vivo el presente, y el ahora, quiero entregar amor, verdad, vida, pasión, y mostrar a través de la danza y el teatro lo hermosos de la vida, que están las penas y esta todo ese otro lado, pero es que eso te hace ver la luz.

¿Cuáles son tus proyectos actuales

Hace dos años que tengo Espacio Mía, un lugar de

práctica de yoga, chikun, terapias, danza clásica y contemporánea para niños y adultos y más. Este espacio nació de la necesidad de tener un lugar donde me sienta segura de que lo que estoy haciendo se está construyendo; algo que está a mi favor, en el sentido que tengo una estabilidad, porque solo depende de mí. De hacer las cosas a mi manera, súper ególatra, pero estuve en otros lugares y no estaba cómoda. Mi manera es desde el compartir, desde el aceptar, el escuchar al otro, entonces me diferencio de muchos lugares donde no hay mucha libertad de expresión. Aunque estemos dentro de la danza que es tan libre supuestamente, pero en muchos lugares se enseña desde un lugar súper de ego, y yo no tengo ese lugar, no me gusta. El ego ciega, y crees que tú estás solo en lo correcto. Este espacio se abre a la escucha del otro, puedo compartir mi enseñanza pero sin dejar de aprender del otro, sin dejar de escuchar y sin reconocermelo en el otro todo el tiempo. Para mí eso es una escuela, tanto de ellos como para mí. Quiero transmitir lo que somos a través de la danza, de la música, de exigirse, pero desde la verdad de cada uno, sin imponer nada; la técnica se da como una herramienta para que logres sentir y trabajar todo tu cuerpo, pero no hablar desde ahí.

¿Cómo es un día cotidiano tuyo?

Me levanto a las 7, despierto a mi hija y la voy a dejar al colegio; me trato de alimentar lo más sanamente posible y de ahí me vengo a hacer clases. También trabajo mucho con niños, me voy al colegio a trabajar con niños, que es un lugar donde me siento muy feliz, tanto amor, tanta libertad, espontaneidad, me alimenta mucho. Después vuelvo a Espacio Mía y doy clases toda la tarde y ahí llego a estar con mi familia.

Y en cualquier minuto escribo, en el auto, después de clases, me grabo, no paro. y con eso monto obras, porque se habla desde la realidad.

CRISTINA ANINAT

Cristina, ha formado parte de varias compañías de danza contemporánea y dirigió por 8 años su propia compañía Danza Umbral. Ha sido coreógrafa en programas de televisión en Canal 13 y TVN, pero desde hace 15 años es profesora de danza contemporánea, expresión corporal y teo-danza.

¿Cómo surgió en ti el interés por la danza?

El interés por la danza partió desde pequeña, cuando mi mamá me llevo a los 5 años al municipal a ver Lola Margot Fontaine, todavía lo recuerdo, dejo una marca imborrable en mí. Desde ese minuto insistí en que quería tomar clases de danza. Ahí partió todo, en la típica academia de ballet del colegio después de clases, y desde ahí nunca lo he dejado. Fui probando con varias escuelas de danza, principalmente en la escuela moderna de música (desde los 6 hasta los 15), después me fui a la escuela del municipal.

¿Siempre pensaste en dedicarte a la danza?

Cuando llegó el momento de elegir si era danza o otra profesión, me costo mucho, pero decidí estudiar una carrera y bailar en el municipal en paralelo. Estudiaba por las mañanas y en las tardes entrenaba en el municipal, pase por tres carreras: sicología, pedagogía y estética.

En ese entonces, al estar de aspirante a la compañía del municipal, tuve la oportunidad de presenciar una clase de Pina Bausch cuando vino a Chile. Tener esta oportunidad de verla ensayar con sus bailarines, ver sus métodos y observar esta danza - teatro rupturista que proponía fue un momento muy marcador en mi vida de bailarina.

Pensé *“me saco las zapatillas aquí mismo”*, solo quería bailar, me salí de estética y entre a la Universidad de Chile a estudiar danza.

¿Qué hiciste cuando saliste de la universidad?

Ahí empecé a hacer algunas clases, deambule por

varias compañías, estuve con Eduardo Araneda en la Séptima compañía. Hubo un minuto que me costo mucho compensarlo con la familia que estaba creciendo, pero me negaba a dejar mi pasión de bailar, y fue ahí cuando con una compañera decidimos formar la Compañía Umbral. Fue súper difícil mantener la compañía por ocho años, hicimos varias obras, pero no hay duda que sobrevivíamos gracias a los fondarts.

Muchas veces creamos sin tener una meta de donde mostrar nuestro trabajo, pero lo hacíamos con el propósito de trabajar y descubrir la danza, cada una aportaba desde su propia experiencia.

Un proyecto que hicimos con la compañía que fue muy enriquecedora personalmente, fue llevar la danza a escuelas vulnerables, mostrarles funciones a los niños con sus padres y hacerlos participar. Siempre me ha gustado trabajar con niños y ver como la danza los lleva a otro lugar.

¿Qué es para ti la danza?

(Suspiro) La danza para mi significa.... vida, es respirar. Para mi la danza es el arte perfecto, porque aquí se involucra todo el ser, no hay nada que no este presente en el momento en que estas bailando, esta tu cabeza, tu emocionalidad, alma, cuerpo y mente totalmente unida, en un espacio y tiempo único, en ese momento no hay nada más.

Además la entrega al publico es instantánea, un momento único y maravilloso, eso que te sucede en ese momento preciso es algo tan profundo, “es como una cosa de dios, no se como explicarlo, una creación y una energía sin igual”. Es algo tan personal, pero con mucha escucha y comunicación con el otro.

¿Cuál es la danza que te interesa?

Me gusta la danza que incorpora todo el ser, no solo

la técnica, sino todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas, tanto de artistas como personales.

A lo largo de mi carrera he ido aprendiendo a incorporar la danza con otras disciplinas como el teatro, la danza afro, la danza clásica y de ahí decantar en un propio estilo.

¿Por qué decidiste dedicarte a hacer clases?

Siempre me ha gustado la docencia, encuentro que es una forma muy bonita de retribuir y entregar el regalo de la danza “en buena”, por que yo tuve muchos profesores muy fuertes, recriminadores, que se centraban solo en la técnica, que teníamos que cumplir con un estereotipo físico, era una cosa media neurótica y que más de una vez te hacían daño. Entonces mi propósito es dar vuelta eso, entregar la danza por un lado mas psicológico, no me centro en formar bailarinas, si es así genial, pero en el fondo me interesa que conozcan su cuerpo, lo incorporen en sus carreras y sus vidas, conozcan la creatividad y la infinidad de beneficios que brinda la danza.

¿Cuál ha sido tu proyecto más importante como bailarina?

En homenaje a los 10 años del fallecimiento de mi padre, Eduardo Aninat, que fue poeta, cree la obra Un río siempre. El montaje unió la danza contemporánea, la poesía, las artes visuales, la música y el canto, las cuales en vivo, conformaron una creación multidisciplinaria. Con el objetivo de transmitir los sentimientos y vivencias más profundas del ser humano.

“Fue una obra (Un río siempre) de expresión de la vida humana, vista como el gran río que fluye, transita, se transforma, crece, profundo y calmo...”

BERNARDITA ALCALDE

¿Cómo comenzaste en la danza?

Desde como los tres años, porque el conservatorio era de mi mamá, bailarina, por eso he bailado toda mi vida. De ahí me metí a la escuela del Municipal, que una hermana más grande me llevó; mi mamá no quería que fuera bailarina, porque sabía lo difícil que es estar en el mundo de la danza, y todos sus rollos.

Pero igualmente perseveraste...

Sí. Quedé en la Escuela y estuve hartos años estudiando, egresé y después seguí estudiando de forma particular en diferentes partes, pero siempre más metida con el ballet, todavía no me metía en otro tipo de lenguaje. Tenía una profesora que siempre me decía, "Tú tienes que al Espiral a tomar clases" y yo no cachaba por qué era y ahora, después de muchos años, cacho porque me decía eso.

Ahí un día fui al Ballet Nacional, toque el timbre, y pregunté si me podían aceptar, me dejaron adicionar y quedé. Yo que venía de otra parte y ahí entran la gente de su escuela, nada que ver una persona de afuera, menos una persona que no tenían el lenguaje de ellos, y me quede como 12 años. Me sirvió para darme cuenta de que necesitaba otro lenguaje.

Me fui al conservatorio de danza de la Universidad de Chile. Ahí empezó mi conflicto de las artes separadas, porque para mí la danza era una y no entendía por qué las separaban. Le hice caso a mi profesora y empecé a correr del Espiral al Nacional, y me empecé a abrir a otros tipos de lenguaje, otro tipo de personas, porque me di cuenta que estaba en una burbuja de gente y técnica. Un día decidí que yo no estaba para repetir horas de horas una coreografía, y me fui del ballet saturadísima. Empecé a cachar que no era lo mío, yo quería trabajar y crear yo. Empecé a auto gestionar en una forma particular a forjar mi carrera bailando en compañías de danza independiente.

Habiendo pasado por tantas escuelas y compañías ¿Por qué decidiste dedicarte a la pedagogía?

Me di cuenta que la pedagogía tenía una tranca muy grande en cuanto a enseñarle la danza a las niñas, a mi me lo habían enseñado por el mundo del ballet. Además iba a tener que dejar de bailar algún día, como decía la Pina Bausch "Las únicas personas que mueren dos veces son los bailarines" yo no me pienso morir dos veces, así que no pienso dejar de bailar. Pero igual uno tuvo que proyectarme un poco; mi mamá no iba a estar toda la vida a cargo de esta escuela y yo me iba a quedar con parte de ella, quería proponer algo para las futuras generaciones. Ahí estude en la Chile, Licenciatura en Artes y la especialización en profesor de danza.

¿Y cómo fue este cambio para ti?

Yo ya hacía clases desde tercero medio a las niñas que mi mamá no podía aceptar, entonces yo les enseñaba la técnica en el living de mi casa, con uniforme. Ahí partí y nunca lo dejé, hiciera lo que hiciera, con hijos, en compañías de danza... Desde ese momento aprendí que me gusta la pedagogía. Igual es súper difícil entusiasmar a las niñas y yo sentía que me faltaba algo como profesora y lo he descubierto recién de 30 años de dar clases. Yo siempre fui tomando diferentes cursos de diferentes técnicas, somáticas, alexander, pilates, que nacieron a partir de una búsqueda de por dónde el cuerpo podía moverse de una forma mas armónica, sensible y funcionalmente. Entonces con estos conocimientos pude ir aplicando estos aprendizajes propios de una bailarina a la pedagogía, esta integración de conocimientos, no irlo dejando. Por ejemplo hago Yoga y trato de incluirlo un poco en las clases, que las niñas se tranquilice, conozcan su interior, y estén mas tiempo con su cuerpo, por que para mi la danza es muy rápida y no te da tiempo para pensar en tu cuerpo.

En mi vida he estudiado súper harto, acá y en Paris, distintas cosas como Licenciaturas en Artes coreográficas o un magister en Teoría y historia de las Artes. Lo que pasó fue que cuando salí del ballet nacional, sentí que tenía mucho la cosa practica pero me faltaba teoría de las ideas de las artes, y ahí equilibré un poco mi parte teoría con la practica. Pero yo creo que ya basta, no se si lo hago por mi o por los otros, los niños.

¿Sientes que hay alguna diferencia entre Europa y Chile ? ¿Cómo ves la danza en Chile hoy?

Lo que pasa aquí en Chile es que tú vas a ver una obra de danza y se ve muy poco un trabajo multidisciplinario. Funcionan muy aislados, los bailarines nos quedamos muy metidos en lo que es la técnica de la danza y nos abrimos poco a otras cosas. Esto no pasa con otro tipo de artistas, que considero que en general son más generosos, los bailarines yo creo que pecamos de individualistas. Esto funciona al contrario de cómo se hacía en el ballet ruso, que trabajaban juntos el músico, con el coreógrafo, con el diseñador y así hacían una puesta en escena salvaje, que fue cuando nació lo que se llama el ballet hoy en día. Para mí eso es danza contemporánea, que haya un trabajo composicional, que exista una construcción a partir de las artes, que se construya en conjunto, no que cada uno llegue con una cosa dos días antes, que al final las artes terminan chocando unas con otras. Yo no he visto en Chile un trabajo en diálogo, en comunidad. Eso es lo que yo hago, la música contemporánea con la danza contemporánea, uniendo estas dos artes, porque para mí la danza nace con la música, no las puedo desvincular.

¿Qué es para ti la danza?

Para mi es una comunicación entre la música y la danza, que haya un entendimiento, no una cosa de

acompañamiento como se hace ahora. La danza tiene que tener una propuesta de lenguaje, una búsqueda del cuerpo entero, en entendimiento con la música. La danza te da una energía que te ayuda a vivir, te alimenta el alma.

¿Cuál es el tipo de danza que te interesa?

Cualquiera, yo feliz bailo un padede en punta, pero también una coreografía de la Pina Bausch la bailo feliz. Debe ser por mi experiencia, que ha sido un viajar por diferentes técnicas, y no me identifico preferentemente con una.

¿Cuáles podrías decir que son los beneficios que te ha dado la danza en tu vida?

Pucha, son tantas cosas que se reúnen, pero quizás la danza yo la he tomado como una cosa muy de trabajo en comunidad, yo nunca he creído en los bailarines solistas, en los buenos o los malos, yo lo he considerado siempre como una comunidad en la danza. Quizás eso me ha hecho entender la vida junta a otras persona, entender que uno tiene que vivir la vida en comunidad con otras cosas, y estar en dialogo constante con los otros, y atentos a ellos. Por ese lado la danza me ha ayudado mucho a estar pendiente del otro.

Yo no lo veo como las grandes bailarinas como Isadora Duncan que se arrancaba sola por el mundo, lo pasaba regio, se iba de fiesta en fiesta, y después igual formó escuela y bailarines. Para mí uno tiene que enseñar lo que uno hace, lo que uno es. Ellas enseñaban esto de comunidad, pero andaban solas.

Eso es lo que he ido aprendiendo con la danza, me ha costado mucho, porque ahora el mundo es muy individualista, y en la danza es asqueroso.

Háblame del conservatorio de danza que diriges junto a tu hermana ...

Bueno en el año 2005 cambiamos el nombre de “Ballet Vitacura” a “Conservatorio de Danza Experimental” buscando con ello un nuevo enfoque pedagógico y artístico hacia la danza de nuestro país. Así no estábamos encerradas con una sola cosa, y podíamos hacer lo que quisiéramos acá adentro. Al principio fue un desastre, perdimos muchas alumnas, a la gente le gusta el ballet, no conocen otra cosa.

Ahora el cambio está en que vienen acá y sí les hacemos ballet, le ponemos puntas y el tutú, pero también está lo otro: el sácate las zapatillas, tírate al suelo, exprésate, conoce tu cuerpo. La danza clásica con la contemporánea deberían acompañarse mucho más, pero en Chile están súper rivalizadas, y para uno como intérprete es súper difícil, porque te piden te pares en primera y después que te pongas el buzo y estés bien chascona. Entonces ¿Adónde queda el ser humano? ¿Por qué esa separación? Yo lo estudié así, y me gustaría que mis alumnas no lo hagan de esa manera, sino que ellas vengan para acá y estudiaran todo, que no tengan que separarse.

¿Cuáles son tus proyectos actuales y a futuro?

Además del conservatorio estoy trabajando hace más de 15 años con los músicos de música contemporánea y con ellos hacemos montajes de óperas. Yo veo toda la parte corporal. Ellos también entienden la música de todo punto de vista, bailan, cantan, tocan, son súper abiertos.

Ese es mi proyecto de vida, nunca he encontrado en otra parte un espacio que me sienta así, no es un camino terminado, aprendo cosas nuevas cada día. Es un trabajo que me regenera, me revuelve por dentro, me hace cuestionarme constantemente.

Y, por otro lado, a futuro me encantaría formar niñas para que sean pedagogas de danza, darles clases teorías sobre la danza, prepáralas.

FERNARDA LATHROP

Fernanda, es abogada de profesión y además baila en la compañía de danza experimental I.D.E.a dirigida por Beatriz Alcalde. En la entrevista nos cuenta de la compañía y de cómo logra equilibrar su demandante trabajo como abogada con la danza y los entrenamientos con la compañía.

¿Qué es para ti la danza? Y cuales crees que han sido sus beneficios en tu vida?

Para mi la danza es muchas cosas, es principalmente una forma de expresarme pero también una manera de sentir cosas que en la cotidianidad es difícil. Escuchar la música, los silencios, relacionarte con otros desde el gesto, aprender a coordinarte con tu cuerpo y el de otras personas, es una escuela de vida, un lugar para disfrutar y una vía de escape.

¿En qué minuto te surgió el interés por la danza?

Siempre había tenido interés por la danza, me llamaba mucho la atención. De chica bailé 3 años pero lo dejé y me costó varios años retomarlo, pero el interés siempre existió.

¿Cuál es la danza que te interesa?

Toda, creo que la danza es una sola... entendiendo la danza como arte y no como espectáculo. Mi primer interés es por la danza académica, porque de ahí nace todo el lenguaje del cuerpo que después se transforma en diversas técnicas más contemporáneas o más propias de una etnia, como el folclor. Pero si de interés se trata, me interesa todo.

Cuéntame un poco de la compañía...

Es un trabajo particular e intenso, ya que implica trabajar con puros artistas, apasionados y creativos. En términos prácticos la vida del artista es dura en Chile ya que implica un esfuerzo enorme y muy poca

valoración, no existen muchos espacios para ganarse la vida siendo artista pero eso mismo hace que sólo la gente que realmente ama su arte se dedica a ello. Yo estuve aproximadamente 4 años bailando antes de entrar a I.D.E.a, lo cual es poco, asique tuve que entrenar mucho para ponerme al día.

Ahora ya llevo 4 años en la compañía. La metodología de trabajo, básicamente es muy experimental pero con una fuerte base académica. Se busca aprender distintas técnicas, de distintos profesores e indagar en la experimentación, improvisación y sobretodo en la creación. Por eso se trabaja con distintos compositores, algunos muy clásicos y otros muy contemporáneos, ha habido distintos coreógrafos, se da espacio a los intérpretes para que creen in situ, se buscan diversos espacios donde mostrar las obras, se adaptan las obras a los espacios en las cuales se presentan, y así suma y sigue, las maneras de crear son infinitas.

La compañía esta a cargo de Beatriz Alcalde, y hemos hecho muchos trabajos coreográficos en conjunto, este año presentamos el trabajo coreográfico “*Hay que caminar soñando*” junto con mi compañeras de la compañía, esta obra se inspiro en la pieza musical homónima de Luigi Nono. Como una especie de rompecabezas que se fue armando precisamente en el camino. La hemos presentado en tres lugares distintos pero esta obra tiene la particularidad de que se rearma en cada función que hacemos. En la compañía se tiene una visión de lo contemporáneo distinta a la escena contemporánea chilena, aunque lleva más de 17 años presentando su trabajo en distintas encuentros, festivales y espacios, le ha costado encajar en esta categoría de contemporáneo desde los medios, trayéndonos muchos rechazos en fondos y participación en escenarios.

Cualquiera pensaría que esa crítica nos ha hecho desistir, pero todo lo contrario, ha sido un gran impulso creativo y nos hace diferenciarnos de los

demás. Sin conflicto, no existen los cuestionamientos, ni el movimiento. Como dice Beatriz Alcalde “La danza es en todas sus dimensiones, de una u otra forma, una experiencia de conflicto en el sentido que exige una resolución en el plano físico, mental, emocional, social, político y cultural”.

Lo contemporáneo para I.D.E.a es el descontrol, de la caída, del vértigo, por eso el entrenamiento que se nos exige en parte es una familiarización con el control de nuestro cuerpo, para que después podamos interpretar y sentir el desprendimiento y soltarlo. Por eso no solo practicamos danza clásica, si no que también una amplia gama de prácticas y técnicas de todos lados, que nos ayudan a formarnos como bailarinas valientes, y resilientes a la caída.

Otro punto en el que se pone mucho énfasis en la compañía es que no bailamos con la música, si no que vamos más allá, estudiamos el ritmo y lo incorporamos en el trabajo emotivo- corporal. A I.D.E.a puede entrar cualquiera, con o sin técnica, o experiencia, piensa que yo solo baile cuatro años antes de entrar a la compañía y aun así me aceptaron. No se definen con un tipo de cuerpo, ni de edad, ni de sexo, ni de gustos, pero por eso yo sabia en el minuto en el que entré que se me iba a exigir trabajo, puntualidad y cumplir con los días de entrenamiento.

¿Cómo combinas el ser abogada con estar en una compañía de danza? ¿Por qué no te dedicaste a la danza de forma profesional?

La verdad es que voy tratando de adaptarlo, no siempre puedo dedicarle el mismo tiempo pero jamás dejaría de bailar. Trato de complementar con las clases que puedo llegar y voy a la compañía los sábados, un par de veces en la semana en las noches nos juntamos a ensayar y así me puedo poner un poco al día.

No me dediqué de forma profesional porque no es la carrera que estudié, así de simple. Empecé a bailar cuando ya era estudiante de derecho, terminé la carrera y también me gusta, asique me gusta encontrar la manera de compatibilizar ambas cosas.

¿Cuáles son tus proyectos actuales y futuros en la danza?

Seguir bailando y postulando a concursos públicos, convocatorias, buscando espacios para crear y que la compañía muestre su trabajo, es difícil a veces pero sé que se puede, ya lo hemos ido logrado, hemos bailado en escenarios increíbles y con mucho público por lo que tenemos que seguir creando y mostrando.

Cotizaciones

	Cant.	Artículo	Detalle	V/U	SubTotal
☒	1300	Periódicos	37 x 58 cm, 16 Páginas Color Interior: 1 - 1 Papel Interior: prensa Gramaje Interior: 52 grs. Color Tapa: 2 - 0 Papel Tapa: prensa Gramaje Tapa: 52 grs. Plizado Formato cerrado: 37 x 58 cm Formato extendido: 74 x 58 cm Terminación: plisado e intercalado	\$ 1.062	\$ 1.380.000
Observaciones: 📅 Plazo de Entrega: Fecha próxima: 02-01-2017, Fecha Máxima: 09-01-2017 💰 Precio Máximo: \$ 1.500.000				Neto	\$ 1.380.000
Pago Anticipado 20% = \$328.440				IVA	\$ 262.200
				Total	\$ 1.642.200
Recuerda!, Tú pago anticipado queda en custodia, Solo se libera a la imprenta una vez terminado tú trabajo				<input type="button" value="Aceptar Presupuesto"/>	

	Cant.	Artículo	Detalle	V/U	SubTotal
☒	2000	Periódicos	37 x 58 cm, 20 Páginas Color Interior: 1 - 1 Papel Interior: prensa Gramaje Interior: 52 grs. Color Tapa: 2 - 1 Papel Tapa: prensa Gramaje Tapa: 52 grs. Plizado Imprimir en pliegos, plizado e intrcalado	\$ 890	\$ 1.780.000
Observaciones: 📅 Plazo de Entrega: Fecha próxima: 02-01-2017, Fecha Máxima: 09-01-2017 💰 Precio Máximo: \$ 1.800.000				Neto	\$ 1.780.000
Pago Anticipado 20% = \$423.640				IVA	\$ 338.200
				Total	\$ 2.118.200
Recuerda!, Tú pago anticipado queda en custodia, Solo se libera a la imprenta una vez terminado tú trabajo				<input type="button" value="Aceptar Presupuesto"/>	

PRESUPUESTO

SEÑORES _____ N° 194848-1 _____ Manuel Antonio Maira N° 1253

 Contemporánea FECHA Stgo. 28 de noviembre de 2016 _____ Providencia - Chile
 _____ ATENCIÓN Sra. _____ Fono: 470 8600
 CANTIDAD ESPECIFICACIONES PRECIO _____ Fax: 225 1272

Diario
 Formato cerrado 37 x 58 cm., y extendido 74 x 58 cm.
 Tapa en hi brite de 52 grs impresas a 4/4 colores
 Interior: 16 páginas en hi-brite 52 grs., impresas a 1/1 color
 Terminación: doblez y intercalado.

1.000 unidades	\$ 1.872.000.- + IVA
2.000 unidades	\$ 2.515.000.- + IVA
3.000 unidades	\$ 3.177.000.- + IVA

 GUSTAVO MARTINEZ-CONDE

OGRAMA IMPRESORES

 V° B° CLIENTE FIRMA Y TIMBRE

SEGÚN LEY N° 19733, SE AGREGARAN 15 IMPRESIONES DE LIBROS, PARA SER ENTREGADAS A LA BIBLIOTECA NACIONAL A NOMBRE DEL CLIENTE.
 ESTE PRESUPUESTO SE CONSIDERA PROFORMA HASTA QUE SE HAYA RECIBIDO LA TOTALIDAD DE LOS ORIGINALES.
 +: 5% DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS SE CONSIDERA NORMAL. ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
 ESTE PRESUPUESTO ES VALIDO POR 20 DIAS.
 ESTE PRESUPUESTO INCLUYE 1 HORA DE RETOQUE DIGITAL VALOR X HORA ADICIONAL \$35.000 + IVA.

Lista artistas

- >> Elías Cohen
- >> Teresa Alcaíno (danza espectáculo)
- >> Valentina Pavez (Compañía danza en cruz)
- >> Rosario Rivera (Festival Danza al borde)
- >> Javiera Peón (Directora nave)
- >> Natalia Bakulic
- >> Betania González
- >> Pablo zamorano
- >> Joel Insunza
- >> Paola Morel
- >> Isabel Croxatto
- >> Graciela Cornejo
- >> María José Cifuentes
- >> Jennifer Macall
- >> Constanza Cordovez
- >> Tamara González (Danza sud)
- >> Josefina Green
- >> Elizabeth Rodríguez
- >> Mavel Dina
- >> Beatriz Alcalde (Directora I.D.E.a)
- >> Francisca Sazie