

La danza como práctica pedagógica y social para la configuración de proyectos de vida en el semillero de danza del SENA Mosquera

Luis Humberto Rodríguez Carvajal

luirodriguez36@uan.edu.co

Universidad Antonio Nariño. Centro de biotecnología Mosquera – SENA

Resumen

La investigación, en curso dentro de la Maestría en Didáctica de las Artes Escénicas de la Universidad Antonio Nariño, analiza la danza como territorio escénico en la construcción de proyectos de vida de jóvenes del semillero de danza del SENA Mosquera. Se parte de la premisa de que la danza no solo constituye una práctica estética, sino un espacio pedagógico y social donde confluyen memoria, identidad y procesos de transformación comunitaria.

El problema de investigación se origina en el contexto de Mosquera, Cundinamarca, donde los procesos de urbanización y homogeneización cultural han debilitado los referentes tradicionales, afectando la participación juvenil en expresiones artísticas. Ante esta situación, se plantea la pregunta: ¿Cómo desde la

danza y los territorios se puede construir un elemento que contribuya a la transformación del proyecto de vida de los aprendices del semillero de danza del SENA de Mosquera?

El marco teórico se fundamenta en categorías como el cuerpo como archivo vivo (Taylor, 2003), el imaginario instituyente (Castoriadis, 1975), la memoria colectiva (Ricoeur, 2000), la pedagogía crítica (Freire, 2005) y la danza como práctica social y política (Schechner, 2002; Lepecki, 2006). Metodológicamente, se proyecta un enfoque cualitativo y participativo que integre laboratorios de creación, cartografías y diarios reflexivos.

Se espera que los resultados fortalezcan la comprensión de la danza como herramienta de formación integral, memoria y transformación social.

Abstract

This research, currently underway within the Master's Program in Performing Arts Teaching at Antonio Nariño University, analyzes dance as a performing arts space in the construction of life projects for young people in the SENA Mosquera dance nursery. It is based on the premise that dance is not only an aesthetic practice, but also a pedagogical and social space where memory, identity, and processes of community transformation converge.

The research question originates in the context of Mosquera, Cundinamarca, where urbanization and cultural homogenization have weakened traditional reference points, affecting youth participation in artistic expression. Given this situation, the question arises: how can dance, through the construction of performing arts spaces, contribute to the life projects of the nursery's learners, ¿recognizing and highlighting the group's collective memory?

The theoretical framework is based on categories such as the body as a living

archive (Taylor, 2003), the constitutive imaginary (Castoriadis, 1975), collective memory (Ricoeur, 2000), critical pedagogy (Freire, 2005), and dance as a social and political practice (Schechner, 2002; Lepecki, 2006). Methodologically, a qualitative and participatory approach is proposed, integrating creative laboratories, mapping, and reflective journals.

The results are expected to strengthen the understanding of dance as a tool for integral formation, memory, and social transformation.

Palabras clave

Danza, Territorio escénico, Memoria colectiva, Proyecto de vida, Pedagogía crítica

Keywords

Dance, Performing Arts, Collective Memory, Life Project, Critical Pedagogy

I. Introducción

La investigación se realiza en el campo de la Didáctica de las Artes Escénicas y tiene como eje central la reflexión sobre la danza como territorio escénico, concebido no únicamente como práctica artística, sino como espacio de memoria, identidad y transformación social. En el contexto de Mosquera, Cundinamarca, los procesos de urbanización acelerada y la pérdida progresiva de prácticas culturales rurales han generado un debilitamiento de referentes comunitarios y una creciente exclusión de las juventudes en espacios de expresión artística. Esta situación plantea la necesidad de comprender la danza como una herramienta pedagógica y social capaz de resignificar experiencias, reconstituir la memoria colectiva y abrir horizontes de vida en contextos atravesados por tensiones culturales y sociales.

El problema que guía la investigación puede formularse en los siguientes términos: ¿Cómo desde la danza se puede construir un elemento que contribuya a la transformación del proyecto de vida de los aprendices del semillero de danza del SENA de Mosquera? Esta pregunta parte de la premisa de que el cuerpo, entendido como archivo vivo y vehículo de historia, lucha y memoria,

constituye un recurso esencial para narrar y transformar realidades juveniles.

Con el fin de abordar esta problemática, se estableció como objetivo general explorar el papel de la danza como herramienta pedagógica y comunitaria en la construcción de proyectos de vida juveniles. De este propósito se derivan tres objetivos específicos: reconocer la memoria colectiva a través de la práctica dancística; diseñar estrategias pedagógicas situadas, fundamentadas en laboratorios de creación y procesos reflexivos; y analizar el impacto de la danza en la configuración de identidades juveniles y en la resignificación de experiencias vitales.

La investigación, actualmente en curso, se desarrolla en el marco de la Maestría en Didáctica de las Artes escénicas de la Universidad Antonio Nariño y constituye un esfuerzo por articular categorías como territorio escénico, memoria colectiva, pedagogía crítica y danza como práctica social y política.

Los avances obtenidos hasta el momento permiten evidenciar el potencial de la danza para constituirse en un medio de formación integral, en el que los jóvenes no solo aprenden lenguajes artísticos, sino que

también fortalecen su identidad y construyen horizontes de futuro desde el arte y la memoria.

II. Marco Teórico / Marco conceptual

El sustento teórico de esta investigación parte de la concepción de la danza como territorio escénico, entendido como un espacio simbólico y corporal donde confluyen memoria, identidad y comunidad. Este enfoque se distancia de una visión meramente estética de la práctica artística, para situarla en el campo de lo social y lo pedagógico. El territorio escénico, en este sentido, se constituye como un lugar de encuentro en el que los cuerpos, las historias y los saberes se entrelazan para configurar experiencias colectivas que trascienden la representación y se convierten en actos de resistencia y transformación.

La memoria colectiva ocupa un lugar central en esta reflexión, al ser el hilo que conecta el pasado con el presente y que permite que las prácticas artísticas sean depositarias de relatos comunitarios. Retomando a Ricoeur (2000), la memoria se construye de manera intersubjetiva y, en el caso de la danza, encuentra en el cuerpo un medio privilegiado para su transmisión. Desde esta perspectiva,

cada gesto, movimiento o coreografía se convierte en un acto de rememoración que da continuidad a los saberes ancestrales y, al mismo tiempo, posibilita su resignificación en contextos contemporáneos.

En estrecha relación, el cuerpo se concibe como un archivo vivo que encarna historia, lucha y memoria. Tal como lo propone Diana Taylor (2003), el cuerpo no solo ejecuta movimientos, sino que porta significados que se transmiten a través del repertorio y la performance. En consecuencia, la danza no puede ser entendida como mera representación estética, sino como conocimiento encarnado que preserva, recrea y transforma la experiencia colectiva.

Esta mirada exige un enfoque pedagógico situado y crítico, que reconozca el contexto específico de los jóvenes de Mosquera y sus realidades sociales y culturales. La pedagogía crítica, inspirada en autores como Freire (2005), plantea la necesidad de que la educación artística no se limite a la reproducción de técnicas, sino que propicie procesos de reflexión y acción transformadora. En este marco, la danza se convierte en un medio para problematizar la realidad y generar conciencia sobre las condiciones de vida de los participantes.

De esta manera, la danza es asumida como práctica social y política, capaz de interpelar estructuras instituidas y de generar lo que Castoriadis (1975) denomina un imaginario instituyente: la creación de nuevos sentidos sociales que desafían lo establecido y abren horizontes de transformación. El semillero de danza, en este contexto, funciona como un laboratorio colectivo donde los jóvenes articulan sus vivencias con prácticas artísticas, construyendo discursos que cuestionan la exclusión, la marginalidad y la homogeneización cultural.

Finalmente, la investigación se sustenta en un enfoque transdisciplinario, que reconoce la necesidad de articular distintos campos del saber para comprender la complejidad de la experiencia escénica. La danza se conecta así con la antropología, la pedagogía, la filosofía y la sociología, en un diálogo de saberes que amplía las posibilidades de análisis e intervención. Este carácter transdisciplinario permite visibilizar la danza como fenómeno integral, en el que convergen lo artístico, lo comunitario y lo educativo, reafirmando su potencial como herramienta para la construcción de proyectos de vida y para la transformación social.

III. Planteamiento y/o desarrollo de la investigación

La investigación se proyecta como un proceso de indagación cualitativa, con un enfoque de investigación acción-participativa, cuyo propósito central es comprender de qué manera la danza puede constituirse en territorio escénico para la construcción de proyectos de vida de los jóvenes del semillero de danza del SENA Mosquera.

Al tratarse de un estudio en curso, el planteamiento y el desarrollo se configuran en términos de las acciones metodológicas que se proponen implementar, así como de los horizontes de análisis que orientarán el trabajo de campo.

Se pretende trabajar con un grupo de jóvenes que integran el semillero de danza, quienes serán participantes activos en el proceso. A partir de su experiencia, se busca identificar cómo la danza permite reconocer memorias colectivas, resignificar la identidad y proyectar nuevas formas de vida.

La metodología proyectada contempla la implementación de diversas herramientas de recolección y análisis de información. En cuanto al análisis, se pretende organizar la información en torno a las categorías base definidas en el marco conceptual: territorio escénico, memoria colectiva, proyecto de

vida, cuerpo como archivo vivo, pedagogía situada y crítica, danza como práctica social y política y transdisciplinariedad, de modo que funcionen como ejes interpretativos. A partir de ellas se proyecta una discusión que dé cuenta de los alcances y tensiones que emergen en el proceso: desde la posibilidad de fortalecer la identidad juvenil y reconstruir memorias, hasta los desafíos relacionados con la folclorización de las prácticas culturales o la exclusión social de ciertos sectores.

El desarrollo de la investigación, en esta etapa proyectada, se orienta así hacia la construcción de un modelo pedagógico que permita comprender y potenciar el papel de la danza en la vida de los jóvenes. Más que limitarse a describir experiencias, se busca generar un proceso formativo y transformador, en el que la práctica escénica se consolide como un recurso para la construcción de ciudadanía, la afirmación identitaria y la creación de futuros posibles

IV. Conclusiones:

La investigación se proyecta como una contribución al campo de la Didáctica de las Artes Escénicas desde una perspectiva que reconoce la danza como práctica pedagógica, social y política. Se espera demostrar que la

danza, entendida como territorio escénico, no se limita a ser una manifestación estética, sino que constituye un espacio vivo donde se entrelazan memoria colectiva, identidad juvenil y procesos de transformación social.

Una de las principales proyecciones consiste en evidenciar cómo los jóvenes del semillero de danza del SENA Mosquera pueden resignificar sus experiencias vitales a través de la práctica artística, generando nuevas formas de narrar sus historias y de construir proyectos de vida. En este sentido, se anticipa que la danza funcionará como un recurso pedagógico que articula lo individual con lo colectivo, lo local con lo global, y que posibilita la emergencia de imaginarios instituyentes capaces de cuestionar las estructuras sociales dominantes.

Además, el proceso investigativo aporta a la consolidación de metodologías pedagógicas situadas y críticas, que integren laboratorios de creación, cartografías emocionales y diarios corporales como herramientas formativas y de análisis. Estos dispositivos no solo enriquecerán el campo de la educación artística, sino que también fortalecerán el rol de la danza en la construcción de ciudadanía

y en la promoción de prácticas culturales con sentido transformador.

Finalmente, se espera que la investigación contribuya a ampliar la comprensión de la danza como campo transdisciplinario, capaz de articular conocimientos provenientes de la pedagogía, la antropología, la filosofía y la sociología. De esta manera, el proyecto busca aportar no solo a la formación de jóvenes sensibles y críticos, sino también a la generación de un modelo pedagógico que pueda ser replicado en otros contextos, consolidando la danza como herramienta para la construcción de proyectos de vida y para la preservación y resignificación de la memoria colectiva.

V. Referencias bibliográficas.

- Castoriadis, C. (1975). La institución imaginaria de la sociedad. Tusquets Editores.
- Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido (50.ª ed.). Siglo XXI Editores.
- Haverkort, B., Delgado, F., Shankar, D., & Millar, D. (2013). Hacia una ciencia intercultural: construyendo sobre la cosmovisión indígena y la ciencia occidental. Compas.
- Lepecki, A. (2006). Exhausting dance: Performance and the politics of movement. Routledge.
- Ricoeur, P. (2000). La memoria, la historia, el olvido. Fondo de Cultura Económica.
- Schechner, R. (2002). Performance studies: An introduction. Routledge.
- Taylor, D. (2003). The archive and the repertoire: Performing cultural memory in the Americas. Duke University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctv11cw25q>
- Zemelman, H. (2005). Voluntad de conocer: El sujeto y su pensamiento en el paradigma crítico. Anthropos.