

BALLET, BOGOTÁ Y DISEÑO

Sistema experiencial y colectivo

Autor:
María Paula Moreno Cruz

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Facultad de Arquitectura y Diseño
Carrera de Diseño Industrial
Bogotá D.C.
2011

BALLET, BOGOTÁ Y DISEÑO:
Sistema Experiencial y colectivo

Autor
María Paula Moreno Cruz

Presentado para optar al título de diseñadora industrial

Director
Jaime Pardo Gibson

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Facultad De Arquitectura Y Diseño
Carrera de Diseño Industrial
Bogotá D.C.
2011

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

ACTA DE JURADOS

Fecha : 8 de junio de 2011
Hora : 9:15 AM

Nombre Estudiante(s) : María Paula Moreno Cruz

Título Proyecto : Ballet, Bogotá y Diseño

Nombre Director(es) : Jaime Pardo Gibson

Nombre Jurados : Carolina Orjuela Rojas
Fernando Vargas Navarro

OBSERVACIONES:

El proyecto cumple a cabalidad los objetivos del trabajo de grado. Muy clara la fundamentación teórica. Identificó un problema concreto al cual se le plantean soluciones reales que han sido comprobadas en la práctica. Se destaca de manera particular el proceso metodológico y su rigor académico. La postura respecto de la innovación y cómo articula los componentes, no sólo los del Diseño, desde una visión sistémica compleja. Se postula para Trabajo de Grado meritorio.

Calificación: **5.0**

FIRMAS:

Director
Jaime Pardo Gibson

Director
Xxxx

Jurado
Carolina Orjuela Rojas
Facultad de Arquitectura y Diseño

Jurado
Fernando Vargas Navarro

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES
(Licencia de uso)

Bogotá, D.C., Junio de 2011

Señores
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J.
Pontificia Universidad Javeriana
Cuidad

La suscrita:

María Paula Moreno Cruz

, con C.C. No

1075871517

En mi calidad de autor exclusivo de la obra titulada:

Ballet, Bogotá y Diseño: sistema experiencial y colectivo

(por favor señale con una "x" las opciones que apliquen)

Tesis doctoral ☐ Trabajo de grado ☒ Premio o distinción: Si ☒ No ☐

cual: Postulación a trabajo de grado meritorio

presentado y aprobado en el año 2011, por medio del presente escrito autorizo a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son:

AUTORIZO (AUTORIZAMOS)	SI	NO
1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y trabajos de grado de la Biblioteca.	x	
2. La consulta física o electrónica según corresponda	x	
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer	x	
4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet	x	
5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones	x	
6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las Tesis Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado	x	

AUTORIZO (AUTORIZAMOS)	SI	NO
que hayan sido laureados o tengan mención de honor.)		

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.

De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontificia Universidad Javeriana por tales aspectos.

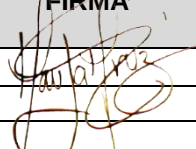
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, *“Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”*, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: Información Confidencial:

Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos Resultados finales no se han publicado. Si ☐ No ☒

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

NOMBRE COMPLETO	No. del documento de identidad	FIRMA
MaríaPaula Moreno Cruz	1075871517	
FACULTAD: Arquitectura y Diseño		
PROGRAMA ACADÉMICO: Carrera de Diseño Industrial		

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO FORMULARIO

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO						
Ballet, Bogotá y Diseño						
SUBTÍTULO, SI LO TIENE						
Sistema experiencial y colectivo						
AUTOR O AUTORES						
Apellidos Completos			Nombres Completos			
Moreno Cruz			María Paula			
DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO						
Apellidos Completos			Nombres Completos			
Pardo Gibson			Jaime			
FACULTAD						
Arquitectura y Diseño						
PROGRAMA ACADÉMICO						
Tipo de programa (seleccione con "x")						
Pregrado	Especialización	Maestría	Doctorado			
x						
Nombre del programa académico						
Diseño Industrial						
Nombres y apellidos del director del programa académico						
Roberto Cuervo Pulido						
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:						
Diseñadora Industrial						
PREMIO O DISTINCIÓN <i>(En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):</i>						
CIUDAD		AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO			NÚMERO DE PÁGINAS	
Bogotá		2011			75	
TIPO DE ILUSTRACIONES (seleccione con "x")						
Dibujos	Pinturas	Tablas, gráficos y diagramas	Planos	Mapas	Fotografías	Partituras
x		x			x	
SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO						
Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado quedará solamente en formato PDF.						

NO					
MATERIAL ACOMPAÑANTE					
TIPO	DURACIÓN (minutos)	CANTIDAD	FORMATO		
			CD	DVD	Otro ¿Cuál?
Vídeo	no				
Audio	no				
Multimedia	no				
Producción electrónica	no				
Otro Cuál?	no				
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. <i>(En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará).</i>					
ESPAÑOL			INGLÉS		
Ballet			Ballet		
Sistema colectivo			Dance		
Diseño			Design		
Bogotá			Culture		
Cultura			Bogotá		
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres)					
Ballet, Bogotá y Diseño: Sistema experiencial y colectivo, es un proyecto de diseño industrial que ha sido documentado desde la primera fase de investigación. El proceso investigativo busca una respuesta al siguiente interrogante: ¿cómo articular el ballet con el diseño industrial? La investigación permite la identificación de los problemas causantes de la falta de trascendencia cultural de los proyectos de danza, en especial proyectos de ballet. El proyecto propone una solución abordando dicha problemática desde la disciplina del diseño industrial. Se plantea el diseño de un sistema complejo: el desarrollo de un sistema colectivo. Éste sistema está compuesto por individuos interesados en el arte del ballet que se unen con un objetivo en común: lograr que Bogotá y los bogotanos apoyen éste arte y a sus artistas. Lo cual implica una mayor complejidad en el proyecto y requiere de un alto grado de innovación. Para lograrlo se documenta el proceso exploratorio llevado a cabo durante el diseño de éste sistema: el cual analiza las acciones llevadas a cabo por el colectivo, denominadas <i>Intervenciones Urbanas</i>. Con las conclusiones de dicho proceso se llega a la evolución del mismo sistema colectivo.					

Ballet, Bogota and Design; an experiential and collective system, it's an industrial design project that has been documented since the first phase of research. The research process follows the search for an answer to the following question: how to articulate the ballet with industrial design?

The research helps identify the problems that are causing the lack of cultural significance of dance projects, particularly ballet projects. The project proposes a solution to this problem from the discipline of industrial design. On this basis is considered the design of a complex system: the development of a collective system. This system is composed of individuals interested in the art of ballet which are united with one common goal: making Bogota and its citizens support this art and its artists. Therefore it implies a greater complexity in the project and requires a high degree of innovation.

To make this possible, the exploratory process done during the design of the system is strictly documented: this process analyzes the actions made by the collective, called Urban Interventions. The conclusions of this analysis lead to the evolution of the collective system.

Ballet.Bogotá.Diseño

Sistema experiencial y colectivo

MariaPaula Moreno Cruz

Junio / 2011

Diseño Industrial

U. Javeriana

Contenido

1.	NOMBRE DEL PROYECTO.....	16
2.	TEMA DEL PROYECTO.	16
3.	PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.....	16
4.	ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA.	17
4.1.	El escaso interés.....	17
4.2.	La no identificación como gremio.....	17
4.2.1.	Las escuelas.....	18
4.2.2.	Los bailarines	18
4.3.	Conclusiones	19
5.	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO	19
5.1.	Desde el Diseño:.....	19
5.2.	Desde el Ballet:	21
5.3.	La coherencia con la Misión de la Universidad Javeriana:.....	21
6.	IMPACTO DEL PROYECTO A LARGO PLAZO:	21
7.	OBJETIVOS.....	22
	Objetivo General:	22
	Objetivos Específicos:	22
8.	LÍMITES Y ALCANCES.....	22
8.1.	Límites:.....	22
8.2.	Alcances:	22
9.	PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL.....	23
9.1.	Lenguaje urbano, el bailarín y su ciudad en el siglo XXI	23
9.2.	Red Social y abierta (sistema colectivo).....	24
9.3.	El ballet desde otro punto de vista (el detrás de escena).....	24
9.4.	El bogotano viviendo el ballet (un stop en su cotidianidad)	25
9.5.	La barrera invisible: inexistente	25
10.	REQUERIMIENTOS.....	26
10.1.	Del espacio.....	26
10.2.	De la intervención urbana	26

10.3.	De la comunidad.....	26
11.	DETERMINANTES:	27
12.	ESTADO DEL ARTE.....	27
12.1.	El Mundo.....	27
12.1.1.	Ballerina Project:	27
12.1.2.	Obras de Mats Ek:	27
12.1.3.	Veronique Doisneau de Jerome Bel:	28
12.1.4.	Obras de Maurice Bejart (1927-2007):	28
12.1.5.	La Bauhaus y el ballet Triadic:	28
12.2.	Colombia.....	28
12.2.1.	Incolballet, revista Danza Conmigo:	28
12.3.	Bogotá.....	29
12.3.1.	32 puntos y medio Proyecto de investigación, tecnología y diseño: 29	
12.3.2.	El ballet vive:	29
12.3.3.	Producciones de Ballarte:	30
12.3.4.	Fundación Ballet de Bogotá:	30
12.3.5.	Ballet al Parque:	30
12.3.6.	Festival Danza en la ciudad:	30
12.4.	Conclusiones del estado del arte:	31
13.	MARCO TEÓRICO	31
13.1.	Postura del diseño industrial en el proyecto	31
13.2.	El ballet y las Artes Escénicas	32
13.2.1.	El ballet Neoclásico:	33
13.2.2.	Formación para el ballet y ventajas:.....	34
13.2.3.	El ballet como medio de expresión de emociones	34
13.3.	Las emociones.....	35
13.3.1.	Definición.....	35
13.3.2.	Propiedades	35
13.3.3.	Las emociones positivas	35
13.3.4.	Experiencia por sustitución:.....	37
13.4.	Sistema colectivo	37
14.	PROPUESTA Y DESARROLLO PROYECTUAL:.....	38

14.1.	Sistema Colectivo “DiseñoVivo: Ballet en Bogotá”	38
14.1.1.	Estructuración del sistema:	38
14.1.2.	Identidad:	40
14.2.	Video de convocatoria “EL CALENTAMIENTO”	45
14.2.1.	Objetivos:	45
14.2.2.	Propuesta conceptual:	45
14.2.3.	Publicación:	46
14.2.4.	Resultados y Evaluación de la publicación en la página de Facebook:	47
14.3.	Intervenciones Urbanas	48
14.3.1.	Proceso de convocatoria:	48
14.3.2.	Estrategia de convocatoria definitiva:	48
14.3.3.	Sesiones Creativas:	49
14.3.4.	Propuesta conceptual:	49
14.3.5.	Reestructuración del sistema colectivo:	49
14.3.6.	1º Intervención Urbana (TRANSMILENIO – Portal Américas) 15 de Mayo	51
14.3.7.	2º Intervención Urbana (Usaquén) 1 de Junio	52
14.3.8.	3º Intervención Urbana (Centro) 4 de Junio	54
14.4.	Evaluación del proyecto hasta la fecha	56
14.4.1.	El colectivo y los bailarines	56
14.4.2.	El bogotano	56
14.4.3.	Las redes sociales	56
15.	Gestión estratégica del proyecto	58
16.	Proyecciones a corto plazo (1 año)	59
	Bibliografía	61
	ANEXO 3 (Proceso Manuscrito)	62
	ANEXO 4 (Tabla de costos)	75

Tabla de ilustraciones.

Ilustración 1	23
Ilustración 2	29
Ilustración 3	39
Ilustración 4	39
Ilustración 5	40
Ilustración 6	40
Ilustración 7	41
Ilustración 8	41
Ilustración 9	42
Ilustración 10.....	42
Ilustración 11.....	42
Ilustración 12.....	43
Ilustración 13.....	43
Ilustración 14.....	44
Ilustración 15.....	45
Ilustración 16.....	46
Ilustración 17.....	47
Ilustración 18.....	48
Ilustración 19.....	48
Ilustración 20.....	51
Ilustración 21.....	53
Ilustración 22.....	55
Ilustración 23.....	57

1. NOMBRE DEL PROYECTO.

Ballet, Bogotá, Diseño. Sistema experiencial y colectivo.

2. TEMA DEL PROYECTO.

El diseño, como generador de estados emocionales positivos, es capaz de reconstruir el imaginario del ballet en Bogotá a través de la creación sistemática y colectiva de mediadores que permiten a las personas vivir una experiencia cognitiva transformadora de la relación individuo-entorno.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

La pregunta ¿cómo articular el ballet con el diseño industrial? Es el punto de partida del trabajo de grado. Con el fin de buscarle una solución a éste interrogante se inició la investigación y posterior análisis de la situación actual del ballet en Bogotá. Este proceso permitió identificar una problemática que podría ser abordada desde el diseño industrial:

La progresiva desaparición del ballet clásico en el contexto cultural bogotano es consecuencia del comportamiento de dos componentes del sistema dancístico local: el gremio de artistas de la danza y el público. El primero no trasciende en la sociedad ya que los bailarines prefieren competir en lugar de apoyarse mutuamente a la hora de realizar proyectos en pro del ballet y la danza en general. El segundo no parece tener interés alguno en conocer de éste arte y apreciarlo. En conclusión hablamos de una problemática de carácter cultural.

“Es esa ‘imagen compartida’ a la que me refiero como la cultura de una nación o grupo humano. Incorpora las experiencias de su gente, sus creencias, actitudes e ideales. Es el fundamental producto y reflejo de su historia y la manifestación de su identidad. El ser humano crea su cultura y su cultura lo crea a él [...] tan es así, que el éxito de las acciones individuales, invariablemente depende del grado en que penetran y modifican la ‘imagen compartida’.” (Gharajedaghi, 2005)

Considerando que parte de la definición de Diseño Industrial se refiere al desarrollo creativo de sistemas (ICSID, 2009). El planteamiento del proyecto es ¿Cómo diseñar un sistema que pueda contribuir a la solución de la problemática del ballet en Bogotá?

4. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA.

La escasa inversión en investigaciones, producciones e instalaciones especializadas junto con la imposibilidad de los bailarines para obtener un título profesional tienen dos causas principales: la ausencia de interés por parte de los bogotanos y la ausencia de identificación de los bailarines como gremio. (Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2004). Esto conlleva a que los beneficios derivados de la práctica de esta disciplina y su puesta en escena sean cada vez menos conocidos y por lo tanto menos aprovechados por nuestra sociedad.

4.1. El escaso interés

Se debe a que el ballet es un arte clásico, influenciado por la estética europea del siglo XVIII, lo que no parece atraer a los habitantes de una ciudad latinoamericana en el siglo XXI, como Bogotá; la razón es básicamente la ausencia de identificación por parte del público frente a lo que está observando en el escenario. La actividad de contemplación parece no satisfacer al hombre contemporáneo pues vivimos en un mundo donde la interactividad y nuestra capacidad de acción y comunicación nos mantienen en constante alerta con nuestro entorno.

El ballet es ideado, proyectado y producido debido al interés propio de un artista que desea expresarse. En la actualidad, al público de una obra que no sea propiamente conocedor del tema, apreciar una pieza coreografiada de éste arte se ha hecho bastante complicado. Sólo se le da como recurso el sentido de la vista y del oído para apreciar el resultado final de una obra de arte; pero no se evidencia el esfuerzo y la pasión de un ser humano en el proceso de creación. La sociedad contemporánea muestra cada vez más un mayor interés por el “detrás de escena” pues les agrada reconocer en los artistas a un ser humano común y corriente. Las piezas de danza, en especial el ballet, quieren darle al ser humano un carácter sobrenatural a través de sus virtudes escénicas y sus condiciones físicas. Y la consecuencia de esto en la actualidad es que las personas se están sintiendo menos atraídas por tanta perfección.

Desde mi perspectiva y experiencia personal, el valor de mostrar el proceso de creación puede ayudar a un seguidor del arte a apreciar en una mayor dimensión una obra artística, al conocer al artista en su proceso creativo y en el esfuerzo de lograr lo que tiene en mente.

4.2. La no identificación como gremio

“La gestión organizacional de los proyectos muestran poco impacto en la sociedad y traen pocos beneficios. Debido a la falta de gremio” (Instituto Distrital de Cultura y Turismo,

2004) Esta situación es evidente en términos de organización y gestión grupal. La danza en Bogotá no ha sabido distribuir su potencial como una colectividad (Beltrán Pinzón, 2006)

4.2.1.Las escuelas

Las escuelas privadas de ballet, únicas encargadas de formar a los bailarines clásicos en Bogotá, compiten entre sí con los proyectos desarrollados en áreas como formación, infraestructura, puestas en escena e investigación. Debido a esta competencia, los proyectos no tienen la capacidad de generar un mayor impacto en la cultura bogotana, pues sólo los integrantes de las academias pueden disfrutar de los beneficios dados por éstas. A pesar de todo el esfuerzo, las escuelas privadas de ballet no logran trascender en sus alumnos, pues se tiene muy arraigada la idea de que el ballet no puede ser algo más que un pasatiempo.

De 428 grupos de danza en Bogotá, hay sólo 19 agrupaciones dedicadas al ballet (Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2004)

“Me gustaría que estos niños que se esfuerzan y trabajan tan duro pudieran vivir de esto, no tuvieran que decidir cuando están en sexto año de ballet y se gradúan del colegio,-ya no más ballet porque tengo que estudiar arquitectura o ser médico, porque no voy a vivir del ballet- Quisiera darles la oportunidad, por medio de Ballarte, de hacerlos profesionales” (Pacheco, 2003)

4.2.2.Los bailarines

Las academias privadas de ballet enseñan principalmente a estudiantes de colegio que tiempo después deben empezar sus estudios universitarios, dentro de los cuales no existe la opción de formarse como bailarín clásico profesional. Los estudios de ballet no están articulados con los deberes estudiantiles, lo que genera una sobrecarga académica y dificulta el desarrollo de una vida social en la etapa de la adolescencia, convirtiéndose esta última en la principal causa de abandono de esta disciplina.

“Lo que en verdad ocurre es que cuando los niños crecen, los comenzamos a educar progresivamente de la cintura hacia arriba. Y después nos concentramos en sus cabezas. Y ligeramente en un lado de la cabeza” (Robinson, 2010)

Por otro lado, los bailarines que se consideran capaces de vivir de su arte, tienen como única opción dejar la ciudad y sus hogares para buscar suerte como bailarines profesionales. En Colombia, existen opciones como Bucaramanga y Cali que ofrecen una

educación formal en el área del ballet. Y, a nivel internacional, la mayoría de bailarines colombianos buscan formarse en Cuba y en Estados Unidos. (Beltrán Pinzón, 2006)

4.3. Conclusiones

Se está generando una progresiva desaparición de la manifestación del ballet y, en consecuencia esto afecta directamente la riqueza de la cultura bogotana.

Para que el ballet en Bogotá logre sobrevivir, los bailarines necesitan satisfacer las siguientes necesidades que son consecuencia de la problemática tratada en el proyecto:

Necesidad psicológica y emocional: Reconocimiento.

Necesidad relacional: La necesidad de tener un impacto en la otra persona. (Pérez, 2002)

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO

Este proyecto surge a partir del deseo personal por articular dos disciplinas que han sido fundamentales en mi formación y por lo tanto han condicionado mi forma de ver la vida. La práctica del ballet por un lado me ha traído múltiples beneficios a nivel espiritual, físico y cultural. Ha sido mi inspiración en los trabajos realizados durante mis años de estudios en la carrera de diseño industrial. Veo en este proyecto una oportunidad para manifestar mi pasión por este arte y para aportarle desde mi profesión soluciones a la problemática que afecta directamente a los artistas de la danza y a la cultura bogotana.

La generación de emociones no es considerada exclusiva de las artes. El diseño industrial es una disciplina que debe asumir dentro de sus prioridades la dimensión emocional de los seres humanos. En éste proyecto se explora la capacidad del diseño para estimular la dimensión emocional del ser humano lo cual le confiere un carácter social y experiencial a la naturaleza de este proyecto.

5.1. Desde el Diseño:

El diseño, como disciplina creativa y proyectual, creadora de sistemas capaces de modificar el comportamiento de un grupo de individuos con su entorno, es considerada una de las disciplinas que pueden intervenir en la cultura de una sociedad.

Para la mayoría de personas un proyecto de diseño industrial que no obtenga como resultado un objeto físico material puede parecer algo ilógico. Esto le da al proyecto la

oportunidad de llegar a resultados impredecibles para un grupo de gente, es decir que bajo este contexto se generan mayores posibilidades de innovar. Vale la pena destacar que la innovación está enmarcada dentro de los propósitos fundamentales de la disciplina del diseño. En este proyecto, debido al enfoque planteado, se evidencia la implicación de la innovación. Se llega a la innovación gracias a la exploración. Es decir, a tomar caminos que no aseguran un resultado favorable. La innovación muchas veces llega a través de lo que aprendemos de los errores cometidos.

En Bogotá se cree que el diseño es la producción de objetos, comunicaciones o entornos. Pero estos elementos deben ser considerados como mediadores para lo que es realmente importante: La experiencia.

El diseño debe ser considerado cada vez más como el proceso que genera experiencias llenas de significado para la gente [...] Diseñar la experiencia supone colocar a las personas en primer plano contemplar el mundo a través de sus ojos y sentir con sus sentimientos (Press & Cooper, 2009)

Nos referimos a experiencias llenas de significado para la gente como, una vivencia transformadora del estado mental del individuo, pues se construye conocimiento y gracias a ese conocimiento la relación de la persona con su entorno cambia, es decir que el mundo no es visto a través de los mismos ojos.

Esta experiencia es generada en su mayoría de veces por la interacción de una persona con un objeto, o mejor, un producto de diseño. Si esta interacción genera estados emocionales positivos en la persona es muy probable que se repita, que se pague por vivirla, que se vuelva un hábito. Si varias personas tienen el mismo producto de diseño y se generan en cada una de ellas emociones positivas y hábitos en torno a su interacción con el producto, se puede asegurar un cambio cultural. Porque la colectividad marca la trascendencia de una acción en la cultura.

El diseño de un SISTEMA COLECTIVO obedece a la importancia de resaltar las acciones de un grupo de individuos en pro de la cultura del ballet y evidenciar el efecto emocional dado en un grupo de personas a través de su interacción con el producto de diseño (es decir el sistema colectivo). Esto implica un grado de complejidad mucho mayor a otro tipo de sistemas pues, cómo se profundizará en el marco teórico; un sistema colectivo es totalmente impredecible y emergente. Por lo cual el proceso metodológico planteado es un proceso exploratorio, es decir, un proceso de prueba y error. Las acciones que se ponen a prueba son analizadas objetivamente según la respuesta que se obtenga de las personas implicadas. Se estudiarán las causas de éstas respuestas y se evaluará su implementación en el sistema colectivo.

5.2. Desde el Ballet:

El aspecto creador se comparte en la disciplina del ballet y en la del diseño. La coreografía es una creación proyectada de un conjunto de movimientos que coordinan con el ritmo de una melodía. La pieza coreográfica es el producto de diseño, “el usuario” es el bailarín, y el contexto es un teatro. Hasta entonces las piezas de ballet se han creado sin pensar en un público, sino obedece al deseo personal de un artista que quiere expresarse. Es decir, que el artista crea para sí mismo. El diseñador crea para la sociedad, Si abordamos la experiencia del ballet desde el diseño industrial, el papel de “usuario” sería dado al público y no al bailarín. Por eso es fundamental que el diseño intervenga en el proceso de creación coreográfica.

El rol del diseño en el proceso de definición del concepto y de la creación de una obra de ballet puede merecer cuestionamientos por parte de los artistas de la danza, pues el diseño propone un método de creación en función del público y no obedece solamente a la inspiración personal del bailarín. El reto que aquí surge consiste en colaborar con los artistas sin imponer el punto de vista del diseñador; se evitará de esta manera la distorsión del sentido artístico del ballet, ya que el objetivo es despertar el interés en éste arte y género de la danza.

5.3. La coherencia con la Misión de la Universidad Javeriana:

El proyecto contribuirá a solucionar parte de una problemática que la Universidad Javeriana plantea en su Misión: *“La crisis ética y la instrumentalización del ser humano”*. (Consejo Directivo de la Universidad Javeriana, 1992) El proyecto es de naturaleza humana y busca el apoyo colectivo gracias al reencuentro con la dimensión emocional de la comunidad. El establecimiento de las emociones como un factor primordial en el proyecto rechaza directamente la instrumentalización del ser humano y sus consecuencias. El promover un arte que se centra en las capacidades humanas, tanto físicas como mentales, que no hace uso de agentes externos sino sólo del potencial del cuerpo y que le permite tanto a los intérpretes como a los espectadores reencontrarse con su propia humanidad, es un acto que recuerda a la sociedad que el ser humano no está en el mundo para ser productivo sino para vivir plenamente su vida.

6. IMPACTO DEL PROYECTO A LARGO PLAZO:

Los resultados esperados se enmarcan dentro del intercambio cultural que propone el proyecto del trabajo de uno de ellos. Se espera que a través de la experiencia sea posible

la identificación entre dos habitantes de la ciudad de Bogotá (un bailarín y un no bailarín) y se construya un conocimiento sobre el ballet que sea materia de circulación principalmente en la ciudad de Bogotá; con la esperanza de que trascienda las fronteras de la capital y se transmita a diferentes regiones de Colombia. Se espera fomentar un sentido de pertenencia a un gremio específico a través de la colaboración colectiva que simultáneamente hará evidente la importancia del ballet en la cultura de la ciudad. Parte de los resultados esperados con este proyecto es dar pie a la creación de nuevas tendencias no comerciales. Se busca fomentar en los bogotanos también el sentido de colectividad y evidenciar su fuerza tanto en el espacio físico como en el ciberespacio. Los resultados esperados obedecen a un deseo de la autora del proyecto, pero como ya se mencionó anteriormente, predecir los resultados de un sistema colectivo es imposible.

7. OBJETIVOS.

Objetivo General:

Diseñar un sistema colectivo de interesados en el ballet y la danza en general, para gestionar acciones en un contexto urbano que, por medio de la experiencia, faciliten la identificación del ciudadano con el bailarín bogotano.

Objetivos Específicos:

- Potenciar el impacto de las acciones en el espacio físico por medio de la publicación y divulgación de contenidos en las redes sociales.
- Crear la oportunidad para bailarines y no bailarines de interactuar en un escenario urbano a través del ballet para la construcción de conocimiento en torno a la cultura de éste arte.

8. LÍMITES Y ALCANCES.

8.1. Límites:

- Dependencia de la participación y compromiso de los integrantes del grupo.
- El proyecto está en constante evolución
- La fecha límite para la sustentación será la segunda semana de junio.

8.2. Alcances:

- Desarrollo de identificadores.
- Diseño y participación colectiva de una experiencia en un espacio virtual y posterior publicación del registro para su evaluación.

- Diseño y participación colectiva de una experiencia en espacio físico, registro y evaluación para su difusión en internet.

9. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL.

Recuperar el carácter humano del ballet, a través de la experimentación de ésta técnica haciendo uso de escenarios urbanos (espacios públicos) y de la interacción directa entre el bailarín y el espectador o transeúnte. Esto se logra gracias al diseño y la construcción de un sistema colectivo en el que los individuos participan, trabajan y aportan bajo principios establecidos, se retroalimenta y evoluciona a medida que va experimentando. El diseño industrial participa en el proceso de configuración del sistema colectivo y en la metodología usada en los montajes coreográficos urbanos.

El público, la obra coreográfica y el escenario urbano serán articulados de tal manera que, a partir del sistema ergonómico (usuario, objeto, contexto), se configuren las actividades generadoras de experiencias significativas para la sociedad. Estas experiencias significativas trascienden y transforman el imaginario del ciudadano respecto del ballet.

Ilustración 1

9.1. Lenguaje urbano, el bailarín y su ciudad en el siglo XXI

El colectivo y sus proyectos están enmarcados dentro de la cotidianidad de los bailarines bogotanos. Se busca evidenciar la vida de un artista de la danza, reconocerlos como personas apasionadas que ven su ciudad y la viven a través del arte de su cuerpo. Se busca que el bogotano promedio se sienta identificado con el bailarín al interactuar y compartir una experiencia en un mismo escenario.

9.2. Red Social y abierta (sistema colectivo)

Un sistema colectivo es una red donde cada componente está relacionado con otro, cada acción individual tiene su consecuencia en el sistema. Un sistema social o colectivo tiene como propiedades: Apertura, intencionalidad, emergencia (de emerger), multidimensionalidad y el carácter contraintuitivo. Si se piensa como sistema complejo y se trata como tal, el sistema evolucionará. De no ser así, el sistema no se desarrollará.

Ante la extrema competencia que se vive dentro del gremio, el proyecto plantea la opción de que los bailarines, los ex bailarines, los amantes del ballet, y otros sean conscientes de que forman parte de un sistema colectivo. Las instituciones no han logrado que las escuelas privadas actúen en conjunto. Por lo tanto la comunidad conformada como parte del desarrollo del trabajo de grado se evidencia a través de las redes sociales en Internet y de la acción individual. El colectivo apoya cada iniciativa de sus integrantes en pro del ballet, es una construcción colectiva; por consiguiente, es el autor intelectual de todos los proyectos.

Hay un fin común: que los bogotanos conozcan el ballet y lo apoyen. Esto se hace a través del diseño de puestas en escena urbanas que les facilite a los bogotanos tener una experiencia reveladora del ballet. Las facilidades de Internet y las reuniones presenciales permiten que el sistema se auto-organice, que aprenda de sus errores y vaya evolucionando. Siempre con el fin de intervenir y enriquecer la cultura bogotana.

9.3. El ballet desde otro punto de vista (el detrás de escena)

El ballet en un teatro es mágico. A través de maquillaje, luces, vestuario, escenografía, un espectador en un teatro tiene la oportunidad de presenciar un espectáculo fantástico. En el mundo contemporáneo tanta magia y perfección muchas veces pasa desapercibida debido a que el ballet que se está viendo no parece compartir muchos elementos de nuestra cultura. Pero si mostramos el ballet sin magia, el ballet real, con bailarines que se esfuerzan, que sudan, que le temen al público, la reacción de la audiencia será distinta. Una vez se conoce el proceso, se valorará más el trabajo del bailarín.

El propósito de mis enseñanzas es hacer que mis alumnos puedan decir al final de sus estudios no “yo sé” sino “yo siento” y también crear en ellos el deseo de expresarse a sí mismos (Dalcroze, Abad, 2004)

9.4. El bogotano viviendo el ballet (un stop en su cotidianidad)

Se busca ofrecer a los bogotanos la oportunidad de detenerse, de reflexionar sobre la ciudad y lo muy ocupados que están sus habitantes para recuperar parte de su humanidad. Es necesario hacer un “alto” y vivir una experiencia que les permita conocer y reconocer que todo ser humano tiene un ritmo interno, que nacimos bailando. El colectivo quiere que los bogotanos se reencuentren con la danza, elemento fundamental para apreciar el ballet, para que se tenga otro punto de vista: el punto de vista del bailarín.

El impulso de bailar es intrínseco a la propia naturaleza humana, ya que la danza responde principalmente al ritmo y éste viene dado en el hombre en el propio latido del corazón, así como la respiración
(Carlés, 2004)

9.5. La barrera invisible: inexistente

Los coliseos y teatros desde los más antiguos hasta los actuales, han sido diseñados para exponer. Es evidente que existe una barrera invisible, que separa a la audiencia de los individuos expuestos, en este caso los artistas de la danza. El concepto de “la magia ocurre en el escenario” ha sido el dominante en todas las puestas en escena del ballet y el baile en general. Como consecuencia, los bailarines no se relacionan directamente con el público, bailan para el público, pero los espectadores no sienten lo que siente un bailarín en el escenario. Pues hay cierta seguridad en ser un personaje anónimo, escondido en la oscuridad. El público es juez y la única manera de expresar su “aprobación” es a través de los aplausos.

Por otro lado el bailarín ve al público como una presencia indefinida. Mientras se baila se sienten las múltiples miradas de un ser sin forma. La intensidad de esas miradas genera en el bailarín un mayor deseo por mostrarse perfecto. No se presenta una interacción de ser humano a ser humano.

Se plantea romper esa barrera; no hay magia pero hay realidad. Se presenta a los bailarines como lo que son. Y se da la oportunidad de que exista una relación directa

entre el bailarín y las personas, de intercambiar conocimientos y de expresar sus emociones a través de la danza.

10. REQUERIMIENTOS.

10.1. Del espacio

- Usar los espacios públicos en pro de acceder a nuevos y variados públicos.
- Usar y aprovechar la capacidad de convocatoria de las redes sociales en el ciberespacio.
- Explorar diferentes escenarios en la ciudad
- Registrar características del espacio utilizado

10.2. De la intervención urbana

- Establecer una relación directa con el público
- Convocar a personas de distintos perfiles
- Evidenciar una nueva cara del ballet para los bogotanos
- Explorar la posibilidad de que el público viva una experiencia escénica.
- Intercambiar papeles (bailarines/ no bailarines)
- Generar emociones positivas en los espectadores.
- Permitirle a los espectadores exteriorizar sus emociones.
- Propiciar el intercambio de información
- Aprovechar la riqueza emocional de la música.
- Evitar la estética clásica y la reutilización de estereotipos.

10.3. De la comunidad

- Propiciar un movimiento masivo
- Construir una colectividad en pro del ballet
- Promover la unión de fuerzas tanto de los bailarines como de los no bailarines.
- Dedicar un espacio de convocatoria.
- Propiciar el aprendizaje y la enseñanza.
- Usar como canal de comunicación los espacios virtuales.

11. DETERMINANTES:

- Mantener un enfoque artístico
- Proponer un modelo replicable
- Adaptarse a diferentes espacios (no depender del contexto físico)
- Adaptarse a diferentes públicos
- Usar diferentes canales para la transmisión de los mensajes
- Permitir la participación de los actores (bailarines y no bailarines)

12. ESTADO DEL ARTE

Los proyectos seleccionados para la construcción del estado del arte tienen como objetivo hacer del ballet un arte que atraiga a un público masivo. Estos proyectos pretenden mostrar un arte más acorde con las situaciones del mundo contemporáneo. Con el fin de conmover a los espectadores, los directores de las producciones articulan todos los elementos que componen la obra y los manipulan para lograr que el público logre sentirse identificado y emocionado.

12.1. El Mundo

12.1.1. Ballerina Project:

Es un proyecto que nace en Nueva York de construcción comunitaria a través de la red. Consiste en el registro fotográfico en un espacio público, con la condición que sea éste el escenario de la bailarina de ballet que será retratada en su máxima expresión corporal. El objetivo es sacar a las bailarinas clásicas del teatro, y hacer un movimiento participativo en el cual sólo las buenas imágenes son aceptadas y comercializadas como afiches.

12.1.2. Obras de Mats Ek:

Mats Ek es un coreógrafo sueco que, formado en danza clásica y contemporánea, se ha esforzado en romper con la narrativa del ballet clásico y sus historias. Como el bien lo dice *"De revisar algunos clásicos me atrae descomponer lo que ya está compuesto"* **Fuente especificada no válida..** Ek transformó la historia de la bella durmiente, en el relato de una adolescente drogadicta que es violada (1996). Cambió bosques por manicomios en Giselle (1982) y convirtió a los cisnes del "Lago de los Cisnes" en niños calvos. Estos nuevos "guiones" expresan problemas más actuales que son más atractivos frente a un público contemporáneo.

12.1.3. Veronique Doisneau de Jerome Bel:

Es una obra en la cual Veronique Doisneau, rol interpretado por ella misma, es una bailarina clásica a punto de retirarse. Por medio de monólogos, solos y música tarareada por ella misma reflexiona sobre la danza clásica como su profesión. Es una obra emotiva donde uno como espectador se convierte en el mejor amigo de esta *ballerina*. Esta obra a pesar de ser presentada en la Opera de Paris, elimina casi por completo los límites entre escenario y público, permitiendo que se vea a la bailarina como alguien humano, amiga de uno, identificada con uno.

Fuente especificada no válida. (Imagen de uncoy.com)

12.1.4. Obras de Maurice Bejart (1927-2007):

Maurice Berger fue bailarín, coreógrafo y director de la compañía del ballet del siglo XX, actualmente llamado Bejart Ballet Laussane. Bejart revolucionó el mundo del ballet dándolo a conocer a un público que no era experto. Con sus obras demostró que el ballet podía llegar a ser atractivo para las masas. Su estrategia fue: Tratar problemáticas actuales, tales como el sida. Algunas de sus coreografías fueron complementadas con música de Queen, y reemplazó en algunas de sus obras los tutús y los trajes elaborados por camisetas, mayas y jeans. Los teatros no eran los únicos centros culturales donde se presentaban sus ballets, algunos circos y estadios fueron anfitriones de sus obras de arte, acompañados por herramientas multimedia y un diseño de iluminación impactante. **Fuente especificada no válida.** (Imagen de www.ni78.com)

12.1.5. La Bauhaus y el ballet Triadic:

Oskar Schlemmer diseñó este ballet en el cual el cuerpo a través de la pantomima y la danza se reconoce a sí mismo y reconoce el espacio en el que habita. La composición de esta obra de arte figurativa se enfocaba en la simplificación tanto de la figura humana a través de los trajes diseñados y de la arquitectura. Los dos factores manejaban la geometría y la simetría como eje fundamental en el diseño.

12.2. Colombia

Proyectos de acercamiento del ballet con los colombianos

12.2.1. Incolballet, revista Danza Conmigo:

Revista digital que promueve la danza como conocimiento público. Busca la formación de públicos que sean capaces analizar y disfrutar al máximo obras de ballet clásico y neoclásico. Da un espacio para que tanto coreógrafos como

bailarines publiquen debates sobre diversos temas de interés y actualidad dentro del mundo de la danza.

12.3. Bogotá

Proyectos de acercamiento del ballet con los bogotanos

12.3.1. 32 puntos y medio Proyecto de investigación, tecnología y diseño:

Este proyecto a cargo de la bailarina y diseñadora multimedia Catalina Quijano tenía como objetivo desarrollar una herramienta que registrara los movimientos dancísticos respondiendo así a una necesidad propia de este arte efímero que tiende a desaparecer una vez se cierra el telón. Se llegó así a una composición visual que respondía al ritmo y a los movimientos del bailarín. Esto se logra mediante un traje con 32 luces de color rojo que activan 32 sensores ubicados en la plataforma dónde el bailarín realiza su coreografía. La composición consta de una imagen circular y multicromática que gira a mayor velocidad entre mayor tiempo el bailarín se quede en una posición estática. Consta también de una figura que registra los movimientos del bailarín a través de ramificaciones tomando como eje la columna vertebral. **Fuente especificada no válida.**

12.3.2. El ballet vive:

Exposición fotográfica realizada por Carlos Pacheco con la colaboración de las mejores bailarinas de Ballarte escuela de ballet. La exposición, como Pacheco cita en su sitio web, tiene como objetivo acercar tanto a un público conocedor “... como aquellos que no tienen conocimientos técnico del ballet clásico pero que aprecian cualquier manifestación artística que sorprenda sus sentidos” **Fuente especificada no válida..** Consta de una serie fotográfica donde se ubica al bailarín de ballet dentro de espacios fantásticos, teatros y la ciudad.

Ilustración 2

expresividad del cuerpo va en perfecta armonía con el entorno y el vestuario. El resultado: una composición visual viva.

12.3.3. Producciones de Ballarte:

Las producciones de Ballarte de fin de año han tenido como fin atraer no sólo a los padres y familiares de las alumnas de la academia. Es por esto que, además de la calidad coreográfica, se implementan diálogos sonoros entre los artistas que le permite al espectador comprender sin esfuerzo la historia que se cuenta. El esfuerzo por la elección del repertorio musical está evidenciado en música instrumental de algunas canciones populares entre niños y jóvenes. Ballarte se esfuerza por darle al público una producción rica en escenográfica y vestuario. Los efectos especiales atraen a niños y adultos logrando que una obra de ballet clásico sea mucho más comprensible sin importar el conocimiento técnico que se tenga de éste arte.

12.3.4. Fundación Ballet de Bogotá:

Semillero de formación profesional en ballet. Esta organización en asociación con Ballarte escuela de ballet busca recaudar fondos para la educación profesional de ballet clásico a niños y niñas de estrato 1 y 2. Producciones como *El Ballet Vive* y *Aladino y la lámpara maravillosa*, destinan el 20% del recaudo en la boletería para este programa de formación.

12.3.5. Ballet al Parque:

Festival bogotano nacido en el 2000 que llevaba a las escuelas más calificadas a presentarse en diferentes espacios públicos de Bogotá. Esto permitía que los bogotanos tuvieran la oportunidad de conocer este arte gratuitamente. El festival actualmente no se realiza porque las escuelas privadas no podían correr con el gasto de la producción. La convocatoria perdió solidez una vez se eliminó el carácter de competencia entre las escuelas y las más calificadas se negaron a participar.

12.3.6. Festival Danza en la ciudad:

Festival nacido hace tres años. Surge del proceso de concertación entre los bailarines, coreógrafos y directores de la ciudad con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte a través de la Orquesta Filarmónica de Bogotá que reúne diferentes propuestas y convoca tanto compañías nacionales como internacionales. La entrada a todas las funciones es gratuita.

12.4. Conclusiones del estado del arte:

Las obras de coreógrafos internacionales han logrado volver a contextualizar obras de valle en el mundo del siglo XXI, gracias al trato de problemáticas contemporáneas, y a la necesidad de identificar al público con lo que está pasando en el escenario.

A nivel local, los esfuerzos se limitan a invitar a los bogotanos a grandes festivales. Pero las obras de ballet no se han esforzado en incluir las necesidades del público para atraerlo y darle la oportunidad de disfrutar de una obra de arte. A excepción de Ballarte y sus producciones, la creación de danza clásica no ha sido lo suficientemente propositiva. Se han presentado pocas propuestas con un enfoque emocional hacia el público y hay escasez de obras de ballet que buscan identificar a los espectadores con los bailarines. Todo el impulso va hacia el deseo de sorprender y magnificar al bailarín como un “super-humano”.

Está comprobado que no es la escasez de producciones el problema sino que a los bogotanos no les interesa ir a los teatros a ver danza clásica.

13. MARCO TEÓRICO

13.1. Postura del diseño industrial en el proyecto

Al ser éste un proyecto de diseño es pertinente definir qué es diseño industrial y concretar la postura que se va a tomar frente a esta disciplina a lo largo del proceso de proyectación. Para esto es necesario conocer varios puntos de vista y construir el enfoque con el cual se va a abordar el carácter del diseño en el proyecto.

El diseño parte de una idea que debe ser expresada a partir de una composición visual. Esta idea tiene una razón de ser, un objetivo, una meta. La generación de ideas hace del diseño una actividad creativa. (Wong, 1979)

El diseño establece *cualidades multifacéticas* no sólo de objetos, sino de procesos, servicios y sistemas. Lo cual indica que el diseño industrial no se limita a un desarrollo objetual. Se resalta el diseño como un agente que *humaniza* innovadoramente afectando directamente *el intercambio cultural*. (Icsid, 2007)

El diseño busca hacer *más habitable un entorno sociocultural* (Borrero, 2005) teniendo en cuenta el periodo histórico en el que se encuentra. El diseño produce un aumento de la satisfacción.

Aunque Maldonado especifica que el campo del diseño se limita lo *material* es claro que el diseño busca no solo solventar las necesidades materiales sino también las *necesidades espirituales* (Maldonado, 1969) lo cual transforma la naturaleza material del diseño en naturaleza más humana.

La sociedad misma que condiciona el diseño desde la creación de ideas hasta el final de la proyectación (Zanuso, 1983)

Esta disciplina va más allá de establecer la forma a partir de un concepto, pues es capaz de darle un rol de comportamiento al usuario, es por eso que no sólo se desarrollan productos, sino *discursos proyectuales y organizaciones contextuales*. El diseñador también debe asumir una postura científica al momento de proyectar “...se encarga de formar *Diseñadores de objetos, Designadores de lo cultural y Comunicadores de lo social...*” (Sánchez, 2001)

El estudio de diferentes puntos de vista sobre lo que significa el diseño Industrial, conlleva a construcción de un concepto propio de diseño industrial: El diseño es el proceso creativo y proyectual que inicia con una idea de carácter intangible y finaliza con un sistema objetual tangible el cual logra representar esa idea. El producto de este proceso proyectual logra trascender la forma una vez se entra en contacto con el ser humano y éste reacciona ante la interacción con el producto. Es así que la persona asume la vida de manera distinta a la que lo hacía antes de relacionarse con el resultado del proceso de diseño.

Una solución de diseño no tiene como prioridad la forma, sino la reacción humana ante la interacción con la forma. La interacción se da a través de los sentidos, y estos a su vez transmiten un mensaje que permite la reacción emocional del ser humano. Vale la pena aclarar que desde mi punto de vista el diseño no trata con usuarios sino con seres humanos. Se entiende la forma como la apariencia estética de un sistema, no necesariamente objetual.

Cómo bien se dijo, diseñar es un proceso creativo, es decir, un proceso mediante el cual se exploran diversos caminos y diferentes soluciones a un mismo problema. El diseñar involucra la creación de ideas, que se deben ir organizando progresivamente hasta llegar a un sistema tangible. Este sistema tiene como alma la idea con la que se concibió el proyecto, esta idea debe ser claramente transmitida y trascender así la forma para generar un impacto en una comunidad.

13.2. El ballet y las Artes Escénicas

Las artes escénicas son una rama de las artes. Buscan la exaltación de las emociones mediante el uso del cuerpo con el fin de emocionar a su vez a los espectadores. Las artes dramáticas y las danzas pertenecen a este género de arte.

El ballet clásico

Según el diccionario de la Real Academia Española el ballet se define como: “1. m. *Danza clásica de conjunto, representada sobre un escenario.* 2. m. *Música de esta danza.* 3. m. *Compañía que interpreta esta danza*” (Real Academia Española). Esta definición de diccionario no es suficiente para ilustrar debidamente al lector sobre este arte escénico. Sí, es cierto que se puede definir el ballet como una danza, un estilo musical clásico y un grupo compuesto por

bailarines, pero hace falta recurrir a una gran cantidad de información acerca de este arte para conocerlo y comprenderlo. Es importante resaltar que esta Danza es dominada por la técnica, su práctica es totalmente estructurada y con una lógica casi matemática.

Los compositores de esta Música recibían un requisito fundamental: la obra sinfónica debe estar en función del baile el cual, debe contar una historia. Las obras de ballet más representativas fueron las que cumplieron este requisito, y esto se logró mediante la composición conjunta entre músico y coreógrafo (quien diseñaba la danza en su totalidad mediante la elección de los “pasos” indicados y el desplazamiento del bailarín). El ballet es entonces el fruto de la sincronización perfecta entre música y danza. Como en el caso de la unión histórica de Tchaikovsky y Petipá donde este último le daba los requerimientos escénicos no solo en materia de duración de las piezas sino también en tempos, atmosfera requerida, etc. (Carlés, 2004)

Las bailarinas clásicas o ballerinas se caracterizan por bailar sobre la punta de los dedos de los pies, esta técnica es permitida gracias a unas zapatillas especiales que facilitan el apoyo del pie en esta posición. También son conocidas por el uso de una falda de tul conocida como tutú.

Esta estética es consecuencia del periodo romántico en el cual el público parisino se veía sumergido durante el siglo XIX. Esta corriente buscaba expresar fielmente lo “etéreo”. Los espíritus, la magia, hechizos, princesas y príncipes eran patrones que no debían faltar. Los finales trágicos con ambientación nocturna e iluminados por luz de luna eran los que generaban un impacto mayor en el público.

Las faldas de tul eran entonces el vestuario idóneo para representar una obra con estos requisitos, ya que por ser livianas, permitían que las bailarinas se movieran de manera más ágil. El “vuelo” propio de estos tutús románticos, los cuales llegaban debajo de la rodilla, generaba un efecto complementario a los movimientos de la bailarina, quien a su vez, mediante la técnica de puntas, parecía que flotara sobre el escenario. Esta composición visual generaba en el público sensaciones de tal magnitud recordadas en la actualidad por cartas y memorias rescatadas de la época (Carlés, 2004).

Las historias románticas son la principal fuente de inspiración para este tipo de obras de arte. Es por esto que los Bailarines debían interpretar fielmente a nativos de mundos fantásticos, protagonistas de cuentos de hadas y ante todo, moverse como este tipo de roles lo exigían.

13.2.1. El ballet Neoclásico:

Es una rama del ballet. La composición de obras neoclásicas tienen como objetivo explorar más con las capacidades de los bailarines, es un estilo de ballet más propositivo que logra mantener una estética estilizada usando el lenguaje clásico del ballet pero explorando variaciones de otros movimientos. Este tipo de danza

es mucho más natural, le permite al bailarín sentirse más humano. Se sigue trabajando la técnica de puntas, pero la estética clásica desaparece con los tutús y las historias de princesas y brujas. Se empiezan a conceptualizar los movimientos y las coreografías con el fin de generar una atmósfera y ya no con el objetivo de contar una historia.

13.2.2. Formación para el ballet y ventajas:

Los bailarines de ballet reciben un entrenamiento especializado desde los 7 años. Este acondicionamiento físico es regido por la disciplina y la paciencia para llegar al control de su cuerpo y de su mente. Técnicas clásicas como el trabajo de puntas, requieren de fortaleza muscular, elasticidad y equilibrio por parte del bailarín. Para cumplir con estos requisitos físicos el control de la mente es fundamental. Gracias a los mensajes transmitidos por los sentidos el ser humano puede moverse es decir, no podemos actuar sin sentir ni sentir sin actuar.

Los beneficios del ballet no sólo se limitan a las condiciones físicas adquiridas por quienes practican este arte. Las ventajas psicológicas también son numerosas y desde hace pocos años se inició su estudio.

Los niños que estudian ballet desde una edad temprana no solo obtienen un óptimo estado corporal, fortalecen sus músculos y aumentan su elasticidad. Ellos también mejoran la psicomotricidad, potencian la memoria y la expresividad. Aprenden a trabajar en grupo, pierden la timidez, desarrollan la creatividad, la imaginación y la concentración. Adquieren sentido de la responsabilidad y desarrollan el sentido de la musicalidad. Además adquieren una correcta postura corporal y un estado mental fuerte y equilibrado. Estos beneficios no son los únicos relacionados con el ballet ya que, al ser catalogado como un arte, los beneficios espirituales que proporciona son innumerables. La meditación y la autoexploración del “yo” son imprescindibles para seguir con esta disciplina. Ser autocríticos pero siendo objetivos es un requerimiento que le permite al bailarín progresar, asumir sus debilidades y superarlas. El equilibrio emocional y la responsabilidad no solo son importantes al practicar este arte, sino también son fundamentales al asumir una vida de adulto. Como dice Kesuke Miyagi: *“Never trust spiritual leader who doesn’t dance”*, Nunca confíes en un líder espiritual que no sepa bailar (Cain, 1994).

13.2.3. El ballet como medio de expresión de emociones

El ballet al ser un arte escénico trabaja con las emociones de los intérpretes para transmitir un mensaje y así emocionar al público. Siendo una danza hace caso de la naturaleza humana del movimiento, al impulso natural de bailar. Y siendo una técnica acondiciona el cuerpo humano, y potencia sus capacidades físicas. La técnica del ballet es

la herramienta para expresar las emociones, el cuerpo debe estar bajo control para sentirse cómodo y ser capaz de sentir lo que pasa adentro, y exteriorizarlo.

13.3. Las emociones

13.3.1. Definición

“Las emociones son disposiciones corporales dinámicas que especifican el dominio de acciones de las personas y animales” (Maturana, 2001:16) esto indica que las acciones humanas son la evidencia de la emoción experimentada.

“Las emociones son inseparables de la cognición (...) Todo cuanto hacemos, todo cuanto pensamos está teñido por el color de las emociones, que en buena medida son subconscientes. A su vez, las emociones que tenemos cambian el modo en que pensamos y sirven como guías firmes para un comportamiento apropiado, alejándonos de lo malo y guiándonos a lo bueno” (Norman, 2005)

El filósofo holandés Spinoza (1632-1677) consideraba las emociones y los sentimientos como la esencia de la condición humana.

13.3.2. Propiedades

Damasio a su vez considera que las emociones tienen un papel fundamental para la supervivencia humana (Damasio, 2005:55) y secundan la toma de decisiones.

“Las emociones positivas son esenciales para el aprendizaje, la curiosidad y el talento creativo” (Norman, 2005) las emociones positivas facilitan un punto de vista holístico de las situaciones, lo que promueve el descubrimiento de varias soluciones a un problema. Las emociones positivas ayudan al pensamiento divergente.

“El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad, creatividad es el proceso de tener ideas originales que tienen valor.

El pensamiento divergente no es un sinónimo, pero ayuda. Es una capacidad esencial para la creatividad, es la habilidad de ver muchas posibles respuestas a una pregunta, muchas formas de interpretar una pregunta.” (Robinson, 2010)

13.3.3. Las emociones positivas

Las emociones tanto positivas como negativas están secundadas por el pasado, presente y futuro (Seligman, 2002) Es decir que ciertas emociones solo se presentan cuando se evoca al pasado o se piensa en el futuro, y otras se evidencian en una experiencia presente.

Las emociones positivas del pasado son la satisfacción, la complacencia, la realización personal, el orgullo. Son emociones positivas del futuro el optimismo, la esperanza, la fe y la confianza. Por último, algunas emociones del presente son,

entre otras, la alegría, el éxtasis, la tranquilidad, el entusiasmo, la euforia, el placer, la elevación y la fluidez.

Todas las emociones positivas son relevantes para el proyecto, pero en especial se pueden reconocer dos que tienen una incidencia particular: La elevación y la fluidez.

“La fluidez (en inglés flow) es un estado emocional positivo (Csikszentmihalyi, 1988) que se experimenta en momentos en los que las personas se encuentran totalmente implicadas en la actividad que están realizando hasta un punto en el que nada más parece importarles. Las personas que experimentan fluidez sienten que controlan sus acciones y que son dueñas de su destino, sienten júbilo y una profunda sensación de satisfacción, más allá del mero divertimento. Esta experiencia es en sí misma tan placentera que lleva a continuar en la actividad, a pesar de la presencia de costes y obstáculos” (Desmet, 2009)

Llegar a esta emoción es fundamental para la práctica del ballet clásico, ya que le da la oportunidad al bailarín de olvidarse de la técnica y el esfuerzo físico con el fin de concentrarse en la interpretación artística, es decir, en la expresión de otro tipo de emociones positivas.

“La emoción de elevación, traducción literal del inglés elevation, es una emoción positiva que se experimenta como un fuerte sentimiento de afecto en el pecho (Haidt, 2000, 2002). Surge cuando somos testigos de actos que reflejan lo mejor del ser humano y provoca un deseo de ser mejores personas. Es lo que uno puede experimentar cuando con desgraciadamente poca frecuencia los informativos cuentan la historia de alguien anónimo que olvidó sus propios intereses y se jugó la vida por otra persona, o menos dramáticamente, que actuó pensando en el bien de otros y no en el suyo” (Desmet, 2009)

Generar este estado emocional puede ser uno de los resultados del proyecto ya que promueve la colaboración colectiva, inspira la pertenencia a una comunidad y promueve las ganas de ayudar.

13.3.4. Experiencia por sustitución:

“La imaginación por sustentación coloca nuestro corazón en el cuerpo del actor: sentimos lo que el actor siente, pero lo juzgamos en función de nosotros mismos. A diferencia de las relaciones que se dan en la vida real, en el filme podemos entregarnos a los demás con plena garantía de que el control no dejará de estar en nuestras manos” (Boorstin, 1990)

Esta experiencia por sustitución permite a los espectadores de una película o en éste caso, de una pieza de ballet, identificarse con el bailarín y su historia. Una buena historia y una excelente interpretación, permitiría al espectador experimentar el estado emocional de “flow” fluir.

13.4. Sistema colectivo

Los sistemas socioculturales o colectivos están integrados por sistemas vivos los cuales a su vez están conformados por sistemas mecánicos. Los sistemas sociales involucran la interdependencia de los sistemas propia de los sistemas mecánicos y la auto-organización de los sistemas vivientes, además de la libertad de elección, propia de la sociedad.

La creación de un sistema colectivo está basada en un proceso llamado “diseño Iterativo” (Gharajedaghi, 2005) El cual plantea generar principios sistémicos a través de un proceso de creación de ciertas elaboraciones en un contexto determinado que serán continuamente verificadas y enriquecidas llegando a una respuesta. En otras palabras, es un proceso exploratorio y obedece al experimentalismo singeriano. Es decir, la verdad es el punto de llegada, no el punto de partida. (Singer citado en Gharajedaghi, 2005)

Características de los sistemas sociales:

- Apertura (estar abiertos): Capaces de auto organizarse y crear orden del caos, en relación con el contexto en el que se encuentran.
- Intencionalidad (tener propósitos): La toma de decisiones está determinada por bases racionales, emocionales y culturales.
- Emergencia (de emerger): Procesos continuos para la producción de resultados también continuos. El sistema no descansa.
- Multidimensional: “si x es bueno, más x no es igual a mejor” (Gharajedaghi, 2005)
- Contraintuitivo: Las acciones del sistema pueden ocasionar un efecto previsible como no previsible.

14. PROPUESTA Y DESARROLLO PROYECTUAL:

En ésta sección del documento se mencionará el proceso de diseño del sistema colectivo, del primer trabajo publicado (video de convocatoria) y de la primera experiencia urbana oficial.

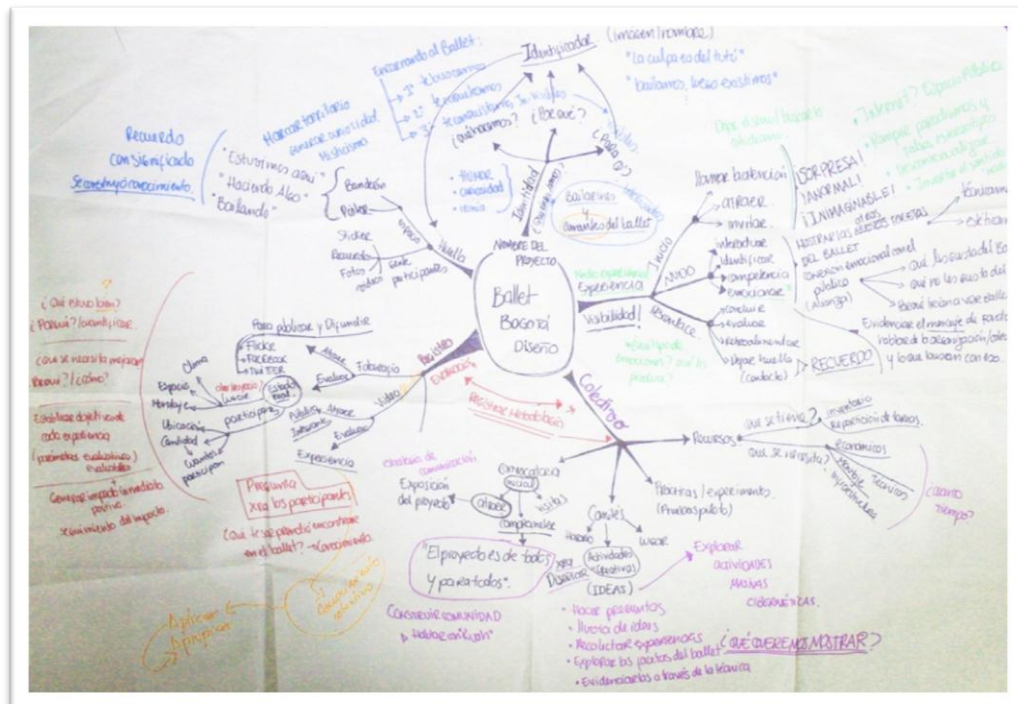
14.1. Sistema Colectivo “DiseñoVivo: Ballet en Bogotá”

“El ballet desde otro punto de vista” es el lema del colectivo encargado de mostrar gratuitamente a través del diseño las diferentes facetas del Ballet que son actualmente desconocidas por la mayoría de bogotanos. Las creaciones de este grupo de personas son diseñadas con el fin de encontrar una conexión emocional con el público participante. El nombre fue creado en conjunto con otros integrantes del grupo, uno de los cuales resaltó: “Cuando algo está vivo, se siente, es visible y se comparte” Buscamos que el diseño sea considerado como un sistema vivo, que a través de la experiencia transforme el comportamiento humano en favor de construir conocimiento.

14.1.1. Estructuración del sistema:

Para la estructuración del sistema se realizó un primer mapa mental (ilustración 3) en el cual se definió el campo de acción del proyecto, se establecieron y caracterizaron los elementos claves del sistema y su impacto en la cultura del ballet. Se analizó y se definió el posible rol del diseño para la intervención en éste arte.

En el siguiente mapa mental se definen los elementos claves que deben ser diseñados para articular el sistema colectivo. Estos elementos fueron posteriormente ubicados en un esquema temporal, dónde se define el orden de ejecución y el proceso de evolución del sistema colectivo (ilustración 4)

* Fases Ejecutorias

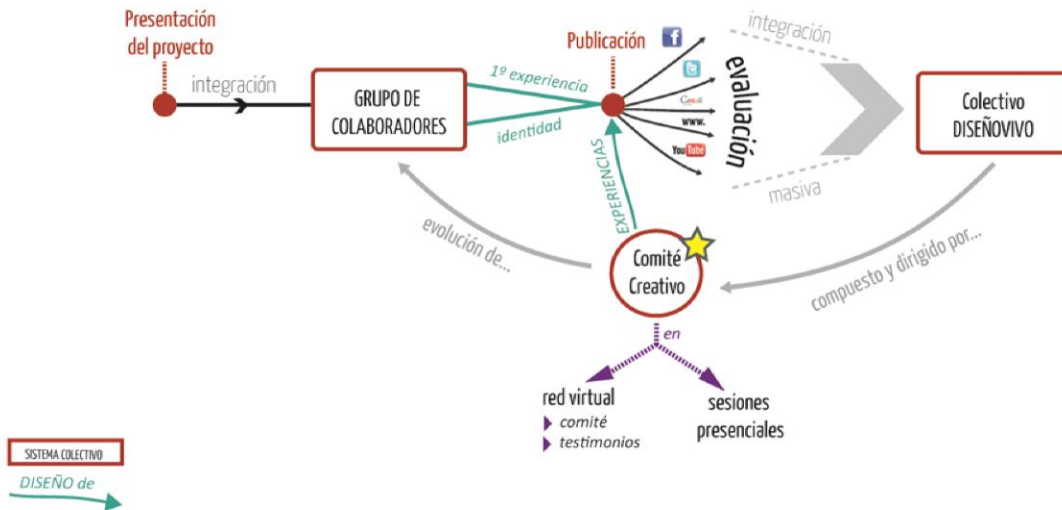

Ilustración 5

14.1.2. Identidad:

El Nombre *

Ilustración 6

14.1.2.1. Concepto de Diseño

“el ballet desde otro punto de vista”:

El público no ve el saludo final del bailarín desde los asientos del teatro, sino que es testigo de su presentación “tras bambalinas”.

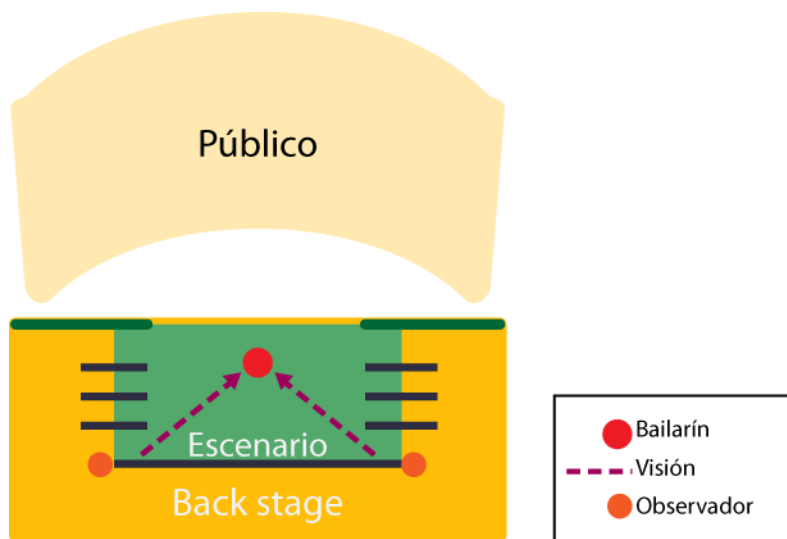

Ilustración 7

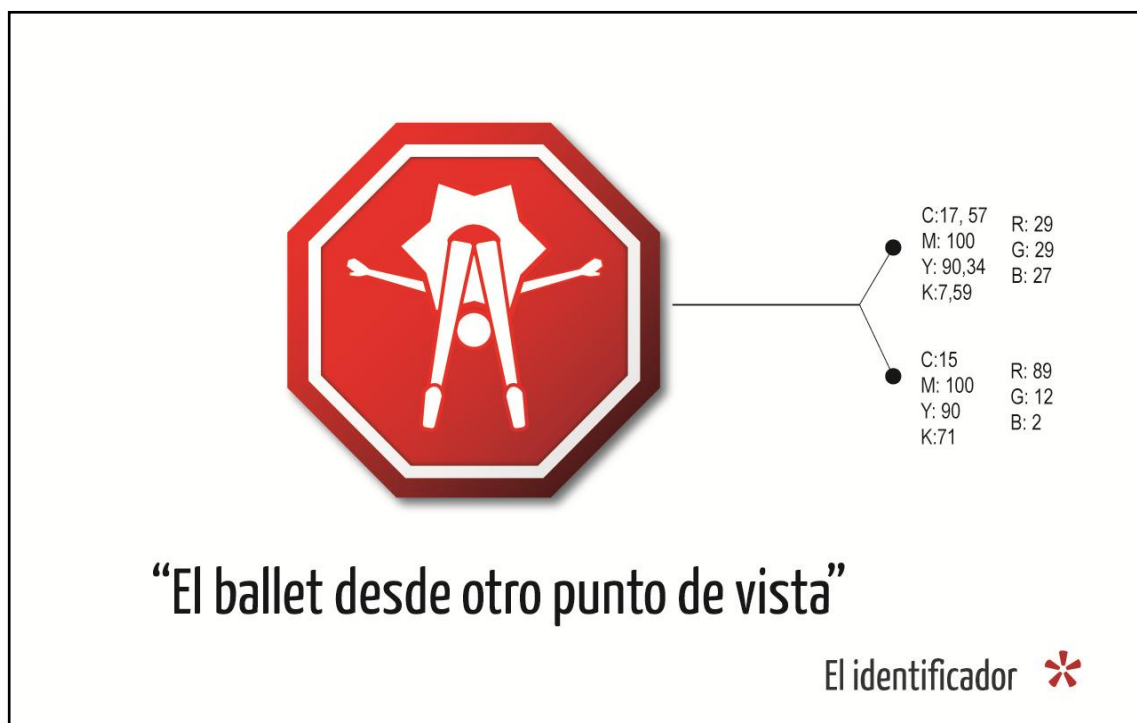

Ilustración 8

“¡Pare! bailarinas en la vía”

Ilustración 9

Ilustración 10

Ilustración 11

14.1.2.2. Evaluación de Alternativas

La evaluación de las alternativas se dio por medio de la votación entre los integrantes del colectivo de ese entonces. Se proponían ajustes y se presentaban en las redes sociales, primero bocetos a mano y luego en digital.

Ilustración 12

Ilustración 13

14.1.2.3. Propuesta de Diseño

Ilustración 14

Esta es una aplicación del logo para enriquecer la composición de los sitios en la comunidad virtual.

14.1.2.4. Evaluación de la identidad (a dos meses)

Se plantea la evaluación del diseño de la identidad a dos meses, debido a que para esa fecha ya se tendría material para publicar y se podría analizar la reacción de las personas en las redes sociales frente al nombre y al logosímbolo.

Se evidenció que el nombre no era coherente con el logo pues expresaban dos personalidades distintas. El nombre también involucraba una combinación de palabras que dificultaba su recordación. Es por esto que colectivamente se llega a un nuevo nombre (Ilustración 14)

Se evidencia una coherencia conceptual entre la imagen y el nombre a través del lenguaje urbano. "Attitude" es una palabra que significa actitud en tres idiomas distintos: Inglés, francés, italiano. Y evidencia una similitud entre su significado en español. Además es un paso de ballet en el cual se flexiona una pierna 90° en el aire. La palabra actitud remite a una propiedad del bailarín. Pues queremos resaltar al bailarín por encima del ballet. Para bailar ballet se requiere actitud.

ATTITUDE URBANA

Impulso Colectivo y Ballet

Ilustración 15

14.2. Video de convocatoria “EL CALENTAMIENTO”

14.2.1. Objetivos:

Invitar a las personas que se sientan identificadas con lo que muestra esta pequeña producción que formen parte del colectivo.

Posicionar la identidad del colectivo en las redes sociales a través de la publicación masiva del video.

14.2.2. Propuesta conceptual:

Cómo un bailarín de ballet vive la ciudad, y su invisibilidad para el resto de bogotanos.

El ballet no lo hacen las zapatillas ni un tutú, el ballet y la danza vive en el bailarín cuando se presenta en un escenario llamado Bogotá.

14.2.3. Publicación:

Ilustración 16

Se realiza una publicación masiva haciendo uso de herramientas de difusión en Internet, se puede visualizar en los siguientes enlaces.

Facebook Attitude Urbana: impulso colectivo y ballet. (Página)

<http://www.facebook.com/pages/ATTITUDE-URBANA-impulso-colectivo-y-ballet/206832449346782>

Youtube Attitudeurbanaballet (canal)

<http://www.youtube.com/user/attitudeurbanaballet?feature=mhee>

Vimeo ATTITUDEURBANA (canal)

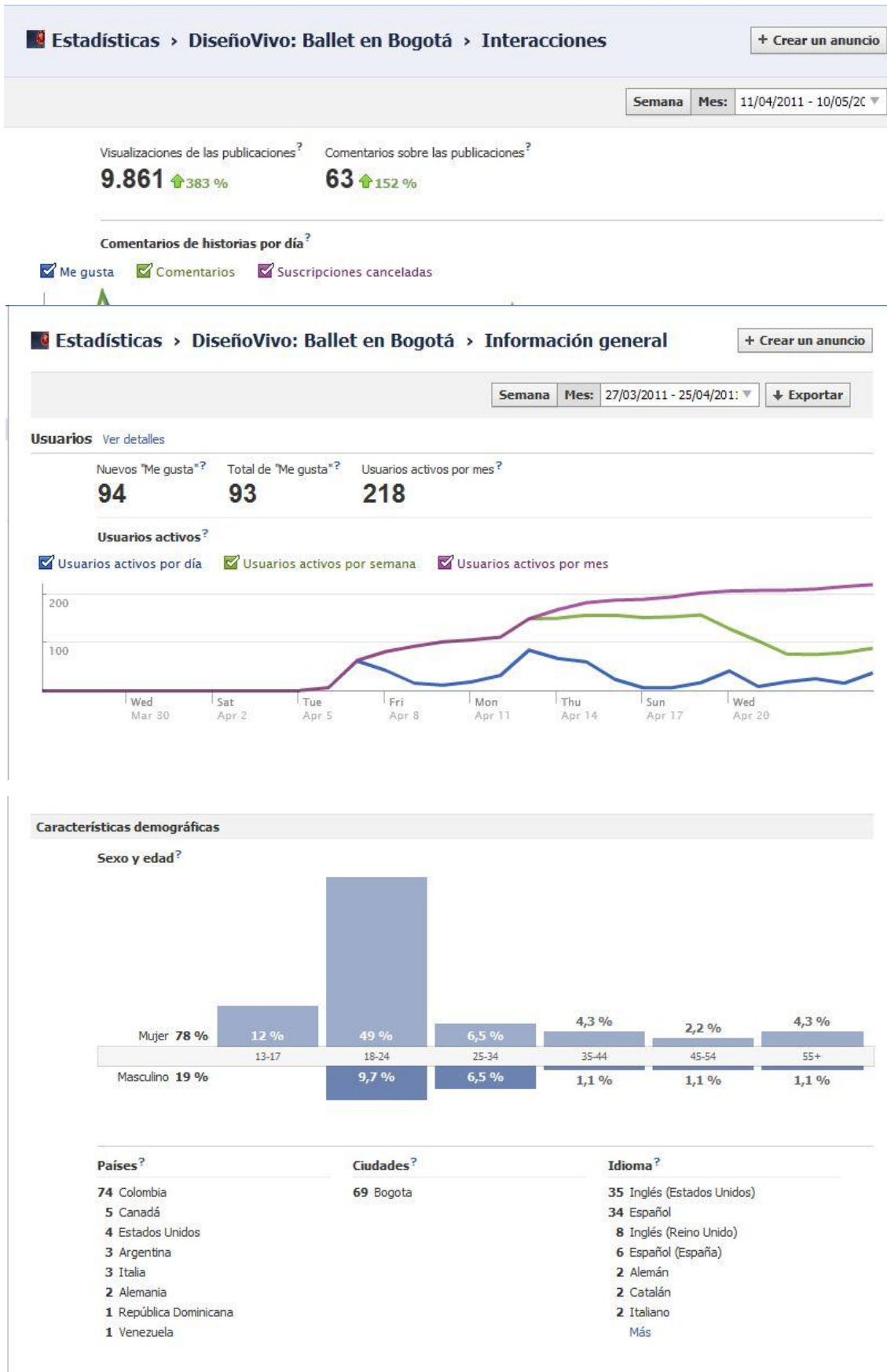
<http://vimeo.com/attitudeurbana>

Twitter @attitudeurbana (cuenta)

WEB: www.attitudeurbana.com (En construcción)

14.2.4. Resultados y Evaluación de la publicación en la página de Facebook:

Ilustración 17

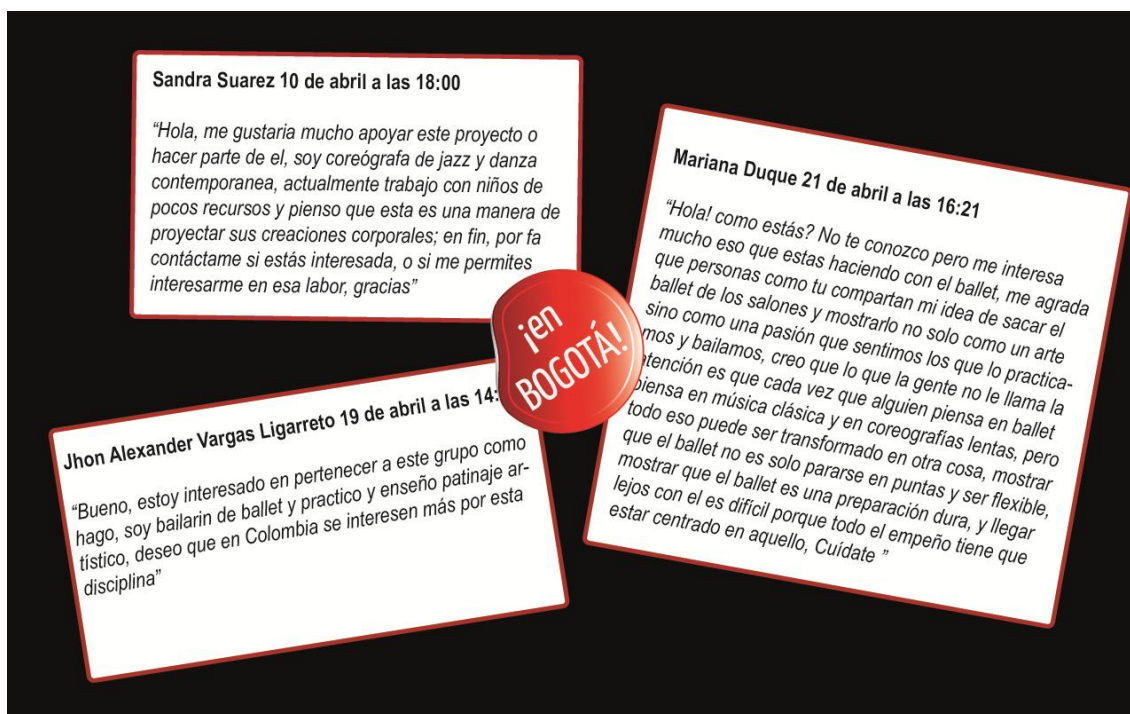

Ilustración 18

14.3. Intervenciones Urbanas

La intervención urbana planteada es un montaje coreográfico en espacios públicos que finaliza con la interacción del bailarín con un ciudadano que se ha visto atraído por la danza presentada y está dispuesto a conocer del ballet.

14.3.1. Proceso de convocatoria:

El proceso de convocatoria inició el día en que se publicó el video “el calentamiento”. Es decir el día 6 de abril de 2011. Todas aquellas personas que manifestaron la aprobación del video fueron invitadas a participar y a integrarse al colectivo “Attitude Urbana”. Se iniciaron los debates por medio de las redes sociales y las lluvias de ideas, que deberían culminar en sesiones creativas presenciales, registradas en fotografía y videos

14.3.2. Estrategia de convocatoria definitiva:

En el proceso de convocatoria se presentaron inconvenientes para que los integrantes del colectivo estuvieran presentes en las sesiones creativas. Los bailarines, especialmente, no veían razones suficientes para invertir tiempos de ensayo y entrenamiento para el diseño de la experiencia urbana planteada. La participación se limitó en gran parte a dar opiniones por medio de las redes sociales.

Gracias al estudio de esta situación, se llegó a una posible solución durante la tercera sesión creativa. A los bailarines se les entregaría, en contraprestación, el registro en video y fotografía de su participación en la experiencia urbana. El video y la fotografía son los

medios usualmente exigidos a los bailarines que quieren audicionar a larga distancia en las compañías internacionales, pues evidencian su condición artística actual y pueden ser evaluados objetivamente por los jurados, especialmente en el aspecto técnico.

Se les solicitaría a los bailarines voluntarios que llenaran un formato de inscripción dónde se les explicaba el objetivo del colectivo Attitude Urbana (en ese entonces, DiseñoVivo) y lo que se buscaba al realizar una experiencia urbana. Se les explicaba lo que obtendrían a cambio y, por último, se les solicitaban algunos datos personales y del montaje coreográfico para la planeación de la experiencia.

14.3.3. Sesiones Creativas:

Las sesiones creativas es un espacio de creación y debate, de carácter presencial. En el cual se establece un tema a discutir, se plantean soluciones dentro del diseño de la intervención urbana, se reparten tareas entre los asistentes para una correcta gestión de la intervención.

1º sesión (sábado 16 de abril): Presentación y explicación del proyecto

2º sesión (sábado 30 de abril): Se discutió acerca de los imaginarios del ballet en la ciudad de Bogotá, posteriormente, actividad de divergencia creativa dónde se proponían soluciones. Una de esas soluciones fue involucrar el arte clown como puente entre el bailarín y el ciudadano.

3º sesión (jueves 5 de mayo): Definición de la experiencia urbana, cronograma de trabajo y repartición de tareas. Planeación de estrategia para la convocatoria final de los bailarines.

4º Sesión (domingo 22 de mayo): Reunión una semana después de la primera intervención. En la cual se habló de la intervención y en grupo se definió la actualización del nombre del colectivo.

14.3.4. Propuesta conceptual:

En las intervenciones urbanas se ve reflejada la propuesta conceptual del proyecto referida en el punto 8 del documento.

14.3.5. Reestructuración del sistema colectivo:

Ante la integración masiva al colectivo tanto de miembros del gremio de la danza, como amantes del ballet y de las artes, se reestructuró el sistema y se distribuyeron y asignaron responsabilidades por medio de comités. Hasta la fecha contamos con seis grupos encargados de desarrollar tareas específicas. Cada uno de estos grupos tiene un representante caracterizado por su participación constante en el comité creativo y por su interés en el proyecto. Los seis grupos se presentan a continuación:

Comité creativo:

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_196404657067134&ap=1

Todo aquel integrante del colectivo que le interese apoyar alguna intervención urbana. Todo el comité creativo es invitado a las sesiones creativas presenciales para intercambiar ideas y crear en conjunto las experiencias urbanas.

Comité de creación y difusión audiovisual:

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_207178629322121&ap=1

Encargado del registro de la intervención urbana a través de video y fotografía, de su posterior edición para una adecuada publicación en Internet y de su difusión masiva por las redes sociales.

Comité de danza:

Encargado de la creación y planeación de la obra coreográfica, programación de ensayos y solicitud de espacios adecuados para el montaje.

Historias Reales del Ballet en Colombia:

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_162877943767424&ap=1

Participación sin compromiso en Internet. Lluvia de ideas, debates de la problemática del ballet y ante todo publicación de testimonios de las bailarinas colombianas a través de fotografías.

Grupo de Experiencia Urbana:

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_216641298363598&ap=1

El grupo de experiencia urbana está integrado por los bailarines, artistas visuales y voluntarios que fueron oficialmente inscritos para la experiencia urbana que se realizará próximamente. Se toman decisiones, se proponen ideas, se ofrecen recursos y se buscan soluciones. Habrá tantos grupos como experiencias urbanas propuestas en el cronograma del colectivo.

Comité de clown:

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_122753887803813&ap=1

Una persona que ha estudiado el arte del clown comentó en la sesión creativa del día 30 de Abril del año 2011 que éste arte podría aportarle a los bailarines las herramientas necesarias para poder interactuar con su público. Porque eso es lo que hace un clown, se comunica y se relaciona directamente con las personas en el auditorio. Es por eso que para la experiencia urbana se tomó la decisión de involucrar a estos artistas.

14.3.6. 1º Intervención Urbana (TRANSMILENIO – Portal Américas) 15 de Mayo

Gestiones llevadas a cabo para la realización de la experiencia:

- Solicitud de salón de ensayos a la facultad de artes de la Universidad Javeriana.
- Solicitud a Transmilenio S.A. del permiso para hacer uso de las instalaciones del sistema en la realización de la experiencia y su registro.
- Visitas a academias de ballet.
- Construcción de la base de datos del colectivo.
- Registro de clases de ballet.
- Exploración y reconocimiento del escenario que se va a usar: Portal Américas.

Características de la intervención:

Cada uno de los bailarines se camuflaron entre el flujo de gente. Su interpretación obedecía a un uso del sistema en lenguaje coreográfico. La danza fue improvisada y alimentada por la interacción con las personas que hacían uso del sistema de Transmilenio. El desplazamiento de los bailarines fue acompañado por música popular y dinámica que facilitara la identificación con los bogotanos, y que además identificara los gustos de cada bailarín. Se intervino también un bus de Transmilenio con una obra coreográfica.

Espacios de publicación de la intervención:

<http://www.facebook.com/media/set/?set=a.219824451380915.67337.206832449346782>

Ilustración 20

Observaciones:

(Respuesta de los usuarios de Transmilenio)

Temen hacer el ridículo frente a las cámaras.

Buscaban un punto de información, querían saber para qué era la intervención, qué tipo de proyecto era.

Cuando un bailarín establecía contacto directo, su reacciones en la mayoría de casos era quedarse en una posición estática; esquivar al bailarín; o devolverse. En todo caso hubo interacción, y personas que bailaron e interactuaron sin miedo con los bailarines.

Evaluación.

Si a las personas se les enseña algo que pueden hacer correctamente, podrán mostrar sus logros. A todos les da miedo hacer algo mal. Por consiguiente se les tiene que enseñar a realizar pasos básicos de la técnica del ballet para que lo ensayen, y puedan mostrar sus logros ante las cámaras.

Se necesita de una intervención más agresiva de los clowns para atraer o llevar a los bogotanos hacia los bailarines o viceversa.

Hacer uso de la imagen del colectivo, y repartir datos de contacto para que los bogotanos que participaron en la intervención puedan conocer el material publicado y compartirlo por las redes sociales y seguir las próximas intervenciones urbanas.

14.3.7. 2º Intervención Urbana (Usaquén) 1 de Junio

Características de la intervención:

Se realizó una intervención registrada en su mayoría a través de la fotografía. Se buscó evidenciar la importancia de la técnica del ballet para la danza contemporánea. Se realizaron muestras de híbridos entre contemporáneo y ballet clásico.

Se realizó un mini-clip de video que sintetizara lo que significa una intervención urbana.

Espacio de publicación de la intervención:

Fotografías:

<http://www.facebook.com/media/set/?set=a.221644687865558.68109.206832449346782>

Ilustración 21

Clip de video:

<http://www.facebook.com/video/video.php?v=109319922491717>

Observaciones:

Poco tránsito de personas debido al clima lluvioso. Se necesita de la música para llamar la atención. Las intervenciones son más efectivas los fines de semana. Los resultados fotográficos atraen en las redes sociales. Excelentes resultados en las redes sociales. Sólo comentarios positivos.

14.3.8. 3º Intervención Urbana (Centro) 4 de Junio

Características de la intervención:

Se realizó un recorrido desde la plaza de Bolívar buscando la interacción con los transeúntes. Los clowns llamaban la atención y trabajaron en conjunto con los bailarines. Se les enseñaba a los transeúntes a hacer primera posición de ballet y se les invitaba a bailar junto a los bailarines de ballet. Se entregaron trozos de papel con la dirección web del colectivo.

Espacios de publicación:

Fotografía:

<http://www.facebook.com/media/set/?set=a.222098237820203.68295.206832449346782>

Video:

<http://www.facebook.com/video/video.php?v=109283452495364>

Observaciones:

Reacciones favorables en las redes sociales. A los transeúntes se les dificulta rechazar la invitación de bailar junto a los bailarines. Los observadores pasivos abundan. Se detienen a observar. Aplauden y apoyan la puesta en escena de los bailarines. La acción de los clowns se ha perfeccionado hasta el punto de motivar a los ciudadanos a participar. Con cada experiencia se consolida el colectivo.

Ilustración 22

14.4. Evaluación del proyecto hasta la fecha

14.4.1. El colectivo y los bailarines

Los bailarines descubrieron el valor de vivir la experiencia de participar en una intervención urbana. Invitan a otros bailarines a las nuevas intervenciones. Reconocen el valor de la interacción con los bogotanos en su proceso creativo y de improvisación. La consolidación del colectivo se va haciendo posible a medida que se comparten este tipo de experiencias entre los miembros. El fotógrafo del colectivo ha encontrado en las redes sociales una gran aprobación por su trabajo.

14.4.2. El bogotano

La reacción de los bogotanos depende de la manera en la que se acerca el clown y el bailarín. Se ha visto una evolución considerable (evidenciada en los videos publicados en la red) Desde el bogotano que ignora al bailarín en el video “el calentamiento” hasta el transeúnte que se detiene y baila con el bailarín en el video de la “3º intervención Urbana en Usaquén”. Es un proceso de creación que se ha llevado a cabo en colectivo y a partir del análisis de las estrategias que han funcionado y las que no lo han hecho.

14.4.3. Las redes sociales

El 6 de junio se publicó el registro fotográfico y de video de la intervención del 4 de junio. Los resultados en la red posterior a ésta publicación son las siguientes:

Según las estadísticas proporcionadas por Facebook:

ATTITUDE URBANA- impulso colectivo y ballet

286 usuarios activos por mes incremento de 82 usuarios

143 personas les gusta esto incremento de 19 personas

91 publicaciones en el muro o comentarios esta semana incremento de 59

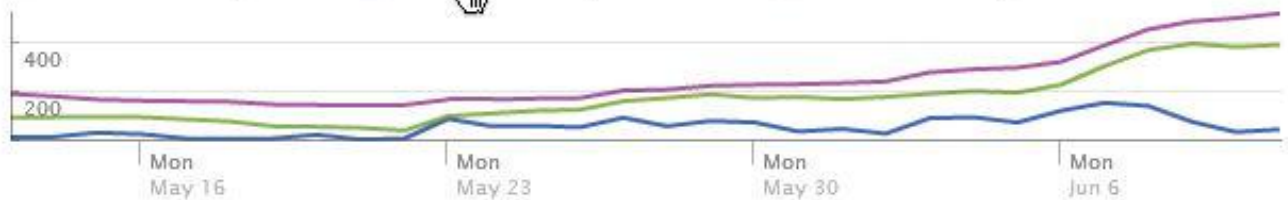
379 visitas esta semana incremento de 43 visitas

Usuarios Ver detalles

Nuevos "Me gusta" 88 ↑ 105 %
 Total de "Me gusta" 179
 Usuarios activos por mes 514 ↑ 141 %

Usuarios activos

☒ Usuarios activos por día ☒ Usuarios activos por semana ☒ Usuarios activos por mes

Interacciones Ver detalles

Visualizaciones de las publicaciones 17.835 ↑ 69 %
 Comentarios sobre las publicaciones 421 ↑ 519 %

Opinión del contenido de la página

☒ Me gusta ☒ Comentarios

Ilustración 23

15. Gestión estratégica del proyecto

Para analizar la gestión estratégica del diseño en el proyecto es fundamental aclarar que el sistema colectivo es más voluble que una organización o una empresa con fines lucrativos, ya que depende en un ciento por ciento del trabajo voluntario de sus miembros cuyo grado de compromiso con el proyecto es proporcional a la satisfacción obtenida después de cada intervención y sus efectos en las redes sociales. Eso no quiere decir que no se pueda aplicar los principios de gestión estratégica del diseño al sistema colectivo.

Qué es la Gestión Estratégica Del Diseño?

La implantación del diseño como programa formal de actividades dentro de la empresa, poniendo de manifiesto la importancia del diseño en los objetivos corporativos a corto, medio y largo plazo, coordinando la intervención de los recursos de diseño a todos los niveles de la actividad empresarial con el objeto de alcanzar los objetivos corporativos. (Lecuona, 2007)

Al trabajar en un sistema colectivo impredecible el papel de la planeación y la capacidad de afrontar situaciones problemáticas, es fundamental para la construcción continua de nuevas estrategias. Debido al carácter exploratorio del proyecto, estas estrategias se van desarrollando a medida que se analizan las acciones anteriores y sus resultados.

La dimensión “gestora” dentro de la Gestión Estratégica del Diseño tiene que ver con la capacidad de las personas para lograr buenas tácticas adecuadas con las que afrontar cualquier contingencia y reto.

Supone para el generador/activador de los proyectos, sea cual sea su índole, poder establecer un plan a seguir para lograr de forma óptima el resultado buscado. Dicha finalidad se alcanzará de forma más expeditiva si, en primer lugar, se planea bien el diseño estratégico y en segunda instancia, si se implementa bien, con cautela y eficacia lo propuesto por el diseño estratégico. (Lecuona, 2007)

El colectivo ha sido conformado desde la disciplina del diseño, por consiguiente, es el diseño el que rige los procesos de creación, la toma de decisiones, y la implementación de las estrategias. Gracias a la implementación de una correcta gestión estratégica, se ha logrado gestionar los recursos, gestionar el proceso colectivo de diseño, y la creación de la red de información y generación de ideas (sesiones creativas y espacios virtuales de los comités)

El trabajo con personas requiere de una gestión organizada, en el cual se articulan los talentos y conocimientos de cada uno de los integrantes del sistema buscando el beneficio de la colectividad, y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. El sistema está estructurado a través de un intercambio de información, propuestas, ideas, etc. Los miembros reconocen su papel dentro del colectivo. El Design Manager del proyecto, siempre invitó a una participación colectiva, sin miedo, donde cada uno de los miembros tenía el derecho de participar y compartir sus ideas. La divergencia creativa fue dada gracias a la implementación de esta forma de trabajo. La toma de decisiones también realizada colectivamente siempre fue moderada por la Design Manager. Pues al implementar la gestión estratégica del diseño es importante evidenciar la importancia del papel de ésta disciplina en la estructuración del sistema colectivo.

Todo el proceso de conformación del colectivo, al igual que el diseño y la implementación de las intervenciones urbanas, y las estrategias planteadas para la publicación del registro de éstas intervenciones obedecen a un proceso estratégico de gestión del diseño.

16. Proyecciones a corto plazo (1 año)

Realizar una intervención urbana cada dos meses. El costo aproximado de cada intervención es de 436,000 pesos. (ver Anexo 4)

Se plantea financiar el proyecto por tres vías:

- Aportes de los integrantes del colectivo
- Aportes gubernamentales
- Donaciones

Estos puntos son lo que exige el ministerio de cultura para financiar proyectos. La mayoría de éstos puntos se han desarrollado durante el proceso de diseño, por lo cual el colectivo es apto para concursar por la financiación. El próximo paso es completar los requerimientos.

1. *Titulo*
2. *Ubicación geográfica*
3. *Entidades participantes*
4. *Antecedentes*
5. *Problema*
6. *Descripción de la propuesta*
7. *población beneficiaria*
8. *Cobertura*
9. *Duración total de ejecución del proyecto*

Dinámica del proyecto

10. *Estrategias de manejo*
11. *Impacto previsto del proyecto y sostenibilidad:*

Marco lógico

12. *Finalidad*
13. *Resultados*
14. *Actividades*

15. Indicador

16. Fuente de verificación

17. Supuestos

Por otro lado, el colectivo busca, después de la décima intervención urbana, integrar personas de otras ciudades que puedan replicar el modelo en su contexto urbano. Se plantea iniciar un proceso de empalme en el cual se complejice el sistema al trascender los límites de la ciudad de Bogotá. En Junio del 2012 se programará la primera intervención urbana por fuera de Bogotá.

Es importante aclarar que estas proyecciones obedecen a los deseos personales de la autora del proyecto, pero cómo estamos hablando de un sistema colectivo, se pueden obtener resultados imposibles de prever. Que pueden involucrar situaciones que sitúen en el límite la capacidad de auto organización del sistema. Es también debido a esta imposibilidad de predecir que las proyecciones a largo plazo no son consideradas ni planteadas.

Bibliografía

- Beltrán Pinzón, A. M. (2006). *Estado del Arte del área de danza en Bogotá*. Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo.
- Boorstin, J. (1990). *The Hollywood eye: what make movies work*.
- Borrero, A. G. (2005).
- Cain, C. (Dirección). (1994). *The next karate kid* [Película].
- Carlés, A. A. (2004). *historia del ballet y de la danza moderna*. Madrid: Alianza.
- Consejo Directivo de la Universidad Javeriana. (22 de Abril de 1992). *Misión: Universidad Javeriana*. Recuperado el 28 de Agosto de 2010, de sitio web Pontificia Universidad Javeriana: http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/PORTAL_VERSION_2009_2010/es_mision
- Desmet, P. (2009). *Las emociones positivas*.
- Gharajedaghi, J. (2005). *Prólogo, Pensamiento Sistémico: Caminar el cambio o cambiar el camino*. Buenos Aires: Gránica.
- Icsid. (4 de Febrero de 2007).
- Instituto Distrital de Cultura y Turismo. (2004). *base de datos de la gerencia de danza*. Bogotá.
- Jacques-Dalcroze, É. (s.f.).
- Lecuona, M. (2007). *Diseño Estratégico, guía metodológica*. Asturias: Gráficas Rigel.
- Maldonado, T. (1969).
- Norman, D. (2005). *El diseño emocional*. Barcelona: España.
- Pacheco, M. (Noviembre de 2003). Agenda CM& Ballarte. (CM&, Entrevistador)
- Pérez, J. C. (junio de 2002). *Las necesidades humanas y su satisfacción*. Recuperado el 13 de marzo de 2011, de www.en-contacto.net: http://www.en-contacto.net/wp-content/uploads/LAS%20NECESIDADES%20HUMANAS%20Y%20SU%20SATISFACCION%20IX%20CONGRESO.pdf
- Press, M., & Cooper, R. (2009). *El diseño como experiencia, el papel del diseño y los diseñadores en el siglo XXI*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Robinson, K. (17 de Octubre de 2010). *Ken Robinson: changing paradigms (spanish)*. Recuperado el 19 de noviembre de 2010, de youtube: <http://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no>
- Sánchez, M. (2001). *Morfogénesis del objeto en uso*.
- Seligman, M. (2002). *Authentic Happiness*. Nueva York: Free Press.
- Wong, W. (1979). *Fundamentos del diseño Bi y Tri dimensional*. Barcelona: Gustavo Gili S.A.
- Zanuso, M. (1983). *Design Since 1945*.

ANEXO 3 (Proceso Manuscrito)

¿De dónde nace el proyecto? Motivaciones personales

- ▷ Posición como diseñadora → humanizar el diseño
- ▷ Posición como ~~arquitecta~~ → recuperar al ser humano a partir de las emociones y sus capacidades físicas → Artes Escénicas / Ballet.

La Problemática:

Situación Actual del Ballet en Bogotá.

- No hay Públicos → No hay proyectos → No hay coherencia
- (No inversión)
- NO INTERÉS

Búsqueda de Nuevos Públicos

→ Papel Contemporáneo no es suficiente

No hay identificación

~~Búsqueda de nuevos públicos~~
MUNDO CONTEMPORÁNEO

→ Involucrar al público mediante las emociones

Construcción Comunidad

De lo General a lo particular → Deductivo

- Creatividad
- temor error
- exploración

3 aspectos de mi vida que impulsan el Proyecto

Ballet
→ Bogotá
→ Diseño

El ballet → encuentro con la naturaleza humana → creación

Bogotá ignora la capacidad del Ballet a través de la emoción

No hay Públicos ↔ No hay proyectos ↔ No hay creatividad

NO INVERSIÓN
NO INTERÉS
Nuevos Públicos

→ No hay sentido de pertenencia

1

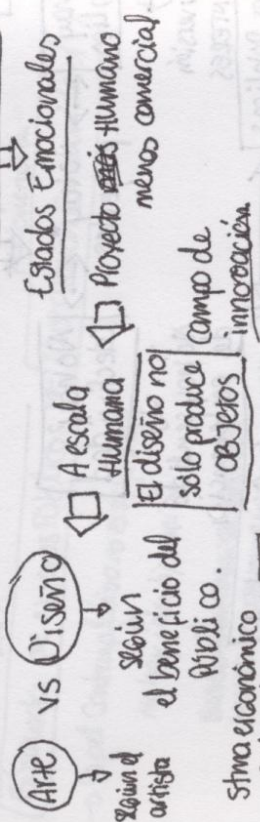
UNA PROPOSICIÓN

Actividad Contemplativa → NO es Suficiente / NO HAY IDENTIFICACIÓN

Europa XVIII
Cambio de Contexto → Bocetta 2010-2011...
→ No hay emoción

Se busca DISEÑO en pro de las emociones.

el producto de Diseño → genera una experiencia cognitiva

UNA COREOGRAFÍA

otro concepto que resume.

- Comunidad - investigación. Cómo se analiza una comunidad
rescatar el arte del Ballet. Resaltar.

Reformular y reestructurar el ballet. (objetivo)

Vender la idea de una nueva forma de vida. → (mensajes)

Generar estrategias para exponer esto. → (Cuales?)

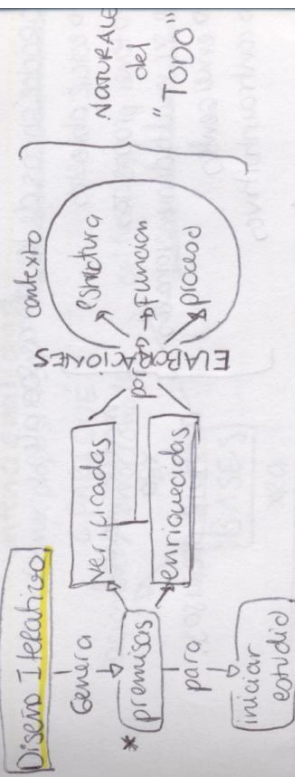
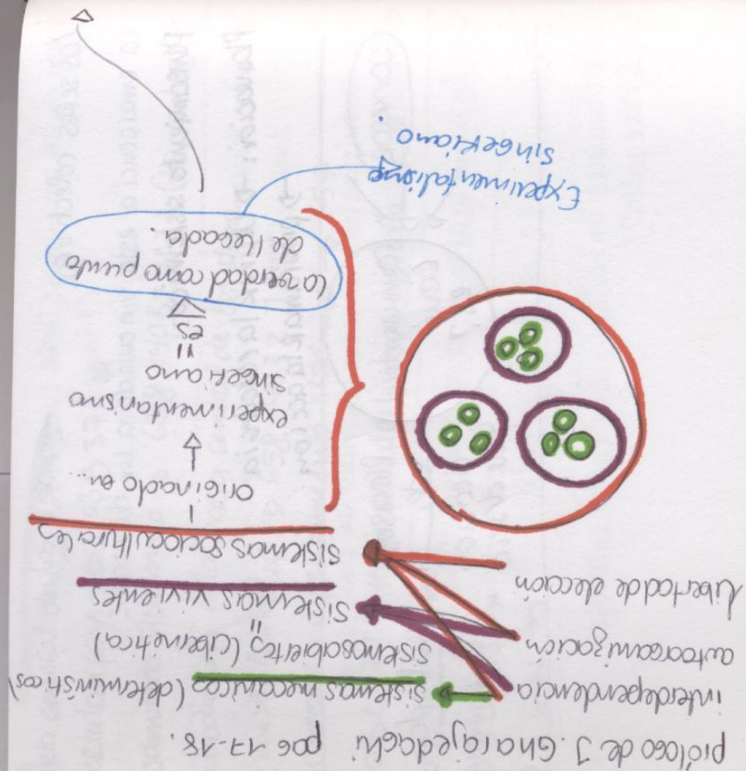
Impacto! Generar análisis

→ Cultural!
→ Social!
Sacarle mas fuerza.

Criterios Propios del Diseño (exposición bajo esos términos)

Metodología. Sincronizarlo. MI INTERPRETACIÓN.

¿Dónde está Bogotá? Que me puede dar?

* premisas: principios sistémicos.

pag 18.

Pensamiento Sistémico:

- premisas "arriba de la cabeza" de los sistemas socio-culturales intencional
- objetivos
- metodología operacional para: → definir problemas

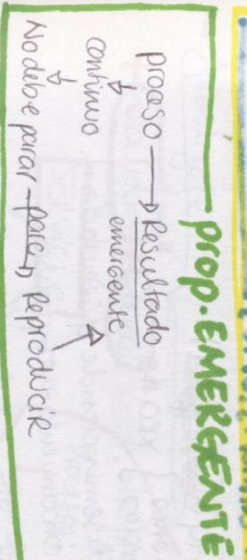
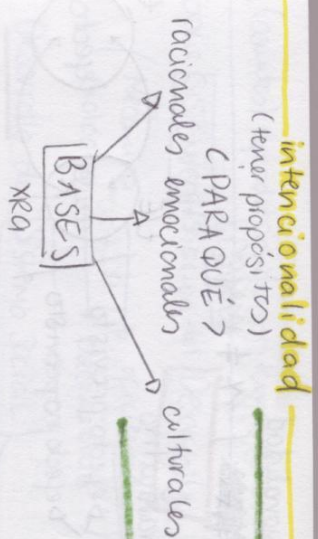
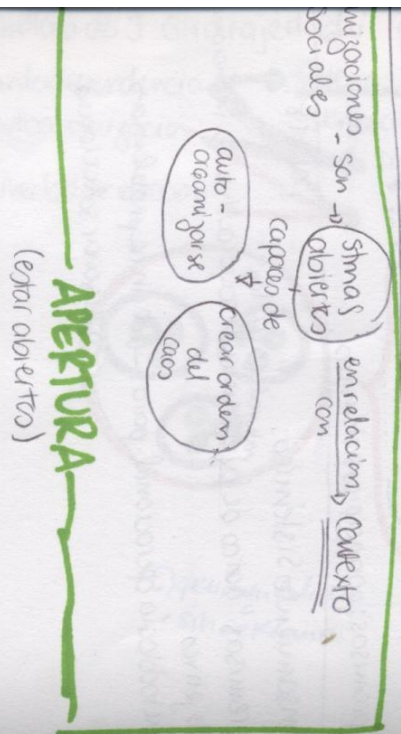
→ diseñar soluciones.

ASUNTO

características de los grupos sociales:

- objetivos
- tener propósitos
- ser multidimensionales
- en el centro
- interrelacionados

modelo mental
XRA
construir premisas.

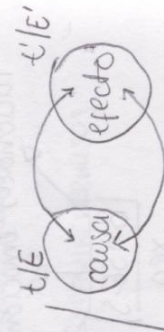

infrascioma / i'qoq/

or:

autivo

fecto previsto
fecto no previsto

dimensiones:

by distribution

mes } xra la

seminaci3nde (Generaci3n)

crecimiento $\rightarrow$ comprensión

diseminación de

ning Internationella Zaken strukturer
n, kompetens a y konflikto
iornes Internationales

Relaciones Interpersonales

- Poder (asuntos) reproducción: $\rightarrow$ temas de gobernabilidad

El enfoque sistémico se ocupa de del mundo

(Mecânica → eficiência
Biologia → accimentos)

Desarrollo del Sistema Social

transformación intencional

Aprenđizaje

ON 11-17-70

habilidad + deseo

SERVICIO

↓
miembros

014

Procesos: Creativos / Recreativos [↓]

→ insatisfacción con el presente

Propósitos

1. Desio:

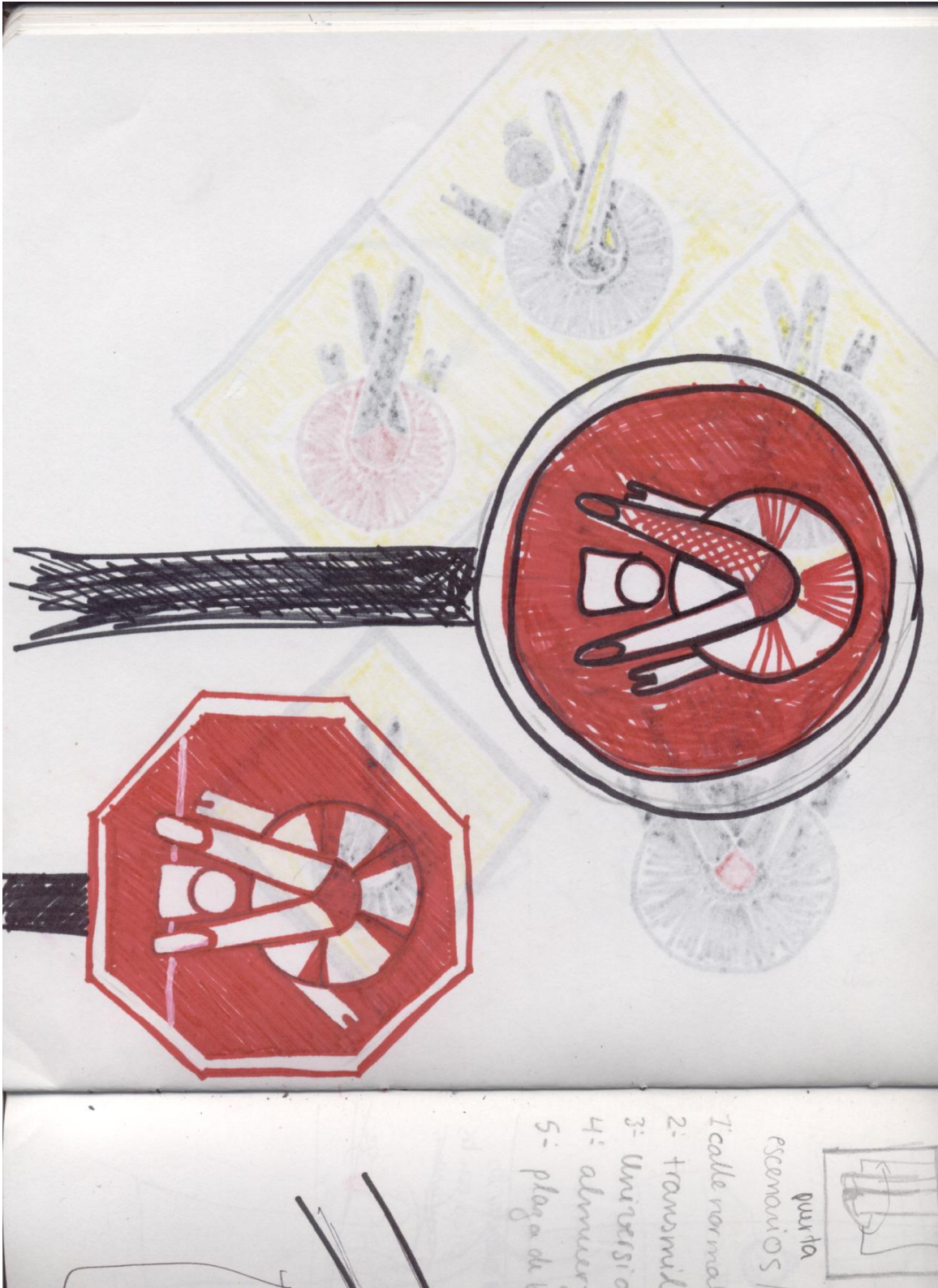
Visión del Futuro + Pasado

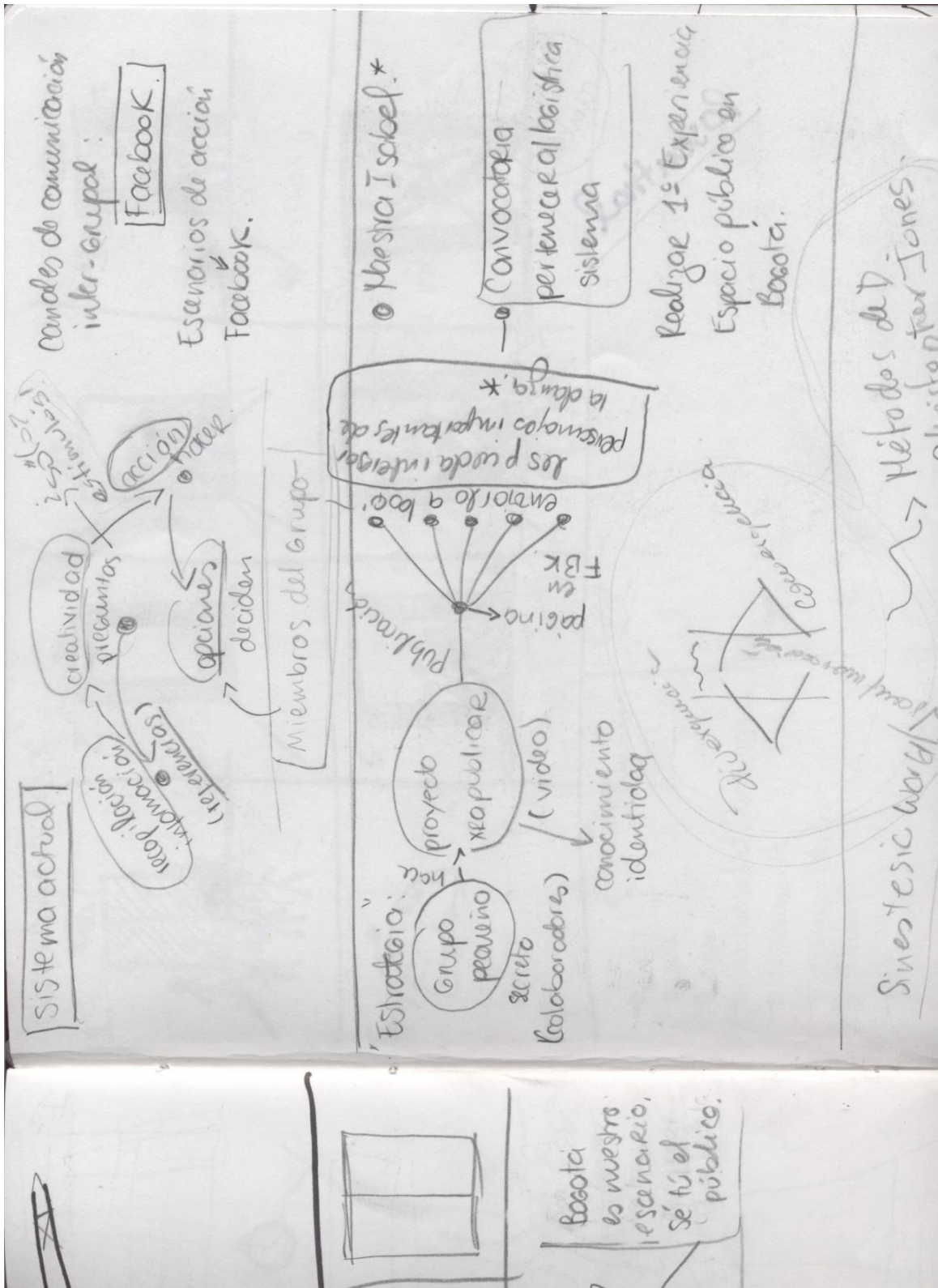
Procesos: Creativos / Recreativos [↓]

→ insatisfacción con el presente

Propósitos

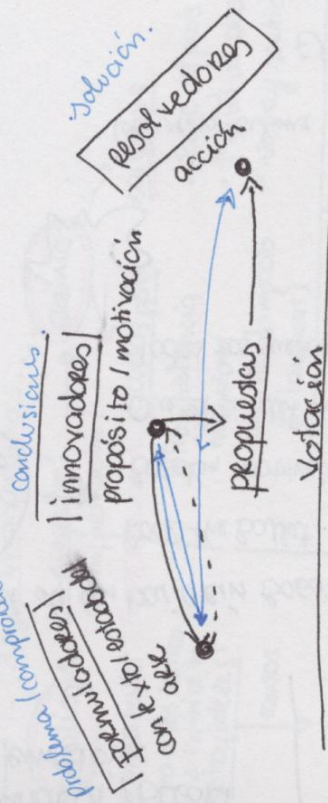

para transformar la cultura: transformar la imagen corporativa.

1. Contacto.
2. inclusión en el gremio.
3. confianza. sea el juego y la experimentación *
4. convivir, a interactuar ... (Gremio cerrado, falta de ^{confianza} ~~competencia~~, competencia)
5. Estado Actual.

manejos concretos y sociales.

ambientales, / sea Solidarización con Japón.
Minas anti-persona

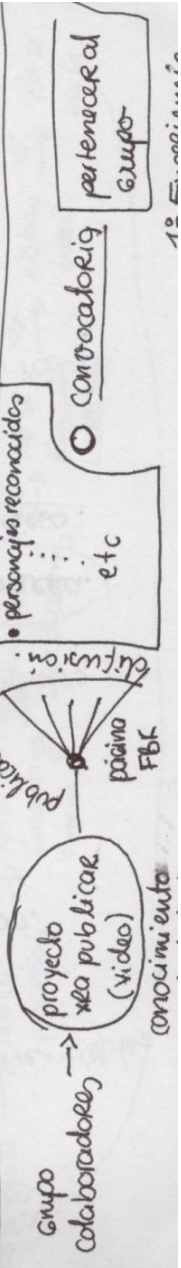
Miembros del grupo

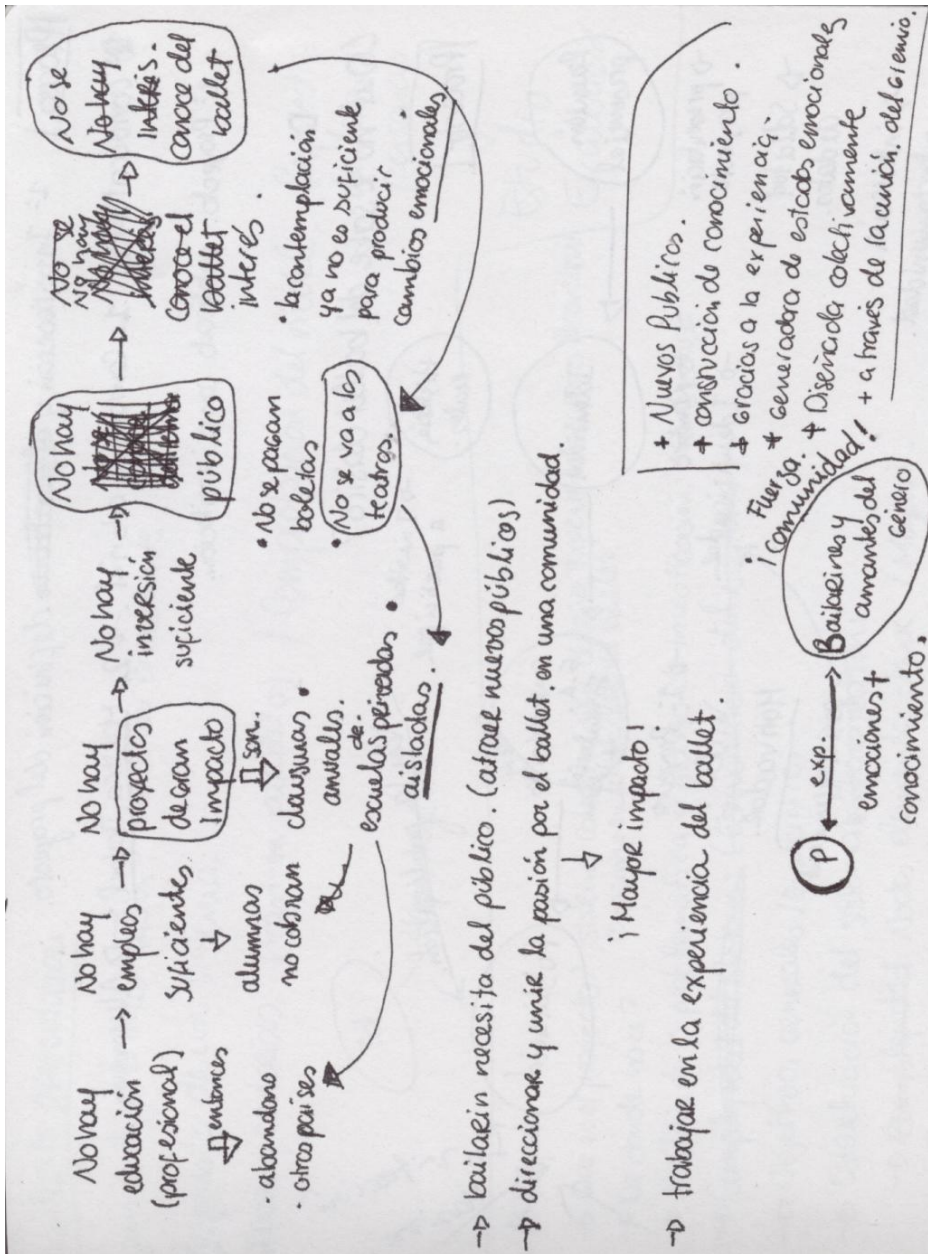
(Nombre) / (inicio) / (bloqueo) => Desarrollo Colectivo. (Evidencia)

Nombre del proyecto No 1: La culpa es del tute.

- video
- concepto de la experiencia
- Historias Reales.

Estrategia

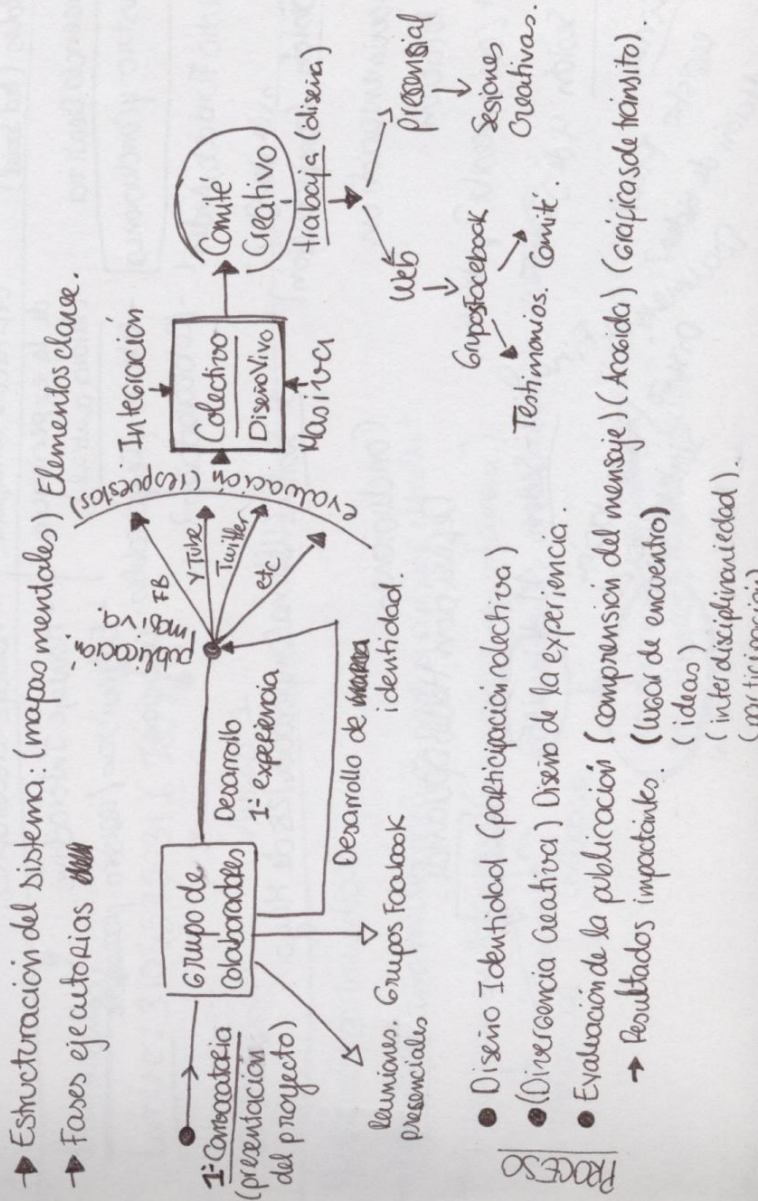

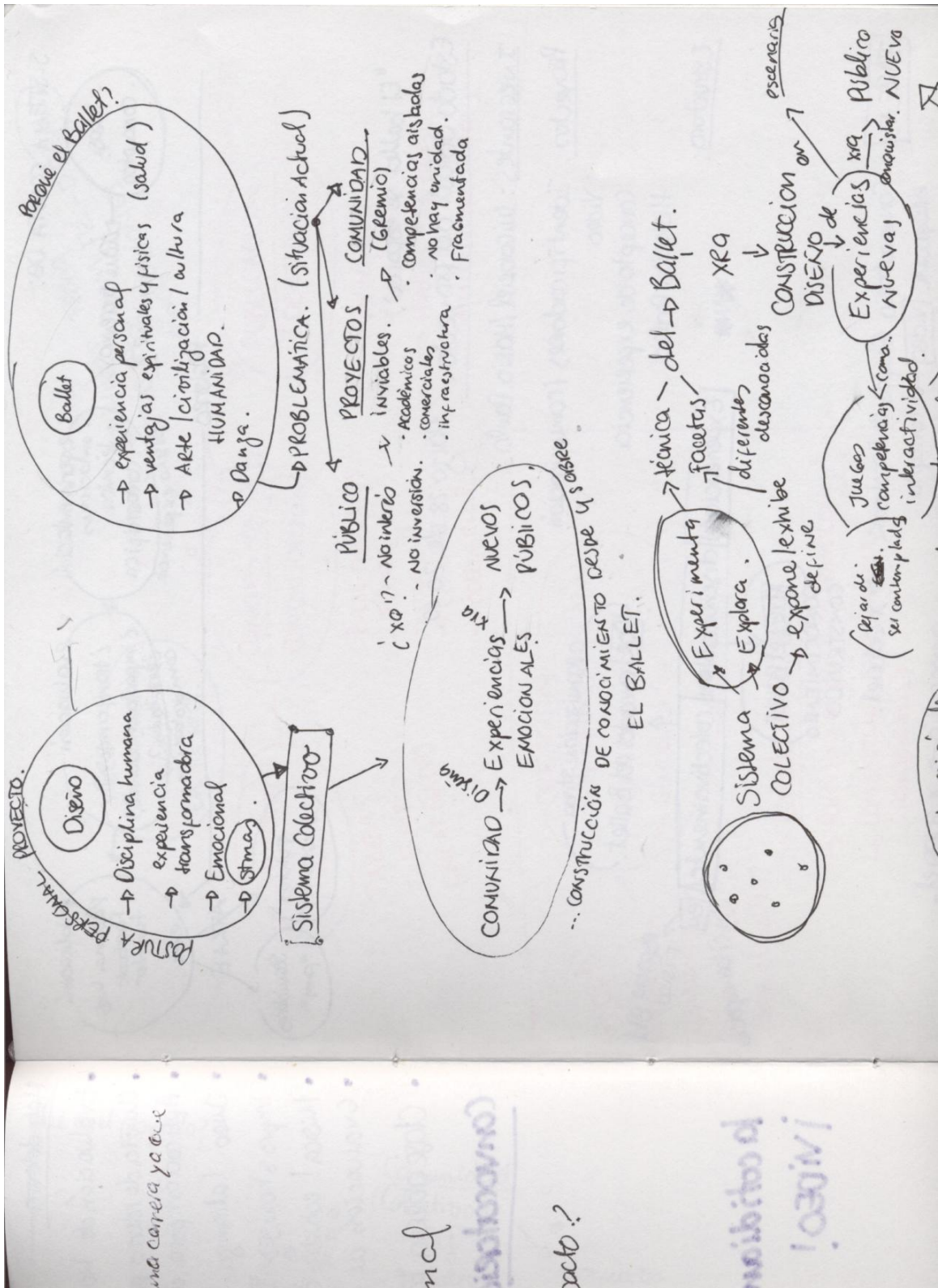
Justificación: "Imagen compartida" → cultura, pág. 22.

→ sentido de pertenencia.
→ Publicada - Evaluada.
→ Replicada.

Presentación del proyecto.

- 1- Mombres (presentación) ¿quién es el proyecto?
- 2- ¿De dónde nace? → Articular el ballet con el diseño.
- 3- Análisis de la problemática (cómo se hizo el proceso de investigación?)
 - Citas.
 - Mapa de la problemática.
 - conclusiones.
- 4- Objetivos generales y específicos (producto de análisis de la problemática)
- 5- Proceso Proyectual.

ANEXO 4 (Tabla de costos)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	total
Gastos Administrativos	\$ 3.978.700	\$ 948.000	\$ 970.200	\$ 992.100	\$ 1.434.500	\$ 1.279.500	\$ 9.603.000
Servicios	\$ 170.000	\$ 170.000	\$ 170.000	\$ 170.000	\$ 170.000	\$ 170.000	\$ 1.020.000
<i>Telefonía Celular</i>	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 720.000
<i>Internet</i>	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 300.000
Nómina	\$ 3.600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 6.600.000
<i>Directora</i>	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 3.600.000
<i>Personal Investigativo</i>	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000
Transporte	\$ 124.200	\$ 123.500	\$ 145.700	\$ 167.600	\$ 200.000	\$ 205.000	\$ 966.000
<i>Transmilenio</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.400	\$ 27.200	\$ 40.800	\$ 88.400
<i>Taxis</i>	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 120.000
<i>Peajes</i>	\$ 26.000	\$ 26.000	\$ 26.000	\$ 26.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 182.000
<i>Buses</i>	\$ 31.200	\$ 31.200	\$ 52.000	\$ 41.600	\$ 46.800	\$ 57.200	\$ 260.000
<i>Parqueaderos</i>	\$ 7.000	\$ 6.300	\$ 7.700	\$ 19.600	\$ 14.000	\$ 21.000	\$ 75.600
<i>Gasolina</i>	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 240.000
Comunicación	\$ 34.500	\$ 4.500	\$ 4.500	\$ 4.500	\$ 364.500	\$ 254.500	\$ 667.000
<i>Dominio WEB</i>	\$ 30.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000
<i>Fotografía</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.000	\$ 150.000	\$ 360.000
<i>Videos y Edición</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.000	\$ 100.000	\$ 250.000
<i>Material PoP</i>	\$ 4.500	\$ 4.500	\$ 4.500	\$ 4.500	\$ 4.500	\$ 4.500	\$ 27.000
Gastos Preoperativos	\$ 80.000						\$ 80.000
Alquiler Bodega	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000	\$ -	\$ 50.000
Materiales Presentación	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 300.000
Inversión Activos	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ 900.000	\$ 300.000	\$ -	\$ 3.400.000
Computadores	\$ 1.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.200.000
Cámara	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000
Equipo de Sonido Bose	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.000	\$ -	\$ -	\$ 900.000
Indicadores Laser	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000	\$ -	\$ 300.000
Gastos de Representación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.000	\$ 230.000	\$ 320.000
<i>Convocatoria</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000	\$ -	\$ -	\$ 50.000
<i>Primera Intervención</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000
<i>Segunda Intervencion</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000	\$ 20.000
<i>Tercera Intervencion</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000	\$ 60.000
<i>Lanzamiento</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.000	\$ 150.000
Total	\$ 6.178.700	\$ 948.000	\$ 970.200	\$ 1.892.100	\$ 1.824.500	\$ 1.509.500	\$ 13.323.000
<i>Total operativo</i>	\$ 928.700	\$ 898.000	\$ 920.200	\$ 942.100	\$ 1.424.500	\$ 1.459.500	\$ 6.573.000
<i>Promedio operativo</i>	\$ 1.095.500						\$ 1.095.500
							\$ -
Costos Intervencion				#####	\$ 462.250	\$ 454.750	\$ 1.309.100
	\$ 436.367						