

Vestigio:
rastro, huella, memoria

/ Norma Constanza Avendaño

Maestra en Artes Escénicas con Énfasis en Danza Contemporánea, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Docente de Danza, Universidad Militar Nueva Granada.

Correo electrónico: norma.avendano@unimilitar.edu.co

ORCID: https://orcid.org/0009-0009-5397-7855

/ José Ismael Alarcón Díaz

Magíster en Educación, Universidad Militar Nueva Granada. Coordinador de la Sección Deporte y Recreación, Universidad Militar Nueva Granada.

Correo electrónico: jose.alarcon@unimilitar.edu.co

/ Andrés Julián Puentes Berdugo

Magíster en Educación, Universidad Militar Nueva Granada. Coordinador de la Sección de Arte y Cultura, Universidad Militar Nueva Granada.

Correo electrónico: andres.puentes@unimilitar.edu.co

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-5582-6923

Resumen

Este artículo presenta los resultados de un proceso de investigación-creación desarrollado por el Grupo Artístico Representativo de Danza Contemporánea "Desvío Danza" de la Universidad Militar Nueva Granada. A partir de un enfoque de investigación-acción y creación colectiva, estudiantes de diversas carreras construyeron una puesta en escena que articula cuerpo, memoria y territorio, tomando como base las etapas del ciclo vital humano.

En este contexto, la obra *Vestigio: rastro, huella, memoria* se estructuró en torno a los conceptos de arraigo, fluidez, desarraigo y transformación, que orientaron la narrativa escénica, la composición coreográfica y el trabajo expresivo de los intérpretes.

Asimismo, los temas musicales "Tierra" y "Agua" del grupo colombiano Bomba Estéreo, funcionaron como detonantes poéticos y políticos en las escenas de infancia y adolescencia, respectivamente, activando una sensibilidad ecológica desde el movimiento.

Por tanto, el artículo propone una reflexión crítica sobre el potencial de la danza contemporánea como lenguaje expresivo para resignificar el vínculo entre cuerpo y territorio. Por medio de los testimonios de los intérpretes y de la circulación nacional de la obra, se evidencia cómo la danza puede convertirse en una herramienta pedagógica, estética y transformadora. En suma, se destaca su capacidad para construir narrativas colectivas desde lo íntimo y lo sensible, con una profunda conciencia social y ambiental.

Palabras clave: danza contemporánea; cuerpo; memoria; territorio; agua; tierra; creación colectiva; transformación

Vestige:
Trace, Footprint, Memory

Abstract

This article presents the results of a research-creation process developed by the Contemporary Dance Representative Artistic Group "Desvío Danza" at the Nueva Granada Military University. Using an action-research and collective creation approach, students from various programs constructed a performance that articulates body, memory, and territory, based on the stages of the human life cycle.

In this context, the work "Vestigo: rastro, huella, memoria" (Remains: Trace, Footprint, Memory) was structured around the concepts of rootedness, fluidity, uprooting, and transformation, which guided the stage narrative, the choreographic composition, and the expressive work of the performers.

Likewise, the musical themes "Tierra" and "Agua" by the Colombian group Bomba Estéreo served as poetic and political triggers in the scenes of childhood and adolescence, respectively, activating an ecological sensitivity through movement.

Therefore, this article proposes a critical reflection on the potential of contemporary dance as an expressive language to redefine the connection between body and territory. Through the testimonies of the performers and the national circulation of the work, it is evident how dance can become a pedagogical, aesthetic, and transformative tool. In short, its capacity to construct collective narratives from the intimate and sensitive, with a profound social and environmental awareness, is highlighted.

Keywords: Contemporary Dance; Body; Memory; Territory; Water; Land; Collective Creation; Transformation

Vestígio:
traço, pegada, memória

Resumo

Este artigo apresenta os resultados de um processo de pesquisa-criação desenvolvido pelo Grupo Artístico de Dança Contemporânea "Desvío Danza" da Universidade Militar Nueva Granada.
Partindo da pesquisa-ação e da criação coletiva, estudantes de diversas áreas construíram uma encenação que articula corpo, memória e território, a partir das etapas do ciclo vital humano.
Nesse contexto, a obra "Vestigo: rastro, huella, memoria" (Vestígios: Rastro, Pegada, Memória) foi estruturada em torno dos conceitos de enraizamento, fluidez, desenraizamento e transformação, que nortearam a narrativa cênica, a composição coreográfica e o trabalho expressivo dos intérpretes.
Da mesma forma, os temas musicais "Tierra" e "Agua", do grupo colombiano Bomba Estéreo, funcionaram como gatilhos poéticos e políticos nas cenas da infância e adolescência, respectivamente, ativando uma sensibilidade ecológica por meio do movimento.
Assim, o artigo propõe uma reflexão crítica sobre o potencial da dança contemporânea como linguagem expressiva para redefinir a conexão entre corpo e território. Por meio dos depoimentos dos intérpretes e da circulação nacional da obra, evidencia-se como a dança pode se tornar uma ferramenta pedagógica, estética e transformadora. Em suma, destaca-se sua capacidade de construir narrativas coletivas a partir do íntimo e do sensível, com profunda consciência socioambiental.

Palavras-chave: dança contemporânea; corpo; memória; território; água; terra; criação coletiva; transformação

Introducción

La danza contemporánea, entendida como una práctica artística cimentada en el control del cuerpo y la intencionalidad del movimiento, permite explorar acciones corporales que condensan memorias individuales y colectivas.

En palabras de Cortés (2016): "el cuerpo de la danza contemporánea es el cuerpo de la experiencia: esa que reúne su historia, en el tiempo y espacio, y así cada cuerpo dará cuenta de un modo de reflexionar la corporalidad" (p. 37).

En este sentido, la danza como lenguaje poético y político facilita la expresión, transformación y circulación de esas huellas corporales.

Asimismo, Cortés (2016) sostiene:

> Es un acto de creación constante de posibilidades que permite mantener la escena viva y reconocer el nomadismo del movimiento, que no tiene una única raíz o núcleo, de ahí lo importante que tiene buscar las fuentes de su conformación como búsqueda de lenguaje expresivo y estético. (p. 129)

De acuerdo con este enfoque, el presente artículo aborda un proceso de investigación-creación en danza contemporánea cuyo eje central es la relación entre cuerpo, naturaleza y territorio. Para ello, se analiza una puesta en escena construida colectivamente por estudiantes de distintas carreras, en la que se proponen otras formas de narrar memorias vivas desde la sensibilidad corporal y la reflexión crítica.

La danza como lenguaje poético y político facilita la expresión, transformación y circulación de esas huellas corporales.

Investigación-acción y creación colectiva

La danza contemporánea se configura como una herramienta para favorecer una mayor comprensión del vínculo entre cuerpo, naturaleza y territorio, tanto en los bailarines intérpretes que participaron como en los lectores que se aproximan a esta experiencia mediante el texto.

En consecuencia, se invita a adoptar una postura semejante a la del espectador escénico, no solo como observador externo, sino como sujeto conmovido e interpelado por imágenes, símbolos y cuerpos que, desde el lenguaje del movimiento, expresan la compleja relación entre humanidad y entorno.

En este marco, el título de la obra *Vestigio: rastro, huella, memoria* adquiere un carácter esencial, pues condensa la intención poética, política y pedagógica del proceso creativo.

El término *vestigio* alude a aquello que permanece, que resiste y se preserva. En esta puesta en escena, cada cuerpo se concibe como portador de una memoria viva que inscribe rastros en la escena, en los vínculos y en el espacio. Las huellas no son únicamente físicas, sino también simbólicas, emocionales y territoriales.

Así, "rastro, huella, memoria" configuran el título y condensan el espíritu de la puesta en escena: una invitación a reconocer el cuerpo como archivo sensible, capaz de narrar aquello que persiste —ya sea de carácter biológico e individual o simbólico y colectivo— a pesar del olvido.

Partiendo de esta premisa, la danza se presenta como una posibilidad para entender la razón por la cual cada cuerpo habla, se mueve y

siente en forma distinta. En este contexto, los estudiantes del Grupo Artístico Representativo de Danza Contemporánea "Desvío Danza", asumieron el desafío de recuperar la simbología e inmediatez de ese cuerpo único e irrepetible desde una praxis sensible, entendida como una práctica en la que el cuerpo ejecuta movimientos y percibe, siente y reflexiona.

En coherencia con esta concepción, el proceso de *Vestigio: rastro, huella, memoria* se enmarcó en los principios de la investigación-acción, concebida como una estrategia que articula la experiencia práctica con la reflexión crítica y la producción colectiva de conocimiento.

Cortés (2016) afirma:

> […]la metodología se sustenta en los lineamientos básicos del aprender haciendo, basada en lo experiencial del trabajo corporal para fomentar e identificar la emergencia del fenómeno del movimiento desde los propios ejecutores [...] los participantes son considerados co-creadores dentro del proceso. (p. 53)

Esta perspectiva resulta clave para comprender cómo los bailarines-intérpretes no solo reproducen movimientos, sino que configuran saberes, emociones y memorias desde su propia vivencia sensible.

Entonces, se plantea una narrativa ecológica desde el cuerpo, tejida desde lo íntimo, lo colectivo y lo performativo que "transita por el pasado a través de recuerdos y narraciones que se articulan mediante imágenes, música, movimiento y la carga emocional que implica la reconstrucción de determinados hechos" (Desvío Danza, 2022).

De acuerdo con lo anterior, se definieron cuatro conceptos que estructuran la narrativa escénica, a partir de una dramaturgia construida a la luz de una interpretación poética del movimiento, articulan memorias individuales y colectivas, y facilitan un recorrido simbólico por las distintas etapas del ciclo vital humano.

1. *Arraigo,* entendido como la conexión profunda con el entorno y con las raíces personales y colectivas. En escena se manifiesta como un estado de estabilidad emocional, sentido de pertenencia e identidad, expresado por medio de calidades de movimiento contenidas, centradas y orientadas hacia el contacto con el suelo y con el otro.

2. *Fluidez*, concebida como la capacidad de adaptación, tránsito y cambio constante. En escena se expresa mediante secuencias de movimiento continuas, ondulantes y abiertas, que evocan una corporalidad permeable, en expansión y en permanente transformación.

3. *Desarraigo*, comprendido como la vivencia de ruptura, desplazamiento o pérdida, que deja huellas profundas en el cuerpo y en la memoria. En escena se traduce en tensiones corporales, desequilibrios, pausas abruptas o desplazamientos marcados, que revelan la fragilidad del vínculo con el entorno.

4. *Transformación*, vista como un proceso poético y profundo de cambio, tanto individual como colectivo. En escena se concreta a partir del tránsito por las experiencias de arraigo, fluidez y desarraigo, y se expresa en nuevas formas de habitar el cuerpo, la escena y el territorio. Esta transformación se evidencia en la exploración de calidades de movimiento, la construcción de personajes y la creación de atmósferas que reflejan procesos de resignificación personal y colectiva.

A partir de estas nociones, se elaboró un guion conceptual basado en las etapas del ciclo vital humano, siguiendo la propuesta de Mansilla (2000). Cada una se representó escénicamente con coreografías específicas y el uso intencionado de temas musicales que dieron forma simbólica al desarrollo humano. Este libreto orientó la com-

posición general de la puesta en escena, incluyendo la construcción de personajes, la selección del vestuario, las secuencias de movimiento y la incorporación de elementos simbólicos.

Prenatal

> "Desde la concepción hasta el nacimiento. En esta etapa se originan las condiciones físicas, psíquicas y emocionales que influirán en el futuro desarrollo del ser humano" (Mansilla, 2000, p. 108).

En correspondencia con esta fase del ciclo vital, la escena se tituló , y se estructuró a partir de dos temas musicales "The Army March" (2021) y "Dos a Dos" (2019). El primero, con una sonoridad marcial y repetitiva evocó la gestación como un proceso rítmico, latente y continuo. El segundo, con una atmósfera más envolvente y orgánica, representó el desarrollo fetal y la transición hacia la vida.

Las coreografías se caracterizaron por una dinámica centrada en el eje corporal —especialmente en el torso y la pelvis— mediante movimientos que partían del centro del cuerpo y se expandían hacia las extremidades con gestos circulares, suaves y precisos, simbolizando la formación del ser en el útero y la conexión esencial con el origen.

Rastro

Después de la escena *Concepción*, se introduce un momento de transición simbólico que marca el paso de la gestación a la existencia concreta. En escena aparece *Tatiana,* una mujer adulta que revisa un álbum de fotografías; esta acción significa la presencia de ese ser concebido e inicia la escena titulada *Rastro,* acompañada por el tema musical "Confieso" (2018). Aunque el público no accede visualmente a las imágenes del álbum, este gesto inaugura el recorrido por los distintos periodos del ciclo vital.

Desde este punto, la contemplación de *Tatiana* se convierte en el hilo conductor de la puesta en escena: cada fase se activa con su mirada, y cada cierre coreográfico culmina en una imagen detenida, simulando una fotografía congelada en la memoria.

Infancia

> "Incluye la primera infancia (0 a 5 años) y la segunda infancia (6 a 11 años). Etapa en que se consolidan las bases del desarrollo afectivo, motor y social" (Mansilla, 2000, p. 109).

En concordancia con esta fase de la vida, la escena se tituló *Infancia* y se construyó a partir de dos temas musicales: "I Apiya Bó" (2019) y "Tierra" (2021). El primero, con su ritmo alegre y dinámico, evocó el juego, la curiosidad y la energía característica de los primeros años de vida. El segundo, introdujo una mirada más reflexiva y comprometida. Mediante una calidad de movimiento firme, con anclaje al suelo y una mayor intensidad expresiva, se abordaron nociones como la pertenencia, la memoria territorial y la conciencia ambiental. Esta transición escénica permitió visibilizar cómo, incluso en esta edad temprana, pueden emerger formas sensibles de conexión y responsabilidad con el territorio habitado. La coreografía incluyó saltos, giros, desplazamientos y cambios de nivel, resaltando la espontaneidad, el asombro y la relación estrecha con el entorno inmediato.

Adolescencia

> "Entre los 12 y los 17 años. Etapa de intensos cambios físicos, emocionales y sociales, búsqueda de identidad, afirmación de independencia y desarrollo de nuevas formas de pensamiento y relación con el mundo" (Mansilla, 2000, pp. 109-110).

Aquí, la escena se denominó *Adolescencia*, y se construyó a partir de dos temas musicales: "Sabré olvidar" (2022) y "Agua" (2021). El primero representa una atmósfera introspectiva y emocionalmente contenida, desde la cual se abordaron

‘La metáfora del colibrí un ave pequeña, resiliente y de gran belleza refleja su proceso interno de transformación y determinación para soltar los miedos. Coreográficamente, ‘Huella se caracteriza por un lenguaje de movimiento íntimo, fluido y expansivo, donde ella recorre el espacio escénico con gestos circulares, pausas contemplativas y una conexión profunda con su eje corporal.

sentimientos asociados a la pérdida, la transformación y el anhelo. El segundo profundizó esta exploración desde una energía más abierta y dinámica, generando un contraste significativo con la sensibilidad inicial e impulsando una expansión tanto física como emocional en el lenguaje coreográfico. La coreografía se estableció a partir de ondulaciones del torso, desplazamientos amplios en el espacio y variaciones en los niveles (de pie, agachado, en el suelo), lo que permitió representar estados emocionales más intensos y fluctuantes. La utilización del suelo como soporte, junto con transiciones verticales y horizontales sostenidos por las extremidades superiores e inferiores, reforzó una corporalidad simbólica que expresaba sensaciones al flujo, la transformación y la búsqueda. Esta configuración escénica, propia de la adolescencia, evidenció una relación más cercana con el espacio, con los otros cuerpos en escena y con los conflictos internos que surgen al habitar nuevas formas de ser y estar en el mundo. Asimismo, se integraron desplazamientos breves, giros suaves y momentos de quietud que evocaban introspección y sensibilidad. Se incorporaron apoyos no convencionales, como el uso de manos, hombros y espalda sobre el suelo, lo cual permitió realizar transiciones que no requerían el apoyo de los pies. Esta inversión del eje corporal posibilitó una expresión más vulnerable y orgánica, en sintonía con los procesos de exploración identitaria característicos de este momento de la vida.

Juventud

> “Entre los 18 y 24 años. Etapa de entusiasmo, creatividad y afirmación personal. Consolidación de vínculos afectivos y sociales, inicio de la vida laboral” (Mansilla, 2000, pp. 111-112).

En este punto, la escena lleva el título de *Juventud* y se construyó a partir de dos temas musicales: “Gaita” (2022) y “Closer” (2021), que integran elementos característicos del afrobeat y el afrohouse, géneros que fusionan ritmos tradicionales de África occidental con estructuras electrónicas contemporáneas.

Estas sonoridades activaron una expresión corporal intensa y dinámica, fundamentada en la resistencia física, la amplitud de los movimientos y la coordinación grupal. La coreografía exigió una alta conciencia rítmica y espacial, desplegando desplazamientos diagonales, saltos, giros y cambios de dirección. La coreografía reflejó la fuerza del cuerpo joven, el deseo de afirmación personal, la apertura hacia nuevas experiencias y la consolidación de vínculos colectivos. La fusión entre lo ancestral y lo contemporáneo permitió personificar los contrastes propios de esta época entre lo heredado y lo emergente.

Huella

Tras recorrer las distintas etapas del ciclo vital, *Tatiana* hace una introspección y síntesis del

camino recorrido. Ya no es la misma, los vestigios de cada experiencia han dejado una huella en su cuerpo, en su memoria y en su manera de habitar el mundo.

La escena está acompañada por el tema musical "Pajarito colibrí" (2022), cuya letra transmite un mensaje de renovación, coraje y libertad.

> Pajarito colibrí, no tengas miedo de salir
> Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz. (Lafourcade, 2022)

Estas palabras resuenan en *Tatiana*, simbolizando su despertar a una nueva conciencia y aceptación de sí misma. La metáfora del colibrí —un ave pequeña, resiliente y de gran belleza— refleja su proceso interno de transformación y determinación para soltar los miedos. Coreográficamente, *Huella* se caracteriza por un lenguaje de movimiento íntimo, fluido y expansivo, donde ella recorre el espacio escénico con gestos circulares, pausas contemplativas y una conexión profunda con su eje corporal. Cada desplazamiento evidencia un cuerpo atravesado por el tiempo, que encuentra en el recuerdo una fuente de sentido.

> *Adultez madura*
> "Entre los 25 y 64 años, subdivida en tres momentos: adultez joven (25-39 años), adultez intermedia (40-49 años) y adultez tardía (50-64 años). Es un periodo de consolidación personal, profesional y familiar" (Mansilla, 2000, p. 112).

Acorde con esta fase de la vida, la escena recibió el nombre de *Adultez madura* y fue interpretada exclusivamente por los bailarines de Desvío Danza. La propuesta escénica se estructuró a partir de dos temas musicales: "A veces" (2020) y "La distancia" (2015), cuyas letras evocaron procesos de introspección, vínculos emocionales complejos y madurez afectiva.

La coreografía se diseñó con una estructura rítmica precisa, articulando las transiciones de movimiento con las estrofas de cada canción. Se incorporaron acciones como caídas y levantamientos, que significan las rupturas y reconstrucciones características de esta etapa. Además, se destacaron gestos expresivos con las manos, desplazamientos en diagonal e interacción directa con el público, reforzando el carácter relacional y reflexivo de la escena.

Desde el punto de vista técnico, la ejecución de movimientos exigió altos niveles de flexibilidad, resistencia física y coordinación grupal. La alternancia entre gestos contenidos y expansivos permitió representar la dualidad de la adultez: entre la estabilidad conquistada y las tensiones que aún persisten. En conjunto, la escena ofreció una lectura sensible sobre las relaciones, el paso del tiempo y la construcción de vínculos significativos, resonando con las experiencias más profundas de la adultez.

> Tercera edad.
> "Inicia a los 65 años y se subdivide en Edad Dorada (65-74 años) y Edad Platino (75 años en adelante). Etapa de reorganización del tiempo vital y de la reconfiguración de los vínculos sociales y familiares" (pp. 113-114).

En este caso, la escena se tituló *Tercera edad* y fue interpretada exclusivamente por las bailarinas de Desvío Danza. La propuesta escénica se estructuró a partir de dos temas musicales: "Te guardo" (2018) y "Duele" (2017), cuyas letras se enfocaron en temas como el amor en la distancia, la pérdida, el cuidado y la permanencia afectiva, configurando una atmósfera emocionalmente contenida y profundamente simbólica.

La coreografía se caracterizó por una temporalidad rápida y una expresividad amplificada, en la que el gesto se tornó más visible y precipitado. Se incorporaron desplazamientos rápidos, pausas breves, movimientos lentos y contactos visuales sostenidos, con el fin de construir una corporalidad que evocara la fragilidad, la

memoria y la sabiduría acumulada que deja el paso del tiempo.

Memoria

Como cierre de *Vestigio: rastro, huella, memoria*, la escena *Memoria* articula todos los recorridos vitales anteriores en una síntesis sensible, coral y contemplativa. Esta última composición se acompaña del tema musical "Momentos" (2010), cuya letra evoca el valor de lo vivido, la nostalgia del tiempo que pasa y la gratitud por los vínculos construidos.

En este acto, todos los bailarines-intérpretes reaparecen uno a uno, ocupando el espacio escénico desde diferentes puntos y niveles, principalmente desde el suelo. Cada uno adopta una postura simbólica, como si se tratara de una imagen suspendida en el tiempo. Mientras tanto, *Tatiana*, figura que ha guiado el recorrido escénico por medio de su álbum de fotografías, transita lentamente entre ellos. Su paso activa una transformación sutil en los cuerpos: cada intérprete modifica su postura, revelando el impacto del recuerdo y el paso del tiempo en su corporalidad.

Tatiana concluye su trayectoria sentada en el suelo, observando su álbum de fotografías. Esta imagen final —introspectiva, detenida y profundamente humana— sintetiza el tránsito por las etapas del ciclo vital, destacando la danza como archivo sensible, como gesto que nombra lo vivido y lo transforma en memoria compartida.

Enfoque temático: agua y tierra como ejes poéticos y políticos

En coherencia con los hallazgos de la investigación-acción, y en articulación con el enfoque editorial de la revista *Huichyká*, se destacan dos momentos escénicos en los que los elementos agua y tierra adquieren un lugar central, tanto por su carga simbólica como por su fuerza expresiva y crítica. Estas escenas conciernen a la *infancia* y la *adolescencia*, y constituyen núcleos de sentido en la narrativa de *Vestigio: rastro, huella, memoria*.

El primer momento se enmarca en la escena *Infancia*, donde el tema musical "Tierra" (2021), del grupo colombiano Bomba Estéreo, introduce una atmósfera cargada de denuncia y esperanza ante el despojo ambiental y territorial. La letra de la canción activa corporalidades ancladas al suelo, intensas en su expresividad y colectivas en su gesto, encarnando la urgencia de reconectar con el origen, la raíz y una tierra que —como afirma la canción— "me invita a bailar". Esta energía combativa se tradujo escénicamente en movimientos firmes, resistentes y profundamente enraizados, que evocaban el dolor, la memoria y la defensa del territorio. La interpretación coreográfica hizo eco de los siguientes fragmentos:

Vendieron las tierras, apagaron el sol
El pulmón de la tierra, el corazón del mundo
Una patria dormida que ya despertó
Nos queda la sonrisa, escribir nuestra historia
Puede ser distinta puede ser mejor
Pero no
Nos quitaron el sueño (nos quitaron el sueño)
El vivir en un país mejor (en un país mejor)
Vamos a bailar
Pero no
Nos quitaron el tiempo
Pa entender y enmendar el error
La tierra no se vende ni se compra
Mi tierra es para compartir
La tierra despierta y se acerca
Y me grita al oído
Que no aguanta más
Cansá, pero muerta de la risa
Me saca la mano
Y me invita a bailar
Vamos a bailar, vamos a bailar

(Mejía *et al.*, 2021)

Estos versos se abordaron desde una sensibilidad que convirtió el gesto corporal en una forma de denuncia viva, sintetizando el tránsito del duelo hacia la acción colectiva. En este contexto, la danza emerge como acto de resistencia y afirmación poética.

El segundo momento tiene lugar en la escena *Adolescencia*, atravesada por el tema "Agua" (2021), también de Bomba Estéreo, con el que se impulsó una exploración coreográfica más fluida y expansiva, y emocionalmente intensa, donde el cuerpo dialoga con el entorno natural desde la vulnerabilidad, la transformación y el deseo de cambio. Las ondulaciones, las transiciones de niveles y el uso del suelo como superficie de tránsito configuraron una *corporalidad líquida*, portadora de memorias emocionales que fluyen entre lo íntimo y lo colectivo. Algunos fragmentos líricos activaron imágenes de arraigo, conexión con la naturaleza y búsqueda de origen, como se aprecia en las siguientes estrofas:

> Yo soy un ser de la tierra y a la tierra volveré
> Las raíces de mis piernas en el suelo sembraré
> Y con agua entre mi vena' y e' que tengo mucha sed
> Dame agua, dame viento y así sobreviviré
> Suena río, habla bosque, canta selva, grita ma'
> Yo tengo el color del cielo y el corazón de cristal
> Un mundo lleno de sueños para nunca despertar
> Una verde que te dice que soy una realidad
> Déjame sola, déjame sola
> No me toquen, no me toquen
> Cuídame, cuídame
> Lo siento, lo siento
>
> (Cuadrado *et al.*, 2021)

Estos versos revelaron una tensión emocional con el entorno, que fue traducida corporalmente en movimientos ondulantes, apoyos no convencionales y secuencias de transición entre niveles, canalizando tensiones internas y colectivas a partir de una sensibilidad ecológica.

Ambas escenas configuran un diálogo entre cuerpo, territorio y naturaleza, en virtud de una perspectiva que concibe la danza como espacio de conciencia ambiental, expresión simbólica y resistencia poética. En este sentido, *Vestigio: rastro, huella, memoria* se alinea con la propuesta de *Huichyká*, al entretejer narrativas que emergen del *agua* y de la *tierra* como fuentes de memoria, vida y transformación.

"Agua" y "Tierra" no solo fueron piezas musicales dentro del proceso creativo, sino también detonantes conceptuales que articularon emociones propias de la infancia y la adolescencia —como el asombro, la pertenencia, el deseo de cambio y la afirmación identitaria— con problemáticas socioambientales que posicionan al cuerpo como territorio en disputa y archivo vivo de memoria y naturaleza.

Impactos y circulación

La puesta en escena *Vestigio: rastro, huella, memoria* ha tenido una destacada trayectoria entre 2022 y 2024, con presencia en festivales, encuentros universitarios y espacios culturales a escalas distrital y nacional. Estos escenarios han permitido visibilizar el trabajo de Desvío Danza, posicionándolo como una propuesta escénica comprometida con las narrativas ecológicas, la sensibilidad territorial y el pensamiento crítico desde el cuerpo.

A continuación, se especifican los eventos en los que ha participado la puesta en escena, orga-

nizados desde los más recientes, a los más lejanos:

- *5.° Festival Internacional Cuerpo Vibratil Danza Performance Contemporánea y Experimental* – Ibagué, Colombia, noviembre de 2024
- *7.° BIOEXPO Aplicaciones de la Biología y Día del Biólogo*, Universidad Militar Nueva Granada - Campus Cajicá, octubre de 2024
- *Festival de Danza y Teatro - En el Acto,* Teatro Acto Latino - Bogotá D. C., septiembre de 2024
- *Semana de Arte y Cultura Neogranadina,* Universidad Militar Nueva Granada - Bogotá D.C., agosto de 2024.
- *7.° Festival Internacional de Danza "Dos caminos, un encuentro"* - Manizales, Colombia, 6 al 10 de agosto de 2024
- *Jardín en Escena,* Jardín Botánico José Celestino Mutis - Bogotá D. C., noviembre de 2023
- *Festival Maestros y Maestras Creadores* - Mención especial por "calidad y formación técnica en danza", Bogotá D. C., octubre de 2023
- *10.° Encuentro escénico: Memoria, arte y saberes* - Franja "trabajo en proceso", Universidad Antonio Nariño - Bogotá D. C., septiembre de 2023
- *24ª versión del Festival Universitario de Danza Contemporánea "Cuerpo, sentidos y mediaciones"*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Bogotá D. C., octubre de 2022
- *11.° Festival Danza UMNG "La Milidanza"*, Universidad Militar Nueva Granada - Bogotá D.C., septiembre de 2022

Estos espacios de circulación han propiciado el diálogo con públicos diversos, colectivos artísticos y comunidades académicas, lo cual ha enriquecido el sentido crítico y poético de la propuesta. Además, han consolidado el carácter social de la danza contemporánea como medio para la reflexión, el cuidado y la transformación cultural.

Desde una perspectiva pedagógica, *Vestigio: rastro, huella, memoria* ha funcionado como un laboratorio formativo que ha potenciado en los estudiantes habilidades técnicas, expresivas y reflexivas. De igual manera, la creación colectiva ha promovido procesos de empoderamiento, trabajo colaborativo y construcción de identidad, reforzando el papel de la danza contemporánea como herramienta de formación integral en el ámbito universitario.

Testimonios de los bailarines-intérpretes

Como parte del enfoque de investigación-acción y creación colectiva, se propuso a los bailarines-intérpretes del Grupo Desvío Danza reflexionar sobre su experiencia en el *montaje de la obra*. Para ello, se les plantearon las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significó para ti habitar corporalmente los elementos agua y tierra durante el proceso de creación de *Vestigio*?
2. ¿De qué manera esta puesta en escena modificó tu forma de pensar o sentir con respecto a los temas ambientales y territoriales?
3. ¿Qué aprendizajes o transformaciones personales te dejó participar en esta creación colectiva?

Nota aclaratoria: Los testimonios presentados a continuación fueron recogidos con consentimiento informado de los participantes, estudiantes de pregrado de la Universidad Militar Nueva Granada e integrantes del Grupo Artístico Representativo de Danza Contemporánea Desvío Danza. Se incluye su identificación académica (carrera y semestre) con el fin

de contextualizar las voces desde la perspectiva formativa y experiencial.

A continuación, se comparten las respuestas de cuatro estudiantes, organizados según los ejes de análisis definidos para esta investigación-creación.

Significado de habitar corporalmente los elementos agua y tierra

Nicole Mateus Ángel (estudiante de Ingeniería Civil, 6.º semestre)

Fue una experiencia completamente reveladora. Me llevó a descubrir nuevos horizontes que no imaginaba poder alcanzar. Representó una oportunidad para conectarme conmigo misma y expresar todos mis sentimientos a través de estos elementos. Me brindaron fuerza, pero también calma.

Sara Sofía Rodríguez (estudiante de Ingeniería Civil, 5.º semestre)

Para mí, experimentar estos elementos a través del movimiento corporal significó, en una sola palabra, *sentir*. Al habitar corporalmente el agua y la tierra durante el proceso de creación de *Vestigio*, sentía que cada uno de ellos fluía en cada movimiento y expresión. Cada vez que proponía pasos, tenía la sensación de que me permitían fluir, volar y sentir. Esa conexión estaba presente en cada uno de los movimientos que realizaba.

Diego Alejandro Vera Ovalle (estudiante de Relaciones Internacionales, 7.º semestre)

En lo personal, me pareció muy impactante haber podido representar diferentes elementos de la naturaleza. Poder expresar el agua, el aire y el fuego mediante coreografías que, para mí, fueron increíbles, me hizo sentir espectacular. Cada movimiento reflejaba una evolución en cada parte de mi cuerpo.

Valentina Rizo De Broc (estudiante de Ingeniería Civil, 10.º semestre)

Trabajar con el elemento agua fue una experiencia divertida y retadora. Fue un proceso creativo muy enriquecedor, en el que todos aportamos ideas y las fuimos acoplando para formar una coreografía que transmite energía y felicidad.

Transformación con respecto a los temas ambientales y territoriales

Nicole Mateus Ángel (estudiante de Ingeniería Civil, 6.° semestre)

Mi forma de pensar cambió en el sentido de dejar de ponerme barreras inexistentes. Este montaje me demostró que la única persona que pensaba que no lo iba a lograr era yo misma. Al enfrentar los desafíos del proceso, entendí que la principal limitación proviene de nuestra mente, y no de factores externos.

Sara Sofía Rodríguez (estudiante de Ingeniería Civil, 5.º semestre)

Esta puesta en escena removió una sensación de impotencia, tristeza y desconexión con la naturaleza. Comprendí con mayor profundidad cuán importante y poderosa puede ser la expresión de la belleza de la naturaleza a través del cuerpo. Siempre he sentido afinidad por la naturaleza, observando lo mucho que nos ofrece y cómo, a la vez, la lastimamos. Este montaje me llevó a reflexionar más a fondo sobre esa dualidad.

En cuanto al aspecto territorial, al inicio no lo tenía muy presente, pero durante el proceso de creación entendí que todo tiene un lado bello y otro que sufre. Esta experiencia transformó mi forma de pensar y sentir frente a lo ambiental y territorial, haciéndome más consciente de la fragilidad de la naturaleza y del impacto que nuestras acciones tienen sobre ella, tanto en forma positiva como negativa.

Diego Alejandro Vera Ovalle (estudiante de Relaciones Internacionales, 7.º semestre)

Como bailarín y estudiante de Relaciones Internacionales, reconozco que los recursos naturales actualmente son altamente disputados desde una perspectiva económica. Antes de iniciar esta obra, tenía una visión menos ecologista, priorizaba el crecimiento económico sobre el cuidado ambiental. Sin embargo, esta experiencia modificó mi pensamiento. Comprendí que es necesario proteger los recursos naturales para salvaguardar la estabilidad de los ecosistemas y garantizar que las generaciones futuras también puedan disfrutarlos.

Valentina Rizo De Broc (estudiante de Ingeniería Civil, 10.º semestre)

Definitivamente, el montaje invita a reflexionar sobre lo poco conscientes que somos respecto a nuestro entorno y lo desconectados que estamos de la naturaleza. Me cambió la perspectiva, ahora deseo reconectar con esa interacción esencial y con la paz que se siente al compartir emociones y energía con la tierra, el agua y los animales.

Aprendizajes personales y colectivos

Nicole Mateus Ángel (estudiante de Ingeniería Civil, 6.º semestre)

Esta creación me permitió descubrir otra faceta artística que ni siquiera imaginaba tener. Además, fortaleció mi capacidad para relacionarme con otras personas, enseñándome a escuchar y valorar diferentes formas de pensar. Sin duda, fue una experiencia maravillosa que marcó un antes y un después, tanto en mi carrera artística como en mi vida personal.

Sara Sofía Rodríguez (estudiante de Ingeniería Civil, 5.º semestre)

Años atrás, cuando apenas comenzaba a formarme en danza, no tenía la posibilidad de proponer, pensar o crear; eso no estaba permitido porque "no era lo correcto". Por ello, construir de manera colectiva una puesta en escena fue algo profundamente significativo. Me di cuenta de que lo que cada uno propone es importante y valorado. Aunque en el proceso de creación no siempre coincidimos en nuestras opiniones, aprendí a aceptar que existen diversas formas de pensar y de crear, y eso nos unió aún más como grupo.

Por otro lado, experimenté una forma distinta de bailar. No se trataba simplemente de ejecutar movimientos, sino de comprender que detrás de cada paso y de cada canción existe una investigación, una intención, una razón de ser. Esta experiencia me devolvió la confianza en mí misma y la ilusión que tenía desde hace muchos años de ser bailarina. Me dejó nuevas experiencias, aprendizajes y sensaciones.

> "Las experiencias compartidas reafirman el potencial del cuerpo como canal de diálogo con el entorno, como espacio de construcción colectiva y como instrumento sensible para la transformación individual y social.

Diego Alejandro Vera Ovalle (estudiante de Relaciones Internacionales, 7.º semestre)

Siempre me había costado actuar en público, hablar o hacer algo frente a muchas personas. Durante la creación

de *Vestigio* rompí mis mayores miedos. Ahora puedo bailar sin tanto temor. Además, mi capacidad de movimiento ha mejorado notablemente; he adquirido técnicas que nunca pensé lograr. Incluso, mis niveles de ansiedad han disminuido gracias a este proceso.

Valentina Rizo De Broc (estudiante de Ingeniería Civil, 10.º semestre)

Estos montajes nos dejaron muchas enseñanzas, especialmente en lo colectivo: aprendimos a apoyarnos, a no rendirnos, a integrar las ideas de todos y a acompañarnos en los momentos difíciles. Emocionalmente, este proceso generó un vínculo de apoyo invaluable, cimentado en la confianza y el respeto mutuo.

En conjunto, los testimonios recogidos permiten dimensionar el impacto subjetivo y formativo del proceso escénico. Más allá de los resultados artísticos, estos relatos dan cuenta de un recorrido vivencial en el que la danza contemporánea se consolidó como un camino para fortalecer la expresión personal, el pensamiento crítico y la conciencia ambiental. Las experiencias compartidas reafirman el potencial del cuerpo como canal de diálogo con el entorno, como espacio de construcción colectiva y como instrumento sensible para la transformación individual y social.

Conclusiones

En primer lugar, el proceso de creación de V*estigio: rastro, huella, memoria* fortaleció la danza contemporánea como expresión artística significativa, y se consolidó como una propuesta pedagógica que articula la formación sensible, crítica y colaborativa de los estudiantes, tanto dentro como fuera del entorno universitario.

Asimismo, mediante una metodología de investigación-acción y creación colectiva, se promovió un proceso interdisciplinario en el que los saberes técnicos, académicos y experienciales dialogaron en igualdad de condiciones. Esta articulación permitió ampliar la expresividad corporal, legitimar la danza como medio de producción de conocimiento y enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva integral.

Por otra parte, los testimonios de los intérpretes evidencian transformaciones significativas en los planos personal, artístico y colectivo. En este sentido, los participantes resignificaron el cuerpo como archivo de memorias sensibles y como territorio expresivo desde el cual explorar historias, emociones y visiones del mundo.

De igual manera, la puesta en escena favoreció una toma de conciencia crítica de cara a los temas ambientales y territoriales, con la que se promovieron formas de habitar el cuerpo y el planeta desde el cuidado, la empatía y la resistencia poética.

Por último, la participación en diversos festivales y eventos culturales a escala nacional contribuyó a visibilizar el trabajo del grupo Desvío Danza como una propuesta artística comprometida con las narrativas sociales y ecológicas. En un contexto de crisis ambiental y fragilización de los vínculos comunitarios, *Vestigio: rastro, huella, memoria* emerge como una apuesta por la memoria, la imaginación compartida y el arte como vía para construir formas más sensibles, justas y sostenibles de habitar el mundo.

Agradecimientos

El proceso de creación de *Vestigio: rastro, huella, memoria* ha sido posible gracias al compromiso, la sensibilidad y la entrega de los estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada que integran el Grupo Artístico Representativo de Danza Contemporánea "Desvío Danza". Su disposición para explorar, proponer y habitar corporalmente esta experiencia poética y crítica fue clave en la construcción colectiva de la puesta en escena.

Se agradece de manera especial a la Dirección del Medio Estudiantil, la División de Bienestar Universitario y la Sección de Arte y Cultura por el acompañamiento constante, el respaldo institucional y el impulso a los procesos formativos en el campo de las artes escénicas.

Su apoyo ha sido esencial para el fortalecimiento del grupo, así como para la circulación de esta propuesta en espacios culturales y académicos nacionales.

Finalmente, se reconoce la labor de quienes desde distintos roles —logística, producción, documentación y difusión— contribuyeron a la realización y proyección de esta propuesta artística.

Apéndice visual

A continuación, se presentan algunas fotografías seleccionadas que documentan momentos significativos de la puesta en escena *Vestigio: rastro, huella, memoria,* desarrollada por el Grupo Artístico Representativo de Danza Contemporánea Desvío Danza de la Universidad Militar Nueva Granada. Estas imágenes permiten visibilizar aspectos del proceso creativo, compositivo y performativo que fueron abordados en el artículo.

Figura 1. Fragmento de la escena "Agua", correspondiente a la etapa de la adolescencia en la puesta en escena Vestigio: rastro, huella, memoria

Fuente: Fotografía tomada por Yulietd Daniela Maldonado Moyano durante el Festival de Danza y Teatro - En el Acto, Teatro Acto Latino, Bogotá D. C., 2024.

Figura 2. Fragmento de la escena “Tierra”, correspondiente a la etapa de la adolescencia en la puesta en escena Vestigio: rastro, huella, memoria

Fuente: Fotografía tomada por Luz Dary Ávila Chacón durante el 7.º Festival Internacional de Danza “Dos caminos, un encuentro”, Teatro El Escondite, Manizales, 2024.

Figura 3. Diego Alejandro Vera Ovalle, bailarín-intérprete en la puesta en escena Vestigio: rastro, huella, memoria

Fuente: Fotografía tomada en el 7.º Festival Internacional de Danza "Dos caminos, un encuentro", Teatro El Escondite, Manizales, 2024.

Referencias

Alternativa. (2022, agosto 11). *Latinoamérica danza: 7.° Festival Internacional de Danza "Dos caminos, un encuentro"* [Cobertura periodística de la participación de Vestigio: rastro, huella, memoria]. https://alternativa.com.co/escena/latinoamerica danza-vi-festival-internacional-de-danza-dos-caminos-un-encuentro/

Bomba Estéreo. (2021). "Agua" [Video]. En *Deja* [Álbum]. Sony Music Entertainment US Latin LLC. YouTube. https://youtu.be/R-vdWL9wYNc?si=QXCrbOFdl-847n6K

Bomba Estéreo. (2017). "Duele" [Canción]. Sony Music Entertainment US Latin LLC. https://youtu.be/NJvKjPaz0I4

Bomba Estéreo. (2021). "Tierra" [Canción]. En *Deja* [Álbum]. Sony Music Entertainment US Latin LLC. YouTube. https://youtu.be/KKtfvQfnCeA?si=5Zn1IC-aA0RolNl

Corporación de Teatro y Cultura Acto Latino. (2024, septiembre). *Vestigio: rastro, huella, memoria* [Performance de danza contemporánea]. Festival de Danza y Teatro - En el Acto. https://www.instagram.com/reel/DAFC2dbJ0Fp/?igsh=MTRmdXc5ODI4YjEzdQ%3 D%3D

Cortés, C. M. (2016). *Trayectorias desplazadas: Proyecto de investigación y creación en danza contemporánea, movimiento y experiencia histórica* [Tesis de maestría, Universidad Católica de Chile]. Repositorio UC. https://repositorio.uc.cl/handle/11534/16824

Cuadrado, E., Rodríguez, E., Castillo, J., Pimienta, L., Saumet, L., Savigne, M. y Mejía, S. (2021). "Agua" [Canción]. En *Deja* [Álbum]. Bomba Estéreo. https://lyrics.lyricfind.com/lyrics/bomba-estereo-agua

Diamante Eléctrico. (2020). "A veces" [Canción]. Diamante Eléctrico. https://youtu.be/UyY6xc8Xz2M?si=fIcR2kRwNwCNolwv

Dotorado Pro. (2021). "Closer" [Canción]. https://audiomack.com/dotorado-pro/song/closer

Dotorado Pro. (2022). "Gaita" [Canción]. En *ALL-IN* [EP]. https://youtu.be/4h2naChCors?si=JGCK97mVJ_4bg6AE

División de Bienestar Universitario. (2024, agosto). *Semana de Arte y Cultura Neogranadina* [Video]. Sección de Arte y Cultura UMNG. Facebook. https://www.facebook.com/reel/1227808168223759

Estrada, S. (2022). "Sabré olvidar" [Canción]. En *Marchita* [Álbum]. Altafonte, bajo licencia exclusiva de Mediaisla. YouTube.

Estrada, S. (2022). "Te guardo" [Canción]. https://www.youtube.com/watch?v=C8JJx-mVQ9KIhttps://youtu.be/f_5jYUvgH3U?si =jlbZrZuIBMYR5L3a

Festival Internacional Cuerpo Vibrátil Danza Performance Contemporánea y Experimental. (quinta edición, 2024, noviembre). *Vestigio: rastro, huella, memoria* [Performance de danza contemporánea]. Ibagué, Colombia. https://www.instagram.com/reel/DAFC2dbJ0Fp/?igsh=MTRmdXc5ODI4YjEzdQ%3 D%3D

FreshmanSound. (2021). "The Army March" [Canción]. En *Time (Original Motion Picture Soundtrack)*. FreshmanSound. https://youtu.be/jVJXYuoLYqY

Fundación Teatro Nacional y Secretaría de Educación del Distrito. (2023, octubre). Festival Maestros y Maestras Creadores. *Vestigio: rastro, huella, memoria* [Performance de danza contemporánea]. https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2023-10/BROCHURE%20-%20Festival-MaestrasyMaestrosCreadores%202023.pptx.pdf

Jardín Botánico José Celestino Mutis. (2023, noviembre). *Jardín en Escena. Vestigio: rastro, huella, memoria* [Performance de danza contemporánea].

Jenkins, K. (1998). "Dos a dos" [Canción]. En *Adiemus III: Dances of Time* [Álbum]. Decca Records. https://youtu.be/yDCSLOxQ824

Kombilesa Mi. (2019). "I Apiya Bó" [Canción]. Kombilesa Mi. https://youtu.be/1Tl-jm1_8kIY?si=gY-3Jja_BpW-ZloJ

Lafourcade, N. (2022). "Pajarito colibrí" [Canción]. Sony Music Entertainment México. https://youtu.be/hNIQGByip8c?si=KQjuquu3PV3Qg_TG

Mansilla, M. E. (2000). Las etapas del ciclo vital humano. *Revista de Investigación en Psicología, 3*(2), 105-116. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. https://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v03_n2/pdf/a08v3n2. pdf

Medrano, M. (2015). "La distancia" [Canción]. Warner Music México.

Mejía, F. S., Ochoa, J. H., Castillo, J., Silvera, J. H. y Saumet, L. M. (2021). "Tierra" [Canción]. En *"Deja"* [Álbum]. Bomba Estéreo. https://lyrics.lyricfind.com/lyrics/bomba-estereo-tierra

Schajris, N. (2009). "Momentos" [Canción]. En *Uno no es uno* [Álbum]. Sony Music Latin. https://youtu.be/8iaAHN5Bm-E?si=rp2o71G5BjHK2dmu

7.° Festival Internacional de Danza "Dos Caminos, Un Encuentro". *La Patria* (2024,

6 de agosto). https://www.lapatria.com/cultura/no-se-pierda-el-festival-internacional-de-danza-va-hasta-el-sabado

https://youtu.be/dH7_By3Y2i0?si=WbEaxs6r5ZW_h5Fx

Universidad Antonio Nariño. (2023, septiembre). *Vestigio: rastro, huella, memoria* [Performance de danza contemporánea]. 10.° Encuentro Escénico: Memoria, arte y saberes – Franja "trabajo en proceso". https://vozavosblog.wordpress.com/wp content/uploads/2023/09/vs.-4-programacion-encuentro-escenico.pdf

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. (2022, octubre). *Vestigio: rastro, huella, memoria* [Performance de danza contemporánea, minuto 18:22]. 24.ª versión del Festival Universitario de Danza Contemporánea "Cuerpo, sentidos y mediaciones" [Video]. Facebook. https://www.facebook.com/fudanzacontemporanea/videos/661810918627289/

Teatro El Escondite. (2024, del 6 al 10 de agosto). *7.° Festival Internacional de Danza "Dos Caminos, Un Encuentro" – Manizales* [Evento]. https://www.periodicoelandino.com/noticia.php?not=2465
https://www.instagram.com/reel/DCkobjDxUyA/?utm_source=ig_web_copy_link

Universidad Militar Nueva Granada – División de Bienestar Universitario, Sección de Arte y Cultura. (2022, septiembre). *Vestigio: rastro, huella, memoria* [Performance de danza contemporánea, minuto 44:00]. 11.° Festival Danza UMNG "La Milidanza" [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/live/XmZ39dBaqjg

Universidad Militar Nueva Granada - Campus Cajicá. (2024, octubre). *Vestigio: rastro, huella, memoria* [Performance de danza contemporánea]. 7.° BIOEXPO Aplicaciones de la Biología y Día del Biólogo. https://www.instagram.com/p/DBP4DO9MJ92/?img_index=2