
La Formación No Formal en Danza Urbana Como Vía de Transformación Social

Arnold Enrique Taborda Trejos

electricarnold@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-6404-1091>

Universidad de San Buenaventura
Cali, Colombia

RESUMEN

Este artículo analiza el impacto transformador del Seminario de Formación a Formadores "Conociendo la Danza Urbana", realizado en Cali en 2016 y 2019. El seminario proporcionó a sus participantes herramientas pedagógicas y técnicas para mejorar sus habilidades en la enseñanza de la danza urbana, abordando una necesidad crítica en la ciudad. Desde un enfoque de educación no formal, el seminario no solo fortaleció los conocimientos teóricos y prácticos de sus participantes, sino que también promovió cambios significativos en sus proyectos de vida y en sus comunidades, influyendo en el desarrollo social y cultural a través del arte. Además, el estudio compara la metodología del seminario con enfoques tradicionales de enseñanza de danza urbana, destacando sus innovaciones al integrar teoría, técnica y pedagogía. Este artículo sistematiza las experiencias de los y las participantes y reflexiona sobre el papel de la educación no formal en la transformación social y artística en contextos urbanos.

Palabras clave: *comunidad, educación artística no formal, formación a formadores, sistematización, transformación social*

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

El Editor y los Revisores declararon no tener conflicto de intereses.

Licencia:

Non-Formal Education in Street Dance as a Pathway for Social Transformation

ABSTRACT

This article analyzes the transformative impact of the "Training for Trainers in Urban Dance" Seminar, held in Cali in 2016 and 2019. The seminar provided participants with pedagogical and technical tools to enhance their teaching skills in urban dance, addressing a critical need in the city. From a non-formal education approach, the seminar not only strengthened participants' theoretical and practical knowledge but also promoted meaningful changes in their life projects and communities, influencing social and cultural development through art. Additionally, the study compares the seminar's methodology with traditional approaches to urban dance education, highlighting its innovations in integrating theory, technique, and pedagogy. This article systematizes participants' experiences and reflects on the role of informal education in social and artistic transformation within urban contexts.

Keywords: *non-formal artistic education, systematization, social transformation, training of trainers, community*

The authors declare no conflict of interest.

The Editor and the Reviewers declared no conflict of interest.

License:

INTRODUCCIÓN

Entre los años 2011 y 2016, la danza urbana en la ciudad de Cali estaba creciendo como una forma poderosa de expresión artística y cultural, sobre todo entre adolescentes de sectores populares. Sin embargo, existía una carencia de espacios que ofrecieran formación teórica y técnica en esta área. Quienes bailaban y formaban en danza urbana se nutrían principalmente de conocimientos empíricos, replicando movimientos que imitaban de videos o de la observación directa de otros bailarines, por lo que les faltaba una base sólida para transmitir estos conocimientos de manera estructurada y pedagógica.

El Seminario de Formación a Formadores "Conociendo la Danza Urbana", realizado en 2016 y 2019, respondió a esta necesidad, proporcionando un espacio educativo no formal donde los participantes pudieran mejorar sus habilidades técnicas, teóricas y pedagógicas. Este seminario no solo fortaleció las capacidades de artistas-formadores, sino que también tuvo un impacto significativo en sus comunidades, transformando la danza urbana en un vehículo de cambio social.

Este artículo tiene como objetivo exponer los hallazgos encontrados en la sistematización de las experiencias de 7 participantes, destacando la transformación de sus prácticas pedagógicas y proyectos de vida. A su vez aporta al campo de la educación artística y comunitaria por medio de un análisis que demuestra cómo la pedagogía artística situada, genera conocimiento crítico y validable alrededor de un recurso experiencial como la danza urbana, que se convierte en un constructo educativo con potencial de transformación social.

Objetivos Principales del Estudio

- **Objetivo pedagógico:** Analizar de qué manera el seminario fortaleció las competencias pedagógicas de artistas-formadores, proporcionando herramientas que favorecieran la enseñanza de danza urbana de forma más efectiva.

- **Objetivo social:** Explorar el impacto social del seminario en comunidades vulnerables de Cali, destacando cómo los y las participantes convirtieron la danza urbana en un vehículo de transformación.
- **Objetivo metodológico:** Comparar la metodología del seminario con otras metodologías y enfoques tradicionales de enseñanza en el ámbito de la danza urbana, descubriendo sus innovaciones y el potencial para ser replicado en otros contextos.

Educación No Formal en Artes Escénicas

La educación no formal ha sido reconocida como una herramienta poderosa para complementar la educación formal, especialmente en contextos donde los recursos educativos formales son limitados o inaccesibles. Según Bello y Noguera (2015), la educación artística no formal permite al estudiantado desarrollar habilidades artísticas fuera del sistema educativo formal, proporcionando oportunidades para la actualización y el perfeccionamiento de técnicas que, de otra manera, no estarían disponibles. En el contexto de la danza urbana, esta modalidad educativa ha sido fundamental para la formación de artistas que no tienen acceso a la educación artística formal, a causa de la falta de abordaje de este género en la academia.

Formación Empírica vs. Formación Técnica en Danza Urbana

La danza urbana ha evolucionado como una forma de arte espontánea y social, profundamente arraigada en las culturas juveniles de las ciudades. Sin embargo, su enseñanza ha estado dominada por enfoques empíricos, donde los bailarines aprenden principalmente por imitación. Investigaciones como las de William Cabezas (2022) subrayan la necesidad de introducir técnicas pedagógicas formales en la enseñanza de la danza urbana, para permitir a los artistas-formadores desarrollar un conocimiento más profundo y estructurado de los estilos que enseñan y otras estrategias que fortalezcan o complementen sus propias pedagogías.

Danza Urbana y Transformación Social

La danza urbana además de ser una forma de expresión artística, también es una práctica que favorece la transformación social. Según Aznar (2019), los diferentes estilos de danza urbana, como el hip hop y el dancehall, nacieron en contextos de marginalidad, siendo utilizados por las comunidades como una forma de resistencia, denuncia y empoderamiento. En el caso de Cali, el seminario permitió a quienes participaron, no solo aprender nuevas técnicas y estrategias didácticas, sino proyectar sus procesos de danza como un medio para impactar positivamente a sus comunidades.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio siguió un enfoque cualitativo, basado en la sistematización de las experiencias de quienes participaron en el Seminario de Formación a Formadores. Se seleccionaron de manera aleatoria siete de las personas (4 mujeres y 3 hombres) que participaron en el seminario, las cuáles dieron su consentimiento de manera voluntaria, consciente y libre para hacer parte de esta sistematización compartiendo su identidad, experiencias, relatos y vivencias en el seminario y el impacto en su vida artística y social. Se llevaron a cabo entrevistas individuales semiestructuradas durante los meses de agosto y septiembre del año 2022, las cuales tuvieron tres momentos de indagación:

- La situación del participante antes del seminario.
- Las experiencias significativas vividas durante el seminario.
- Las transformaciones posteriores de su campo artístico y su vida comunitaria.

Posteriormente se desarrolló un análisis narrativo en 3 etapas:

- Transcripción y lectura de las entrevistas.
- Identificación de aspectos recurrentes y similitudes en las experiencias relatadas.
- Interpretación y consolidación de hallazgos.

RESULTADOS

Transformación Pedagógica:

Quienes participaron en el seminario reportaron mejoras en la forma de estructurar sus clases, articulando historia, teoría y práctica dancística. Karen Paz, una de las participantes, comentó: *"Aprendí a estructurar una clase, a entender el contexto histórico y cultural de los movimientos que estaba enseñando, y eso me dio una nueva perspectiva sobre cómo transmitir el conocimiento a mis estudiantes"*.

Impacto Social y Cultural:

Tres de los participantes entrevistados crearon espacios formativos y comunitarios con carácter social, como Jissel Carbachi, quien ahora lidera la Fundación Artística "Nuevo Estilo Dance", y señaló: *"Lo que aprendí en el seminario no solo mejoró mis habilidades como bailarina, sino que me permitió usar la danza como un vehículo para alejar a los jóvenes de la violencia y las drogas"*.

Comparación Metodológica

En contraste con las metodologías tradicionales (imitación y repetición), este modelo formativo que integra el ser, el hacer y el reflexionar alrededor de las prácticas danzarias, no solo mejoró las competencias técnicas y pedagógicas de los participantes, sino que también tuvo un profundo impacto en sus comunidades.

DISCUSIÓN

A diferencia de los enfoques tradicionales basados en la repetición y la imitación, el seminario incorporó teoría, historia, técnica y reconocimiento de saberes previos, permitiendo a artistas-formadores comprender mejor los estilos que enseñan. Las prácticas de equidad, diálogo, comprensión de la diferencia y respeto en el desarrollo de los encuentros hizo que la danza urbana se convirtiera en una práctica de inclusión y transformación social, al trascender de la mera ejecución de movimientos, hacia una

reflexión crítica sobre el rol de su práctica artística en su contexto social y comunitario.

Los resultados del seminario destacan la importancia de la educación no formal como un complemento a la educación formal, especialmente en el campo de la danza urbana. Los hallazgos de la sistematización confirman que la integración entre teoría, técnica y pedagogía situada, fortalecen las competencias de los artistas-formadores más allá de lo técnico, alineándose con lo encontrado por Schaillee et al. (2017) en programas de danza urbana para jóvenes desfavorecidos. La educación no formal en danza urbana puede trascender la formación empírica, generando agentes de cambio social con la capacidad de dar sostenibilidad a diversos proyectos formativos y comunitarios.

CONCLUSIONES

Síntesis del Impacto Pedagógico y Social: El Seminario de Formación a Formadores “Conociendo la Danza Urbana” no solo fortaleció las competencias técnicas y pedagógicas de los participantes, sino que reflejó un impacto profundo en sus comunidades. Muchos de los participantes se convirtieron en agentes de cambio, creando espacios educativos y artísticos seguros que actualmente ofrecen alternativas a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Innovación Metodológica: La combinación de teoría, técnica, reconocimiento de saberes previos y pedagogía aplicada en el seminario demostró ser una metodología más eficiente en comparación con los enfoques basados solo en la imitación coreográfica. Esto elevó la calidad artística de los participantes y su capacidad de transmisión de saberes danzarios.

Relevancia en la Actualidad: En un contexto donde la danza urbana sigue creciendo como un fenómeno cultural global, los modelos educativos como este seminario continúan siendo relevantes. La falta de espacios formales para la formación en danza urbana hace que programas como este sean esenciales para cubrir la brecha educativa y artística. La danza

urbana, como se observó en esta investigación, puede ser un vehículo para la inclusión social y la creación de oportunidades para los artistas-formadores.

Recomendaciones para Futuros Programas: Los futuros programas de formación en danza urbana deberían integrar componentes teóricos, técnicos y pedagógicos, partir del reconocimiento del saber que traen los participantes y proponer un enfoque hacia la transformación social. Además, sería valioso explorar la posibilidad de formalizar este tipo de educación no formal, creando certificaciones que validen las competencias adquiridas por artistas-formadores.

Implicaciones para la Política Pública: Los logros de este seminario resaltan la necesidad de que las políticas públicas apoyen y financien la educación no formal en las artes, ya que la promoción de espacios de formación en danza urbana puede contribuir a la inclusión social y al desarrollo comunitario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aznar, I. (2019, mayo). *El lenguaje del cuerpo en la Danza Urbana: Panorama del Discurso dancístico popular en España*. (tesis doctoral). Universito de Valencia, España.

<https://roderic.uv.es/handle/10550/70914>

Bello, O. & Noguera, A. (2015). *Educación no formal desde las artes. Otras miradas en educación, arte y cultura*. (tesis de maestría). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.

http://www.2015.sbece.com.br/resources/anais/3/1430103426_ARQUIVO_EducacionFormalDesdeLasArtes.OtrasMiradasEnEducacionArteYcultura.pdf

Cabezas, W. (2022). *Diseño metodológico para la formación del Hip Hop Freestyle con cualidades de la danza contemporánea*. (tesis de grado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia.

<https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/29993/CabezasBrice%C3%B1oWilliamFerney2022.pdf?sequence=1>

Harris, N., Wilks, L., Stetwart, D., Gopinath, V., & MacCubin, S. (2011). *Street dance and adolescent wellbeing: using hip hop to promote resilience in youth. Songs of resilience*, 73-96. Newcastle: Cambridge Scholar Publishing.

Hazzard-Donald, K. (2004). *Dance in Hip-Hop Culture. En That's the Joint! The Hip-Hop Studies Reader*. New York, Routledge, 505-514.

Hope, D. P. (2001). *Inna Di Dancehall: Popular Culture and the Politics of Identity in Jamaica*. Michigan. University Press of the West Indies.

Schaillée, H., Theeboom, M & Skille, E. (2017). *Adolescent girls' experiences of urban dance programmes: a qualitative analysis of Flemish initiatives targeting disadvantaged youth*. European Journal for Sport and Society, 14 (1), 26-44.

Souza, P. (s.f.). *Importancia de la capacitación*.

<https://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoImportanciaCapacitacion>

Taborda, A. / Programa de formación en danza urbana 2016. [@electricarnold1.0] (2015, octubre). *Seminario de Formación a Formadores: Conociendo la danza urbana*. [Archivo PDF]. Recuperado de

<https://www.facebook.com/groups/535656493128739>

Tijoux, M., Facuse, M. & Urrutia M. (2012, marzo 19) *Hip Hop: ¿Arte popular de lo cotidiano o resistencia táctica a la marginación?* Polis 33.

<https://journals.openedition.org/polis/8604>

La Revista utiliza códigos para identificar al Revisor y al equipo de PARES REVISORES. Si tiene dudas o consultas, contacte a:
contacto@cienciayreflexion.org
Código de Editor: 104
Código de Revisores: 238