

VOGUE: UN MANIFIESTO A LA LIBERTAD DEL CUERPO

Maria De los Ángeles Palomo Monastoque

Trabajo de Grado para optar por el título de Comunicador Social

Énfasis: Periodismo y Producción Radiofónica

Asesor

Juan Alejandro Lopera López



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Facultad de Comunicación
y Lenguaje
Carrera de Comunicación Social

Bogotá, mayo 29 de 2023

Artículo 23 de la Resolución 13 de 1946

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

Bogotá, 29 de mayo 2023

Doctora

Marisol Cano

Decana

Facultad de Comunicación y Lenguaje

Apreciada Decana,

Presento mi trabajo de grado *Vogue: Un manifiesto a la libertad del cuerpo*, con el cual opto al título de Comunicadora Social con énfasis en *Periodismo y Producción Radiofónica*. Este podcast documental sonoro tiene como objetivo relatar como las personas que pertenecen al movimiento *Ballroom* en Bogotá, se identifican con sus cuerpos a través de la danza *vogue*. Un trabajo que representa la importancia del baile para esta cultura y para mi vida.

Maria De los Ángeles Palomo Monastoque

CC. 1023978038

Bogotá, Mayo 28 de 2023.

Señora

Marisol Cano Busquets.

Decana Facultad de Comunicación y Lenguaje.

Pontificia Universidad Javeriana.

Ciudad.

Reciba nuevamente un cordial saludo con los mejores deseos por su bienestar. Me complace presentarle el trabajo de grado titulado *Vogue, un manifiesto a la libertad del cuerpo* de la estudiante María de los Ángeles Palomo Monastoque, quien opta por el título de Comunicadora Social.

María de los Ángeles danza desde hace varios años. Sin embargo, por cuenta de una experiencia personal vivida durante las protestas en contra de las políticas sociales del gobierno de Iván Duque Márquez, descubrió por casualidad una manera de encontrar su propia feminidad, y de reconocer su feminidad a través de su cuerpo. Este trabajo de grado, dedicado a la cultura *Vogue*, es también el resultado de un viaje que la autora hizo hacia sí misma.

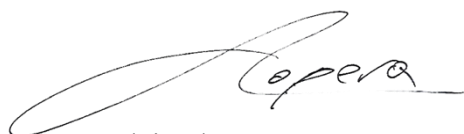
Tal vez, el elemento que más se resalta de su ejercicio de producción sonora e investigación periodística es la manera en que aborda el cuerpo y la danza como un mecanismo de resistencia. La idea de un baile que permite la libre expresión de la feminidad como un camino para manifestar inconformidades ante el maltrato de las autoridades a la comunidad LGBTQ+ es muy provocadora. Esto no solo por el contexto mismo en el que se creó y desarrolló este estilo de danza; en medio de una confrontación violenta e intensa durante las protestas de 2021, el movimiento *Vogue* hizo frente a la injusticia con contundencia, pero desde lo suave.

María de los Ángeles enfrentó retos adicionales a los que se esperarían normalmente en esta etapa de su pregrado. Una serie de sucesos personales generaron en ella una carga emocional demasiado fuerte; tan difícil de llevar que incluso le costó en términos de su salud mental. Eso hizo que este proceso no avanzara de la manera en que se había proyectado inicialmente. Como docente, veo con preocupación que este tipo de situaciones se presenta con mayor frecuencia en nuestros estudiantes, en una etapa de la vida en donde se esperaría que salieran a tomarse el mundo sin miedo a correr riesgos.

Si bien no somos responsables de dar manejo y orientación ante estas situaciones tan delicadas (los profesionales de la salud son los llamados a atender estos casos e intervenir en ellos), es importante que, desde nuestro quehacer diario, contemos con herramientas para ofrecer un entorno seguro en el que nuestros estudiantes encuentren válvulas de escape para sus frustraciones y angustias, a través de procesos de formación retadores y motivadores. En todo caso, celebro la manera en que la comunidad educativa supo rodear y proteger a María de los Ángeles en la medida de nuestras posibilidades. Ese apoyo le permite hoy presentar los resultados de su propia búsqueda.

Por cuenta de lo referido anteriormente, me siento en deuda con María; no sé si realmente fui el docente que ella necesitaba en este momento de la vida. Sin embargo, me queda la satisfacción de haber acompañado a esta guerrera en su propio camino para reconocerse a través de la danza. He aprendido mucho de ella gracias a mi labor como guía, y sé que pronto renacerá del invierno. Confío en que la danza, ese mecanismo de expresión con el que se encontró a sí misma, le dé fuerza a través de lo suave para brillar tanto como ella lo quiera. Me enorgullece presentarle hoy su historia.

Gracias por su permanente voto de confianza. Me suscribo a usted.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lopera', with a large, sweeping flourish that loops back to the left.

Juan Alejandro Lopera López
Docente Cátedra
Departamento de Comunicación
Pontificia Universidad Javeriana

*Gracias a todos mis amigos y profesores quienes
estuvieron al tanto de mi proceso personal y
profesional con la realización de esta tesis.*

*Gracias al profe Alejandro Lopera, por estar al tanto
de mi proceso personal y asesorar mi trabajo de
grado, pues sin su guía y paciencia esto no hubiera
sido posible.*

*Gracias al profe Miguel Carvajal, por ser un guía y
amigo en este proceso, por sus consejos, tiempo,
paciencia y sabiduría.*

*Al movimiento Ballroom de Bogotá por acogerme en
su comunidad y permitirme compartir con ellxs.*

*A mi amiga Maria Paula por realizar la corrección de
estilo de este trabajo y estar al tanto de mis subidas y
bajadas, sin ti esto tampoco hubiera sido posible.*

*A mi mamá por los tintos y palabras de aliento, tu
apoyo siempre incondicional.*

*A mi novio Andrés, sin tu creatividad musical este
podcast no hubiese sido igual, por tus palabras de
aliento, por acompañarme en las noches mientras
realizaba este trabajo, acompañarme a realizar las
entrevistas, y estar siempre al tanto de la situación*

*A mi perrita Lupe, por ser mi compañera fiel en este
proceso.*

*Mapis y Vale gracias por su apoyo incondicional y
palabras de aliento.*

*Este trabajo simboliza lo que quiero llegar hacer y mi
esencia.*

Tabla de Contenidos

INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO 1: LA REIVINDICACIÓN DEL CUERPO.	11
1.1 CUERPO	11
1.2 EL CUERPO EN LA DANZA	16
1.3 EL CUERPO Y LA CULTURA <i>BALLROOM</i>	18
1.4 GÉNERO	19
1.5 VOGUE: ARTE, IDENTIDAD Y MANIFIESTO DE LA CULTURA <i>BALLROOM</i>	21
1.6 DOCUMENTAL SONORO EN FORMATO PODCAST	29
CAPÍTULO 2: PROCESO DE REALIZACIÓN	33
2.1 PRE PRODUCCIÓN	33
2.2 PRODUCCIÓN	37
2.3 POST PRODUCCIÓN	39
3. CONCLUSIONES	40
REFERENCIAS	44

Introducción

La cultura *ballroom* se cataloga como un movimiento cultural que proviene de las comunidades queer, afros y latinas, que habitaban en Harlem (Nueva York), entre finales de la década de los 70's y comienzos de la década de los 80's. En esta cultura, la danza es considerada como un vehículo de comunicación, manifestación y expresión para las personas o les personas (es importante resaltar que en algunos capítulos de este trabajo de grado se hará el uso del lenguaje inclusivo, como símbolo de respeto a las personas pertenecientes al movimiento que se identifican a través de este). Es entonces cuando la danza *voguing* toma un papel de identidad para la cultura *ballroom*, siendo “un baile inspirado por las poses de las modelos que aparecían en el interior de la revista Vogue, y que también se vio influenciado por los jeroglíficos egipcios y los movimientos de gimnasia” (Schijnen, 2019).

Este estilo de danza fue tomado como una forma glamurosa de manifestarse, organizando competencias de baile caracterizadas por movimientos y poses exageradas. Esta tendencia tomó forma hacia los comienzos de la década de los 80's del siglo pasado, y se bautizó como *voguing*, considerándose a su vez como una expresión activista de resistencia contra la marginación de grupos minoritarios por medio de la danza; un espacio de reconocimiento del cuerpo, encarnado en la oposición hacia los discursos de lo heteropatriarcal y hegemónico (Barbosa, 2020; Tenorio, 2021).

El objetivo principal propuesto para este trabajo de grado fue relatar, por medio de un podcast documental, cómo las personas pertenecientes a la cultura *ballroom* se identifican y relacionan con sus cuerpos a través de la danza *vogue* o *voguing*. Para cumplir este objetivo, fue necesario describir a partir de una revisión de literatura cómo la danza *voguing* permite a

sus practicantes reivindicar su relación con su cuerpo. Una fase de la investigación donde fueron seleccionados autores relevantes para abordar los conceptos y temáticas a resolver a lo largo de este trabajo de grado. Tras la investigación teórica pertinente, se planeó el diseño de producción de un documental en formato podcast, donde se realizó la selección de fuentes referentes y redundantes dentro de la cultura *ballroom*, posterior a ello, se construyó por cada entrevistado un cuestionario previo a la realización de las entrevistas. Con cada persona, se logró cumplir un encuentro en un espacio cómodo y seguro, para el desarrollo de este objetivo. Otros recursos de apoyo de producción sonora que se implementaron, fue el paisaje sonoro, que se desarrolla en la escena *ballroom*. Con este plan de producción en marcha, se realiza el proceso de edición de un documental en formato podcast dando como resultado el relato de las historias que son transmitidas a través de los cuerpos al momento de bailar *voguing* por parte de las personas referentes de la escena *ballroom* de Bogotá, y de como el *voguing* ha logrado ser un vehículo de comunicación para reenviarse consigo mismos, encontrando un espacio seguro, en donde sus cuerpos son celebrados sin juicios de valor.

Este documento da cuenta del proceso realizado a partir de los objetivos propuestos para este trabajo de grado. Su contenido se encuentra organizado en tres capítulos. En el primero, se encuentra la “reivindicación del cuerpo”, donde se realiza una introducción al sustento de investigaciones de varios autores que desarrollan el concepto y perspectiva del cuerpo. Este capítulo desarrolla una serie de categorías clave; primero, un recuento sobre la manera en que entiendo el cuerpo, el cuerpo en la danza y finalmente el cuerpo en la cultura *ballroom*, generando un contexto e hilo conductor de cómo el cuerpo se desarrolla socialmente, para así exponer el porqué es expuesto como vehículo de comunicación, manifestación y expresión para la comunidad generando una identidad del sujeto consigo

mismo, con la comunidad y con los demás. Luego, se desarrolla el contexto del *vogue*; cómo este nace dentro de la cultura *ballroom* y la historia de esta cultura, su terminología, formas de convivencia y expresión (dando una perspectiva general de lo que simboliza la cultural *ballroom*), Un tercer momento desarrolla la percepción de lo que significa el documental sonoro, y de cómo este se relaciona y es visto como un producto de de comunicación útil para exponer los resultados de esta investigación.

El documento también cuenta con un apartado que desarrolla la metodología y el proceso de producción que se llevó a cabo tanto para la realización del producto sonoro como para la investigación que lo sustenta. Esto se presenta a partir de la descripción de una línea de tiempo en la que se relata desde el momento en que surge el interés del tema, los diferentes cambios y dificultades que se presentaron en el camino, el proceso de realización de las entrevistas a las diferentes fuentes y la construcción del podcast documental. Este apartado se encuentra dividido en preproducción, producción y posproducción.

Y por último, las conclusiones, en donde se sustenta cómo fueron desarrollados los objetivos propuestos para esta investigación, las experiencias personales vividas en el trabajo de campo realizado al momento de recolectar las entrevistas y ambientes sonoros, y los aprendizajes que dejó este proceso de realización.

Capítulo 1: La Reivindicación del cuerpo.

Los conceptos y teorías de esta investigación se enmarcan en autores del ejercicio literario, audiovisual y sonoro. Este apartado se desarrollará entendiendo al cuerpo como un vehículo de comunicación, y como territorio y campo de batalla simbólica a través del baile. La danza desempeña un papel fundamental en la construcción de la cultura *Ballroom*, además de ser un elemento que permite la construcción de la identidad del sujeto a través del cuerpo, sirve también como medio de comunicación y reivindicación al momento de manifestar ideas, posturas e ideologías.

Con esta perspectiva en mente, se entabla en este punto una conversación entre los puntos de vista de distintas autoras y autores, enriqueciendo así la perspectiva inicial de las temáticas seleccionadas para el desarrollo de este ejercicio de producción a partir de los objetivos planteados en este trabajo de grado. Además, se busca explorar como la danza “*voguing*” se convierte en un espacio y plataforma de reivindicación corporal y de empoderamiento de las comunidades, celebrando la identidad y expresión corporal del sujeto de una forma digna y sin juicios de valor propuestos bajo una perspectiva patriarcal.

1.1 Cuerpo

Desde mi perspectiva, consideraba el cuerpo como una estructura anatómica, donde habitan órganos y sistemas correspondientes a cada ser vivo. Sin embargo, a partir de esta investigación, mi percepción sobre el cuerpo se ha enriquecido de la perspectiva de varios autores.

Para el filósofo Maurice Merleau – Ponty, “El cuerpo, es (...) mediación, vehículo de comunicación y fundamento de la experiencia –siempre perceptiva- del ser en el mundo.”

(García, 2015). En su artículo titulado “Cuerpo, subjetividad y comunicación en la propuesta filosófica de Maurice Merleau-Ponty”, Marta Rizo García, utiliza la teoría de Merleau para explicar cómo el cuerpo del sujeto es visto como un vehículo de comunicación, consigo mismo y con los demás. Según la autora, “El cuerpo es un punto de vista sobre el mundo; es operante y actual, es visión y es movimiento. No es la cosa ni la idea: es movimiento, sensibilidad y expresión creadora.” (García,2015, p. 81)

Así, reconstruí mi concepción sobre el cuerpo, comprendiendo que va más allá de lo tangible y lo físico, entender al cuerpo como un medio de comunicación implica que sus movimientos contribuyen a la manifestación de las ideas, no solo a través de la expresión verbal, sino también mediante la expresión corporal. Ambas formas se complementan, facilitando una comunicación asertiva del sujeto consigo mismo y con los demás.

Por otro lado, el sociólogo Pierre Bourdieu (1979) comprende al cuerpo como un mecanismo de expresión, a través de signos constitutivos como el maquillaje o ciertos movimientos. Estos signos se construyen en el reflejo de una actitud moral “que producen el efecto de distinguir a los grupos por referencia al grado de cultura” (Bourdieu,1979, p.190), al punto de que se juzgan como si se tratase de leyes naturales a la hora de generar distinciones entre distintos grupos sociales. El cuerpo es moldeado y regulado por normas culturales y sociales, que determinan las prácticas corporales aceptables en una determinada sociedad.

Bajo las perspectivas de Bourdieu y Merleau, podemos comprender el cuerpo como un vehículo de comunicación que manifiesta nuestros ideales, puntos de vista e ideologías. El cuerpo, de igual forma, puede moldearse bajo las concepciones sociales y culturales, tomándose como un hábitat de la moralidad social, conduciendo a los cuerpos a un comportamiento o expresión determinados con el fin de cumplir ciertos estándares sociales.

Esto hace que la comunicación que se manifiesta en el cuerpo se vea limitada o incluso sesgada.

En el texto “Dominación Masculina”, Bourdieu plantea que:

“La imagen social de su cuerpo, con la que cada agente tiene que contar, sin duda desde muy temprano, se obtiene por tanto mediante la aplicación de una taxonomía social, cuyo principio coincide con el de los cuerpos a los que se aplica. Así pues, la mirada no es un mero poder universal y abstracto de objetivación, como pretende Sartre; es un poder simbólico cuya eficacia depende de la posición relativa del que percibe y del que es percibido o del grado en que los esquemas de percepción y de apreciación practicados son conocidos y reconocidos por aquel al que se aplican” (Bourdieu, 2000, p.85).

Esta perspectiva revela cómo el cuerpo puede ser percibido como un factor de dominación entre los géneros (masculino y femenino). Aunque el cuerpo sigue siendo un vehículo de comunicación, esta comunicación se ve moldeada a partir de los comportamientos que están establecidos correspondientes a cada género. Foucault (1978) plantea que esto incluso se debe a la “Histerización” de los cuerpos; es decir:

“(…) en el proceso de histerización de la mujer, el “sexo” fue definido de tres maneras: como lo que es común al hombre y la mujer; o como lo que pertenece por excelencia al hombre y falta por lo tanto a la mujer; pero también como lo que constituye por sí solo el cuerpo de la mujer,

orientándolo por entero a las funciones de reproducción y perturbándolo sin cesar en virtud de esas mismas funciones” (Foucault, 1978, p.172).

Por la naturaleza del tema abordado en este trabajo de grado, me centro en la visión del cuerpo femenino y en cómo este, en comparación con el cuerpo masculino, empieza a ser visto bajo una reducción simbólica de su órgano sexual.

Desde una perspectiva feminista, la autora Luisa Posada explica cómo en el cuerpo de la mujer se genera la perspectiva de un cuerpo con un valor simbólico, económico, político, sexual, estético e intelectual. “A los niños se les educa el cuerpo que tienen, en tanto a las niñas se les disciplina el cuerpo que son” (Posada, 2015, p.119). Desde una edad temprana se nos ha inculcado cómo debemos comportarnos, expresarnos, manifestarnos e incluso comunicarnos. Bajo la premisa de Posada, es evidente cómo el cuerpo femenino está sometido a mantenerse bajo control.

Susan Bordo concluye esta idea, bajo un “control social sobre el cuerpo”, la autora afirma que “El cuerpo no es únicamente un texto de la cultura. Es también (...) un locus práctico y directo del control social” (Bordo, 2003, p.165).

Posada desarrolla esta idea en conjunto con Bordo de la siguiente manera:

“Cabría precisar que el control del cuerpo femenino, entendido como el control de lo femenino en tanto que cuerpo, también responde a prácticas no meramente discursivas: se impone por recursos de dominación tan materiales como también directos que, en casos límite, llegan incluso a la eliminación física, como lo analiza Federici para el fenómeno histórico de la quema de

brujas: represión de lo femenino y represión del cuerpo vienen así a resultar sinónimos” (Posada, 2015, p.114).

El cuerpo es entonces un vehículo de comunicación por el cual el ser humano se puede manifestar. Sin embargo, el cuerpo abarca una problemática en torno a su dependencia simbólica, a partir de su sexo y género. El cuerpo es concebido como un territorio de poder, produciendo una desigualdad entre cómo es percibido el cuerpo femenino y masculino, entre ellos mismos y ante la sociedad. A partir de esto, planteo la siguiente pregunta: ¿Cómo se podría conciliar la reivindicación del cuerpo del sujeto consigo mismo y con la sociedad? Es decir, ¿cómo lograr una relación más igualitaria y respetuosa con los cuerpos, liberándolos de las imposiciones y construcciones sociales que limitan su comunicación, expresión y valor?

Estos interrogantes me plantearon el desafío de investigar alternativas que promuevan la libertad, expresión y aceptación de la diversidad de nuestros cuerpos, transformando las normas y estereotipos que se han manejado en una sociedad que ha sido moldeada bajo conductas simbólicas, a raíz de la globalización del patriarcado (Posada, 2015). La filósofa y activista feminista francesa Simone de Beauvoir explica sobre el patriarcado que “La sociedad siempre ha sido masculina; el poder político siempre ha estado en manos de los hombres” (Beauvoir, 1949, p. 31). Comprender esto nos ayuda a entender por qué se establecen comportamientos que limitan a la expresión e identidad de los cuerpos, generando desigualdad de género a partir de estas lógicas de poder y poniendo bajo un solo punto de vista el cómo se debe desarrollar el sujeto en la sociedad.

Es fundamental fomentar el diálogo, la educación y la empatía con nosotros mismos y con los demás para promocionar una cultura inclusiva, en donde se respete y celebre la

diversidad de los cuerpos. Esto implica cuestionar y desafiar, los sistemas de poder estereotipados a los cuales se ha visto sometido el cuerpo, buscando que cada individuo pueda vivir plenamente su corporeidad sin temor a la opresión o discriminación.

En una búsqueda personal que se correspondía con la necesidad de encontrar nuevas maneras de entender mi propia relación con mi cuerpo, descubrí la cultura *Ballroom*, el *Vogue* y todo lo que esta conlleva. En los siguientes apartados, explicaré la relación y visión del cuerpo en la danza y en el *Ballroom*, así como la forma en que esta cultura ha inculcado la expresión de la danza como un vehículo de comunicación donde se manifiesta, comunica, y acepta la integridad de los cuerpos sin juicios de valor, promoviendo así una reivindicación del cuerpo.

1.2 El cuerpo en la danza

En la danza, el cuerpo es percibido como el instrumento principal de comunicación y expresión al momento de manifestar ideas, sentimientos, puntos de vista o incluso contar historias a través del movimiento. La teórica de la danza Sondra Horton Fraleigh es reconocida por abordar el cuerpo en la danza como un medio de comunicación. En su texto “Dancing Identity: Metaphysics in Motion”, explica como el cuerpo en la danza puede ser un medio de comunicación para revelar y explorar la propia identidad del sujeto (Horton, 2004). La danza se convierte en una experiencia de vida, donde el cuerpo se expone como un instrumento de comunicación que transmite narrativas, emociones y significados simbólicos (Fraleigh, 2004). En la danza, el cuerpo toma una percepción diferente, aprovechando su expresión corporal como su principal herramienta.

Mónica Alarcón, en su artículo de investigación “La espacialidad del tiempo: temporalidad y corporalidad en danza”, sostiene que “El cuerpo en la danza no es un cuerpo natural, sino que se transforma por el ejercicio diario... Dependiendo del estilo que quiera aprender, se familiarizará con un cierto lenguaje de movimiento” (Alarcón, 2015). Alarcón expone cómo la expresión o comunicación del cuerpo en la danza también va de la mano con el estilo que se escoja para bailar, ya que cada baile tiene una intencionalidad y, por ende, cualidades para transmitir una emoción, expresión, ideal o incluso relatar una historia. La autora también utiliza la teoría de Bourdieu del “habitus” para explicar cómo el cuerpo se desarrolla sin ser independiente de una cultura o sociedad, ya que los hábitos no son inmutables, sino flexibles (Alarcón, 2015).

Estos conceptos pueden ilustrarse considerando el ejemplo del *Pas de Burreé*. Este es un paso tradicional del *ballet*, que consiste en transferir el peso del cuerpo de un pie a otro en tres pasos. En el ballet, este paso se realiza de una manera sutil, enfocando todo en el cruce de las piernas al momento de intercalar el peso, acompañando del movimiento de los brazos y cabeza del bailarín.

Sin embargo, este paso no solo se practica en el *ballet*, sino también en otros estilos de la danza como el Folclore. En ella, se adapta para realizar intercambios de peso y también para avanzar dentro de la coreografía. El paso varía mucho por cuenta de la intencionalidad con la cual el baile se esté identificando; se puede observar un *Pas de Burré* al momento de bailar folclore tradicional venezolano, pero éste ya no solo tiene la terminación de la fuerza de la caída del pie al recibir el peso. Esta adaptación muestra como un movimiento dentro de la danza puede ser flexible y ajustarse a las lógicas culturales para poder expresar la identidad de un baile de manera auténtica.

El coreógrafo Rudolf Laban desarrollo el concepto del cuerpo en la danza bajo las cualidades dinámicas que posee, ya que estas influyen en la forma en la que el individuo se mueve y se expresa. Estas cualidades pueden ser utilizadas para transmitir emociones, expresiones y significados en la danza (Laban,1960). El cuerpo humano puede concebirse como un vehículo de comunicación, donde el sujeto se puede expresar de forma libre con sus movimientos para contar su historia, exponer sus ideas y vivencias, generando una conciencia de sí mismo y en relación con los demás.

La cultura *Ballroom* utiliza la danza como su lenguaje para expresarse a través del cuerpo ante el mundo. Allí el cuerpo es valorado y apreciado por su capacidad de transmitir emociones, identidad y creatividad en el contexto de las competencias de baile y los espacios sociales en que esta se desarrolla. En el próximo apartado, se desarrollará el concepto del cuerpo en la cultura *Ballroom*.

1.3 El cuerpo y la cultura *ballroom*

La cultura *Ballroom* se popularizó finalizando la década de los años 70 y empezando la década de los años 80, en el barrio Harlem de Nueva York. Esta cultura fue vista en gran medida como un refugio no solo para las personas que componían el movimiento LGBT, sino para la población latina, afrodescendiente o afrolatina que era parte de ella. Estas personas experimentaban escenas recurrentes de discriminación y censura; no solo por su identidad y orientación sexual, sino también por su color de piel y ascendencia. Además, el movimiento LGBT estaba atravesando por una de sus mayores crisis de salud: la epidemia del VIH. Esto desembocó en una discriminación marcada por parte de la sociedad “heteronormativa” y blanca de esa época.

Es importante el término “heteronormativo” en este contexto, el cual hace relación a una sociedad donde se ve lo heterosexual como algo natural, coherente y privilegiado. Según el autor Michael Warner (1993), lo “heteronormativo” es “un conjunto de normas relativas al género y la sexualidad que privilegian la heterosexualidad presentándola como el estándar de normalidad”.

“Aquellos que no son o no se comportan de acuerdo con esta lógica, son marcados como ‘Otros’ frente a los que son considerados ‘normales’. Así, se podría decir que la heteronormatividad funciona como un sistema de promoción de la heterosexualidad y que necesariamente crea espacios de exclusión para aquellos/as que no se ajustan” (Arenas et al, 2021, en Morales et al, 2021).

La cultura *Ballroom* es un espacio seguro para el movimiento, libre de prejuicios sociales. La danza toma un papel fundamental dentro de la escena de la cultura, construyendo un trasfondo más allá de la mera expresión artística; es vista como en un lenguaje, un manifiesto hacia la libertad y visibilidad de los cuerpos. Es en este contexto que el *Vogue* o *Voguing* adquiere un rol esencial de la cultura, transformándose en un vehículo de comunicación y expresión por medio de la danza.

1.4 Género

El género puede ser visto desde diferentes puntos de vista y tomado bajo diversos contextos, sin embargo, este término se puede sintetizar como

“el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo femenino junto con las formas intersticiales hormonales,

cromosómicas, psíquicas y performativas que el género asume.” (Butler, 2006, pp 69-70).

En la sociedad colombiana, el género puede ser percibido como femenino, no binario y masculino. Esto de acuerdo con lo estipulado en la ley. El género va ligado al sexo biológico, donde es visto como aspectos sociales apropiados y asociados a un individuo, teniendo como prioridad sus características biológicas que van ligadas directamente al sexo biológico. Esto genera, de cierta manera, un comportamiento en el sujeto ligado a estándares sociales y juicios de valor por parte de una sociedad hegemónica y patriarcal. Es por ello que, en la cultura *ballroom*, este concepto es disruptivo, y se toma como factor principal para romper con lo políticamente correcto, establecido nuevamente por la hegemonía y patriarcado. El género no es sólo un símbolo de identidad y comportamientos característicos del sexo biológico, sino un componente de identidad, y liberación, adecuándose con lo que *lx personx* se sienta identificadx.

“El género es un espacio político, un espacio en donde están en constante debate (no debería ser así) las identidades de las personas, intentando visibilizar las luchas que se han generado a través de los años por parte de esos géneros que están evidentemente oprimidos por el poder patriarcal, hetero y blanco” (Medina, 2022).

La concepción del género es, entonces, vista como un territorio cultural, donde se ejercen comportamientos sobre el cuerpo. Es por ello que en *ballroom* el género deja de ejercerse sobre el cuerpo y es más bien un acompañante para que el sujetx se sienta en su máxima libertad de expresión e identidad. “El cuerpo era la naturaleza; el género era la cultura” (Lewis, 2020, pp 25).

1.5 Vogue: Arte, Identidad y Manifiesto de la cultura *Ballroom*

La revista *VOGUE*, se catalogaba como una de las revistas más importantes para la época. En ella posaban mujeres con estándares de belleza que ocupan un lugar dentro del contexto “heteronormativo” de élite perteneciente a las personas de raza blanca, siendo incluso un estándar de belleza para las mujeres del común de la época. En contraste, mujeres transgénero que desafiaban los estándares establecidos tomaron la decisión de transformar aquella imagen establecida en una imagen propia y con la cual se identificarían:

“Willi Ninja – cofundador de House of Ninja– club en que se bailaba el *voguing*; junto a Archie Burnett, crean el baile inspirado en las poses de revistas de moda, artes marciales, ballet, gimnasia, los jeroglíficos y la pantomima. La conjunción de estos elementos funda una danza que invita a todos a bailar. No siempre componen coreografías, básicamente son movimientos improvisados y oriundos de lo más íntimo del ser, un acontecimiento, una fiesta” (Nunes, 2020).

El *Vogue* o *Voguing* es una danza performance que nace como exteriorización del movimiento LGTB. Desarrolla el ideal de la danza y movimiento como vehículos de comunicación que posibilitan el grito evasivo de la opresión sistemática por parte de la sociedad heteronormativa. Nunes también expone como el *Voguing* se convierte en un espacio de resistencia del cuerpo, encarnando la negación de los discursos hegemónicos y heteronormativos. En otras palabras, es una expresión dancística activista de resistencia contra la marginación de grupos minoritarios (Nunes,2020). El *Voguing* contiene diferentes categorías (formas y estilos) que generan un contexto, caracterizan e identifican los

movimientos de esta danza manifestante y se enmarcan también como parte del lenguaje y simbolización de la cultura *Ballroom*:

- *Old way*: Estilo que se enfoca en las poses de las modelos de revista y los movimientos egipcios, la música disco y las líneas ayudan.
- *New way*: La elasticidad, el contorsionismo y las corporalidades del *vogue* son fundamentales.
- *Vogue femme*: Se busca exagerar las corporalidades femeninas y el drama es importante a la hora de performar.
- *Runway*: Una pasarela en donde además de vender alguna prenda, accesorio o elemento, demuestras que tan bien manejas algo tan simple como caminar con estilo. El *runway* se divide en *American Runway*, donde se evalúan las líneas y una energía masculina y en *European Runway*, donde exagerar un caminado femenino es fundamental, además de las poses.
- *OTA (Open To All)*: Cuando las categorías llevan esta sigla es porque está abierta a todo el público y a todas las identidades (mujeres y hombre cis, mujeres y hombres trans, personas no binarias, etc.)
- *Performance*: Aquellas categorías donde únicamente se baila y se utilizan diferentes elementos del *vogue*.
- *Femme queen performance*: La mujer trans es la protagonista, aquí se performa el *vogue femme*, *old way* o *new way* y el drama a la hora de bailar es importante.
- *Women performance*: Aquí solo pueden participar mujeres cisgénero que bailan *vogue*

- *Hands performance*: Movimientos fluidos con las manos que describen una historia
- *Arms control*: Demuestra el control que se tiene con los brazos, mostrando movimientos rápidos, pero demostrando precisión con las cajas (posiciones de los brazos en 90 grados), las líneas y la agilidad.
- *Sex siren*: La energía sexual y sensual es lo que se vende aquí, saber llamar la atención de quienes juzgan la competencia sin recurrir a la desnudez.
- *Face*: Vender el rostro, sus perfiles perfectos, ángulos, sonrisas, ojos y nariz. Saber vender las inseguridades que se tienen con este le añade valor a la categoría. (Medina,2022, p.32).

Con lo anterior, se puede entender cómo la danza y el cuerpo son relevantes dentro de la cultura *Ballroom*; tanto así, que incluso la danza puede ser percibida como un vehículo de comunicación para el desarrollo social:

“Su misión estratégica consiste en empoderar a los ciudadanos como sujetos políticos para participar activamente en la vida pública y ser protagonistas de sus propios procesos de desarrollo, a partir del entendimiento de su problemática, el impulso a los diálogos interculturales y con perspectiva de género, a la generación de capacidades y oportunidades y a la construcción intersubjetiva de voluntades y compromisos solidarios que implica la posibilidad de alcanzar el desarrollo como utopía y/o metarrelato de la racionalidad moderna. (Armas et al, 2022).

Un ejemplo claro del desarrollo de este fenómeno de comunicación en el *Ballroom* se dio en el año 2021, en las protestas durante el paro nacional del mes de noviembre de dicho año (más conocidas como el 28N). Allí la comunidad *Ballroom* se expresó, por medio del *Voguing*, en contra de los abusos policiales hacia la comunidad trans. También se denunció a través del baile la marginación social hacia el movimiento LGTBIQ+ que limitaba a las personas para encontrar un trabajo digno o atención médica sin discriminación (porcentajes significativos de las personas pertenecientes al movimiento no cuentan con un acceso a servicios de salud de forma digna y segura), así como el deseo de poder salir a las calles sin ser señaladas o señalados a partir de juicios de valor. El *Voguing* en Bogotá se convirtió en una plataforma de reivindicación social de los miembros del movimiento, consigo mismos y ante la sociedad:

“La popularidad del *voguing*, el cual tiene su seno en la cultura *ballroom* como representación artística y cultural atravesada por el acto de resistencia a la marginalidad y el empobrecimiento de los sectores con sexualidades y géneros diversos— compuestos principalmente por afrodescendientes y latinas de Nueva York, Filadelfia, Washington y Detroit, entre otras ciudades en la década de 1980—, permitió en Colombia crear una plataforma para la reivindicación de derechos, contra el empoderamiento de las comunidades y a favor de la unión en torno a su dignidad. Como lo expresa Axid: “Aparte de la visibilización de la cultura *vogue*, hemos mostrado que las personas trans y no binarias también tenemos voz y voto, también podemos unirnos a la lucha social; que no se nos debe asociar siempre con el bajo mundo. Nosotres

también podemos ser grandes ejemplos de vida; y por eso merecemos respeto y oportunidades” (Abadía & Téllez, 2021).

El *Voguing* es entonces un espacio de transformación a partir del arte; una plataforma en donde se comunica para el desarrollo social e incluso personal, con el fin de que todos los cuerpos sean aceptados sin ser juzgados. Sin embargo, evidencia las historias de cada sujeto, y de como algunos cargan con su pasado, en donde fueron señaladas, señalados y señalades (incluyo el lenguaje inclusive en este apartado, ya que un porcentaje significativo de las personas pertenecientes del movimiento LGTBQ+ se sienten identificadas de esta forma), generando incluso un refuerzo en su lucha.

“A pesar de que en la comunidad *ballroom* ser libre respecto a las identidades y sentirse segurx es común, de alguna forma no es suficiente para dejar a un lado que la sociedad en la que vivimos sigue siendo violenta y llena de discriminaciones hacia personas que se reconocen con una identidad diversa, estas agresiones vienen principalmente desde las familias biológicas de las personas que hacen parte de la escena bogotana. El *ballroom* es un lugar en donde se conocen y reafirman que su identidad no está regida bajo los parámetros y expectativas que la sociedad impone, sin embargo, al reconocerse de esta manera les trae problemas en sus hogares, donde no pueden vivirse con la identidad que quieran y en caso tal de hacerlo lxs desconocen y apartan del círculo familiar biológico” (Medina, 2022).

Es por ello por lo que en la cultura *Ballroom* existen “las casas *Ballroom*”, casas que ocupan algunos roles familiares heteronormativos reformados, generando espacios seguros para las personas pertenecientes a la cultura.

“Las Casas son, en sí mismas, un modelo alternativo de familia, en el que la afinidad (por el baile, al menos), el apoyo y la convivencia son la base para la construcción de las relaciones familiares. Si bien utilizan muchas de las figuras del modelo tradicional –hay madres, padres y niñxs (children), entre otras–, las maneras en la que estos roles son asignados y los vínculos son creados no es partir del sexo, la sangre o la edad (otro criterio ‘tradicional’), sino a partir de la experiencia y el apoyo que los miembros son capaces de dar” (Vela, 2017).

Los roles en las casas *Vogue* se identifican de la siguiente manera:

- Madre/Padre: Para ser madre o padre de una casa *Vogue*, los miembros de la misma casa eligen a la persona de forma unánime a partir de sus cualidades de liderazgo, de ayuda a la comunidad y a la casa a la que pertenecen. La madre o padre no se puede autoelegir, pues no es buen visto dentro de los valores de la comunidad y movimiento.
- Prince o princess: Son lxs hijxs de una casa, pero específicamente, la mano derecha de la madre o el padre (Medina, 2022).

En las casas *Vogue*, se trabaja desde la igualdad y respeto por el otro desde su cuerpo hasta su esencia, ya que es indispensable velar por la integridad y dignidad de las personas pertenecientes a estas.

La cultura *Ballroom* también mantiene terminología identitaria dentro de la escena; algunas de estas expresiones se catalogan de la siguiente manera:

- *007*: Personas que no pertenecen a ninguna casa y batallan con el nombre que quieran llevar seguido del “007”
- *Chanter*: Es la persona que narra con su voz todo lo que pasa en un performance o batalla
- *Comentator*: La persona que presenta los balls y que con su voz le va dando una organización a este mismo
- *Roll Call*: Es el momento en el que en los balls empiezan a llamar a aquellas personas importantes para la escena

- *Femme queen*: Mujeres trans
- *Butch*: Mujer masculina
- *Butch queen*: Hombre afeminado
- *Woman*: Mujer Cisgénero, mujer femenina que está en la escena.

Existe, además, una serie de términos que son claves para explicar la identidad de la cultura *Ballroom*:

- *Trepe*: Vestuarios que las personas que participan en un ball diseñan y confeccionan.
- *Storm*: Intervención de un/una tercerx en el *Roll Call* de alguien más para manifestar en público un conflicto entre quien camina y quien hace el storm.
- *Shade*: Acción a la que se recurre en el momento de batallar en performance o en runway para opacar al contrincante y recibir las miradas de lxs jueces.
- *Chop*: Sales de la categoría, cuando “chopean” a alguien significa que no demostró lo suficiente para empezar a batallar dentro de cualquier categoría.
- *Tens*: Lxs jueces le dan 10s a la persona que sí supo manejar bien los elementos de la categoría y significa que pasa a la ronda de batallas.
- Batallas: Momento en el que se enfrentan dos personas dentro de una categoría para ir descalificando y finalmente tener un/una/une ganador/x.
- *Kiki*: Las escenas pequeñas y locales, aquellas que no han salido a competir internacionalmente.
- *Major*: Las escenas internacionales, quienes compiten entre casas internacionalmente, solo así se obtiene el nombre de “*Major House*”.
- *Mainstream*: La escena comercial, todo lo que se puede ver a nivel mundial gracias a las redes o a la televisión.
- *Grand Prize*: Premio que reciben lxs ganadorxs de las categorías.
- *Spin and dip*: Caída emblemática del *vogue*, donde en un momento específico del beat en las canciones caen al piso en una pose. (Medina,2022, p.33-34)

Con lo recorrido en esta sección del documento, es importante resaltar la historia del *Ballroom* desde la concepción del cuerpo como un vehículo de comunicación, pero no solo como una comunicación parcial y activa, sino una comunicación con la intencionalidad del cambio y el desarrollo de nuestra sociedad; una forma de aceptarnos sin señalarnos por nuestras características identitarias, raciales, físicas y sexuales. La danza es un espacio que se presenta como una plataforma de exploración de nuestro propio cuerpo. En el caso del *Voguing*, esta acción permite sanar heridas, aceptar nuestros cuerpos desde una perspectiva de empoderamiento del lado femenino desligando a los cuerpos de la sexualización, y apreciarlos desde la admiración y celebración que se cuenta a través del baile. Es por ello, que decidí realizar un podcast documental, resaltando la historia de la escena *Ballroom* actualmente en Bogotá, relatando desde las vivencias de madres, *007* y *prince*, relatando como ha sido la exploración de sus cuerpos y cuerpos (es necesario el uso del lenguaje inclusive por la identidad y respeto a los miembros de la comunidad), la búsqueda de su identidad, un antes y después del *Voguing*, historias humanas que han sido contadas por medio de la danza.

1.6 Documental Sonoro en formato podcast

En este marco teórico y estado del arte, es necesario resaltar el concepto de documental sonoro, ya que es fundamental para abordar y desarrollar los objetivos propuestos en este trabajo de grado.

El documental sonoro hace parte de las propuestas narrativas que se han presentado dentro del campo del arte radiofónico y sonoro. Esta narrativa está compuesta por el conjunto de paisajes sonoros, recolección de testimonios y una narrativa coherente con el hilo conductor de hechos basados en una investigación profunda de un tema en específico. Sin

embargo, la autora Charlotte de Beauvoir (2015) explica en su texto “El documental radiofónico en la era digital: nuevas tendencias en los mundos anglófono y francófono” el concepto de documental sonoro a partir de la apreciación de diferentes autores.

En una definición mucho más amplia, Biewen (2010) caracteriza “esta carpa grande y elástica que es el documental radiofónico” como el género que “utiliza el sonido para contar historias verdaderas de manera artística” (p. 5). De acuerdo con esta aproximación al género (que puede considerarse como aquella que ha alcanzado un relativo consenso entre los productores), la noción de documental se basa entonces en tres elementos fundamentales: la realidad, la narrativa sonora y la estética. (Beauvoir, 2015, p.15)

La realidad es el elemento que genera la relevancia del documental sonoro como una alternativa de narrativa en la comunicación. A diferencia de otros géneros, el documental sonoro sobresale por mantener la sucesión de su hilo narrativo a partir de incorporar y extraer material sonoro de la vida real. “El documental es la forma artística de la información. Su rango de posibilidades es idéntico al del medio mismo: es pura radio.” (Beauvoir,2015, p.18). A pesar de que el documental sonoro busca relatar lo más cercano a la realidad, se posibilita también un cuarto elemento al momento de ser realizado y es el punto y enfoque del autor, pues a partir de allí nace el objetivo de lo que busca dar a conocer a partir del producto sonoro.

En mi percepción, el documental sonoro no solo debe ser visto como un recurso netamente del arte radiofónico, sino también como un elemento incluso del periodismo para poder relatar historias más allá del papel. Es por ello que decidí escoger el documental sonoro como un aliado para desenvolver este trabajo de grado, incorporando los énfasis de radio y periodismo en uno solo. El documental sonoro se convierte en una herramienta narrativa en la que incluso se puede asimilar con la escritura de una crónica o producción visual de la

misma, donde el reto como comunicadora es poder plasmar a través de los elementos sonoros ya dichos, una imagen mental e inducir al público a interesarse en el tema expuesto.

Para la ejecución de este documental sonoro, elegí el podcast como el formato adecuado para presentar el documental sonoro. Teniendo en cuenta que el podcast se considerado como “un formato que nace de las bases que había establecido la radio, con la diferencia de que es un contenido bajo demanda que el usuario puede escuchar cuando desee, sin depender de una franja de contenidos que tienen un horario establecido.” (Abellán,2021) permitiendo un trabajo de memoria, donde el oyente puede acudir a el cuando lo desee, siendo esto una alternativa de memoria histórica para la cultura *ballroom*. Bajo la revisión del ECAR (estudio continuo de audiencia radial) 2023, se visibilizan las cinco emisoras más escuchadas en las ciudades de cada país. En Bogotá, las emisoras que se encuentran en los cinco primeros lugares son las siguientes:

1. Olímpica
2. Caracol Radio
3. La Mega
4. Candela
5. Blu Radio

Emisoras que no cuentan en sus parrillas de programación con contenido relacionado directamente hacia la cultura *Ballroom*, es por ello, que el podcast documental es el formato seleccionado para este trabajo de grado, pues adicional a lo mencionado, en la plataforma de *Spotify* a diferencia de las emisoras transmitidas en Bogotá, se encontraron contenidos relacionados con la escena *Ballroom* de la capital, como lo es el podcast Bogotá con B de

Ballroom, un podcast que presenta algunas de las casas *Ballroom* existentes en Bogotá, sin embargo no existen contenidos relacionados con la temática de esta investigación.

Este podcast documental expone como los cuerpos se convierten en un vehículo de comunicación e identidad a través de la danza *Voguing*. Siendo incluso esto un reto a resolver de forma creativa, ya que como se expone la escena *Ballroom* es algo netamente visual, pero que no limita a que pueda ser algo relatado de forma netamente sonora.

Capítulo 2: Proceso de Realización

Este apartado describe el proceso adelantado para la realización del documental sonoro que se entrega como resultado de este trabajo de grado. Se desarrollará en tres etapas, preproducción, producción y postproducción; en donde será relevante mencionar las herramientas y recursos metodológicos para cumplir con los objetivos propuestos.

2.1 Pre Producción

Este proyecto de grado inició con el proceso de construcción del anteproyecto presentado en el año 2022. Sin embargo, la iniciativa principal por desarrollar el tema surgió a raíz de las protestas que enmarcaron el mes de abril del año 2021, en contra de la gestión del gobierno del expresidente Iván Duque. Durante estas manifestaciones me hice presente, en compañía de los miles de colombianos que salieron a las calles a marchar y exponer su inconformidad ante lo que estaba sucediendo.

El día 28 de abril me encontraba en la plaza de Bolívar, y algo llamo la atención de todos. Estaba sonando una guaracha bastante fuerte, y aparecieron tres chicas trans bailando de una forma particular. Aquel baile me llamo la atención; era un performance por el cual ellas se manifestaban y protestaban ante los agentes del ESMAD. No hubo necesidad de la fuerza o violencia; ellas simplemente bailaron y luego fueron retiradas por la policía. Me causo curiosidad como la danza podía ser tomada como otra alternativa para protestar. Al día siguiente, esta escena fue expuesta en los diferentes medios como primicia sobre “¿cuál era el baile?” y “¿de dónde provenía?” Fue entonces cuando me enteré de que este baile era

conocido como *Vogue* o *Voguing*, un baile performance que no había llegado hace más de cinco años a Colombia.

Para el segundo semestre del año 2021, en la clase de producción de documentales, debía desarrollar un documental sonoro de un tema del cual no se habría hablado. Decidí que esta sería mi oportunidad para abordar el *Vogue* y saber de qué se trataba este baile. Opté por hacer un trabajo de campo propio, asistiendo a una de las clases que habían sido propuestas por *House of Tupamaras* (aún no conocía el contexto de las casas *vogue*). Recuerdo que era en un bar ubicado en el centro de Bogotá; habían personas pertenecientes al movimiento LGTBIQ+ esperando el inicio de la clase. Fue cuando conocí a Daven Tupamara; él nos dictaría la clase, y se convertiría en un mentor que me enseñaría el contexto de la cultura *Ballroom* en Colombia, y en una persona que hasta la actualidad admiro por su trabajo y empeño.

La clase inició, y aunque pensé que sería como cualquier clase de danza que había tomado en mi vida (pues soy bailarina profesional de salsa y folclore latinoamericano), realmente fue diferente. Entre todos había un interés por apoyar a las personas nuevas, enseñarles los movimientos; recuerdo que Daven resaltaba mucho que nos desarrolláramos con nuestro cuerpo y que nos sintiéramos libres de expresarnos.

Al terminar la clase, realizaron un círculo para que todos se presentaran. Mientras todos y todas nos presentábamos, había un comentarista que se encargaba de sobresaltar de forma femenina los movimientos que realizaba cada uno. Al final de cada presentación, extendían sus manos con un gesto propio de esta comunidad que simboliza la “entrega” y celebración del respeto hacia quien se acababa de presentar. Después de esto, tuve la oportunidad de acercarme a Daven, comentarle que estaba realizando un trabajo respecto al

Voguing y que me encantaría contar con su testimonio. Él accedió, y en el transcurso de esa semana gestionamos la entrevista.

Me citó en el Parque El Renacimiento, ya que en el quiosco de aquel lugar dictaría una clase de *voguing*. Ese día entendería que esto se trataba más allá de un performance dancístico; el *voguing* solo era la punta del *iceberg*. Entendí que las personas que bailaban *vogue* pertenecían a unas casas, y que estas casas (en conjunto con otros elementos) construían la cultura *Ballroom*, que llegó a Bogotá entre siete y ocho años atrás. Tuve la oportunidad nuevamente no solo de hablar con Daven, sino con personas pertenecientes a algunas casas como las Tupamaras e integrantes del movimiento de resistencia Toloposungo, movimiento que si bien utiliza el *voguing* como un vehículo de manifestación y comunicación, no es considerado como una casa en sí.

Al hablar con estas personas, entendí que muchas de ellas hacían catástasis por medio de la danza; que el *ballroom*, se había transformado en un lugar seguro para ellas, ellos y elles (de nuevo utilizo el lenguaje inclusivo como símbolo de respeto hacia las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+ que se identifican con el mismo). Así fue como me adentré cada vez en la escena *ballroom*; gracias a su esencia, tuve la oportunidad de explorar mi feminidad al momento de bailar, y allí fue cuando tuve en claro que este era el tema que quería investigar para mi trabajo de grado.

Al llegar a proyecto de grado, si bien existía una claridad del tema, faltaba en su totalidad un enfoque para poder en marcha la realización del documental sonoro. Así que a lo largo del 2022 se realizó la búsqueda de éste, en conjunto con la investigación de literatura. Sin embargo, aún no me convencía del todo; tenía en claro la información recolectada, pero

me costaba la redacción de los objetivos. Al finalizar el segundo semestre del año 2022, realicé un borrador de lo que creería podría llegar a ser el enfoque de mi trabajo de grado.

En el año 2023, en conjunto con mi asesor de tesis, logré encontrar las palabras perfectas para abordar y desarrollar los objetivos de mi trabajo de grado. Al construirlo, queríamos que quedara en claro que este ejercicio se enmarcaba dentro de la comunicación como campo de conocimiento, y que se garantizara la coherencia entre los objetivos y la pregunta de la investigación que se realizaron. Con estos ajustes, también se hicieron cambios en las palabras claves de este trabajo, las cuales se sintetizaron en un primer momento de la siguiente manera: podcast documental, movimiento *ballroom*, *voguing*, cuerpo e identidad.

Al tener estos cambios claros, se sugirió realizar una nueva búsqueda de referencias, facilitándome la definición de las categorías a trabajar dentro del marco teórico y estado del arte. Esta búsqueda fue realizada bajo los siguientes algoritmos en el Buscador Integrado de la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana:

- Voguing AND cuerpo AND identidad

Bajo este algoritmo se encontraron resultados como:

- Tecno-kitsch. Vogue, violencia y la noche en House of Apocalipstick. (Tenorio,2021).
- Voguing, un grito retorcido contra la opresión. Soy todo y nada, sobre la danza de cuerpos desviantes. (Barbosa,2021).

Es importante resaltar estas dos investigaciones debido a su impacto en este trabajo de grado, pues al momento de revisarlas se convirtieron en mi teoría base para poder sostener argumentación al momento de presentar el marco teórico y estado del arte.

Esta búsqueda de documentación también fue resultado de la revisión de las listas de referencias de estas mismas investigaciones, construyendo conceptos base sólidos para el desarrollo de este trabajo. Por otro lado, para tener la información reciente, se realizaron mapas de ideas y mentales correspondientes a cada texto.

La documentación no solo se sostuvo de manera textual sino también de forma visual, pues existió el soporte de algunos documentales como lo fue “Paris is burning”, fuente de inspiración para realizar el podcast documental. En él se relata la escena del *ballroom* en la década de los 80, siendo un referente icónico para la cultura *ballroom*. Algunos de los participantes que aparecen allí fueron pioneros, como lo fue el icono bailarín y coreógrafo Will Ninja. La serie “Pose”, dirigida por Ryan Murphy, relata bajo la historia de sus personajes el drama que se vivía dentro de la escena *ballroom*, y fuera de esta, como la crisis que vivieron las personas con respecto a la epidemia del VIH, siendo nuevamente un referente no solo para escena *ballroom* sino para el movimiento LGTBQ+.

Con toda esta documentación sobre la mesa, se pensó en los futuros entrevistados para este podcast documental, entrevistados que debían ser relevantes para mi investigación teniendo como prioridad los objetivos del producto y estructura narrativa.

2.2 Producción

Para la producción del producto sonoro se contó con un tiempo limitado, debido a algunos inconvenientes personales que se presentaron durante la realización del trabajo de grado. Algunas de las fuentes se encontraban a la defensiva, debido a que ya habían sido abordados para ejercicios similares por parte de otros estudiantes de otras universidades, y no vivieron

una buena experiencia. Sin embargo, por medio del dialogo, se logró entender que el fin del documental no es solamente que sea visto como la presentación de un trabajo académico, sino también como una contribución para el movimiento *ballroom*, como símbolo de agradecimiento al permitirme compartir sus espacios, y reformar en mí una perspectiva del baile diferente a la que tenía ya impuesta.

Las fuentes entrevistadas fueron Alé Wells, mujer trans, *voguera* y madre de la trinchera (aunque ella manifiesta que no se siente de tal manera, respeta que la comunidad la allá elegido de tal forma); *Little Nasty Yeguaza*, hijo de *House of Yeguaza*; y por ultimo *Valop007*, woman en la escena *ballroom*, bailarina profesional y una de las pioneras de la imagen de la mujer cisgénero en la cultura *ballroom*. Estas personxs fueron escogidas por sus características en común en cuanto a sus historias de vida, así como su aporte relevante dentro de la cultura *ballroom* y su trabajo en el reconocimiento de la misma hacia la sociedad.

A partir de lo recolectado, la estructura del podcast documental cambia y pasa de ser un podcast documental de tres capítulos, para convertirse en un solo producto con una duración pensada entre 8 a 15 minutos. Se basa no solo en los testimonios de las fuentes, sino en el paisaje sonoro que se recolectò en el *kiki ball* organizado por *House of Princess* en la ciudad de Bogotá (en donde *Valop007* se encontraba como jueza de la categoría *runway* y *Little Nasty Yeguaza* participaba con su performance). Adicional a esto, se recolectó paisaje sonoro de las clases dadas por *la trinchera voguera* en el Planetario y Parque El Renacimiento, a cargo de *Alé Wells* y los invitados locales, nacionales e internacionales que se sumaban a estas. Por último, se incluyó el paisaje sonoro recolectado en las manifestaciones de abril y noviembre del año 2021 en la ciudad de Bogotá, en donde se empezó a visibilizar el *vogue* como una manifestación y expresión artística ante la opresión del movimiento LGTBQ+.

2.3 Post producción

En esta parte del proceso, se concluyó la construcción del podcast documental. Se realizó un diagrama para definir la estructura narrativa que se desarrollaría en la edición del producto final. Bajo mi narrativa, comento cómo conocí el *voguing* en las marchas de abril del 2021, cómo fue mi experiencia al deconstruir mi percepción sobre el baile, y al explorar mi feminidad a través del *vogue*. Después, los testimonios de *Alé Wells*, *Little Nasty Yeguaza* y *Valop007*, empiezan a construir a partir de sus experiencias cómo el *voguing* logró cambiar sus vidas dentro y fuera de la escena *ballroom*; cómo lograron identificarse y reivindicarse con sus cuerpos por medio del *voguing*, y cómo se han desarrollado y fortalecido gracias a este arte performance y al ser partícipes activos de la cultura *ballroom*. El producto concluye explorando la manera en que el cuerpo se convierte, a través de la danza, en un vehículo de comunicación para el desarrollo social; y cómo los cuerpos pueden ser aceptados y celebrados sin juicios de valor en la cultura *ballroom*. Esto se basa en los aprendizajes obtenidos durante el proceso de revisión de literatura, ya expuestos en secciones anteriores del texto.

Para la realización de este podcast documental se tomaron las entrevistas de cada persona en una sección multipista, fraccionando el audio por temáticas, lo cual facilitó la edición al momento del ensamble final de los audios, en conjunto con ambiente sonoro y música. Por otro lado, también se realizó música original esta fue realizada por Andrés Rojas, quien bajo referentes de la escena *ballroom* creó las pistas del cabezote inicial y de cierre. La edición y correcciones de este podcast documental fue realizada en 3 días aproximadamente, bajo la asesoría de mi asesor Alejandro Lopera.

3. Conclusiones

La realización de este trabajo de grado desarrolló en mí emociones realmente fuertes. A pesar de que estaba relacionado con un tema de profundo interés, el realizarlo se convirtió en un verdadero reto a nivel emocional y físico. A medida que esta investigación se iba desarrollando, mi vida también lo hacía a la par.

Como profesional, esta investigación dejó en mí varias enseñanzas. Los objetivos propuestos fueron logrados desde la investigación hasta la producción, se cumplieron a pesar de las dificultades. A nivel personal, se me dificultó el ejercicio de escritura; no fue un trabajo sencillo. Sin embargo, de la mano de mis profesores y amigos, logré estructurar por completo el documento.

El reto en cuanto a la producción era poder plasmar algo tan visual como el *voguing* a un formato netamente sonoro. Por consiguiente, para lograrlo, se utilizaron paneos en la post-producción del podcast documental. En este proceso, noté que faltó la construcción de una campaña de difusión para el podcast; aunque no se logró, se pensó realizar. Sin embargo, esto no fue posible debido a la falta de tiempo. Algo que me hubiera encantado poder manejar y organizar de mejor manera durante el proceso de la investigación, y que como recomendación a mis futuros colegas que se encuentren en este proceso les recalcaría, es aprender organizar su tiempo, ya que es indispensable para llevar una investigación a cabo.

Por otro lado, mis énfasis de radio y periodismo lograron fusionarse de manera extraordinaria, pues de ambos obtuve las herramientas necesarias para la toda la producción e investigación de este proyecto de grado. Esto se evidencia con claridad en el producto final. Como comunicadora social, me llevé gratos aprendizajes. En el énfasis de periodismo aprendí a realizar correctamente una entrevista y entendí que no todas las fuentes siempre

estarán a disposición de brindar un espacio para dialogar; este tipo de situaciones se deben llevar con respeto y empatía. En el énfasis de radio, logre darme la libertad de explorar las herramientas de edición adquiridas a lo largo del aprendizaje en mi carrera; algo que me permitió contar mi investigación bajo un formato de audio, y entender que toda historia puede ser contada sin importar el formato en el que esta sea realizada.

A nivel personal, tuve que pasar por varios capítulos de mi vida bastantes fuertes al comenzar el proceso: la pérdida de mi papá, y el saber sobrellevar un corazón roto, fueron situaciones que se convirtieron en cargas emocionales; estas me generaron la necesidad de hacer un alto en el camino. Gracias a mi observación y experiencia directa al bailar *voguing*, encontré espacios seguros y propicios para una catástasis de emociones, permitiéndome incluso sanar por medio de la danza. Encontré no solo una reivindicación con mi lado femenino; también me encontré conmigo misma.

La cultura *ballroom* me acobijo, y me hizo sentir parte de ella. Al compartir con estas personas, aunque no era una persona activa dentro del movimiento, logre sentir lo que conlleva el *ballroom* en los momentos que se me permitió estar presente. Entendí que si bien es arte y manifestación, también es familia, amistad, amor y confortamiento. Agradezco el que se me hayan abierto las puertas de esta cultura y convivir en su realidad al haber tomado algunas clases de baile en el ahora conocido “Castillo de las Artes” en el barrio Santa Fe, el que se me compartiera en este espacio un café con pan a la espera del inicio de las clases de *vogue*, el compartir y ser celebrada por lograr los patrones de las coreografías vistas en clase, fueron elementos que me hicieron entender de manera personal el significado de la cultura *ballroom* y el *voguing* para las personas pertenecientes al movimiento.

El cuerpo es algo que debemos cuidar en cuanto a nuestra salud física, pero también debe ser cuidado en torno a nuestra salud mental. El baile es un camino para lograrlo; más

cuando es un baile como el *voguing*, en donde se le permite al cuerpo relatar su propia historia y ser celebrado por ello. A pesar de estar sumergida desde mis ocho años en el mundo de la danza, jamás me había sentido tan segura al expresarme en un lugar como me sentí en las clases de *voguing* y en los *kiki ball*, reafirmando mi perspectiva utópica: puede existir un espacio libre de violencia, incluso al momento de resolver conflictos (en donde se organicen mesas de dialogo antes cualquier altercado).

La cultura *ballroom* apareció recientemente en Colombia, pero esto no ha impedido su crecimiento de forma rápida y sólida. En la cultura *ballroom* existen diferentes de casas, compuestas bajo nuevas concepciones de familias modernas en donde el referente de cada una es la madre correspondiente a cada casa. Podría afirmar que, al entrar a la cultura *ballroom*, se siente la acogida como el abrazo de una madre; siempre vas a ser bien recibido, sin juicios de valor, y encontraras toda la disposición por parte de todxs para enseñarte y aprender.

Con todo esto, puedo concluir que mi perspectiva del cuerpo cambió de manera notoria. Mi cuerpo es el lugar en donde habitan mis órganos vitales, y también es el lugar en donde habita mi esencia; a esta se le debe permitir ser libre. El cuerpo se manifiesta y comunica de diferentes maneras; sin embargo, no siempre el ser humano logra sentirse íntegro, y es por ello por lo que la escena del *ballroom* permite que esto se desarrolle desde la perspectiva de la integridad propia y de la de los demás. El cuerpo se convierte, entonces, en un vehículo de construcción para la comunicación, para el desarrollo social y personal; utilizando la danza como un símbolo de expresión, manifestación y celebración consigo mismo y con los demás.

Este trabajo logró desenvolver todas mis expectativas impuestas desde un punto de vista personal, social, cultural y profesional. El *ballroom*, en conclusión, se convierte

entonces en un lugar para el desarrollo de los cuerpos, la búsqueda de la identidad propia y en colectivo, todo esto llevándolo de la mano con el respeto por la vida y libertad del otro.

Referencias

- Abadía, C. & Téllez, D. (2021), *Vogue, entre la cultura de resistencia y el contexto de disidencia: una aproximación al caso bogotano*. Revista de Estudios Colombianos (58): 85-87 , ISSN 2474-6819.
- Barbosa, L. (2020). *Voguing, un grito retorcido contra la opresión. Soy todo y nada, sobre la danza de cuerpos desviantes*. Estudios Artísticos, 7(10):145 -161. ISSN-e 2500-9311
- Butler, J. (2006). *Deshacer el género*. Paidós.
- Cajamarca, I. (2021) *Podcast en Spotify ya suman más de 2 millones de programas y van en aumento*. La República. <https://www.larepublica.co/internet-economy/la-popularidad-del-podcast-ya-suma-mas-de-2-millones-de-programas-en-spotify-3145424>
- Camacho, L. (1999) *La imagen radiofónica*, McGraw-Hill Interamericana Editores S.A
ISBN 970-10-2306-4
- Cortés, A. (2022) *Colombia y España, los países que más escuchan podcast, según la 'EncuestaPod 2022'*. Radio Nacional de Colombia.
<https://www.radionacional.co/actualidad/tecnologia/encuestapod-2022-colombia-espana-los-paises-que-mas-escuchan-podcast>
- Cuervo, D. (2022) *EncuestaPod: una iniciativa para entender el consumo de podcasts*. Radio Nacional de Colombia. <https://www.radionacional.co/cultura/como-se-consume-podcast-audiencias-hispano-hablantes-encuestapod-2022>

De Beavouir, C. (2015) *El documental radiofónico en la era digital: nuevas tendencias en los mundos anglófono y francófono*. Razón y Palabra, (91): 1-29. ISSN1605-4806

Glatsky, G. (2021, Noviembre 26), El ballroom se populariza en Colombia, y genera preguntas sobre la identidad y el racismo. *The New York Times*.

<https://www.nytimes.com/es/2021/11/26/espanol/ballroom-colombia-voguing.html>

KNOWING CANAL. (2015, 9 de Septiembre) *House Of Apocalipstick - Corto Documental* (Corto Documental), Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=Nh90YJHa0sI&t=16s>

Lewis, H. (2020). *La política de todes: feminismo, teoría queer y marxismo en la intersección*. Bellaterra Edicions.

Más Visibles. (2017, 9 de Enero) *Paris Is Burning (1990) - Subtitulado en español (1080p)*, (Video Documental), Youtube. <https://youtu.be/2xrwoYSNFbg>

Medina, V. (2022) *Resistencia de la comunidad no heteronormada dentro de la Cultura Ballroom en Bogotá, Resistir desde la performatividad y la colectividad*. [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana].

Morales, F. & Clares, R. (2021). *Atención a la Diversidad Afectivo-Sexual, Corporal y de Género: Evidencias recientes*. Universidad de Granada.

Schijen, S. (2019, 22 de Junio). De las salas de Harlem al estrellato: 40 años de historia del 'voguing'. Vogue. <https://www.vogue.es/living/articulos/voguing-estilo-baile-40-anos-historia>

Posada Kubissa, L. (2015). Las mujeres son cuerpo: reflexiones feministas. *Investigaciones Feministas*, 6, 108-121. https://doi.org/10.5209/rev_INFE.2015.v6.51382

Tenorio, D. (2021). *Tecno-kitsch. Vogue, violencia y la noche en House of Apocalipstick*. Cuadernos del CILHA, (34):1-23. ISSN-e 1852-9615

Tu Radio Vibra. (2013, Marzo 21). *Resultados ECAR Colombia I 2023*.
<https://turadiovibra.com/resultados-ecar-colombia-i-2023/>

Vela, E. (2017, Diciembre 6). Familias diversas: Casas Vogue, VICE.
<https://www.vice.com/es/article/7xwbkz/familias-diversas-casas-vogue>

Warner, M. (1991). Introduction: Fear of a Queer Planet. *Social Text*, 29, 3–17.
<http://www.jstor.org/stable/466295>