

CDUNA: 45 años de creación - extensión universitaria en y desde la Danza Contemporánea en Costa Rica¹

M.A. Mario Chacón Arias, Universidad Nacional, Costa Rica²
M.A. Natalia Herra Castro, Universidad Nacional, Costa Rica³
Dra. Enid Sofía Zúñiga Murillo, Universidad Nacional, Costa Rica⁴

¹ Extracto de la formulación del Proyecto de extensión e investigación, de abordaje multidisciplinar No. 0274-25 Compañía Danza UNA de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional.

² Correo: mario.chacon.arias@una.cr / ORCID [0009-0009-9833-8918](https://orcid.org/0009-0009-9833-8918) / **CRedit**: Investigación, Conceptualización, Escritura - Borrador original, Análisis formal.

³ Correo: natalia.herra.castro@una.cr / ORCID [0000-0002-4798-6415](https://orcid.org/0000-0002-4798-6415) / **CRedit**: Investigación, Análisis formal, Supervisión y Escritura - Revisión y Edición.

⁴ Correo: enid.zuniga.murillo@una.cr / ORCID [0000-0003-0314-8900](https://orcid.org/0000-0003-0314-8900) / **CRedit**: Análisis formal, Escritura - Revisión y Edición.

Resumen

Este documento plantea una reflexión crítica, de muchas posibles, sobre el nivel de madurez y liderazgo en la producción de conocimiento dancístico del proyecto Compañía de Cámara Danza UNA, tras 45 años de labor en la Escuela de Danza de la Universidad Nacional (UNA) en Costa Rica.

Desde sus inicios, la CCDUNA ha orientado su propuesta artística hacia la exploración de la condición humana, abordando conflictos existenciales individuales y colectivos, así como la compleja relación del ser humano con su entorno. Actualmente, bajo el nombre de Compañía Danza UNA (CDUNA), se resignifica su labor, para los próximos años, a partir de temáticas nutridas de la realidad contemporánea que adoptan una perspectiva pluralista y reflexiva que reconoce la diversidad de visiones y la responsabilidad ética frente al medio ambiente, para profundizar en tres ejes fundamentales: exploración e investigación del lenguaje coreográfico, creación coreográfica y producción artística, y extensión artística y trabajo comunitario.

La CDUNA plantea una producción simbólica que sirva como herramienta crítica, cuestionando estructuras de poder, interpelando el orden establecido y visibilizando desigualdades. La compañía se plantea como un dispositivo socio-crítico que genera narrativas corporales, documenta y resignifica realidades sociales, convirtiéndose en un archivo vivo de la identidad y la historia de la danza contemporánea universitaria.

Para la CDUNA, esta intersubjetividad simbólica en la interpretación dancística permite construir significado compartido a través del intercambio corporal, emocional y cognitivo entre intérpretes-creadores, generando una conciencia colectiva encarnada y una memoria corporal compartida. La convergencia de estos tres ejes configura un paradigma emergente para la danza contemporánea universitaria, superando las dicotomías tradicionales entre teoría y práctica, individual y colectivo, arte y ciencia.

De esta forma, la CDUNA se reafirma como un laboratorio de creación dancística que produce obras artísticas y nuevas epistemologías, consolidando a la universidad como espacio de innovación, reflexión y compromiso con la sociedad costarricense.

Palabras clave

Danza Contemporánea, Artes, Creación Artística, Investigación, Extensión Universitaria.

CDUNA: 45 years of creation - university extension in and from Contemporary Dance in Costa Rica

Abstract

This presentation offers a critical reflection, among many possible ones, on the level of maturity and leadership in the production of dance knowledge by the Compañía de Cámara Danza UNA project, after 45 years of work at the Dance School of the National University (UNA) in Costa Rica.

Since its inception, the CCDUNA has oriented its artistic approach toward the exploration of the human condition, addressing individual and collective existential conflicts, as well as the complex relationship between human beings and their environment. Currently, under the name Compañía Danza UNA (CDUNA), its work is redefined for the coming years, based on themes informed by contemporary reality that adopt a pluralistic and reflective perspective that recognizes the diversity of visions and ethical responsibility toward the environment, to delve into three fundamental axes: exploration and research of choreographic language, choreographic creation and artistic production, and artistic outreach and community work.

The CDUNA proposes a symbolic production that serves as a critical tool, questioning power structures, challenging the established order, and making inequalities visible. The company is conceived as a socio-critical device that generates corporeal narratives, documents and redefines social realities, becoming a living archive of the identity and history of contemporary university dance.

For CDUNA, this symbolic intersubjectivity in dance performance allows for the construction of shared meaning through the bodily, emotional, and cognitive exchange between performers and creators, generating an embodied collective consciousness and a shared bodily memory. The convergence of these three axes shapes an emerging paradigm for contemporary university dance, overcoming the traditional dichotomies between theory and practice, individual and collective, and art and science.

In this way, CDUNA reaffirms itself as a dance creation laboratory that produces artistic works and new epistemologies, consolidating the university as a space for innovation, reflection, and commitment to Costa Rican society.

Keywords

Contemporary Dance, Arts, Artistic Creation, Research, University Outreach.

Introducción

La génesis de la Compañía de Cámara Danza de la Universidad Nacional (CCDUNA), en Costa Rica, se inscribe dentro de un proceso visionario iniciado en 1975, cuando la entonces directora de la Escuela de Danza, la maestra Beverly Kitson, planteó la necesidad de institucionalizar un espacio profesional dedicado al arte del movimiento. Su visión buscaba consolidar un núcleo artístico-creativo que trascendiera el ámbito académico para proyectar la danza hacia la sociedad, posicionándola como un elemento clave dentro del ecosistema cultural nacional.

La materialización de este proyecto tuvo lugar en 1981, cuando la Compañía fue oficialmente creada bajo la dirección artística del destacado bailarín, maestro y coreógrafo Jorge Ramírez Quirós, en colaboración con el entonces director de la Escuela de Danza, Víctor Hugo Fernández Umaña. Este hito institucional respondió a la urgencia de intervenir de manera crítica e innovadora en el panorama artístico y cultural del país, así como de visibilizar con rigor y excelencia la labor de la Escuela de Danza de la UNA en contextos locales, regionales e internacionales. Además, propició la inserción profesional de jóvenes bailarines graduados de los programas de Bachillerato y Maestría en Danza, consolidando un puente entre la formación superior y el campo laboral.

Desde sus inicios, la CCDUNA ha orientado su propuesta artística hacia la exploración de la condición humana, abordando tanto los conflictos existenciales

individuales como colectivos, así como la intrincada relación del ser humano con su entorno. Sus temáticas se nutren de la realidad contemporánea, adoptando una perspectiva pluralista y reflexiva que reconoce la diversidad de visiones y la responsabilidad ética frente al medio ambiente. De este modo, CCDUNA se erige como un testimonio poético del presente y un corpus vivo de la memoria sociocultural costarricense del siglo XXI, sostenido por el compromiso, la colaboración y la excelencia de sus direcciones artísticas, coordinaciones, elenco de intérpretes-creadores y equipo de producción artística.

Como una de las tres compañías estatales de danza contemporánea de Costa Rica, CCDUNA sirve como plataforma fundamental para personas jóvenes graduadas de la carrera de Danza, facilitando su primer contacto con la vida profesional en el ámbito artístico. En la actualidad, su elenco está compuesto por siete bailarines, una productora, una maestra de Ballet y un director artístico.

Parte fundamental de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional, la CCDUNA ha contribuido significativamente al desarrollo del arte del movimiento en múltiples dimensiones:

- **Creación de un repertorio coreográfico diverso:** la compañía ofrece un amplio repertorio que integra diversas estéticas artísticas y temáticas, comprometidas con los desafíos y acontecimientos del mundo actual.
- **Producción y presentación de espectáculos:** CCDUNA se presenta a lo largo del territorio costarricense y participa en festivales y eventos internacionales, compartiendo su arte con una amplia audiencia.
- **Entrenamiento técnico del elenco:** la compañía brinda formación continua a sus bailarines, a través de la dirección artística y la colaboración con maestros invitados, lo que enriquece su formación técnica y artística.
- **Extensión Universitaria en los Territorios:** CCDUNA se compromete a llevar la danza a comunidades en zonas de atención prioritaria, ofreciendo talleres

y capacitaciones que benefician a diversas poblaciones. Esta labor no solo fomenta el acceso al arte, sino que también promueve el desarrollo personal y comunitario, fortaleciendo el tejido social.

- **Fomento de la inclusión y diversidad de género:** la compañía se dedica a crear un ambiente inclusivo donde se respete y valore la diversidad de género. A través de su programación y actividades, CCDUNA busca visibilizar y empoderar a todas las identidades, promoviendo un espacio donde todos puedan expresarse y ser representados en el arte.

1. Nuevas significaciones a 45 años de fundación

Como se ha mencionado antes, a lo largo de su trayectoria, la CCDUNA ha desarrollado tres ejes de trabajo fundamentales: 1. Exploración e investigación del lenguaje coreográfico. 2. Creación coreográfica y producción artística. 3. Extensión artística y trabajo comunitario.

Por ello, a lo largo de casi 45 años, se ha consolidado como una de las principales compañías de danza contemporánea de la región centroamericana.

Y, en esta nueva etapa, que inicia con su 45 aniversario en el año 2026, es fundamental profundizar en estos tres ejes y resignificar la importancia de un proyecto de investigación y creación artística en danza contemporánea desde la producción simbólica en el marco de la Universidad Nacional (UNA) y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) del sistema universitario estatal costarricense.

Dado su capacidad para integrar la creación artística con la reflexión crítica, la sensibilización, el enriquecimiento de la vida cultural y la construcción de conocimiento artístico, como parte fundamental de la expresión identitaria de un país, bajo el nombre de CDUNA (CDUNA), expresando con ello, la madurez en su trayectoria investigativa, creativa y de difusión del arte.

a. Producción simbólica como herramienta crítica

La danza contemporánea en la UNA aborda temáticas vinculadas a las inquietudes creativas y expresivas del ser humano, sus conflictos existenciales y su relación con el entorno social y ambiental, generando discursos simbólicos que reflejan realidades sociales y culturales.

De esta manera, la CDUNA se plantea como un espacio producción simbólica que articula imaginarios, memorias y experiencias colectivas, tanto en el campo de la disciplina artística como en los territorios, en donde la danza toma un espacio primordial y que según Casella (2017, p.6) permite:

- Cuestionar las «estructuras simbólicas» que actúan en estos imaginarios. Interpelar el orden de lo «dado»
- Mostrar lo que este orden no nos permite ver
- Indagar a la sociedad en términos de juicios de clase, de dominantes y dominados y cuál es nuestro lugar en cada campo.

Así también, a través de la creación artística, la CDUNA generará narrativas corporales que se documentan y se resignifican como realidades sociales del campo de la danza contemporánea en Costa Rica, convirtiéndose en verdaderos archivos vivos de la identidad y la historia de la compañía estatal universitaria, a modo de acervo coreográfico en donde

la investigación artística debe atreverse a defender la libertad, la sorpresa, la Aufhebung hegeliana —un proceso de creación dialéctica, algo nuevo que no se ajusta a los estándares que nacen y que retroactivamente requiere un cambio en los estándares— y a tolerar las contradicciones: en una palabra, la autonomía. El punto central debe ser el contenido y su producción, la participación en el proceso de formación de significados, más que la forma o las formalidades. (Hannula, Suoranta & Vadén, 2005, p.153)

También, la CDUNA se reafirma para los próximos 45 años, como dispositivo socio-crítico que interpela estructuras de poder, visibiliza desigualdades y promueve la reflexión sobre problemáticas sociales contemporáneas. Mediante sus propuestas coreográficas y actividades de extensión universitaria, cuestiona jerarquías, desafía estereotipos y fomenta el diálogo sobre temas como la inclusión, la diversidad y la justicia social.

En consecuencia, el cuerpo en movimiento se transforma en un catalizador de procesos de transformación y resistencia frente a realidades opresivas, aspirando a que los objetos artísticos materializados en la CDUNA posean un

lenguaje que resulta de su interacción con la sociedad "y siempre retorna a ella, su significado solo puede comprenderse dentro de un marco que incluya la interacción de procesos sociales y simbólicos. Como signo que se crea en la sociedad (...) siempre tiene una conciencia histórica" (Papastergiadis, 2010, p. 19)

Para con ello, cumplir con un rol fundamental de la Universidad Pública Costarricense: la democratización del acceso a la cultura y la profesionalización del sector artístico, al vincularse con el territorio y la comunidad.

b. Investigación académico-artística aplicada a la Danza Contemporánea

La Escuela de Danza de la UNA ha institucionalizado rutas de investigación que integran metodologías de enseñanza, creación coreográfica y análisis de procesos dancísticos, vinculando el quehacer artístico con la producción de conocimiento, mediante procesos académicos y artísticos que son registrados para dar cuenta de sus procesos creativos y producción de conocimiento artístico.

Así mismo, la CDUNA, es un espacio para la incorporación de enfoques multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios en la investigación artística para la creación coreográfica enriquece significativamente los procesos creativos y los resultados escénicos, al promover la colaboración entre diversas disciplinas artísticas y científicas, sumando perspectivas y recursos expresivos que amplían el repertorio conceptual y técnico de la coreografía.

También, como el fomento del diálogo y la integración de metodologías y saberes, generando nuevas preguntas y soluciones que profundizan la reflexión estética y conceptual de la obra; y, también, explorando mecanismos estéticos y creativos para trascender los límites disciplinares, propiciando la fusión de conocimientos y experiencias para abordar problemáticas complejas desde una perspectiva integral.

Como espacio de investigación artístico-académica, la CDUNA favorece la innovación, la experimentación y la producción de sentidos múltiples, fortaleciendo el impacto social y cultural de la danza contemporánea para abrir el proceso creativo a la convergencia de saberes y a la participación colectiva, es decir, "para evocar la noción de conocimiento adquirido a través de la experiencia vivida, que involucra la organización individual/personal de los elementos, contenidos y procesos involucrados en la práctica de la danza." (Carvalho, 2021, p.36)

Es así como, para la CDUNA el campo disciplinar de la Danza Contemporánea trasciende la concepción tradicional del arte como mera expresión estética para constituirse en un laboratorio de investigación encarnada que integra procesos de indagación, experimentación y creación en una unidad compleja e indivisible, en este sentido, tras 45 años de existencia, se plantea a partir de tres ejes fundamentales que articulan la práctica dancística contemporánea en el ámbito académico: la composición/creación coreográfica.

Como base epistémica de un sistema complejo de organización simbólica que opera en múltiples niveles de realidad: la investigación, exploración y creación dancística como sustento ontológico emergente que desafía los paradigmas tradicionales de producción de conocimiento mediante la integración de racionalidad analítica, experiencia corporal e intuición creativa; y la intersubjetividad simbólica en la interpretación dancística como marco axiológico del proceso comunicativo multidimensional donde se construye significado compartido a través del intercambio corporal, emocional y cognitivo entre intérpretes.

Estos tres ejes constituyen los pilares conceptuales sobre los cuales se fundamenta la nueva propuesta de la CDUNA, que aspira a desarrollar enfoques inter y transdisciplinarios capaces de abordar la complejidad inherente a los fenómenos creativos en la danza contemporánea, reconociendo tanto la

especificidad del conocimiento encarnado como las exigencias de rigor académico propias del contexto universitario.

2. Problematicando la danza contemporánea como puntos de partida de exploración a futuro

Para Galindo y Ramírez (2020, pp. 12-13), Bonilla (2023, pp. 43-45) y Martínez (2023, pp. 35-38), personas artistas de la danza e investigadoras universitarias de México, Cuba y Colombia, respectivamente, la Danza Contemporánea en América Latina y el Caribe se problematizan a partir de sus formas de investigación y creación, que están atravesadas por las dimensiones epistemológica, metodológica, institucional y necesidad subjetiva creadora de expresión.

Esto por cuanto, la danza contemporánea de nuestra región afronta la necesidad de configurar metodologías propias que contextualicen el saber anclado en cuerpos y territorios, la dificultad de traducir la experiencia corporal en otros lenguajes a fin de reducir el riesgo a la fragmentación de saberes, la incertidumbre inherente al proceso creativo y la escasa legitimidad del saber corpo-tecno-poético, a nivel institucional.

Abordar estos desafíos implica fortalecer el diálogo entre teoría y práctica a partir de la recuperación de procesos de creación, desarrollar estrategias metodológicas innovadoras y promover el reconocimiento de la investigación-creación como un campo legítimo y necesario para el desarrollo de la disciplina.

Las dimensiones ya nombradas, no constituyen fenómenos aislados, sino que se retroalimentan, configurando un campo en tensión permanente entre tradición e innovación, cuerpo y lenguaje, práctica y teoría, por ello es fundamental que transite sobre:

a. Frágil dicotomía entre las dimensiones teórico-práctica y su impacto metodológico

Existe una polarización de la praxis creadora de la danza contemporánea que, por un lado, prioriza modelos científicos sociales de investigación para enunciar el valor de la creación (Toro & López-Aparicio, 2018, pp. 69-71) y, por otro, una creación dancística se sustenta en saberes corpo-técnico-poéticos que resisten la verbalización (Cunich, 2010, pp. 35-49).

Esta dicotomía explica la gran diversidad de metodologías de exploración corporal y de creación coreográfica que se realimentan dialécticamente, como, por ejemplo, la corpografía, que para Sonia Castillo (2023, pp. 74-75),

se trata de un recurso metodológico creativo, es una grafía visual auto-etnográfica que permite registrar y recuperar lo que ha sido vivido y sentido por la persona, configurando así, una cartografía como mapeo de las corporalizaciones, es decir, de las maneras como dichas experiencias van haciendo tránsito, dejando huellas y despertando posibilidades, a través de los diferentes ámbitos o valencias constituyentes de la persona (...) La ruta de la auto-etnografía exige de quienes la realizan, la disposición a la participación observante a partir del dibujar o trazar aspectos relacionados con las prácticas del sentir, desde tres vías: la experiencia sensible como experiencia del sí mismo/a; la experiencia sensible en tanto práctica social; y la experiencia sensible en tanto materia artística, en donde el impacto

socio-personal de la misma es resignificada y expresada mediante el uso de los recursos de la imaginación radical que usan las artes a través de los procesos de creación artística, mediante los cuales, la materia de los intercambios colectivos de lo sensible, en la vida social, llegan a ser materia, material y materialidad de los intercambios creativos en los procesos artísticos.

La variedad de técnicas, estilos y rutas para la composición coreográfica refleja tanto la riqueza creativa como la ausencia de paradigmas unificadores. En contextos como el Latinoamericano y del Caribe, esta diversidad se intensifica por la hibridación cultural, permitiendo una ecología amplia, atemporal que complejiza la construcción de una praxis estandarizante que, a su vez, enriquece la investigación /exploración/creación en diversos campos de pensamiento y acción, pero genera una frágil dicotomía formal entre la teoría – práctica y su impacto metodológico.

3. Relaciones conceptuales de partida, para nuevas aproximaciones a la investigación-creación dancística

a. La Composición/Creación Coreográfica

Para plantear un proyecto de investigación/exploración/creación artística en danza contemporánea, se plantea que, desde el gran espectro de posibilidades de composición/creación coreográfica, hay un hilo conceptual articulador del concepto, que no permite reduccionismos instrumentales, y, que, desde la maestra costarricense Elena Gutiérrez (2007, p.43) se expresa como

la organización y configuración de los elementos expresivos que integran el lenguaje del movimiento. Estos elementos son el vehículo de expresión en el espacio-tiempo, creado por el artista, con el fin de dar a luz y concretar una propuesta creadora: el diseño de una coreografía.

La definición sistémico-compleja de la maestra Elena Gutiérrez se caracteriza por brindar una descripción sistémica que evidencia múltiples principios fundamentales de la investigación /exploración/creación en la composición coreográfica ya que identifica los componentes del lenguaje del movimiento que se autoorganizan en relaciones dinámicas que generan propiedades únicas e irrepetibles, en un sistema de creación simbólica naturalizada en cuerpos diversos.

También, estas capas enuncian lo dialéctico y dialógico del acto de la composición/creación coreográfica, que integra elementos aparentemente

opuestos (estructura-fluidez, fijo-dinámico, individual-colectivo) y la recursividad donde los elementos expresivos que son simultáneamente producto y productores del lenguaje coreográfico.

De igual forma, la referencia al "espacio-tiempo" evidencia una comprensión profunda y multidimensional donde la coreografía opera en múltiples niveles de realidad: físico, simbólico, estético y comunicativo, como propiedad emergente del sistema artista-movimiento-espacio-tiempo-audiencia.

Desde la perspectiva autopoietica, la danza contemporánea se dibuja como actividad que integra dimensiones biológicas, culturales y espirituales, y desde un enfoque transdisciplinario integra conocimientos de kinesiología, semiótica, física, estética y filosofía.

Y, de esta forma, en la CDUNA se reflexiona sobre la creación coreográfica para alcanzar mayores grados de prácticas creadoras como "sistema abierto, porque se construirá y representará con seres vivos y porque la información entre público e intérpretes será de circuito. El enfoque transdisciplinario nos ayudará a entender y relacionarnos con la complejidad de la danza y las artes escénicas." (León, p.39).

b. La investigación/exploración/creación dancística

La conceptualización del proceso de investigación/exploración/creación artística se fundamenta en tres dimensiones que se intercalan y retroalimentan para que emerja la obra artística, en donde la investigación involucra la búsqueda contextual y reconocimiento de motivadores creativos subjetivos e intersubjetivos; la exploración plantea la experimentación corpo-sensoria a través de técnicas y estilos de movimiento danzado; y, la creación como esa forma de configuración simbólica en el espacio-tiempo, a través de la cual, el lenguaje propio de cada persona artista se materializa.

En este sentido, Asprilla (2013, p.7) plantea este proceso como “una trayectoria creativa y una postura estética personal, por lo cual genera una alta valoración de la subjetividad, la emoción y el pensamiento intuitivo; admite diversidad y permanente innovación en los lenguajes (metafórico, analítico, crítico, narrativo, etc.)” Como se aprecia Asprilla plantea una propuesta epistemológica emergente que desafía los paradigmas tradicionales de investigación/exploración/creación artística, aplicables a la danza contemporánea, mediante la integración de múltiples dimensiones del conocimiento.

En este sentido, la autora evidencia el principio de recursividad en donde la investigación genera exploración que produce creación, la cual a su vez alimenta nuevas investigaciones.

Esta triple articulación revela donde el conocimiento emerge de la interacción dinámica entre la imagen simbólica, la racionalidad analítica, experiencia exploratoria y producción creativa; de forma tal que la trayectoria creativa se fundamenta en proceso no-lineal que atraviesa la incertidumbre del indeterminismo, rechazando la predictibilidad de los métodos tradicionales o resultados a priori, en favor de una estrategia adaptativa que se reconfigura según las emergencias en una pluralidad de lenguajes (abstractos, concretos y simbólicos).

Lo expuesto, evidencia la aspiración de que la CDUNA explore enfoques inter y transdisciplinarios que trascienden las fronteras disciplinarias tradicionales con sustento en el dominio disciplinar para generar meta-lenguajes capaces de abordar la multidimensionalidad de los fenómenos creativos en la danza contemporánea y la incertidumbre constitutiva de los procesos de construcción de conocimiento sensorio sensible emergente.

c. La intersubjetividad simbólica en la interpretación dancística

Desde el ámbito profesional de interpretación dancística, en la actualidad, la persona intérprete de la danza contemporánea expresa su dominio técnico/creador a partir de su capacidad para navegar entre múltiples lenguajes corporales y estéticos, adaptándose a las demandas específicas de cada proyecto creativo sin perder su identidad interpretativa personal proyectada en un proceso interpersonal, por medio de un diálogo constante con otras personas intérpretes creadoras en escena, así como con la persona coreógrafa o directora artística.

En este sentido, la maestra Elena Gutiérrez (2007) plantea que la persona intérprete de la danza tiene un conocimiento anclado en su cuerpo que se expande por el espacio escénico, creando formas y figuras, generando fuerzas y tensiones dinámicas en interacción constante. Cual flujo luminoso se desplazan, se dispersan, describen a su paso estelas en el aire y, a partir de imágenes de creación continua, hacen aparecer múltiples sentidos expresivos. En un continuo diálogo con el entorno, surgen nuevos espacios imaginarios que afectan al bailarín, al ejercer sobre su sensibilidad, por ejemplo, atracción o rechazo. Se establecen variadas relaciones de los intérpretes con ese campo de acción. (p.62)

Y, es en este diálogo con el otro en el espacio escénico que se produce una construcción simbólica que materializa una intersubjetividad creadora, que genera un universo de imágenes con profundidad y desde el lenguaje estético del equipo creador, tal y como lo expresa Carla Romina Bauch (2018)

Al crear y bailar de manera auto gestionada, plural, colectiva e independiente podemos discernir un Yo, Tu, El, Nosotros, Ellos, reafirmando la diferencia y enfatizando la identidad en tanto mayores posibilidades de relación comunicacional. El lenguaje corporal es el idioma. Cada movimiento es un signo, cada movimiento significa, cada

movimiento o no movimiento, representa a quien lo recrea y no solo desde la cultura corporal sino desde la cultura subjetiva y contextual. (p.71)

De esta manera, la intersubjetividad simbólica como proceso de trabajo interpretativo/creador de las personas académicas participantes y responsables del proyecto CDUNA de la Escuela de Danza, se constituye como una trayectoria progresiva de comunicación significativa multidimensional donde se construye significado compartido a través del intercambio corporal, emocional y cognitivo entre todas las personas, a través de las fases de investigación, exploración y creación dancística.

La reciprocidad ontológica entre los cuerpos danzantes genera un espacio de resonancia afectiva donde las experiencias individuales se entrelazan para crear una conciencia colectiva encarnada que opera tanto en la dimensión temporal como espacial del movimiento. Las personas intérpretes-creadoras de la danza desarrollan una memoria corporal compartida y mapas sensoriales colectivos que sustentan la comunicación simbólica del grupo, permitiendo la sincronización no solo de movimientos sino de estados de conciencia.

Este proceso de crecimiento integral permite que el colectivo funcione desde la creatividad colaborativa, que surge cuando el equipo logra alcanzar un conocimiento encarnado colectivo que se manifiesta como experiencia estética única, donde la suma de las subjetividades individuales produce una intersubjetividad simbólica que redefine continuamente los límites entre el "yo" y el "nosotros" en el contexto de la creación dancística contemporánea.

Como se aprecia, la convergencia de estos tres ejes conceptuales en la propuesta de la CDUNA configura un paradigma emergente para la danza contemporánea universitaria que trasciende las dicotomías tradicionales entre

teoría y práctica, individual y colectivo, arte y ciencia, lo suficientemente adaptativa a diversas rutas exploratorias para la creación dancística.

En este contexto, la danza contemporánea universitaria se revela como territorio de innovación investigativa en arte donde convergen la rigurosidad académica y la libertad creativa, la sistematización metodológica y la espontaneidad expresiva, la memoria histórica y la invención futura que reconocen la especificidad del conocimiento artístico que, a través del sentido excelencia universitaria, proyecta a la danza contemporánea como espacio de diálogo crítico con la sociedad costarricense, a fin de sensibilizar y ejercer los derechos culturales fundamentales.

4. Retos del cuerpo como dispositivo: la mirada subjetiva e intersubjetiva como tensión entre la memoria histórica y la producción de conocimiento sensible en la universidad pública

La danza contemporánea opera en el límite material del cuerpo, entre lo dicho y lo no dicho: su esencia performativa y efímera (Toro & López-Aparicio, 2018, pp. 74-76) se encuentra con las exigencias académicas del registro y la difusión de conocimiento y esto genera tensiones que se reflejan en

- a. la resistencia a sistemas de notación, percibidos como restrictivos (Ídem, p.64);
- b. la imposibilidad de capturar la experiencia vivida a través de la praxis dancística que emerge en los procesos de investigación-creación en las artes escénicas (Jaramillo, 2023, p. 37)
- c. Las exigencias académicas de la memoria histórica y la evidencia metodológica que dan cuenta de las formas en que opera la producción de conocimiento simbólico en el ámbito universitario.

Como se observa en los procesos de investigación-creación universitarios, se plasma la tensión subjetiva e intersubjetiva entre la experiencia senso-corpórea inmediata del conocimiento en movimiento y la necesidad de textualización para la transmisión académica, y, que como señalan Herra y Zúñiga (2020, p. 63), surge la

pregunta fundamental: "¿cómo llevar esa práctica experimentada y vivida por las personas intérpretes, coreógrafas y maestras a la teoría?".

Esta interrogante revela una dimensión más del problema en función de la exigencia de desarrollar metodologías híbridas que respeten tanto la especificidad del conocimiento corporal como las exigencias de rigor académico, de un proyecto de creación coreográfica en el ámbito universitario.

Conclusiones

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, Danza UNA ha desarrollado su labor a través de tres ejes fundamentales: (a) Investigación y exploración de la danza; (b) Creación y producción artística; (c) Extensión y difusión del quehacer artístico.

Estos componentes han consolidado a este proyecto universitario como un referente en el ámbito cultural costarricense, destacándose como un proyecto con una relación sensible y consciente con las comunidades con las que trabaja. Su labor resulta esencial para el fortalecimiento y continuidad de procesos artísticos profesionales y comunitarios, fomentando el diálogo entre la universidad, la danza, el arte, la cultura y la sociedad.

Con la visión de la CDUNA para los próximos 45 años se materializa el objetivo de sistema de educación superior costarricense de descentralizar la producción cultural y brindando oportunidades de desarrollo profesional a personas jóvenes intérprete-creadoras, gradadas de la Escuela de Danza, como una práctica esencial para la construcción de sociedades más inclusivas, democráticas y conscientes de su propia diversidad.

Con los tres principios conceptuales de partida, la CDUNA propone un modelo de investigación encarnada donde la composición coreográfica, la exploración creativa y la intersubjetividad interpretativa operan como dimensiones interdependientes de un mismo fenómeno complejo: la construcción colectiva de conocimiento a través del movimiento y el dominio disciplinar de la Danza Contemporánea.

De esta forma, la CDUNA se constituye, así como un laboratorio de creación dancística que no solo produce obras artísticas, sino que genera nuevas epistemologías capaces de abordar la multidimensionalidad de la experiencia humana a través de la danza.

Solo mediante esta revolución epistemológica podría la danza contemporánea resolver su paradoja central: ser simultáneamente arte vivo y objeto de estudio, cuerpo que siente y cuerpo que piensa; de manera que se legitimen sus diversas naturalezas y riqueza de rutas de creación, en un marco institucional universitario.

De esta forma, la CDUNA, como compañía estatal costarricense que produce danza contemporánea en la universidad pública, se reafirma como un espacio académico-artístico fundamental para la investigación, la creación y la práctica colectiva, trascendiendo la mera expresión estética para convertirse en un laboratorio de conocimiento encarnado.

A partir de estos marcos referenciales que la CDUNA plantea para sus próximos años, se vislumbra que el trabajo de extensión territorial posibilita que la danza contemporánea universitaria genere un impacto real de sensibilización y acercamiento al lenguaje simbólico de la danza, al tiempo que enriquece su propio proceso creativo mediante el diálogo con realidades sociales diversas.

Así, el arte del movimiento se constituye no solo en un vehículo de expresión y de memoria colectiva, sino también en un motor de cambio social que articula la responsabilidad de la universidad pública con la creación e interpretación dancística, consolidando a la universidad como un espacio de innovación, reflexión y compromiso con la sociedad costarricense.

Referentes bibliográficos:

- Asprilla, L. (2013). El Proyecto de Creación-Investigación: La investigación desde las Artes. Red Académica de Diseño de Colombia. Recuperado de: <https://radcolombia.org/web/sites/default/files/archivos/documentos/proyecto-creacion-investigacion-investigacion-desde-artes.pdf>
- Bauch, C. (2018). La comunicación como proceso transformador sociocultural en la danza contemporánea: desde la perspectiva del interaccionismo simbólico. Tesis para optar por el grado de Licenciada en Comunicaciones Sociales de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad Católica de Santa en Argentina. Recuperado de: https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/65307/1590/Bauch-carlaRomina-La-comunicacion-y-la-danza-contemporanea.pdf
- Bonilla-Chongo, N. (2023). Pensar la danza: la teoría de un Caribe de danzas y corporalidades fragmentadas. AULA Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, Vol. 69, Núm.1, pp. 39-54. DOI: <https://doi.org/10.33413/aulahcs.2023.69i1.231>
- Carvalho, N. (2021). "Experiência dança": uma prática artístico-pedagógica. PÓS: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG. Vol. 11, No. 21, pp. 32-60. DOI: <https://doi.org/10.35699/2237-5864.2021.20630>
- Casella, N. (2017). Danza comunitaria y creación de vínculos. Ponencia en FCPS/UNCuyo. (2017). Ofensiva neoliberal en "toda la piel de América": el Estado en el centro del debate sociológico. Memoria de III Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. 15 y 16 de junio de 2017. Recuperado de: <https://bdigital.uncuyo.edu.ar/fichas.php?idobjeto=10495>
- Castillo, S. (2023). Corpo-grafía: trazas auto- etnográficas de reverberación. En Chaverra, A. & Castillo, S. (Edit.). (2023). Reverberar: arte y acontecimiento. Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/11349/31249>
- Cunich, G. (2012). Investigación Artística en la Danza Contemporánea Chilena: entre el método y la intuición. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Artes Escénicas. Facultad de Arte de la Universidad Mayor de Chile. Recuperado de: https://www.observatoriodanza.cl/cms/wp-content/uploads/2022/11/Obd_0035_G.Cunich_Investigacion_artistica_en_la_danza.pdf
- Galindo, B. & Ramírez, C. (2020). La creación coreográfica en la formación dancística profesional. MAGOTZI: Boletín Científico de las Artes en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Vol. 8, No. 15, I Semestre del 2020, pp. 8-17. Recuperado de: <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ia/article/view/3899/6927>
- Gutiérrez, E. (2007). Al Danzar apuntes. Universidad Nacional, Costa Rica. Recuperado de: <https://repositorio.una.ac.cr/items/2993f66f-3f67-4d83-8ca8-39a14ad523a0>
- Hannula, M.; Suoranta, J.; & Vadén, T. (2005). Artistic Research - Theories, Methods and Practices. Published by Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland and University of Gothenburg | ArrMonitor, Gothenburg, Sweden.
- Herra, N. & Zúñiga, E. (2020). Escribir desde la formación y la creación en danza: la sistematización para la innovación académica universitaria. Yulök Revista de

- Innovación Académica, Vol. 4, No. 1, pp. 56- 64. DOI: <https://doi.org/10.47633/yulk.v4i1.262>
- Jaramillo, C. (2023). Cartografía del acontecimiento. En Chaverra, A. & Castillo, S. (Edit.). (2023). Reverberar: arte y acontecimiento. Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/11349/31249>
- León, A. (2020). Sobre la teoría de la Composición Coreográfica. En León, A. (Comp.). (2020). Enseñanza de la composición coreográfica desde un enfoque transdisciplinario. Editorial de la Universidad de Colima.
- Martínez, C. (2024). Corpográfico - Coreográfico, experiencia danzada como técnica de investigación – creación. Corpo- Grafías Estudios críticos de y desde los cuerpos, Vol. 11, Núm. 11, pp. 31-54. DOI: <https://doi.org/10.14483/25909398.21674>
- Papastergiadis, N. (2010). Spatial Aesthetics, Art, Place, and the Everyday. Institute of Network Cultures of Amsterdam.
- Toro, A. & López-Aparicio, I. (2018). Narrativas corporales: la danza como creación de sentido. Vivat Academia, Núm. 143, pp. 61-84. DOI: <https://doi.org/10.15178/va.2018.143.61-84>

