

FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE BIODANZA

MUSICAS COLOMBIANAS PARA BIODANZA

Anteproyecto

Trabajo de grado como profesora de Biodanza

MARTA LUZ BERNAL C.

Bogotá, Marzo 2016

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
PROBLEMA.....	5
JUSTIFICACIÓN.....	6
OBJETIVOS	7
PROPOSITO	8
METODOLOGÍA.....	9
BIBLIOGRAFIA.....	27

MUSICAS COLOMBIANAS PARA BIODANZA

INTRODUCCIÓN

Desde siempre la música ha estado presente en mi vida. Afortunadamente. Mis padres, mi familia y mi colegio sembraron en mí el gusto por ella y con esto se abrió la puerta para que la busque, la explore y me siga habitando desde el disfrute.

Cuando la Biodanza llegó a mi vida, además de la sensación de bienestar que me generaba, el gusto de danzar músicas conocidas y el placer de disfrutar otras, para mí nuevas, fueron elementos que me sedujeron para que me quedara en Biodanza.

La música, junto y de forma integrada e inseparable, con el movimiento y el encuentro son los elementos metodológicos de la Biodanza. De la coherencia entre música, movimiento y encuentro surge la vivencia (1).

Con el tiempo algunas músicas colombianas empezaron a colarse en las clases, ya fuera porque pertenecían al elenco de la Escuela Colombiana de Biodanza o porque atraían la atención del facilitador. Su aparición en Biodanza era contundente. El gusto era mayor y las vivencias aún mejores.

Mi exploración por la música siguió y descubrí lo que se conoce como Nuevas Músicas Colombianas que si bien no pertenecen a un movimiento o género específico, son el resultado del perenne y vasto acervo musical de nuestro país, exaltado desde comienzos de este siglo con elementos musicales (estructuras e instrumentos) resultado de la propia y natural exploración de nuestros artistas y de los venidos de otras latitudes. Así, todos los días aparecen nuevos grupos musicales y cantantes independientes colombianos con nuevas propuestas musicales o con versiones diferentes de músicas ya guardadas en el inventario de la música nacional (2, 3). También hay músicas de otros países que han sido adaptadas por músicos colombianos. Algunas de ellas las hemos adoptado, casi haciéndolas propias. Esta exploración nutritiva continúa.

En 2012 durante la formación en identidad y cuatro elementos en la Escuela de Biodanza de Areco, Argentina, conocí a Román Mazzilli quien me compartió su trabajo de grado como profesor de Biodanza, Músicas del Alma, que es su recopilación de músicas argentinas para ser usadas en Biodanza (4), y ahí todo se junto. Consolidé mi amor por la música, por la patria y la tarea pendiente del trabajo de grado de Biodanza en esta idea: Músicas colombianas para Biodanza.

PROBLEMA

En Biodanza, la música es el primer componente de la unidad metodológica música-movimiento-encuentro y su función es inducir movimientos y vivencias integradoras (1). Es una energía capaz de estimular el despertar de potenciales biológicos y emocionales (5).

El inmenso inventario musical colombiano es el resultado de su diversidad cultural, ancestral y actual.

De ese inconmensurable y diverso recurso quiero seleccionar músicas que permitan que la unidad metodológica de Biodanza logre su objetivo.

JUSTIFICACIÓN

Rolando Toro identificó los requisitos que debía cumplir una pieza musical para permitir que la unidad metodológica de Biodanza, música- movimiento- encuentro, se mantenga (1, 6):

- Tema musical estable.
- Tema musical que exprese un estado de ánimo elevado.
- Contenido emocional definido e intenso.

El reto es escuchar nuestra música con este nuevo oído. La selección debe trascender mi gusto personal: Muchos los llamados, pocos los escogidos.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Seleccionar músicas colombianas que puedan ser usadas en Biodanza

Objetivos específicos:

Aplicar la metodología definida por Rolando Toro para la selección de músicas en Biodanza a múltiples piezas de música colombiana.

Identificar de las piezas colombianas analizadas cuales cumplen con los requisitos definidos por Rolando Toro.

Analizar la semántica musical de cada pieza seleccionada de acuerdo con la metodología de adjetivación propuesta por Rolando Toro.

Clasificar cada pieza musical seleccionada a una línea de vivencia de acuerdo con la adjetivación musical y al menos un ejercicio.

Validar con diferentes profesores de Biodanza, nacionales e internacionales la propuesta planteada

Elaborar un listado final de músicas colombianas para ser usadas en Biodanza.

PROPOSITO

Nutrir el elenco musical de Biodanza con músicas colombianas que permitan vivencias integradoras.

METODOLOGÍA

Para el análisis de la semántica musical se tuvieron en cuenta los requisitos que debe cumplir una pieza musical para permitir que la unidad metodológica de Biodanza, música-movimiento- encuentro, definidos por Rolando Toro, se mantenga (1, 6):

Tema musical estable. El tema de la pieza se mantiene estable durante el desarrollo musical a pesar de las variaciones de intensidad. El tema estable está presente en las músicas cuyo desarrollo se caracteriza en la profundización, mediante sucesivos retornos de los elementos anticipados en la prolepsis de la música.

Tema musical que exprese un estado de ánimo elevado. El tema musical expresa un estado de ánimo elevado.

Contenido emocional definido e intenso. El tema musical expresa un contenido emocional definido e intenso que permite reconocer la línea de vivencia a que corresponde la música. Cuando se utilizan canciones deben también tener una letra biocéntrica y coherente con la vivencia que se quiere inducir.

La tabla 1 muestra las principales características musicales de cada línea de vivencia

Tabla 1. Criterios de selección de músicas en Biodanza

Línea de vivencia	Características	Adjetivos
Vitalidad	Género rítmico. Ritmo contagioso. Velocidad. Impulsa al salto, al grito, a los juegos.	Alegre, euforizante, vital. <i>Excitante, entusiasta, energizante, vigorosa, fuerte.</i>
Sexualidad	Género melódico. Colorido emocional. Intensidad del sentimiento. Eros en la voz del cantante, en forma secundaria la letra.	Erótico, sensual, apasionado. <i>Voluptuosa (que provoca deseo), ardiente</i>
Creatividad	Riqueza de contenidos simbólicos. Intensidad del sentimiento.	Profundo, diferente, extraño, intenso, grandioso. <i>Intima, poderosa, suscita sentimientos de grandeza.</i>
Afectividad	Genero melódico. Lirismo.	Tierno, solidario, amable, caluroso. <i>Dulce, delicada,</i>

Línea de vivencia	Características	Adjetivos
	Suave erotismo. Canciones de cuna y canciones que trasladan a la infancia.	<i>vincula, gentil, romántica, sentimental, poética, apasionada, soñadora, ligereza, profundidad.</i>
Trascendencia	Género armonía. Melodías infinitas. Profunda armonía. Elementos de la naturaleza.	Armónico, sublime, oceánico, eterno, sin límites, misterioso, expansiva. <i>Espléndida, maravillosa, inmensa, grandiosa.</i>

Fuente: Modificado de Rolando Toro. La música en Biodanza, curso de formación de profesores en Biodanza. 2009 (7) y de Rolando Toro. Metodología I. Semántica musical. Material teórico de formación como profesor de Biodanza. Editores: Matuk Eliane y Mur Marcelo. Sin año. (5)

Se buscaron músicas de diversos géneros y regiones de Colombia, de diferentes épocas. Para ello se usaron discos propios, de familiares y amigos. La Radio Nacional de Colombia (<http://www.radionacional.co/streaming/rtvc-radiocolombia.html?cache=0>) y javeriana estéreo (<http://www.javeriana.edu.co/javerianaestereo/audio/>) fueron gran fuente de información, para músicas nuevas la primera y la segunda para música “tradicional”, especialmente. Así mismo, se obtuvieron de You Tube, (www.youtube.com) algunas piezas.

Cada música se escuchó y después se respondió si cumplía con los criterios de la semántica musical de Biodanza. Si no los cumplía se descartaba. En caso contrario se adjetivó y se asignó a una o dos líneas de vivencia, y al menos un ejercicio.

Esta información se almacenó en una base de datos en Excel. No se guardó la información de las músicas descartadas. Para cada música aceptada, además de la caracterización anterior, se recogió el intérprete y la duración de la pieza. Se obtuvo una lista de 97 piezas musicales.

Se solicitó la ayuda de profesores nacionales y extranjeros para que escucharan las músicas y de ser posible las probaran con sus grupos de Biodanza, y así validar la propuesta planteada.

La tabla 2 muestra por orden alfabético, las músicas seleccionadas con su respectiva adjetivación y de acuerdo con esta, las líneas de vivencia propuestas para cada una.

Tabla 2. Músicas colombianas. Adjetivación y líneas de vivencia para Biodanza

Tema	Intérprete	Tema musical estable.	Contenido emocional definido	Fuerza inductora para generar vivencias	Letra coherente	Adjetivación 1	Adjetivación 2	Línea Vivencia 1	Línea Vivencia 2	Ejercicio
19 de noviembre	Carlos Vives	SI	SI	SI	SI	Alegre		Vitalidad		Ronda inicial
A eme o	Andrea Echeverri	SI	SI	SI	SI	Alegre		Vitalidad	Creatividad	Sincronización rítmica
Adiós a Bogotá	Kamerata latino americana	SI	SI	SI	NA	Delicada, sentimental		Vitalidad		Danza de fluidez
Adiós fulana	Totó la Momposina	SI	SI	SI	SI	Alegre	Vital	Vitalidad		Expresión al centro de la ronda
Aguacerito llové	Liliana Montes	Si	Si	Si	Si	Alegre		Vitalidad		Ronda de activación media. Ronda final
Aguacero de mayo	Totó la Momposina	Si	Si	Si	Si	Alegre		Vitalidad		Danza de sincronización rítmica
Alguien como tu	Chobquibtown	SI	SI	SI	SI	Sensual		Sexualidad		Danza sensual
Amanece	Doctor Krápula	SI	SI	SI	SI	Euforizante, vital	Intensa	Vitalidad	Creatividad	Coordinación rítmica en grupos
Amor, amor	Binomio de oro	Si	Si	Si	Si	Alegre, energizante		Vitalidad		Danza de sincronización rítmica
Ana María ven	Cabas	SI	SI	SI	SI	Excitante	Voluptuosa	Vitalidad	Sexualidad	Danza sensual intensa
Arbolé Arbolé	Marta Gómez	Si	Si	Si	Si	Alegre		Vitalidad	Creatividad	Danza de sincronización rítmica

Tema	Intérprete	Tema musical estable.	Contenido emocional definido	Fuerza inductora para generar vivencias	Letra coherente	Adjetivación 1	Adjetivación 2	Línea Vivencia 1	Línea Vivencia 2	Ejercicio
Ataque de risa	Andrea Echeverri	SI	SI	SI	SI	Alegre		Creatividad	Vitalidad	Juegos. Coordinación rítmica
Bambuco viejo	Grupo Bahía	Si	Si	Si	NA	Vital	Armónica, sin límites	Vitalidad	Trascendencia	Danza rítmica, trance rítmico, ronda de armonía
Bienvenidos	Sistema solar	SI	SI	SI	SI	Vital	Intensa	Vitalidad	Creatividad	Juegos. Danza libre con gestos
Blanquita	Orquesta Filarmónica de Bogotá	Si	Si	Si	NA	Vigorosa	Vital	Vitalidad	Creatividad	Danza libre de fluidez, danza de fluidez con imágenes
Caballito	Carlos Vives	Si	Si	Si	Si	Alegre		Creatividad	Vitalidad	Juegos
Candela	Maía	SI	SI	SI	SI	Sensual, voluptuosa		Sexualidad		Danza en pareja, caminar con conexión sensual de las miradas
Caribbean Raver (optimo positivo)	Pernett	SI	SI	SI	SI	Alegre, diferente	Sensual	Vitalidad	Sexualidad	Caminar con agradecimiento
Chocolate	Profetas	Si	Si	Si	Si	Sensual, erótica	Alegre	Sexualidad	Vitalidad	Danza sensual
Collar de perlas	Marbelle	Si	Si	Si	Si	Alegre		Vitalidad		Sincronización motora

Tema	Intérprete	Tema musical estable.	Contenido emocional definido	Fuerza inductora para generar vivencias	Letra coherente	Adjetivación 1	Adjetivación 2	Línea Vivencia 1	Línea Vivencia 2	Ejercicio
Colombia tierra querida	Cabas	Si	Si	Si	Si	Alegre	Caluroso	Vitalidad	Afectividad	Ronda de activación, red de manos, ronda de solidaridad
Confía	Cabas	SI	SI	SI	SI	Vital	Vigorosa	Vitalidad		Expresión libre de movimiento
Contradanza Chocoana	Dueto Martinez Vesga	Si	Si	Si	NA	Alegre		Creatividad		Sincronización motora
Cumbia espacial	Ondatropica	Si	Si	Si	NA	Sensual	Excitante	Sexualidad	Vitalidad	Encuentros sensuales, Danza de reciclaje rápida, fluidez, sincronización melódica
Cumbia sobre el mar	Quantic and Flowering inferno	SI	SI	SI	SI	Alegre	Sensual	Vitalidad	Sexualidad	Encuentros con activación progresiva
Deja	Side stepper	SI	SI	SI	SI	Fuerte		Vitalidad		Caminar sinérgico. Animación de movimiento
Déjame entrar	Carlos vives	Si	Si	Si	Si	Alegre	Vital	Ronda inicial	Vitalidad	Ronda de inicio
Después de la lluvia	Cabas & Vicentico	Si	Si	Si	Si	Alegre	Euforizante	Vitalidad		ronda final, red de manos

Tema	Intérprete	Tema musical estable.	Contenido emocional definido	Fuerza inductora para generar vivencias	Letra coherente	Adjetivación 1	Adjetivación 2	Línea Vivencia 1	Línea Vivencia 2	Ejercicio
Dibujando	Aguambó Iré	SI	SI	SI	SI	Calurosa, delicada	Erótico, sensual	Sexualidad		Sincronización melódica
Dos de febrero	Totó la Momposina	SI	SI	SI	SI	Alegre	Sensual	Vitalidad	Sexualidad	Expresión rítmica sensual
El chontaduro	La revuelta	SI	SI	SI	SI	Vital	Vigorosa	Vitalidad		Trance rítmico
El mar de sus ojos	Carlos Vives y ChocQuibTown	SI	SI	SI	SI	Alegre	Exitante	Vitalidad		Expresión rítmica sensual
El pescador	Totó la Momposina	SI	SI	SI	SI	Alegre	Sensual	Vitalidad	Sexualidad	Ronda rítmica
El rap del Abuelo Búho	Un Bosque encantado	Si	Si	Si	Si	Alegre		Creatividad	Vitalidad	Danza rítmica en par
Eres mi sueño	Fonseca	Si	Si	Si	Si	Euforizante	Sensual	Sexualidad	Vitalidad	Caminar alegre con encuentros
Eso es lo que hay	ChocQuibTown	SI	SI	SI	SI	Vital	Intensa	Vitalidad	Creatividad	Coordinación rítmica, expresión de movimiento
Esperar	Una fuerza	SI	SI	SI	SI	Euforizante		Vitalidad		Caminar melódico
Esta vida	Jorge Celedón	Si	Si	Si	Si	Alegre, euforizante		Vitalidad		Ronda de alegría
Fiesta de negritos	Lucho Bermúdez	SI	SI	SI	NA	Alegre	Calurosa	Vitalidad	Afectividad	Sincronización rítmica melódica
Fiesta de tambores	Cabas	SI	SI	SI	SI	Vital	Euforizante	Creatividad	Vitalidad	Liberación de movimiento
Hasta el techo	ChocQuibTown	SI	SI	SI	SI	Vital	Romántica	Vitalidad		Expresión rítmica sensual

Tema	Intérprete	Tema musical estable.	Contenido emocional definido	Fuerza inductora para generar vivencias	Letra coherente	Adjetivación 1	Adjetivación 2	Línea Vivencia 1	Línea Vivencia 2	Ejercicio
Hay amores	Orquesta Filarmónica de Bogotá	Si	Si	Si	NA	Sensual		Afectividad		Encuentros sensuales
Hay amores	Shakira	Si	Si	Si	Si	Romántica	Apasionada	Afectividad	Sexualidad	Danzar en par
Ingenuo	Camerata Colombiana	Si	Si	Si	NA	Tierna	Romántica	Afectividad		Eutonía de dedos
Interlude	Cynthia Montaña	Si	Si	Si	NA	Vital		Creatividad	Vitalidad	Danza Yang
Interlude one	Skin tones	Si	Si	Si	NA	Vital		Vitalidad		Danza rítmica
Jaguar ven a Jugar	Un Bosque encantado	Si	Si	Si	Si	Alegre		Vitalidad	Creatividad	Sincronización rítmica
La candela viva	Totó la Momposina	SI	SI	SI	SI	Alegre	Vital	Vitalidad		Expresión al centro de la ronda
La danza del garabato	Cumbia Caribe	Si	Si	Si	Si	Alegre	Vital	Vitalidad		Liberación de movimiento
La gallina Mellicera	Jorge Veloza	SI	SI	SI	SI	Alegre	Diferente	Creatividad	Vitalidad	Juegos, coordinación rítmica
La gota fría	Carlos Vives	Si	Si	Si	Si	Euforizante	Vital	Vitalidad		Ronda inicial
La guaneña	Omar Florez de Armas	SI	SI	SI	NA	Alegre	vigorosa	Vitalidad		Sincronización rítmica, Cuadrilla
La pantera mambo	La 33	Si	Si	Si	Si	Alegre	Energizante	Vitalidad		Danza expresiva
La tierra del olvido	Carlos Vives	SI	SI	SI	SI	Alegre		Vitalidad		Ronda de celebración
La tierra del olvido	Playing for change	SI	SI	SI	SI	Alegre		Vitalidad		Ronda de activación rápida

Tema	Intérprete	Tema musical estable.	Contenido emocional definido	Fuerza inductora para generar vivencias	Letra coherente	Adjetivación 1	Adjetivación 2	Línea Vivencia 1	Línea Vivencia 2	Ejercicio
La tortuga Josefina	Un Bosque encantado	NO	Si	Si	Si	Alegre		Creatividad		Variaciones rítmicas
Las diabluras	Jorge Veloza	SI	SI	SI	SI	Alegre	Diferente	Creatividad	Vitalidad	Juegos, coordinación rítmica
Lero lero candelero	Jorge Veloza	Si	Si	Si	SI	Diferente, intenso	Alegre	Creatividad	Vitalidad	Sincronización rítmica
Los murciélagos	Un bosque encantado	Si	Si	Si	Si	Alegre		Vitalidad		Sincronización rítmica
Marinero Wawani	Monsieur Periné	SI	SI	Si	SI	Poética		Afectividad		Sincronización melódica
Más papaya	Side stepper	SI	SI	SI	SI	Alegre	Vital	Vitalidad		Caminar con alegría y potencia
Me gustas	Side stepper	SI	SI	SI	SI	Alegre	Vital	Vitalidad		Caminar alegre con encuentros
Milagros	Bloque de búsqueda	Si	Si	Si	NA	Vital	Profunda	Vitalidad	Creatividad	Expresión al centro de la ronda, expresión rítmica sensual
No es fácil	Afrotumbao	SI	SI	Si	SI	Alegre	Vital	Vitalidad		Caminar alegre con encuentros
Noches de Bocagrande	Trio Martino	Si	Si	Si	Si	Romántica, delicada	Sensual	Afectividad	Sexualidad	Danza en par romántica
Ojos así	Shakira	Si	Si	Si	Si	Voluptuosa, sensual	Euforizante, vigorosa	Sexualidad	Vitalidad	Danza sensual

Tema	Intérprete	Tema musical estable.	Contenido emocional definido	Fuerza inductora para generar vivencias	Letra coherente	Adjetivación 1	Adjetivación 2	Línea Vivencia 1	Línea Vivencia 2	Ejercicio
Pajarillo	Guafa trio	SI	SI	SI	NA	Intenso	Diferente	Creatividad	Vitalidad	Exploración de movimientos
Palonegro	Orquesta Filarmónica de Bogotá	SI	SI	Si	NA	Vital		Vitalidad		Desplazamiento con fluidez
Papa dio	Carlos vives	si	si	Si	si	Alegre		Vitalidad		Ronda inicial, ronda de celebración
Parranda en el cafetal	Joge Celedón	SI	SI	SI	SI	Alegre	Euforizante	Vitalidad		Danza libre de alegría
Parranda vallenata	Alfredo Gutiérrez	SI	SI	SI	SI	Alegre	Euforizante	Vitalidad		Danza euforizante. Coordinación rítmica
Pescao envenenao	Chobquibtown	si	si	Si	si	Alegre		Vitalidad		Ronda inicial, ronda de celebración
Prende la vela	Totó la Momposina	SI	SI	Si	SI	Alegre	Vital	Vitalidad		Trance rítmico. Liberación de movimiento
Primer amor	Cabas	SI	SI	SI	SI	Tierna	Delicada	Afectividad		Protección del feto. Protección del ángel
Quiero verte sonreír	Carlos Vives	SI	SI	Si	SI	Alegre		Vitalidad		Encuentros de celebración
Reflejos	Gabriel Uribe	si	si	si	NA	Tierno		Afectividad		Fluidez con desplazamiento

Tema	Intérprete	Tema musical estable.	Contenido emocional definido	Fuerza inductora para generar vivencias	Letra coherente	Adjetivación 1	Adjetivación 2	Línea Vivencia 1	Línea Vivencia 2	Ejercicio
Remanso inicial	Grupo Bahía	si	si	si	NA	Intimo	Amable, poético	creatividad	Afectividad	Ronda de mecimiento
Rosa	Carlos vives	SI	SI	SI	SI	Alegre, euforizante		Vitalidad		Ronda inicial
Rumba con María	Skin tones	SI	SI	SI	SI	Alegre	Intenso	Creatividad	Vitalidad	Explorar movimientos
San Juan Bonito	Walka	SI	SI	SI	NA	Alegre	Vital	Vitalidad		Coordinación rítmica
Skin tones	Skin tones	SI	SI	SI	NA	Vital	Sin límites	Vitalidad	Trascendencia	Trance rítmico
Solo soy	Doctor Krapula	SI	SI	SI	SI	Vital		Vitalidad		Danza expresiva
Suin Romanticón	Monsieur Periné	SI	SI	SI	SI	Alegre		Vitalidad		Coordinación rítmico melódica
Te dejo Madrid	Shakira	Si	Si	Si	Si	Alegre, euforizante		Vitalidad		Expresión de movimiento
Te vengo a cantar	Grupo Bahía	SI	SI	Si	SI	Amable	Vital	Vitalidad	Afectividad	Ronda de celebración. Ronda inicial
Tolú	Lucho Bermúdez	SI	SI	Si	NA	Alegre		Vitalidad	Ritmos	Sincronización rítmica melódica
Torbellino	Grupo Bahía	SI	SI	SI	NA	Alegre	Intenso	Creatividad	Vitalidad	Coordinación rítmico melódica, Danza de las transformaciones

Tema	Intérprete	Tema musical estable.	Contenido emocional definido	Fuerza inductora para generar vivencias	Letra coherente	Adjetivación 1	Adjetivación 2	Línea Vivencia 1	Línea Vivencia 2	Ejercicio
Tu boca	Cabas	Si	Si	Si	Si	Erótica, sensual		Sexualidad		Encuentros sensuales y acariciamiento en par
Una serenata para ti	Vino Blanco	SI	SI	Si	SI	Romántica		Afectividad		Danza afectiva en pareja, encuentros afectivos
Ven acá	Laura Kalop	SI	SI	Si	SI	Calurosa	Alegre	Afectividad	Vitalidad	Encuentros afectivos
Volví a nacer	Carlos Vives	SI	SI	Si	SI	Romántica	Alegre	Vitalidad	Afectividad	Ronda de celebración, encuentros afectivos
Vuelta canela	La revuelta	SI	SI	SI	SI	Diferente	Alegre	Creatividad	Vitalidad	Banda de músicos
Waka waka	Shakira	Si	Si	Si	Si	Euforizante, vital		Vitalidad		Sincronización rítmica. Ronda de celebración
Walking	Side stepper	SI	SI	Si	SI	Vital, vigorosa		Vitalidad		Caminar con alegría y potencia

La tabla 3 muestra por orden alfabético, de acuerdo con la línea de vivencia asignada, el o los ejercicios de Biodanza propuestos

Tabla 3. Músicas Colombianas para Biodanza. Líneas de vivencia y ejercicios

Tema	Intérprete	Línea Vivencia 1	Línea Vivencia 2	Ejercicio
19 de noviembre	Carlos Vives	Vitalidad		Ronda inicial
A eme o	Andrea Echeverri	Vitalidad	Creatividad	Sincronización rítmica
Adiós a Bogotá	Kamerata latino americana	Vitalidad		Danza de fluidez
Adiós fulana	Totó la Momposina	Vitalidad		Expresión al centro de la ronda
Aguacerito llové	Liliana Montes	Vitalidad		Ronda de activación media. Ronda final
Aguacero de mayo	Totó la Momposina	Vitalidad		Danza de sincronización rítmica
Alguien como tu	Chobquibtown	Sexualidad		Danza sensual
Amanece	Doctor Krápula	Vitalidad	Creatividad	Coordinación rítmica en grupos
Amor, amor	Binomio de oro	Vitalidad		Danza de sincronización rítmica
Ana María ven	Cabas	Vitalidad	Sexualidad	Danza sensual intensa
Arbolé Arbolé	Marta Gómez	Vitalidad	Creatividad	Danza de sincronización rítmica
Ataque de risa	Andrea Echeverri	Creatividad	Vitalidad	Juegos. Coordinación rítmica
Bambuco viejo	Grupo Bahía	Vitalidad	Trascendencia	Danza rítmica, trance rítmico, ronda de armonía
Bienvenidos	Sistema solar	Vitalidad	Creatividad	Juegos. Danza libre con gestos
Blanquita	Orquesta Filarmónica de Bogotá	Vitalidad	Creatividad	Danza libre de fluidez, danza de fluidez con imágenes

Tema	Intérprete	Línea Vivencia 1	Línea Vivencia 2	Ejercicio
Caballito	Carlos Vives	Creatividad	Vitalidad	Juegos
Candela	Maía	Sexualidad		Danza en pareja, caminar con conexión sensual de las miradas
Caribbean Raver (optimo positivo)	Pernett	Vitalidad	Sexualidad	Caminar con agradecimiento
Chocolate	Profetas	Sexualidad	Vitalidad	Danza sensual
Collar de perlas	Marbelle	Vitalidad		Sincronización motora
Colombia tierra querida	Cabas	Vitalidad	Afectividad	Ronda de activación, red de manos, ronda de solidaridad
Confía	Cabas	Vitalidad		Expresión libre de movimiento
Contradanza Chocoana	Duetto Martinez Vesga	Creatividad		Sincronización motora
Cumbia espacial	Ondatropica	Sexualidad	Vitalidad	Encuentros sensuales, Danza de reciclaje rápida, fluidez, sincronización melódica
Cumbia sobre el mar	Quantic and Flowering inferno	Vitalidad	Sexualidad	Encuentros con activación progresiva
Deja	Side stepper	Vitalidad		Caminar sinérgico. Animación de movimiento
Déjame entrar	Carlos vives	Ronda inicial	Vitalidad	Ronda de inicio
Después de la lluvia	Cabas & Vicentico	Vitalidad		Ronda final, red de manos
Dibujando	Aguambó Iré	Sexualidad		Sincronización melódica
Dos de febrero	Totó la Momposina	Vitalidad	Sexualidad	Expresión rítmica sensual
El chontaduro	La revuelta	Vitalidad		Trance rítmico

Tema	Intérprete	Línea Vivencia 1	Línea Vivencia 2	Ejercicio
El mar de sus ojos	Carlos Vives y ChocQuibTown	Vitalidad		Expresión rítmica sensual
El pescador	Totó la Momposina	Vitalidad	Sexualidad	Ronda rítmica
El rap del Abuelo Búho	Un Bosque encantado	Creatividad	Vitalidad	Danza rítmica en par
Eres mi sueño	Fonseca	Sexualidad	Vitalidad	Caminar alegre con encuentros
Eso es lo que hay	ChocQuibTown	Vitalidad	Creatividad	Coordinación rítmica, expresión de movimiento
Esperar	Una fuerza	Vitalidad		Caminar melódico
Esta vida	Jorge Celedón	Vitalidad		Ronda de alegría
Fiesta de negritos	Lucho Bermúdez	Vitalidad	Afectividad	Sincronización rítmica melódica
Fiesta de tambores	Cabas	Creatividad	Vitalidad	Liberación de movimiento
Hasta el techo	ChocQuibTown	Vitalidad		Expresión rítmica sensual
Hay amores	Orquesta Filarmónica de Bogotá	Afectividad		Encuentros sensuales
Hay amores	Shakira	Afectividad	Sexualidad	Danzar en par
Ingenuo	Camerata Colombiana	Afectividad		Eutonía de dedos
Interlude	Cynthia Montaña	Creatividad	Vitalidad	Danza Yang
Interlude one	Skin tones	Vitalidad		Danza rítmica
Jaguar ven a Jugar	Un Bosque encantado	Vitalidad	Creatividad	Sincronización rítmica
La candela viva	Totó la Momposina	Vitalidad		Expresión al centro de la ronda
La danza del garabato	Cumbia Caribe	Vitalidad		Liberación de movimiento
La gallina Mellicera	Jorge Veloza	Creatividad	Vitalidad	Juegos, coordinación rítmica
La gota fría	Carlos Vives	Vitalidad		Ronda inicial

Tema	Intérprete	Línea Vivencia 1	Línea Vivencia 2	Ejercicio
La guaneña	Omar Flórez de Armas	Vitalidad		Sincronización rítmica, Cuadrilla
La pantera mambo	La 33	Vitalidad		Danza expresiva
La tierra del olvido	Carlos Vives	Vitalidad		Ronda de celebración
La tierra del olvido	Playing for change	Vitalidad		Ronda de activación rápida
La tortuga Josefina	Un Bosque encantado	Creatividad		Variaciones rítmicas
Las diabluras	Jorge Veloza	Creatividad	Vitalidad	Juegos, coordinación rítmica
Lero lero candelero	Jorge Veloza	Creatividad	Vitalidad	Sincronización rítmica
Los murciélagos	Un bosque encantado	Vitalidad		Sincronización rítmica
Marinero Wawani	Monsieur Periné	Afectividad		Sincronización melódica
Más papaya	Side stepper	Vitalidad		Caminar con alegría y potencia
Me gustas	Side stepper	Vitalidad		Caminar alegre con encuentros
Milagros	Bloque de búsqueda	Vitalidad	Creatividad	Expresión al centro de la ronda, expresión rítmica sensual
No es fácil	Afrotumbao	Vitalidad		Caminar alegre con encuentros
Noches de Bocagrande	Trio Martino	Afectividad	Sexualidad	Danza en par romántica
Ojos así	Shakira	Sexualidad	Vitalidad	Danza sensual
Pajarillo	Guafa trío	Creatividad	Vitalidad	Exploración de movimientos
Palonegro	Orquesta Filarmónica de Bogotá	Vitalidad		Desplazamiento con fluidez
Papa dio	Carlos vives	Vitalidad		Ronda inicial, ronda de celebración
Parranda en el cafetal	Jorge Celedón	Vitalidad		Danza libre de alegría

Tema	Intérprete	Línea Vivencia 1	Línea Vivencia 2	Ejercicio
Parranda vallenata	Alfredo Gutiérrez	Vitalidad		Danza euforizante. Coordinación rítmica
Pescao envenenao	Chobquibtown	Vitalidad		Ronda inicial, ronda de celebración
Prende la vela	Totó la Momposina	Vitalidad		Trance rítmico. Liberación de movimiento
Primer amor	Cabas	Afectividad		Protección del feto. Protección del ángel
Quiero verte sonreír	Carlos Vives	Vitalidad		Encuentros de celebración
Reflejos	Gabriel Uribe	Afectividad		Fluidez con desplazamiento
Remanso inicial	Grupo Bahía	creatividad	Afectividad	Ronda de mecimiento
Rosa	Carlos vives	Vitalidad		Ronda inicial
Rumba con María	Skin tones	Creatividad	Vitalidad	Explorar movimientos
San Juan Bonito	Walka	Vitalidad		Coordinación rítmica
Skin tones	Skin tones	Vitalidad	Trascendencia	Trance rítmico
Solo soy	Doctor Krapula	Vitalidad		Danza expresiva
Suin Romanticón	Monsieur Periné	Vitalidad		Coordinación rítmico melódica
Te dejo Madrid	Shakira	Vitalidad		Expresión de movimiento
Te vengo a cantar	Grupo Bahía	Vitalidad	Afectividad	Ronda de celebración. Ronda inicial
Tolú	Lucho Bermúdez	Vitalidad	Ritmos	Sincronización rítmica melódica
Torbellino	Grupo Bahía	Creatividad	Vitalidad	Coordinación rítmico melódica, Danza de las transformaciones
Tu boca	Cabas	Sexualidad		Encuentros sensuales y acariciamiento en par

Tema	Intérprete	Línea Vivencia 1	Línea Vivencia 2	Ejercicio
Una serenata para ti	Vino Blanco	Afectividad		Danza afectiva en pareja, encuentros afectivos
Ven acá	Laura Kalop	Afectividad	Vitalidad	Encuentros afectivos
Volví a nacer	Carlos Vives	Vitalidad	Afectividad	Ronda de celebración, encuentros afectivos
Vuelta canela	La revuelta	Creatividad	Vitalidad	Banda de músicos
Waka waka	Shakira	Vitalidad		Sincronización rítmica. Ronda de celebración
Walking	Side stepper	Vitalidad		Caminar con alegría y potencia

Para cada profesor que aceptó participar en este proyecto, se escogieron 10 ó 12 músicas, las que se enviaron junto con una tabla de Excel que incluía el nombre el tema, la duración, las líneas de vivencia y los ejercicios propuestos. Se les solicitó escucharlas y probarlas con los participantes de sus diferentes grupos de Biodanza y retroalimentarme sobre la pertinencia de la línea de vivencia y los ejercicios propuestos. Se les planteó que el resultado de la retroalimentación podía ser no recomendar esa música para Biodanza.

Se diseñó un instrumento para obtener la información del grupo con el que se probaron las músicas, el resultado observado con cada música, información del profesor, así como de la música que se decidió no probar. El anexo muestra este instrumento.

Participaron profesores nacionales e internacionales. Los países internacionales que participaron fueron: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, Alemania y Francia.

CONCLUSIONES

No existe una metodología definida para probar nuevas músicas que puedan ser incluidas en los elencos oficiales de Biodanza.

Es recomendable especificar más las definiciones de la semántica musical establecidas por Rolando Toro requeridas para que una pieza pueda ser incluida en los elencos de Biodanza:

Tema musical estable.

Tema musical que exprese un estado de ánimo elevado.

Contenido emocional definido e intenso.

Poder deflagrador de vivencia

Igualmente se recomienda definir los adjetivos de cada línea de vivencia y establecer si todos los adjetivos propuestos son igualmente importantes o hay alguna jerarquía entre ellos y por lo tanto para ser usados y para definir si la música evaluada cumple con el criterio o no.

Teniendo en cuenta que la música hace parte de la vida cotidiana de la mayoría de grupos, y que por lo tanto se establece un vínculo con ella, es importante que las músicas que quieran evaluarse para ser usadas en Biodanza, se prueben con grupos diferentes a los países de donde se genere la propuesta de inclusión, ojalá con grupos que hablen otros idiomas al de la canción.

Por este mismo vínculo, es recomendable no usar más de dos músicas “locales” en una sesión para evitar la falta de profundización en la vivencia.

Algunas músicas pueden tener mayor poder deflagrador de vivencia en algunos grupos. Por ejemplo en jóvenes o adultos mayores, la vivencia puede ser más intensa si la música (su ritmo o género) es conocido para ese grupo. Sin embargo para limitar ese vínculo, que tiene gran influencia del córtex, es importante usarlas en conjunto con otras músicas oficiales de los elencos, que permitan que la curva metodológica se desarrolle.

Algunas músicas infantiles pueden ser usadas con grupos de adultos para motivar los juegos, la vitalidad y la integración. Esto es especialmente útil para grupos iniciales o para aulas abiertas.

Es importante definir una metodología para probar y definir si una nueva música puede usarse en Biodanza. A partir de este trabajo se propone la siguiente, con cinco niveles de evaluación:

La persona interesada en hacer la propuesta de inclusión debe:

Primer nivel de evaluación

1. Evaluar si la música cumple con los criterios de semántica musical propuestos por Rolando Toro.

Segundo nivel de evaluación

2. Si los cumple, asignar una o dos líneas de vivencia a partir de los adjetivos de cada una.

3. Asignarle a cada música uno o dos ejercicios propios de la línea.

4. Probar la música idealmente con dos grupos diferentes o el mismo grupo en dos sesiones diferentes, como mínimo. Si se logra el resultado esperado puede seguirse con el tercer nivel.

Tercer nivel de evaluación

5. Solicitar al menos a otros dos profesores nacionales escuchen la música y de acuerdo con su experiencia consideren si puede ser usada y por lo tanto probada.

6. Si lo consideran puede usarse la música, que la prueben con su o sus grupos de la misma forma que el paso 4. En este proceso se pueden realizar cambios en los ejercicios de aplicación propuestos. Si se logra el resultado esperado, inducir movimientos y vivencias integradoras puede seguirse con el cuarto nivel.

Cuarto nivel de evaluación

6. Solicitara mínimo tres profesores internaciones (uno que pueda probar la música con grupos que hablen el mismo idioma original y dos de idiomas diferentes), que prueben la música de la misma forma del paso 4.

7. Si se logra el objetivo, inducir movimientos y vivencias integradoras se puede seguir al quinto nivel de evaluación.

Quinto nivel de evaluación

8. Enviar a la IBF para solicitud de inclusión en el elenco oficial la música con la documentación de todas las evaluaciones realizadas hasta este punto.

BIBLIOGRAFIA

1. Toro Rolando. Biodanza. 2da Edición. Editora Olavobrás y Escola Paulista de Biodanza, 2005. A música na Biodanza.
2. Nuevas Músicas Colombianas. Neotropical 01, disco. Folleto interno, 2007.
3. Vergara Saia. Los sabores nuevos de las músicas colombianas, 2009. Disponible en: <http://www.ricardogallo.com/shared/LNSDLMC.pdf>.
4. Mazzilli Roman. Músicas del alma. Monografía de titulación. Escuela de Biodanza de la Provincia de Buenos Aires, 2012.
5. Rolando Toro. Metodología I. Semántica musical. Material teórico de formación como profesor de Biodanza. Editores: Matuk Eliane y Mur Marcelo. Sin año.
6. Toro Rolando. Biodanza. Sin edición. Editora Cuarto propio, 2008. La música en Biodanza.
7. Rolando Toro. La música en Biodanza. Curso de formación de profesores en Biodanza. 2009.