

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Filosofía

Identidad y construcción de género en los bailarines de danza folklórica. El caso del grupo
escénico "México de Colores"
Tesis

Que como parte de los requisitos para
obtener el grado de

Maestra en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas

Presenta

Yuvia Ixchel León Trejo

Dirigido por

Dra. Angélica Álvarez Quiñones

Querétaro, Qro., a octubre de 2024

La presente obra está bajo la licencia:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:

Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.

NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).

SinDerivadas — Si [remezcla, transforma o crea a partir](#) del material, no podrá distribuir el material modificado.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas](#) que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

Avisos:

No tiene que cumplir con la licencia para elementos del material en el dominio público o cuando su uso esté permitido por una [excepción o limitación](#) aplicable.

No se dan garantías. La licencia podría no darle todos los permisos que necesita para el uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros derechos como [publicidad, privacidad, o derechos morales](#) pueden limitar la forma en que utilice el material.

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Filosofía

Maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas

Identidad y construcción de género en los bailarines de danza folklórica. El caso del grupo
escénico "México de Colores"

Tesis

Que como parte de los requisitos para obtener el grado de

Maestra en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas

Presenta

Yuvia Ixchel León Trejo

Dirigido por

Dra. Angélica Álvarez Quiñones

Dra. Angélica Álvarez Quiñones
Presidenta

Dra. Diana Patricia García Tello
Secretaria

Dra. Adriana Terven Salinas
Vocal

Dr. David Alejandro Vázquez Estrada
Suplente

Dr. Eduardo Solorio Santiago
Suplente

Centro Universitario Querétaro, Qro.

Octubre de 2024

México

Resumen

Esta investigación analiza la identidad y construcción de género desde un plano individual y colectivo con el grupo México de Colores que radica en la Ciudad México, este grupo es una compañía de danza con temática gay conformada en el lapso de la investigación por varones gay y una chica trans, esta temática es inspirada en el folklore mexicano, pues toman elementos de las danzas y bailes representativos de México para sus presentaciones escénicas.

La tesis se divide en 5 capítulos titulados piezas del rompecabezas, que se han obtenido gracias a las herramientas antropológicas utilizadas para recopilación de datos durante el trabajo de campo, las cuales encajan conforme se lee cada uno de los apartados, abarcan conceptos como identidad, danza, género, estereotipos, espacio, entre otros.

Desde el plano colectivo se presenta el inicio y las dinámicas de la compañía como una agrupación conformada por el gusto y la práctica de la danza, así como los espacios por los que transitan desde el salón de danza hasta presentaciones escénicas a nivel nacional e internacional en donde se resaltan varias experiencias a partir de la respuesta del público o sociedad en general. Por otro lado se encuentra el plano individual de las y los integrantes y cómo desde la transgresión de las ideas sobre la construcción social que se tiene sobre el género los ha unido para pertenecer y experimentar en México de Colores. Y cómo el tema danza y género repercute desde la nueva interpretación que ellas y ellos le dan al trabajo que realizan como bailarines y bailarinas.

La relevancia desde la antropología de género se mezcla entonces con la antropología de la danza y las nuevas perspectivas en relación a la construcción del género a partir de temas actuales con grupos actuales.

En las conclusiones se retoman las preguntas de investigación y se enfatiza en la creación de espacios artísticos, pues es el arte de la danza el que ha creado este espacio seguro que es México de Colores, siendo el escudo más fuerte que poseen y que forma parte de su identidad.

Palabras clave: identidad, género, espacio, danza

Abstract

This research analyzes identity and gender construction from an individual and collective level with the Mexico de Colores group that is located in Mexico City. This group is a gay-themed dance company formed during the research period by gay men and a trans girl. This theme is inspired by Mexican folklore, as they take elements from the folkloric dances and dances representative of Mexico for their stage performances.

The thesis is divided into 5 chapters titled pieces of the puzzle, which have been obtained thanks to the anthropological tools used for data collection during the field work, which fit together as each of the sections is read, they cover concepts such as identity, dance, gender, stereotypes, space, among others.

From the collective level, the beginning and dynamics of the company are presented as a group formed by the taste and practice of dance, as well as the spaces through which they move from the dance hall to stage performances at a national and international level where various experiences are highlighted based on the response of the public or society in general. On the other hand, there is the individual level of the members and how the transgression of ideas about the social construction of gender has brought them together to belong and experience Mexico de Colores. And how the theme of dance and gender has repercussions from the new interpretation that they give to the work they do as dancers.

The relevance from the anthropology of gender is then mixed with the anthropology of dance and the new perspectives in relation to the construction of gender from current issues with current groups.

In the conclusions, the research questions are taken up again and the creation of artistic spaces is emphasized, since it is the art of dance that has created this safe space that is Mexico de Colores, being the strongest shield that they possess and that is part of their identity.

Keywords: identity, gender, space, dance

Agradecimientos

Es momento de agradecer a todas las personas que me han acompañado en este arduo camino de dos años realizando investigación de posgrado. El interés en la danza me llevó a analizarla desde diferentes perspectivas como la antropología, no solo desde la práctica, sino como un todo que forma parte de la identidad de las personas, me siento agradecida por esta experiencia que me ha formado y sensibilizado como persona para dar paso a siguientes proyectos para mi vida.

Mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Querétaro:

Gracias al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades por haber destinado el recurso para que esta investigación fuera posible.

Gracias a la Facultad de Filosofía por brindarme el espacio y lo necesario para terminar el posgrado.

Gracias a la Coordinación de posgrado a cargo del Dr. José Luis Plata, a maestros y maestras que me acompañaron en este proceso, a la Dra. Diana, Dra, Adriana, al Dr. Alejandro, Dr. Solorio, Dr. Belmont, a la Mtra. Erika, la Mtra. Magnolia y en especial a la Dra. Angélica por su valioso tiempo y dedicación que me brindó en todas las etapas del proceso de investigación.

Mi agradecimiento a la compañía México de Colores:

Gracias al Mtro. Carlos Antúnez por abrirme las puertas de su compañía para poder realizar la investigación y a todas y todos los integrantes de la compañía por abrirme sus corazones durante las largas pláticas durante el trabajo de campo, por ser mis guías en la Ciudad de México y porque en todo momento me hicieron sentir segura en una Ciudad donde yo era la desconocida.

Mi agradecimiento a mi familia por su amor incondicional:

Gracias a mi abuelita Georgina Beltrán Hernández, por su apoyo durante todas las etapas del posgrado durante dos años, por el cuidado que me dio a mi y a mi hija para pudiera terminar esta investigación.

Gracias a mi hija Bryana Ixchel Rivera León por estar y por ser siempre mi mayor motivación.

Yuvia Ixchel León Trejo

Santiago de Querétaro a octubre de 2024

Dedicatoria

A mi familia por ser el sostén emocional para que este viaje llegara su fin,

A mi hija por ser el motivo de mi superación personal para ser un gran ejemplo para ella.

A mis maestros y compañeros que me acompañaron en este proceso durante dos años. Esta tesis es resultado de la colaboración paciencia y comprensión que me han brindado en este trayecto académico.

A México de Colores quienes me acogieron y fueron mi familia durante el trabajo de campo gracias a ellos y ellas se logró la culminación de esta tesis.

Por último y no menos importante, a mí, por leerme una y otra vez y alcanzar altos niveles de paciencia y calma durante todo el proceso.

índice

Introducción	9
Justificación	10
Objetivo General y Específicos	12
Organización De Los Capítulos	12
Antecedentes	13
Capítulo 1. Pieza uno: Danza, espacio e identidad. Marco Teórico-Conceptual	16
1.1 Danza Desde Los Estudios Antropológicos	16
1.2 Espacio social antropológico	23
1.3 Perspectiva De Género: Conceptos de Partida	26
1.4 Identidad Y Cultura	34
Capítulo 2. Pieza Dos: Caso de Estudio. Marco Metodológico	42
2.1 Metodología Como Rompecabezas	42
2.2 El Caso De Estudio. México De Colores: Identidad y Género.	53
2.3 México De Colores: Entrada A Campo	65
Capítulo 3. Pieza Tres: Etnografía Y Trabajo De Campo. Marco Empírico	78
3.1 Espacios. Dentro y fuera del Salón de Danza	78
3.2 Estructura y Dinámicas del Grupo: Ensayos y Presentaciones	103
3.3 El Sello De La Compañía. Discurso De Las Coreografías	120
Capítulo 4. Pieza Cuatro. La Danza como Intersección. Marco Analítico	136
4.1 Espacio, Identidad y Género en la danza	136
4.2 Género en la danza. Transgresión de patrones de género.	144
4.3 Identidad Individual y Colectiva en La Danza	152
<i>Respaldo Del Hallazgo En Campo:</i>	156
Capítulo 5. Pieza cinco: Transgredir el arte de la modernidad a manera de conclusiones: Proceso de construcción de la identidad de género	157
5.1 Elementos de La Transgresión de Género en La Danza	158
5.2 Elementos De La Construcción De La Identidad De Género	161
5.3 Creación De Espacios	164
Referencias	168

Introducción

La presente investigación antropológica tiene como objeto de estudio el análisis de las identidades de género desde la perspectiva individual y colectiva, al igual que su construcción en relación a los patrones de género en el espacio de la danza folklórica Mexicana, con base en el estudio de caso de los bailarines del grupo “México de colores” y su manifestación dentro y fuera de los escenarios.

Partimos de la idea de que existe una libertad de identidades de género en un escenario, ya sea tradicional o escénico que se convierte en un espacios de relaciones sociales. Así pues, esta investigación plantea una coyuntura entre los estudios de género y la danza como una expresión artística y cultural en relación a un grupo escénico como lo es “México de colores” una agrupación conformada por personas homosexuales y de temática gay que preservan algunos elementos del folklore de la danza, a su vez generando un choque entre los patrones de género tradicionales que se han venido arrastrando históricamente hasta la actualidad.

Si bien, existen antecedentes asociados a proyectos que enlazan la identidad de género en la danza, suelen estar relacionados en su mayoría con la danza contemporánea o con el ballet clásico. A diferencia de éstos, en la danza folklórica mexicana, la tradición se conserva, además de narrarse de forma subjetiva una historia en donde se representan roles que se deben de tomar por parte del hombre y la mujer plasmados en el escenario.

Actualmente existen algunos investigadores que se han dado a la tarea de indagar en la danza folklórica mexicana no solo desde el cuerpo, emociones y sentimientos encontrados en la danza, sino desde la propia esencia cultural, simbólica o tradicional, partiendo desde sus rituales, hasta los simbolismos e historia que conllevan, que se han adjuntado en las investigaciones al realizar publicaciones, etnografías y trabajos escritos que realzan el interés por su preservación. Desde esta posición, se muestra una mutua y evidente relación entre la danza y la investigación.

Esta propuesta, consiste en analizar desde una perspectiva de género un contexto particular, de acuerdo a los patrones tradicionales de género que son las construcciones sociales de acuerdo a las ideas sobre el deber ser del hombre y la mujer, así como la transgresión en

relación a estos patrones y las danzas o bailes folklóricos que se conservan en México, desde una construcción individual y colectiva dentro y fuera el espacio escénico, que es sustentado a partir del estudio de caso con el grupo “México de colores”. Con este estudio de caso se pretende mostrar un ejemplo de la construcción y transformación dancística, cultural e identitaria con los grupos de la modernidad.

Se ha analizado a través de los años el comportamiento del hombre como el de la mujer en la sociedad, así como el de diversos grupos socio-culturales o espacios sociales como lo pueden ser la escuela, el hogar, un gobierno y la religión, sin embargo hay algunos grupos conformados en el proceso de la construcción de la identidad por fines en común o semejanzas compartidas, uno de ellos la danza folklórica, sumándole a las y los integrantes una temática gay con un concepto escénico inspirado en el folklore mexicano, por la tanto se encuentra entre aquellas minorías de grupos sociales que no han alcanzado a ser atendidas en su totalidad y debidamente por investigadores. Partiendo de esta perspectiva, entonces nos planteamos ¿Qué sucede dentro de este proceso cultural en relación al género, en donde de la danza folklórica es ejecutada por personas gay que transitan por los roles de género, partiendo de que el folklore mexicano es legítimamente el saber del pueblo? ¿Qué pasa con los grupos de la modernidad contemporánea que deciden retomar elementos de las danzas como una forma de preservar la cultura y construir una identidad propia?

Este trabajo pretende ser parte de una búsqueda por comprender y describir a la sociedad, que desde la antropología de género reforzada con la antropología de la danza se indague y analicen los procesos culturales de los grupos de la modernidad, considerando que puede ser tomada como referencia para la creación de espacios socio-culturales.

Justificación

En un principio es necesario subrayar que la antropología se encarga del estudio de sociedades, sus relaciones, en general de la cultura, se entiende de este modo que el trabajo se centra en los sujetos de investigación, con base en el análisis de una identidad de género relacionada con la danza, transgrediendo elementos asociados a diversos espacios sociales

Por su parte, la danza es una disciplina y un arte anclado a la expresión corporal, mismo que la ha orillado a colocarse en el centro de investigaciones y a establecer un vínculo bastante fuerte con las temáticas del cuerpo, su anatomía, los movimientos, o elementos psicológicos que involucran las emociones junto a las conductas de las o los sujetos que las caracterizan, en donde se alcanza a percibir claramente la “dicotomía mente-cuerpo” (Rabago, 2012, p.1), una interdisciplinariedad entre estos elementos que son estudiados frecuentemente desde la danza clásica y la contemporánea, pero, ¿Qué sucede en México con la danza folklórica?

El trabajo busca indagar en danzas y bailes folklóricos de México en diferentes perspectivas, no solo en ámbito corporal dancístico, sino profundizar los productos sociales que relatan la identidad asignada a un ser humano para conservar e inclusive el cómo preservar las tradiciones de un pueblo. Proponemos ver a la danza no solo como un ente en movimiento, sino como un ser humano con pensamientos, ideas y sentimientos que son desvalorizados frente a un público y una sociedad, estudiar al hombre y la mujer en sus comportamientos, actitudes y roles de género en la sociedad a través de la historia de la danza folklórica.

Consideramos necesario indagar la identidad mexicana que se ha ido construyendo a través del tiempo y sus representaciones que se ven reflejadas en el ámbito de la danza folklórica, así como en el marco de la construcción de género y el reconocimiento de las danzas que son llevadas al escenario, en donde aquella identidad de género juega un papel completamente distinto para la agrupación.

Esta tesis tiene como objetivo poner en el centro a las personas gay de la comunidad LBTTTIQ+ quienes han encontrado en la danza un espacios en donde pueden estar bien con ellos mismos, sin ser discriminados, experimentar con el cuerpo y continuar con su pasión por la danza, creando un espacio único complementando y reforzando su propia identidad de género, siendo la clave para generar espacios de expresión artística y cultural con los grupos de la actualidad.

Como licenciada en danza folklórica mexicana y futura antropóloga no solo me doy a la tarea de difundir y preservar las danzas junto con los bailes de México a manera de ejecución, sino el de también abrir caminos junto con diversas investigaciones de la índole que sea necesaria

para asociar de una forma adecuada a proyectos que den cuenta del cambio de identidad en el contexto histórico y cultural de México a través de la danza folklórica.

Objetivo General y Específicos

Analizar la composición de la identidad de género y la transgresión en la danza folklórica mexicana en distintos espacios a partir de un estudio de caso de estudio con el grupo escénico México de Colores.

-Indagar en la construcción y deconstrucción de los patrones género que se manifiestan en las danzas y bailes de México en relación con la representación escénica de la agrupación México de Colores.

-Describir y explicar cómo se construye la identidad de las y los sujetos de estudio dentro y fuera de los escenarios

-Relacionar los espacios en donde se desenvuelven las y los integrantes del caso de estudio con respecto a su identidad, a partir de las herramientas antropológicas.

Organización De Los Capítulos

Esta tesis se divide en 5 capítulos divididos en tres apartados que se irán integrando conforme a la colación de las piezas para completar el rompecabezas, que servirá como analogía para presentar la complejidad del caso de estudio y que está basado en la idea de Durand (2014), los cuales se integran a partir de un proceso de investigación antropológica, que va desde el capítulo 1 donde se presentan los conceptos clave que ayudan a orientar la investigación, continuando con el capítulo 2 que muestra el contexto y la localización del caso de estudio para luego mostrar los datos empíricos recopilados con el trabajo de campo en el capítulo 3, así como un análisis y contraste con las evidencias recabadas explicadas en el capítulo 4, con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados en el quinto y último capítulo.

El primer capítulo teoriza sobre los conceptos y categorías de análisis desde la mirada de diversos autores, contrastando sus ideas con el caso de estudio.

El segundo capítulo inicia con la metodología empleada en la tesis y la contextualización del lugar de estudio, continuando con información relevante para conocer a grandes rasgos el caso de estudio, por último se tratan las experiencias de la entrada a campo, así como las dificultades al realizar el proceso etnográfico en la Ciudad de México.

El tercer capítulo muestra los datos obtenidos en campo con las herramientas de investigación y planteadas a manera de una etnografía que se divide en tres apartados con sus respectivos subtemas, el primero retoma la descripción de los espacios en los que se relacionan y las situaciones que surgen dentro de estas relaciones, el segundo muestra las dinámicas que realizan dentro de los espacios por los que transitan, y por último se detalla el discurso que presentan algunas coreografías y su relación con la construcción social del género para moldear la identidad individual y colectiva.

El cuarto capítulo atiende así como el anterior, una parte de las entrevistas semiestructuradas realizadas en campo, para lo cual su función es este caso es sustentar el análisis de los resultados obtenidos relacionando la teoría con los datos empíricos.

El quinto capítulo busca generar respuesta a los objetivos planteados, mostrando las dificultades durante el proceso investigativo así como los datos relacionados que contribuyen al tema de investigación y una propuesta de contribución social tomando como base el arte de la danza.

Antecedentes

Se presenta esta investigación centrada en una compañía de danza llamada México de Colores creada en la Ciudad de México en 2011 que se muestra ante la sociedad como una compañía con temática gay actualmente conformada por varones gay y una chica trans, esta temática es inspirada en el folclore mexicano, tomando elementos de las danzas y bailes representativos de México. De este modo se exponen en orden de creación algunas de las

compañías o movimientos sociales relacionados con la danza que comparten similitudes en las ideas, conceptos o temáticas con México de colores.

León y Ugalde (2021) en su artículo hablan de la cultura Ball Room, desfiles de competencias de movimientos de baile como una protesta a las diferencias raciales y discriminación hacia la diversidad sexual, que surgieron en Nueva York en la segunda mitad del siglo XX, este espacio era un refugio para la diversidad de razas, afroamericanos y la diversidad sexual. Luego del Ball Room, surge el Vogue o Voguing en los 80' y llega a Latinoamérica convirtiéndose en un estilo de baile con movimientos libres y exagerados que imitan poses de modelos de la revista Vogue, que continúa en la actualidad siendo una forma de protesta pacífica, como por ejemplo el caso más reciente en México.

Como lo informa SDPnoticias (2021), se realizó un protesta en las instalaciones de rectoría de la Universidad de Nuevo León con un baile Vogue y más tarde se unió a la protesta el grupo Ball Room Monterrey, por el caso de un despido injustificado de un profesor trans, quien había laborado más de 14 años en la facultad de psicología y fue despedido una vez que hizo su cambio de identidad sexo-genérica y a causa de esto le negaron derechos. El baile Vogue sigue siendo una forma de manifestación pacífica que busca la igualdad de derechos y no discriminación para las personas de la diversidad sexual.

Por otro lado, en México, existe una compañía conformada solamente por bailarines hombres que instaura el concepto de danza gay en México desde la danza contemporánea, denominada Cebra danza gay, creada por José Rivera Moya en 1996, quién puso como tema central de sus coreografías el inicio de la pandemia de VIH Sida, en donde resaltó la homosexualidad y expresiones gay como la identidad de muchas y muchos que se encuentran en el medio dancístico, sin tener que esconder o invisibilizar la preferencia sexual, Alarcón (2022).

Siguiendo lo anterior, es importante mencionar que en 2011 se realiza la primera presentación de México de Colores sin ser aún México de colores, participado con algunas coreografías en la Universidad Nacional Autónoma de México con motivo del Día Mundial contra la Homofobia y luego de la presentación el director y coreógrafo de Cebra danza gay José

Rivera le sugiere crear una compañía al maestro Carlos Antúnez coreógrafo de México de Colores, Secretaría de Cultura (2017).

Continuando con la creación de las puestas en escena, otros países también han realizado presentaciones e interpretaciones pensadas desde otras maneras de mover y pensar el cuerpo en la danza en relación con las temáticas que maneja México de Colores, tal es el caso en 2019 con el bailarín, docente de danza y antropólogo Argentino Maximiliano Mamani quién realizó una creación audiovisual en tiempos de pandemia de Covid-19 que parte de una reflexión desde las lógicas heterosexuales y patriarcales que se presentan en el folklore, así como otras corporalidades con otras identidades y el transitar entre roles de género desde las posibilidades que ofrece el folklore. Es así como surge el personaje de Bartolina Xixa una indígena aymara que luchó en el levantamiento contra el colonialismo español quien fue asesinada, y que Maximiliano le da voz a través de la danza realizando una mezcla con elementos tomados del folklore, del drag, vestimenta típica, así como movimientos corporales distintos y libres, con la canción “Ramita Seca, La colonialidad permanente,” que le otorgó una beca y viajó a México para tomar una estancia con México de Colores y explorar el folklore mexicano desde otras posibilidades.

Más tarde en el 2021 en Quito, se crea Ecuador de Colores, una compañía de danza transformista a cargo de la dirección del coreógrafo Edison Anchundia, que fue inspirada en México de Colores, la cual tiene el objetivo de ser un espacio en donde las personas se expresen a través de la danza folklórica de Ecuador desde las diversas identidades, como por ejemplo personas heterosexuales, homosexuales, lesbianas, entre otros, concientizando así a la sociedad en temas de la diversidad sexual a través de la danza, Gimeno (2023).

Regresando a México y de acuerdo con la nota de García (2023), en el estado de Puebla se crea el ballet de danza folklórica “triángulo rosa gay” en junio de 2022 dirigido por Apolo Arce, Bernabé Balbuena y Ricardo Bello, conformado únicamente por hombres quienes realizan presentaciones escénicas de las diversas danzas y bailes del folklore mexicano tratando de romper con estereotipos y creando un espacio en donde no puedan ser juzgados, sino admirados desde el arte de la danza tradicional.

Por último, el grupo Kancha ubicado en Perú, prepara para este año 2024 un performance inspirado en el folklore Peruano, propuesta que se ha ido definiendo luego de un acercamiento personal con México de Colores y conversaciones con el director Carlos Antúnez.

Capítulo 1. Pieza uno: Danza, espacio e identidad. Marco Teórico-Conceptual

Aquí se coloca la primera pieza del rompecabezas, su función es ser el punto de partida como la guía de la investigación, teorizar sobre los conceptos e ideas de autores y autoras que ayuden a orientar la tesis.

1.1 Danza Desde Los Estudios Antropológicos.

La antropología es una disciplina en el campo de las ciencias sociales que dedica su estudio al hombre y la mujer en relación con los procesos sociales y culturales, de este modo hablar de estos procesos requiere de la apertura de varias ramas enfocadas a diversos campos en donde la antropología se encargue de analizar las formas de organización y de interacción en diferentes tiempos como el pasado y el presente a partir de un estudio etnográfico.

De este modo se puede decir que:

La antropología es el estudio del ser humano desde una perspectiva holística (integral), que toma en cuenta tanto sus rasgos más físicos y animales, como los que componen su cultura y su civilización. Su nombre proviene de los vocablos griegos *anthropos*, “hombre”, y *logos*, “conocimiento”, de modo que se la puede definir como el estudio de la humanidad. (Equipo editorial Etecé, 2020)

Como se mencionó anteriormente, hablar de humanidad responde a una complejidad mayor y es por eso que existen campos especializados en diversos temas, como antropología social, de la religión, física, lingüística, entre muchas otras, pero con el paso del tiempo los intereses del estudio del ser humano han incrementado y la antropología ha abierto caminos interesantes hacia otras ciencias y disciplinas en donde el ser humano se desenvuelve y los

enfoques en esas disciplinas también han cambiado. De este modo se introduce a una de las disciplinas en donde la antropología ha puesto interés, que es la danza, la danza comúnmente centrada en el estudio del cuerpo, de las danzas étnicas, del movimiento, de las expresiones, de las identidades, del trabajo, entre muchos otros.

De acuerdo con Rabago (2012) si se piensa desde la antropología en el estudio del hombre y la mujer en paralelo a sus procesos sociales y culturales, es inevitable pensar en la danza como una práctica externa o separada de las proximidades antropológicas. Pues la danza está implícita en la vida de los seres humanos, pensando en la danza como una expresión a través del movimiento corporal en el espacio, pensando en que en algún momento de la vida de una persona ésta ha experimentado la acción de bailar (p. 476).

Es decir, que la antropología de la danza estudia al ser humano en el contexto en donde manifiesta sus prácticas corporales, y en todo caso, si éstas generan individual o en grupo algún cambio o transformación en la sociedad o grupo social. Lo que apunta a la construcción de un determinado espacio con sujetos que expresan y practican una actividad en común.

Existen diversos autores clásicos que han recopilado información en sus trabajos de campo sobre danza. La antropología de la danza ha estado presente desde las investigaciones de los antropólogos y antropólogas clásicas y ha pasado por diversas etapas de reconocimiento.

Para dar sustento a la danza desde un estudio antropológico y su manifestación a lo largo de la historia, se presenta la danza desde las ideas de los clásicos de la antropología, partiendo de las ideas evolucionistas.

La danza como un fenómeno social y cultural ha sido observada desde la mirada antropológica por los clásicos de la antropología, para autores como Morgan (1877), o Frazer (1890), la danza era un elemento para entender las relaciones sociales a partir de la teoría evolucionista, pensando la danza como una actividad primitiva de carácter ritual y religiosa. Con estas primeras ideas, iba cobrando interés en la ciencia antropológica.

Más adelante en el particularismo histórico a finales del siglo XIX, antropólogos se ponen a debatir y contraargumentar los pensamientos evolucionistas. Se contraponen a visualizar

cualquier sociedad a través de un mismo esquema, a pensar en las sociedades como mundos particulares y por ende no pueden ser comparados.

Comenzando con el padre del particularismo histórico Boas (1975), desde los aportes que realiza sobre la danza a la antropología partiendo del trabajo de campo con la tribu Kwakiutl de la costa noreste de Canadá, entre estas aportaciones recopiló información detallada sobre la danza caníbal Hamatsa en las ceremonias Potlatch de las sociedades secretas, Boas (1975) señala que las danzas no son solo entretenimiento, sino que cumplen con funciones políticas, económicas, religiosas, etc., tienen un significado a nivel colectivo y están al mismo nivel de las danzas colonizadoras. En este momento, Boas revolucionó en su época la visión y el enfoque hacia la danza.

Para esta investigación es importante rescatar que la teoría del particularismo histórico fue el inicio para reconocer la importancia y cavidad de la danza dentro de la investigación sin que fuera vista como un mero entretenimiento, para esto, fue necesario presentar los pensamientos sobre la teoría evolucionista, ya que esta teoría es una respuesta al evolucionismo. Por otro lado se destaca que el particularismo histórico como teoría no es utilizada en la actualidad, ya que actualmente las investigaciones son analizadas y/o comparadas desde otras perspectivas para ampliar el conocimiento científico.

Más adelante, con una visión más contemporánea la antropóloga Ruth Benedict (1939), discípula de Boas, realizó en los años 20 investigación etnográfica con los Zuñi de nuevo México, recopiló información sobre la danza de los Zuñi, sobre los elementos que recopila nos habla de una danza con una ejecución de varones, y el número de danzantes, es de carácter ritual y petitoria para atraer la lluvia y la fertilidad de las tierras para la cosecha, la autora estudiaba los significados y todo el proceso ritual de la danza.

Otra discípula de Boas, Margaret Mead (1928) realiza en los mismos años que Benedict un estudio etnográfico en Samoa, una isla del mar del Sur. En su libro *Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa* (1928), dedica un capítulo a una danza de Samoa, entre los elementos que destaca de la danza, es la integración de las personas, desde niños, jóvenes y adultos, así como las danzas que le corresponden a cada uno y el papel de hombres, mujeres, niños y

niñas, así como la importancia de conocer los vestuarios y accesorios utilizados para entender el concepto de la danza, la parte coreográfica y los movimientos que llevan a cabo.

Estas dos últimas antropólogas muestran su interés en el estudio de las danzas, pero también muestran un interés por analizar las relaciones que se conectan con una práctica en común que es la danza y la organización que se tiene dentro de la misma. Crear un espacio que contenga y reúna a miembros de una comunidad o tribu, pone a la danza como un tema o como una categoría que impacta en la curiosidad de antropólogos y antropólogas para realizar estudios en torno a la misma.

En este punto, las danzas ya no son vistas únicamente desde un aspecto relacionado a los rituales o una práctica no evolutiva, sino como un todo para poder explicar comportamientos, roles, ideas, creencias y ciertas funciones a partir de un determinado contexto que produce un espacio particular en donde se desarrollan. Aunque han que han sido estudiadas con perspectivas diferentes y los elementos que representan y significan son diversos, se puede hablar de que algo que las relaciona entre sí, es la acción de la práctica, la organización para el mismo fin y espacio que producen las y los miembros de cada tribu con una práctica en común.

Tomando en consideración lo anterior, se puede decir que los antropólogos y antropólogas desde los inicios de la disciplina han desarrollado interés en las manifestaciones dancísticas que se presentaron en su época, fue en la década de 1960 en donde las danzas indígenas cobran interés en tanto a las descripciones con el uso del método etnográfico, más adelante en la década de 1980, la antropología de la danza emergió en el campo de la investigación, tomando como punto central la antropología del cuerpo.

Esto da pauta a otras investigaciones antropológicas actuales que abordaron las diferentes disciplinas dancísticas, principalmente en la danza clásica por mencionar algunos, Mora (2010), García (2021) y la danza contemporánea con Muela (2019) quienes trabajan otros conceptos como la identidad, el cuerpo y el trabajo, la construcción de género, el performance, entre otros.

Como se observa a lo largo de este recorrido por los aportes a la antropología, todos los trabajos han sido de suma importancia para dar sustento a la antropología de la danza como una disciplina, desde un análisis entre líneas. Se explica entonces, que la danza ofrece múltiples posibilidades para su estudio, pues ha sido estudiada a lo largo del tiempo desde el contexto y la época en donde surge o se desenvuelve esta práctica.

Se presenta esta investigación el caso de estudio de una compañía de danza llamada México de Colores, creada en la Ciudad de México que se presenta ante la sociedad como una compañía con temática gay actualmente conformada por personas gay y una chica trans, esta temática es inspirada en el folclore mexicano, tomando elementos de las danzas y bailes representativos de México.

Por lo tanto, la centralidad del estudio es la identidad que han construido como miembros de la compañía y la construcción con ellas y ellos mismos dentro de un espacio particular en el que comparten una actividad en común que es la danza. Para su análisis, es necesario tomar conceptos desde la antropología de género y con ayuda de otras disciplinas como la sociología que ayuden a comprender la construcción de identidad con ellas y ellos mismos desde las relaciones no solo entre miembros de la compañía, sino también con la sociedad a partir de los roles de género por los que transitan dentro y fuera de los escenarios ya sea dancístico, familiar, entre otros.

La Danza En La Modernidad

Es la danza una expresión artística que forma parte de la cultura, por lo que las definiciones que se le pueden dar son nociones aproximadas que parten desde distintos campos o puntos de vista de las y los autores, sin embargo se toma a la danza como una actividad artística expresada con movimientos a través del cuerpo.

El movimiento es natural en todo ser humano, mismo que está implícito dentro de una sociedad que puede formar de manera simbólica al cuerpo. Los cambios sociales que ocurren en el mundo pueden afectar o contribuir en los estudios sobre la danza, en donde se inventan y reinventan identidades a través del movimiento.

Menciona Willem (1985) "La danza es un arte que utiliza el cuerpo en movimiento como lenguaje expresivo" (p.5). Es aquella comunicación que el danzante desea entablar con la sociedad, por medio de un lenguaje no verbal, y la necesidad del hombre de expresar ideas con el cuerpo; que puede ser desde las emociones y el interés por expresar la vida de la sociedad en época actual o pasada, misma que se manifiesta en la danza folklórica y contemporánea, que debe ser auténtica y con un mensaje claro en la ejecución e interpretación, de acuerdo con Stokoe (1967).

La danza folklórica es parte de la identidad cultural que se manifiesta como una representación social de la historia de una cultura, misma que desde el concepto de folklor pertenece a un pueblo o comunidad. Existe controversia en la manera de dar a conocer las danzas folklóricas, ya que al ser llevadas al escenario, muestran ciertos aspectos modificados, pero que de cierto modo siguen siendo manifestaciones artísticas, que sean modificadas o no; el concepto es el mismo al formar parte de nuestra identidad

Resulta interesante plantear la relación de la vida con la danza, una forma de expresión que permite un desenvolvimiento en el arte y en la vida cotidiana.

La danza va implícita a la vida, del movimiento natural surgió un ritmo y se creó la música. En la actualidad se crea música para bailar. Esto significa la profunda relación que ha existido entre la Danza y la Música. La Danza es un valor universal práctico, un Arte, una elevación espiritual, una aprehensión cultural, una difusión creativa del hombre y la mujer, una ideología, una filosofía, una ciencia. La danza es un expresión natural que ha servido para establecer roles definidos de hombre y mujeres a través de movimientos establecidos para cada género.

Hablar de la danza como parte de la cultura, de las tradiciones es caer en los simbolismos que representa, los significados, el ritual, el respeto por la representación de las danzas, específicamente del folklore mexicano, sin embargo a lo largo del tiempo, la cultura; pensando en cultura como todo aquello que es parte de la humanidad, se ha ido transformando. Por el lado de la danza folklórica, la representación de la misma se lleva a

cabo por los grupos de danza que se forman en diversos lugares, ya sea con fines educativos, por gusto, o algunas otras razones.

Para fines de esta investigación, partimos del hecho de que el grupo de danza México de Colores se forma con un sector de la población que son las personas gay de la comunidad LGBTTTIQ+, quienes toman el folklore como una inspiración para la expresión de lo que realizan. Estas nuevas ideas y conceptos que maneja esta compañía se basan en los conceptos que la modernidad ha propiciado, desde los temas que tienen auge en la actualidad como son los relacionados con la comunidad LGBTTTIQ+, así como las modificaciones que realizan a los vestuarios desde sus posibilidades y necesidades.

Para comprender la idea compleja de modernidad Echeverría (2009) plantea que puede explicarse como “un conjunto de comportamientos que estaría en proceso de sustituir a esa constitución tradicional, después de ponerla en evidencia como obsoleta, es decir, como inconsistente e ineficaz” (p. 8). Sin embargo, en este trabajo concordamos con la idea de que lo tradicional no es simplemente lo obsoleto, sino que por otro lado, es una parte de la cultura que ya fue establecida como moderna en su época, pero que con el paso del tiempo las concepciones o ideas se han modificado, ubicando esa parte de la cultura como contrapuesta a lo moderno. Por lo tanto lo tradicional siempre va ser parte de la cultura actual y traerá consigo elementos que han sido tomados de la modernidad, por ejemplo:

La danza de concheros, una danza de conquista con carácter ritual ejecutada en diversos estados de la República Mexicana tiene su vestuario y accesorios tradicionales como son: los huesos de fraile; que se han sustituido por cascabeles en la actualidad, penachos con plumas de faisán, de pavo real, de avestruz, entre otros; que actualmente muchas de las plumas son artificiales obtenidas del extranjero. Sin embargo al tener estas modificaciones, la danza de concheros es parte de la tradición, pues es una representación de lo que ancestralmente eran las danzas de conquista, ya que actualmente la finalidad no es conquistar, sino mostrar la tradición como parte de una fé tomando elementos rituales.

Y es justo lo que sucede con el caso de estudio, la representación de danzas y bailes como una actividad de expresión artística cultural con elementos e ideas tomadas de la modernidad.

En consecuencia, estas acciones y decisiones tomadas por sectores de población, utilizando recursos e ideas de la modernidad genera controversia con las ideas de la antigua modernidad, pues su objetivo es seguir con las tradiciones, por lo que resulta ser positiva pero a la vez negativa, ya que las personas que gozan de ideas tradicionales no siempre abren su panorama en la idea de lo moderno y se visualiza como una fractura o separación de lo tradicional, con la idea de que no existe nada que pueda superar o igualar a lo tradicional (Echeverría, 2009, p.13)

Por lo tanto, consideramos que las acciones tomadas de la modernidad son válidas en el sentido de plasmar la explicación del porqué se modifican elementos o ideas tradicionales, por ejemplo: continuando con la danza de concheros, el uso de las plumas artificiales se debe a que de acuerdo con la ideas modernas, la caza, el abuso o violencia ejercida contra los animales es ilegal. Y se opta por alternativas que estén al alcance para preservar la tradición.

1.2 Espacio social antropológico

Con lo anterior, proponemos que la danza, particularmente la folklórica, no radica solamente en términos descriptivos de la actividad corporal o de los elemento que se utilizan o modifican para su interpretación, sino también al sentido de pertenencia a un lugar con un valor expresivo y creativo reconociendo la sensibilidad que al arte otorga, así como la identidad de las y los ejecutantes ya sea como parte de un grupo o de manera individual, el rol de género que desempeñan, su función desde un lenguaje corporal que radica en un espacio determinado, desde el proceso y el significado que tiene para los ejecutantes se concentra en una acción o una manifestación que es la danza, un espacio no solo físico, sino también mental y social que conecta con la construcción y producción del espacio Urrejola Davanzo (2005).

Definiendo como es espacio un entorno en donde se desarrollan procesos sociales y de organización que se conectan con una práctica en común que es la danza, la cual se piensa desde una reinterpretación de la identidad de género creando nuevas identidades para poder expresarse en nuevos espacios, pensando que para las y los sujetos de estudio es el escenario

en donde ocurren los procesos de organización desde individual y lo colectivo, en el cual las actividades dancísticas se conectan y surge un sentido de pertenencia.

Es relevante traer al plano de la investigación las teorías de autoras y autores en torno al concepto de espacio, siguiendo a De Certeau (1996) el *espacio* sería un lugar en donde se practican y realizan acciones o movimientos y eso es lo que da sentido a la transformación y proceso de un espacio, el espacio lo hacen las personas, las maneras de relacionarse y sus formas de organizarse. Desde una perspectiva similar, Augé (1993) refiere a este entorno como *lugar*, desde el mismo sentido que De Certeau propone el espacio, por lo que se estaría hablando entonces, de un escenario antropológico con una carga de significados generados por las y los sujetos que lo exploran en su totalidad, Urrejola Davanzo (2005).

Se plantea ahora desde la teoría de la producción del espacio de Lefebvre (2013):

El espacio (social) no es una cosa entre las cosas, un producto cualquiera entre los productos: más bien envuelve a las cosas producidas y comprende sus relaciones en su coexistencia y simultaneidad, en su orden y/o desorden (relativos) (p. 129).

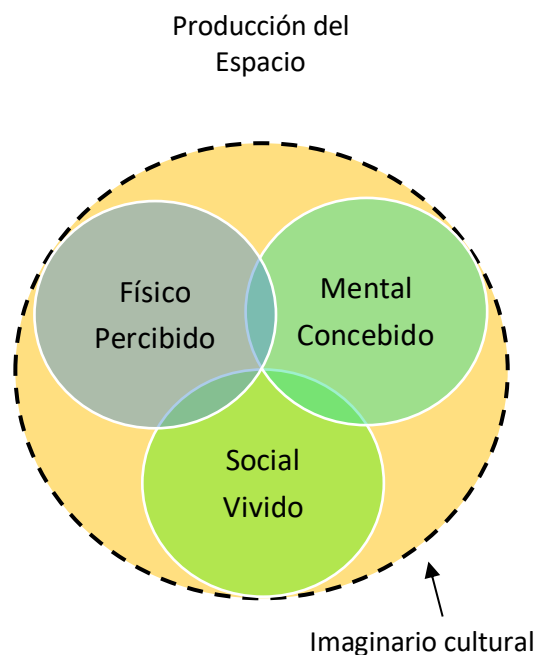
Para esto, Lefebvre aporta en la idea de producción del espacio, una dialéctica; en donde se presentan tres espacios desde lo físico, lo mental y lo social, y deben entenderse bajo una misma lógica de acción, en otras palabras, hablar de producción del espacio es comprender que la dialéctica funciona en conjunto.

El concepto de espacio liga lo mental y lo cultural, lo social y lo histórico. Reconstruye un proceso complejo: descubrimiento (de nuevos espacios, desconocidos, de continentes, del cosmos) – producción (de la organización espacial propia de cada sociedad) – creación (de obras: el paisaje, la ciudad con su monumentalidad y decorado) (Lefebvre, 2013, p.57).

Con base en la triada de Lefebvre, se exponen la manera de producción del espacio a partir de los conceptos tomados de diversas disciplinas: danza, identidad y género, que se engloban para dar explicación a uno de los procesos sociales que es la representación de la danza en un determinado espacio.

Figura 1.

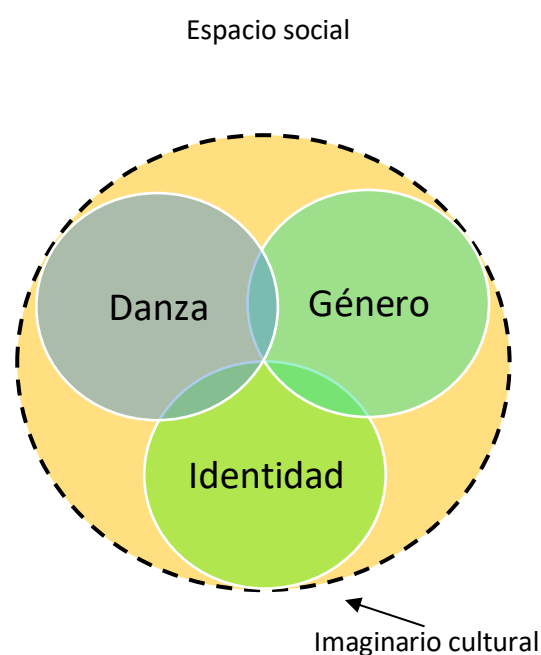
*Producción del espacio según Lefebvre
identitarios*

Fuente: Elaboración propia

Figura 2.

*Producción del espacio en los procesos
identitarios*

Fuente: Elaboración propia

En estas ideas se presentan tres momentos en donde se produce un espacio social desde tres variantes que en conjunto desarrollan un espacio único, que aunque son establecidos desde distintos tiempos históricos, abren posibilidades de reflexión, el espacio (social), es un producto (social) (Lefebvre, 2013, p.86).

Se aborda el concepto género que juega un papel muy importante dentro de la danza, particularmente en la danza folklórica, y que genera un sentido de pertenencia a un grupo y se convierte en una manera de identificación personal, “la identidad es esta dimensión ambivalente que siempre es demasiado colectiva para expresar lo personal (ser hombre, mujer, obrero, argentino, etc.) y al mismo tiempo es siempre demasiado individual para ser

plenamente colectiva (porque siempre me define como persona singular” (Martucelli, 2013, p.5).

Es decir, el espacio se vuelve para los actores o sujetos de estudio parte de la construcción de identidad, desde tener un lema para hacer mención de la temática de la compañía de danza y hacer saber a la sociedad en qué se inspiran para realizar las representaciones que hacen. Con esto se puede decir que, como se mostrará para el caso de estudio, el nombre y la forma en cómo se definen los integrantes de un grupo social como la compañía, le da una identidad no solo a México de Colores, sino a cada una de las personas que la conforman y convierte a la compañía en un espacio identitario, en el que año tras año hacen *casting* nuevas personas queriendo formar parte de una compañía que les brinda un espacio y se vuelve el espacio para desenvolverse en la danza desde una transitar de roles, que al mismo tiempo les aporta libertad y seguridad.

1.3 Perspectiva De Género: Conceptos de Partida

Para continuar con el tema de la identidad de género, es primordial comprender la perspectiva de género en los estudios antropológicos a partir de los estudios de género que manejan dos ideas principales; primero la dominación masculina y en segundo lugar la subordinación de la mujer frente a esta dominación. Más adelante surge la antropología feminista que trata de explicar la separación entre el sexo biológico y el género como una construcción social para definir la ideas, pensamientos o roles de hombres y mujeres.

Con base en los conceptos que ofrece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2019) y la Coordinación para la igualdad de género UNAM (2022) se presentan la siguientes tablas, que son de ayuda en la comprensión del sistema sexo-género para el entendimiento de una mirada orientada con una perspectiva de género:

Tabla 1

Glosario para una perspectiva de género

Conceptos	Descripción
Perspectiva de género	Es una mirada analítica para identificar y cuestionar las construcciones sociales y culturales que se han impuesto alrededor del sistema sexo-género: ser hombre o ser mujer
Sexo	La asignación de hombre o mujer con respecto a sus características biológicas, principalmente los genitales.
Género	Comportamientos o ideas que tienen sobre ser hombre o mujer que se han establecido con relación al sexo asignado al nacer y de acuerdo a una construcción social y cultural, lo que se espera socialmente de ambos géneros.
Masculino/Femenino	Características sociales atribuidas en relación con el sexo-género. Masculino-hombre-construcción social del hombre Femenino-mujer-construcción social de la mujer
Orientación sexual	Es la atracción, gusto o vínculos sexuales o emocionales hacia otras personas, ya sean del mismo sexo u opuesto.
Expresión de género	Es la forma corporal, o gestual de expresarse ante la sociedad considerados masculinos o femeninos social y culturalmente.
Heterosexual	Hombre o mujer que tiene una atracción física y emocional hacia las personas del sexo opuesto
Homosexual	Hombre o mujer que tiene una atracción física y emocional hacia las personas del mismo sexo.

	Como las mujeres lesbianas y hombres gays
Roles de género	Son las actividades, comportamientos o función social que una persona cumple de acuerdo al sistema sexo-género al que socialmente se le atribuye.
Estereotipos de género	Son ideas o etiquetas que la sociedad impone sobre el género al que pertenecen las personas, lo que debe hacer, cómo deben comportarse, y que no siempre corresponde a cómo se identifican las personas. De no cumplir con estos sellos impuestos, se generan prejuicios como una forma de violencia.
LGBTTTIQ+	Iniciales que conforman una comunidad, un sector de población que se identifica a partir de la transgresión de las construcciones sociales y culturales que se tiene sobre el sistema sexo-género. Significado: Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual, Intersexual, Queer, entre otros.

Elaboración propia, León, 2024

Los estereotipos de género y los roles propician condiciones para encajar en la sociedad, siguiendo un modelo único, heteronormativo¹, en donde solo es permisible ser heterosexual y se censura ser homosexual.

¹ “El término heteronormatividad se refiere al sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, conforme al cual dichas relaciones son consideradas normales, naturales e ideales y son preferidas sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género. La heteronormatividad se compone de reglas jurídicas, sociales y culturales que obligan a las personas a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, pp.40-41).

El sexo, el género, la expresión de género, la orientación sexual son factores primordiales para la formación de una identidad de género primeramente individual y próximamente colectiva, tal es el caso de la comunidad LGBTTTIQ+ (véase Tabla 2), quienes luchan contra las construcciones sociales que se les han impuesto y a la vez por su derechos.

Tabla 2

Acrónimo LGBTTTIQ+

Grupos de la comunidad LGBTTTIQ+ Disidencias sexuales	Descripción
Lesbiana	Una mujer que se relaciona de forma sexual y/o afectiva con otras mujeres
Gay	Un hombre que se relaciona de forma sexual y/o afectiva con otros hombres
Bisexual	Personas que sienta atracción hacia una personas de su mismo género Persona que puede mantener una relación sexual y/o afectiva con personas que sean de su mismo género y también con quienes sean opuestos a su género.
Transgénero	Una persona a la que se le se asocia al sexo asignado al nacer, pero que en su identidad de género se identifica opuesto al sexo asignado. En ocasiones recurren a métodos quirúrgicos.
Travesti	Persona que portan vestimenta que se relaciona con las personas del sexo opuesto. Por ejemplo: hombres que se identifican como hombres y utilizan prendas asociadas culturalmente a la mujer: zapatillas, vestidos, brasier, entre otros.

Transexual	Al igual que las personas transgénero, no sienten pertenencia al sexo-género asignado y deciden realizarse intervenciones quirúrgicas u hormonales para construir su identidad.
Intersexual	Personas que cuentan con características biológicas en sus genitales de hombre y mujer.
Queer	Personas en desacuerdo con el género impuesto al nacer y no se incluyen en las clasificaciones de hombre o mujer, se reconocen únicamente como personas.
+	Este símbolo se refiere a los grupos minoritarios dentro de la comunidad, por ejemplo: asexuales, demisexuales, pansexuales, entre otros grupos.

Elaboración propia, León, 2024

A partir de estas teorías y conceptos, se orientado la mirada de muchas investigaciones con una perspectiva de género y por ende se centran en diversos temas como la teoría queer, las identidades y diversidad, la orientación sexual, la expresión de género o la identidad de género; la cual se comenta en el próximo apartado.

Una Mirada Con Perspectiva de género

No es posible dialogar sobre la identidad de género, sin antes conocer algunos de los términos que dan pauta para la construcción de una identidad de género en palabras de algunos autores. El género es algo que determina a una persona a partir de sus particularidades en lo masculino y lo femenino y que se genera en función de la diferencia sexual, esto, con base en las actividades que realizan y los espacios en los que se desenvuelven, es para Martha Lamas (1994):

el conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye características "femeninas" y "masculinas" a cada sexo, a sus actividades y conductas, y a las esferas de la vida. Esta simbolización cultural de la diferencia anatómica toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que dan atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de la persona en función de su sexo. Así, mediante el proceso de constitución del género, la sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que es propio de cada sexo (p.8).

Culturalmente se puede decir que el ser hombre y ser mujer catalogados como un sexo, se asocia respectivamente al género y debe ser manifestado desde esa lógica, pero se debe tener en cuenta que estos dos conceptos que son sexo y género tienen significados diferentes y por ende no corresponden a una lógica similar, “aunque no sea percibido por los actores como un criterio de diferenciación significativo, es una variable que cruza y modifica las otras matrices de construcción de los cuerpos y las subjetividades durante el proceso de formación en danzas” (Mora, 2009, p. 3)

En palabras de Martín Casares (2008)

La categoría género permite romper con el determinismo biológico y la identificación entre sexo y género como algo natural. De este modo, es importante subrayar que el concepto género traspasa las fronteras entre las disciplinas, y es extremadamente útil para aplicarlo a diversos ámbitos de investigación socio-cultural debido, entre otras razones, a su dimensión socio-científico (p.47)

Han sido diversas investigaciones que han reorientado las categorías de sexo y género, una de ellas es partiendo de la antropología de género y como lo nombra la autora, estos conceptos se han abordado en diversas disciplinas en donde ser hombre y ser mujer cumple con ciertas características destinadas a pensarse y analizarse desde el género, en este caso referente con la danza folklórica en un determinado espacio.

Es la danza una disciplina que ha sido estudiada desde un enfoque de género, pues ésta al ser el cuerpo el mayor instrumento de trabajo no se presenta o se ejecuta únicamente como una manifestación artística o cultural con cuerpos en movimiento, sino que se categoriza a partir

de ser hombre y ser mujer, los roles que cada una o uno desempeña y su presencia frente a la mirada de un público, con esto, investigadores e investigadoras plantean sus argumentos en torno al género y a la disciplina de la danza, de acuerdo a Tortajada (2011):

El género puede definirse como una construcción social que interpreta lo biológico, y supone formas opuestas y excluyentes de sentir, pensar, actuar y ser que se identifican con hombres o con mujeres. Esa diferencia que se reconoce entre ambos se torna en desigualdad (p. 23).

Así, se puede definir el género como una construcción social y cultural cargada de pensamientos, sentimientos y acciones, que en ocasiones ya sea en la sociedad en general o en grupos con intereses en común como lo es la danza, se presentan como violencia, desde la discriminación y la desigualdad sobre la base de un modelo que es el género construido socialmente, ocasionando los estereotipos de género, que Martín Casares (2008) define como: “construcciones sociales que forman parte del mundo de lo simbólico y constituyen una de las armas más eficaces contra la equiparación de las personas.” (p. 52).

Pensar en los estereotipos como un arma creada por la sociedad para atacarse a sí misma, suena a autodestrucción, en cualquier momento alguien es vulnerable psicológicamente a estar en esta situación, pareciera que el objetivo es poner al hombre y la mujer de manera permanente en una imposición a lo que no está dentro del orden de lo establecido social y culturalmente, determinando que su papel y su rol debe establecerse únicamente conforme a lo femenino y lo masculino, a pesar de ser cambiantes, e incluso aceptables el tránsito entre lo masculino y lo femenino en un determinado tiempo y espacio.

Por ejemplo en la danza, está presente una danza llamada la viejada, que se realiza en algunas zonas huastecas de México durante la fiesta del Xantolo. Para este ejemplo se retoma la de Huejutla, Hidalgo, en la cual en las celebraciones de día de muertos, los hombres se visten representando a la mujer con sus características de feminidad y los accesorios que las determinan socialmente, como por ejemplo, usan blusas floreadas, bolsas de mano, zapatos de tacón, rebozos o utilizan faldas, que en otro tiempo y espacio algunos de estos artículos no son parte de lo femenino, “ser socialmente masculino en Escocia no está reñido con llevar

falda.” (Martín Casares, 2008, p. 52), se mantienen presentes en estos casos los roles de género pero aceptados o rechazados en diversos tiempos y espacios.

Por otro lado está el estereotipo de la masculinidad, que fuera de un determinado espacio en donde se permita jugar con ese rol, es indudable la postura y superioridad que se debe mostrar desde la construcción social, misma que se tiene que mantener frente a los demás y hacia sí mismo (Tortajada Quiroz, 2011, p. 79)

En tal sentido, estos roles de género giran también en torno a las actividades que realizan, y coincidiendo con Martín Casares (2008), se plantea que:

Son las actividades, comportamientos y tareas o trabajos que cada cultura asigna a cada sexo. Los roles varían según las diferentes sociedades y a lo largo de la historia, influidos por diversos factores como la economía, la religión o la etnicidad. (p. 50)

En el contexto de la danza por ejemplo, la danza folklórica o regional Dallal, (2019), es un ejemplo de la representación de la realidad expresada a través de la danza. Existen danzas que son ejecutadas únicamente por los hombres pensando en que las actividades y movimientos que realizan son con fuerza, son energéticos, etc. Y por otro lado danzas que solo las mujeres realizan que destacan por movimientos delicados, coquetos, sutiles, entre otros, por lo que se podría considerarse como una práctica o una actividad ya sea masculina o femenina de acuerdo a las construcciones sociales, “y se ha mencionado la tradición masculina en la danza folklórica y social, todo ello para legitimar ese arte como una actividad viril y reproductora de las masculinidades hegemónicas” (Tortajada Quiroz, 2011, p. 111)

Desde otro género dancístico que es la danza clásica, Mora (2009) describe que existen “movimientos de hombres” y “movimientos de mujeres”; aunque esto no quita que pueda haber coreografías donde se pongan en juego construcciones de roles femeninos y masculinos, que se expresan en determinados pasos o modos de movimiento” (p. 3), en donde se presenta una posibilidad para poder realizar la expresión dancística sin caer en situaciones de asignación de género.

Por su parte Tortajada (2011) se enfoca en la danza clásica con una perspectiva de género y la representación del mismo desde lo que se realiza en los escenarios, es el ballet una

disciplina en donde se reproduce la representación de los géneros. Sin embargo, la danza no tiene género, es una práctica humana, de igual manera Mora (2009) quien realizando trabajo de campo en la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata, nota que existen diferencias de género entre las aulas y considera que no es el único que rige en su totalidad la estructura o los procesos sociales en danza, “el hecho de percibir que “se necesitan varones” para las clases prácticas de danzas clásicas, se vincula con la constitución de roles de género que ha tenido lugar a lo largo de la historia de esta danza” (Mora, 2010, p. 4).

La danza folklórica representa a la sociedad en el contexto en que se desenvuelve, en México es la reproducción de la actividades conforme a la división sexual hombre-mujer, dentro de este proceso dancístico existe aún una mirada conservadora, pues el folklore en su concepto original representa estas nociones desde lo que tradicionalmente debe ser y hacer un hombre o una mujer, como lo mencionan Chacón & Hernández (2016):

en la danza folklórica (mexicana), hay una sugerencia explícita a reproducir la división sexual, los indicadores de la estereotipia de lo masculino y lo femenino, mediante movimientos corporales que ratifican las posiciones sociales del uso legítimo del cuerpo en tanto construcción social naturalizada (p. 102)

Pensando en un construcción de género en la danza, partiendo de que la danza no tiene género, sino que es algo creado e impuesto, que existen biológicamente dos sexos, el hombre y la mujer, se puede decir que lo masculino son las ideas que se construyen alrededor del hombre, lo mismo con la mujer que serían las construcciones de lo femenino.

1.4 Identidad Y Cultura

Para esta investigación el tema de la identidad se aborda desde la perspectiva de Giménez (2010) retomando la identidad individual y colectiva en el proceso del reconocimiento de uno mismo y frente a los demás.

Giménez (2010) parte de que la identidad apunta a las nociones o concepciones que un individuo posee sobre quién es y quiénes son los demás, pensar en uno mismo con respecto a otras personas, encontrando similitudes o diferencias que ayuda a forjar o fortalecer una identidad (p. 2)

Aquello que hace diferente a las personas de otras y a unos grupos de otros, proviene del lugar a donde pertenecemos, a las tradiciones, a las costumbres, la educación, el contexto que habitamos, el idioma, la religión, lo que comemos, lo que vestimos, nuestros gustos, las prácticas o actividades del día con día que realizamos, todo lo anterior resumido en cultura como: “el conjunto de rasgos culturales particularizantes que nos definen como individuos únicos, singulares e irrepetibles“ (Giménez, 2010, p.3).

Esta identidad comienza a formarse desde el nacimiento, otorgada por las personas del contexto en donde se desarrollan, desde el lugar de nacimiento, el apellido, el sexo asignado, entre otros factores. Por su parte un elemento primordial al nacer y que se inculca a lo largo de la vida tiene que ver con el lugar en donde naces, es decir, si naces en América Latina se te considera Latino y si naces México eres mexicano, parte de tu identidad o una manera de identificarte es llevar a todos lados esta identificación que trae consigo conocer parte de las costumbres y tradiciones, es decir el folklore mexicano es parte de la identidad de un mexicano, por ejemplo, la gastronomía, la música, los bailes y danzas típicos del lugar de origen.

Y que a su vez es el sello de identificación frente a otros lugares; el ser mexicano es una identidad colectiva, grupal o de comunidad, por ejemplo, si se viaja a otro país, los rasgos físicos, el lenguaje, son una manera reconocimiento, es viajar con la cultura a la que perteneces, es decir en otro lugares darían por hecho que si eres mexicano te gusta la comida picosa, si eres latino te gusta bailar.

Ahora bien, considerando el tema de las identidades individuales y colectivas, que como ya se dijo trabajan en sintonía y se complementan una a la otra.

La identidad individual goza de voluntad propia, la persona decide lo que es parte de ella o él y la lleva a formar parte de un grupo social en donde se comparten estas características

individuales y únicas de cada persona que las hacen ser diferentes de otros, pero unidos por a una misma comunidad o grupo de pertenencia.

Estos grupos se organizan también por categorías que no siempre son desde una toma de decisión, por ejemplo: de estrato social, lugar de origen, la etnicidad, la edad, el género, entre otros.

Aunado a lo anterior, si se acepta que las identidades individuales contienen rasgos culturales y decisiones propias, las identidades colectivas surgen y se componen de los procesos individuales y de socialización con las demás personas, sin embargo también se descomponen, se desintegran, por lo que en ocasiones formar parte de ellos es temporal a diferencia de los grupos categorizados en el párrafo anterior. Estas comunidades son un conjunto de relaciones entre individuos que comparten ideas o características semejantes y se reconocen a través de otros, creando una identidad colectiva con sus particularidades que los hace diferentes de otros colectivos (Giménez, 2010, p.7)

Desde aquí se retoma el concepto de folklore como parte de una identidad y en relación con el tema de investigación, se plantea la siguiente pregunta ¿Qué entendemos por folklore?

La palabra folklore según Martín (1992) fue introducida por William John Thoms en la revista *The Athenaeum* en 1846; esta palabra de origen anglosajón está compuesta por folk (pueblo) y lore (saber), “(...) el saber del pueblo; y de un modo más amplio, el saber vulgar del pueblo, "The lore of the people"” (Poviña, 2015, p. 1560) y designa de forma general los conocimientos, trabajos y costumbres populares en relación con la danza, pues, las y los ejecutantes son protagonistas de una historia construida social y culturalmente, que se expresa en una realidad de la vida cotidiana, creando y formando constantemente una identidad dentro de un espacio en común, una identidad para ser reconocidos desde la esencia del folklore mexicano, pero, ¿Cuál es la identidad del folklore mexicano?

Para comenzar, el término identidad en palabras de Lara (1991):

es entendida como un conjunto de prácticas —materiales y simbólicas—, estructuradas culturalmente y organizadas desde un lugar social particular que puede

dar origen a distintos niveles de identificación: de etnia, de clase, de sexo, de generación; o a niveles más amplios, como la identidad regional o la nacional. (p. 24)

Partiendo entonces, de lo más amplio en cuanto a la identidad nacional o regional, para Karmy (2009)

En América Latina, las ideas vinculadas al concepto de folclor se han relacionado con el tema de las identidades locales (tanto nacional, regional, o cualquiera), especialmente a partir de finales del siglo XVIII y principios del XIX, en que los Estados nacionales se constituyen como generadores de identidad a través de la institucionalización y homogeneización de manifestaciones folclóricas dentro de un proyecto clasificatorio sobre la práctica de las mismas como representativas de una localidad (nación) (p. 4).

Se entiende que la danza es parte de una función dentro de la construcción identitaria y representación de lo social, que muestra discursos sociopolíticos en las presentaciones dancísticas, por lo que es importante analizar el folklore desde la danza, considerando a este conjunto de saberes populares como lo auténtico, que a su vez, plantea un línea imaginaria entre lo que define la identidad de nación o región desde lo local.

Se muestra la expresión dancística desde lo local, en donde cada localidad o comunidad define lo que es parte de su identidad, seleccionan de las danzas y lo que consideran que les representan o que es parte de ellos y ellas. En un segundo plano, se establece al folklore en una separación entre las danzas que serían las más cercanas a lo originario o tradicional y la danza que han pasado por procesos de modificación, donde el tema de lo identitario requiere replantearse a lo que podría o no ser parte de una identidad por el hecho de haber sido modificadas o alteradas. La pregunta sería, si existen modificaciones en las danzas ¿Continúan o no siendo parte de la identidad nacional, regional o local? pues, respondiendo a la pregunta y en conformidad con Karmy (2009) “las maneras en que se ha definido identitariamente a nuestro continente ha tenido una dialéctica de inclusión y exclusión de valores que va en provecho de una identidad selectiva” (p. 4), para lo que Chihui (2002) define el concepto de identidad como:

Un término que combina semejanza o diferencia: semejanza con el grupo de pertenencia y diferencia respecto a otros, es decir relacional. La identidad es negativa pues sus rasgos se definen por oposición a la de otros, la identidad es construida en un proceso donde se seleccionan algunos de los rasgos que se encuentran en primera instancia, los cuales sufren modificaciones necesarias para ser los operativos, así se convierte en estereotipos (p. 14)

Con lo expuesto anteriormente, la identidad es un proceso de identificación en movimiento, que no es estático, sino más bien a favor del cambio para mejorar, por lo que es necesario repensar el concepto tradicional de folklore y su relación con la identidad, para entender la danza folklórica como un proceso de construcción de identidad, pues así como la cultura es cambiantes, la identidad también lo es conforme al contexto y momento histórico en el que se encuentra.

Una Identidad De Género En El Folklore Mexicano

Continuando con la identidad de género, es necesario aclarar que este tipo de identidad entra en los grupos de categorización, o como lo menciona Giménez (2007) “identidades adscriptivas” (p.88) que en este caso parten del género.

Se dice que identidad de género para Alonso (2004) es:

(...) entendida como aquella que alude a la pertenencia a uno de los dos grupos genéricos, masculino o femenino, que constituye una de las dimensiones más fundamentales en la construcción de la subjetividad, y que define el lugar que el sujeto ocupa en el mundo: sus derechos, bienes, oportunidades y obligaciones. (p. 49)

Con lo que define a los sujetos con el lugar que ocupan en la sociedad, parte entonces de una identidad en donde este lugar determina ciertos roles en los que se desenvuelve cada individuo en la cotidianidad, es decir, una identidad se entrelaza de acuerdo a las actividades y condiciones del vida del sujeto que se ven envueltas dentro del sistema propiamente de la identidad de género lo que determina el lugar que se ocupa como hombre o como mujer

dentro de un trabajo, la escuela, la familia, entre otros y aunque la identidad de género no está ligada al sexo biológico, sino más bien al sentir respecto a sí mismo, ésta se formula no solo de dentro hacia afuera, sino que está la contraparte de fuera hacia dentro y para explorar una identidad de género queriendo formar parte de otras identidades solo existen dos opciones que se limitan al género hombre y mujer, por ejemplo: “la identidad de género estará ligada a la condición religiosa, cada religión dicta un estereotipo de hombre y de mujer” (González, 2004, p.54).

De tal modo que, “cada persona construye su identidad a partir de la interpretación y apropiación muy particular del mandato de género que la cultura a la que pertenece le asignó” (González, 2004, p.57), se habla de una identidad que está en movimiento y depende de la interpretación que encaje con otros grupos identitarios en común y a un determinado momento histórico, por lo que esta identidad será siempre cambiantes y resultan ser “inventos culturales, ficciones necesarias que sirven para construir un sentimiento compartido de pertenencia y de identificación” (Lamas, 1999, p.174).

Para Lara (1991):

En antropología, el concepto de identidad se ha ido construyendo para tratar de explicar qué es lo que permite generar en los individuos un sentimiento de pertenencia a una colectividad, ya se trate de un grupo pequeño —como una secta religiosa o una banda juvenil—, ya de una gran agrupación, como una etnia, una clase social o una nación (p.24).

La identidad de género tanto al ser una identificación propia y colectiva requiere de un reconocimiento por las y los demás miembros de esa comunidad con una identidad en común, lo que se convierte en un grupo, una sociedad particular, un equipo, entre otros que se relacionan y organizan creando nuevos movimientos identitarios en donde en muchas ocasiones la palabra género no es parte una identidad. Un ejemplo muy claro de esto es el feminismo como un movimiento, “estos movimientos buscan, ante todo, la creación de espacios a partir de los cuales pueda construirse una identidad de género, sobre bases diferentes a las que ofrece el sexismo” (Lara, 1991, p.28).

Es sintonía con los antecedentes del concepto de género y ligados con la danza folklórica, para Chacón (2016):

(...) en la danza folklórica el privilegio simbólico de la masculinidad hegemónica hecha cuerpo permitiría su reafirmación: al separarse, como veremos, y rechazar lo femenino como expresión, exaltar las prácticas corporales masculinas dominantes y la reivindicación de su vigor y poder sexual” (p. 103-104)

Desde las perspectivas de una identidad de género, Bustos y Díaz (2016) parten de que existe en la danza un análisis de una doble identidad que a su vez es un doble espacio, siendo el primero uno que es propio de la persona en relación a su historia de vida y un segundo en el cómo se perciben y son percibidos por las y los demás, el cuerpo; como lo menciona la autora, “Se transforma en una jaula de la identidad por los atributos que se le adhieren y las expectativas que se le imponen” (Bustos & Díaz, 2016, p.200).

Dentro de los nuevos espacios que comenta el autor, se crean a su vez nuevas identidades de pertenencia, pues pone a los seres humanos a imaginarse en un escenario en donde las actividades, prácticas y grupos de pertenencia no tienen género, por lo que cada persona se visualiza de una manera diferente a la que se le ha impuesto desde fuera, desde lo que la sociedad indica que se debe ser y hacer y en este escenario se redefine la versión de sí mismo y de la sociedad, de acuerdo con Lara (1991):

la identidad de género aparece como un elemento constitutivo de cualquier otra identidad social, y a su vez, la constitución de toda identidad social, cualquiera que sea, implica obligatoriamente el proceso simultáneo de construcción de una identidad de género que no necesariamente está inscrita en un sistema bicategorial. (Lara, 1991, p.28)

A ligar varios de los conceptos ya antes analizados, hablar de una nueva identidad por el hecho de producir nuevos espacios, es hablar desde la danza como un espacio que conecta desde una identidad de género que no atribuye a la de sexo-género, masculino-femenino sino a un espacio con personas que se identifican desde una preferencia homosexual, que realizan una práctica comúnmente cargada de significados orientados al deber ser del hombre y la

mujer, y en el caso particular de México de Colores se transgrede desde la identidad individual y colectiva al representar elementos del folklore mexicano que llevan una carga de ideas conservadoras y sin embargo, con los pros y contras que existan frente a la sociedad, se ha creado un espacio en donde se puede expresar la identidad de género no solo desde la autopercepción, sino desde un proceso social y una identidad colectiva que los conecta con una práctica en común que es la danza como un nuevo espacio de identidad.

Se presentan a continuación dos ejemplos desde la práctica y representación de la danza, el primero que está en sintonía con ser o representar al hombre o la mujer en la danza que sería una total sintonía entre el sexo biológico y la identidad de género, y un segundo ejemplo que cabe en la noción de identidades de género.

- Sexo: Hombre
- Género: Hombre (el deber ser del hombre)
- Expresión de género: hombre (se debe actuar como hombre, pararse como hombre, zapatear como hombre: con fuerza y certeza, bailar como hombre demostrando la virilidad y masculinidad propiamente)
- Orientación sexual: género opuesto
- Identidad de género: desde la construcciones sociales sería un hombre con actitud varonil, fuerte, alto, dentro de la danza mantener un coqueteo con las mujeres en la representación de que es el hombre el que conquista a la mujer.

Esto es un ejemplo de cómo se construye una identidad que refleja las ideas en torno a la construcción social del hombre-

Expresión de la identidad en el espacio de la danza:

- Sexo: hombre
- Género: hombre/mujer, existe un transitar entre los dos roles, nunca es estático.
- Expresión de género: se expresa dependiendo de rol de género que representa en determinado momento.
- Orientación sexual: género opuesto/ambos géneros/mismos género, todo es válido y tampoco se mantiene estático

- Identidad de género: no están presentes los pensamientos desde la construcción social para definirse a sí mismos, las actividades, los sentimientos, y todo lo que sea de cada persona es en cuanto a lo que han decidido ser sin caer en términos genéricos (género) y ligados únicamente a lo que los hace sentir mejor con ellos y desde un sentido de pertenencia en grupos afines en la sociedad.

Esto es un ejemplo de cómo se construye una identidad en la modernidad, lo cual no encaja en lo que socialmente se tiene construido desde lo apropiado de un género.

Capítulo 2. Pieza Dos: Caso de Estudio. Marco Metodológico

Esta pieza del rompecabezas explica el sentido metodológico de la investigación y la razón de llamarle piezas a cada capítulo, a su vez introduce el contexto y un panorama general del caso de estudio llevado a cabo en la Ciudad de México.

2.1 Metodología Como Rompecabezas

La investigación es un proceso del cual se pretende alcanzar un objetivo y durante el trayecto, todas las partes van encajando. De acuerdo con Durand (2014) el proceso de la investigación es como armar un rompecabezas con pasos a seguir, con instrucciones que llevan a buenos resultados y que comienza desde buscar la información y relacionarlas para lograr armar el rompecabezas (p. 261).

Para esta investigación se retoma la idea del rompecabezas desde una postura distinta, ya que el autor se centra de forma general en el trabajo de campo. Pero aquí se retoma para dar explicación de todo el desarrollo estructural de la tesis bajo el mismo concepto del rompecabezas.

De acuerdo con el autor, el centro de la investigación o como él lo llama “el punto” (Durand, 2014, p. 262), junto con el eje que articula el trabajo que es el sujeto de estudio se genera el objetivo principal, y para llegar a él se deben primero considerar y plantear los objetivos específicos, los cuales dan las primeras señales para reconocer las piezas principales y no

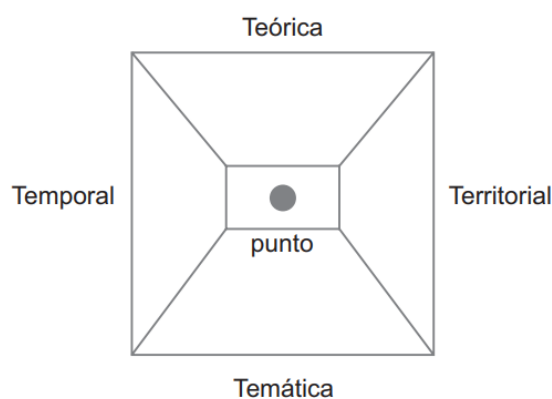
perder de vista el objetivo principal, a lo que el autor denomina “coordenadas metodológicas” (Durand, 2014, p.263)

Esta primera fase gira en torno a los límites que debe tener el proyecto, por lo que se debe centrar en lo que realmente brindará resultados, sin embargo debe ser moldeable en el proceso.

Se presenta a continuación la figura que muestran las coordenadas metodológicas de acuerdo a la propuesta de Durand (2014):

Figura 3

Coordenadas metodológicas. De cómo armar el rompecabezas

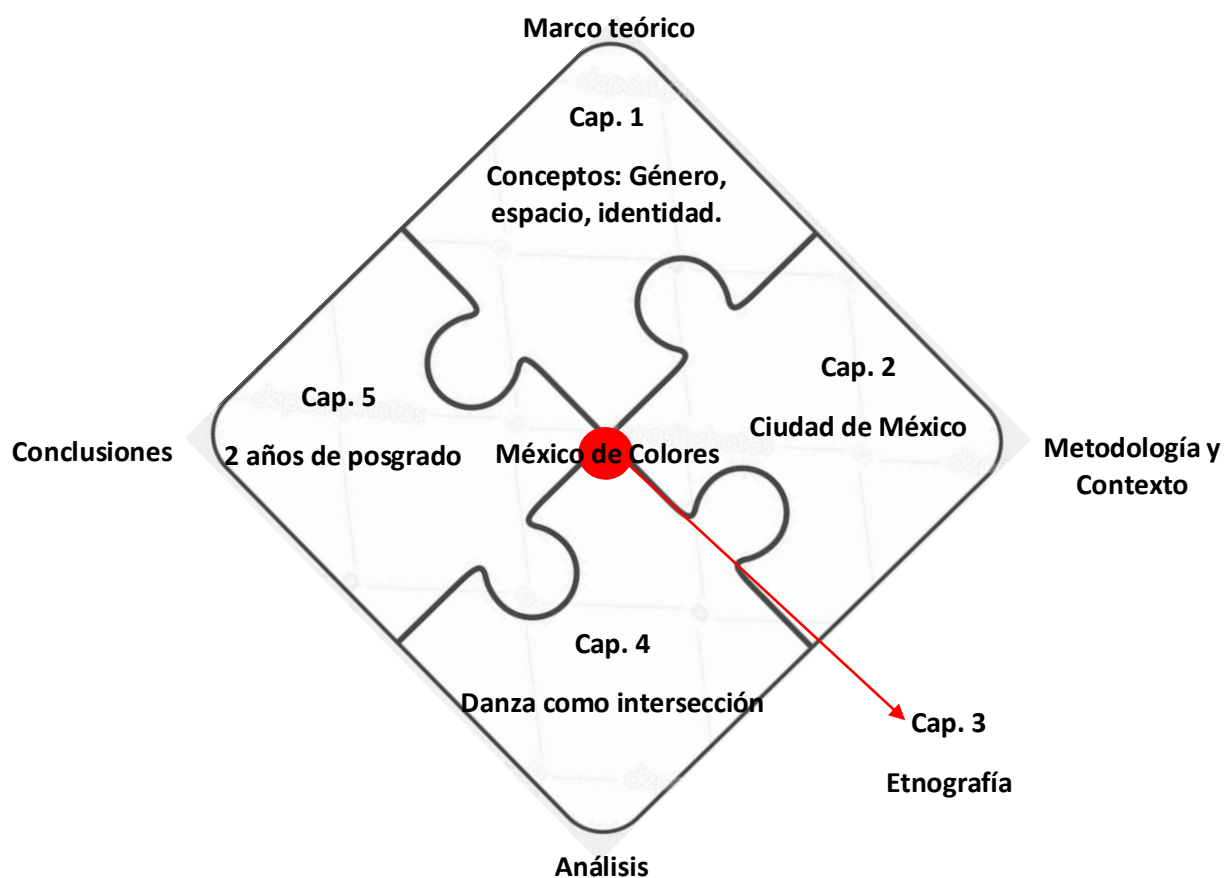

Las coordenadas, el sujeto y el punto. Fuente: (Durand, 2014, p.273)

A continuación se muestran las coordenadas metodológicas a partir de los ajustes que amerita esta investigación:

Figura 3

Ubicación de las piezas del rompecabezas. Caso de estudio “México de Colores”

Elaboración propia, mayo, 2024

Cada una de las piezas del rompecabezas corresponde a las 4 coordenadas metodológicas poniendo al centro con el punto rojo que son lo sujetos de estudio y que da paso a la estructura de esta investigación que se divide en 5 capítulos.

El capítulo 1, pieza uno; corresponde al apartado teórico conceptual que ya fue expuesto.

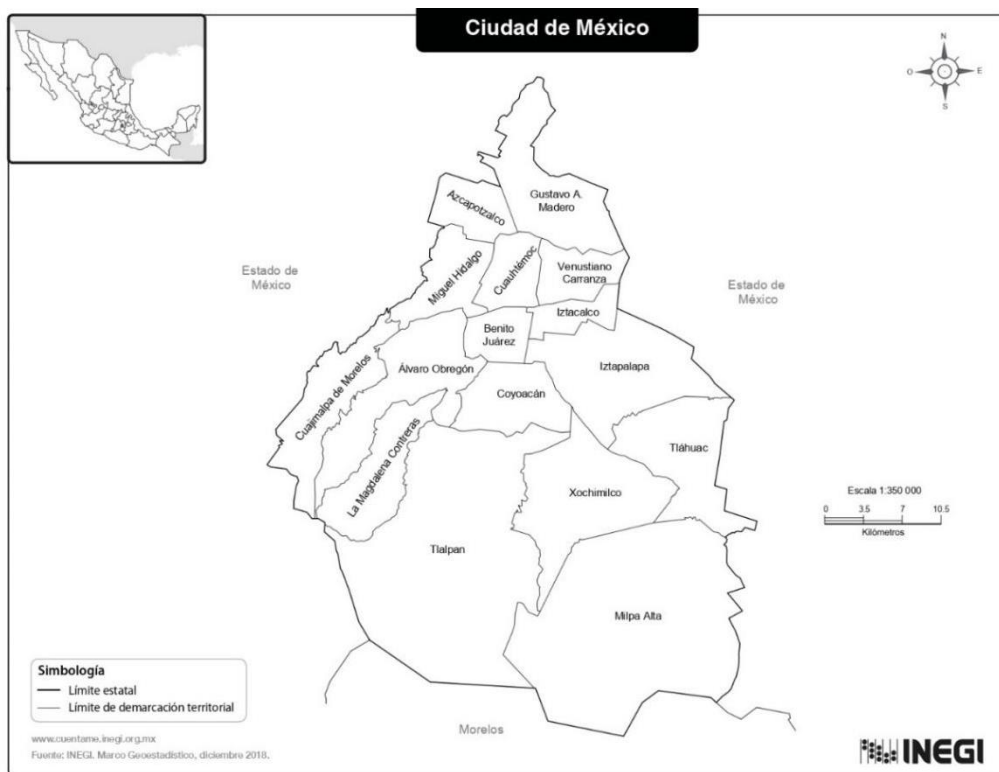
El capítulo 2, pieza dos; presenta al inicio el desglose metodológico de la investigación y continúa con el apartado contextual en donde se desarrolla el caso de estudio, el cual se presenta a continuación:

Localización En El Proceso Metodológico

La Ciudad de México es la capital del país México que tiene por nombre oficial Estado Unidos Mexicanos, colinda con el Estado de México al norte, oeste y este, y con el estado de Morelos al sur. Se localiza en el centro sur del país, cuenta con 1812 colonias repartidas en 16 demarcaciones territoriales también llamadas alcaldías las cuales son: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco, Coyoacán, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta (véase figura 1).

Figura 4

Alcaldías de la Ciudad de México

La figura muestra las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Tomado del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Marco Geoestadístico, 2020.

De acuerdo con INEGI en el Marco Geoestadístico del Censo de Población y Vivienda 2020, la Ciudad de México cuenta con una extensión de 1,494.3 km² que representa el

0.1% de la superficie del país, por lo que se convierte en la entidad más pequeña del país, en donde habitan 9,209,944 personas, de las cuales 4,805,017 son mujeres y 4,404,927 son hombres, ocupando el segundo lugar a nivel nacional por el número de habitantes.

Que en relación con las alcaldías, es Iztapalapa el lugar de mayor concentración de población de la Ciudad de México con 1,835,486 habitantes y Milpa Alta con 152, 685 con la menor cantidad de personas.

Esta población que se divide ya sea por demarcaciones geográficas, por número de habitantes, o por género; hombres y mujeres, pero existen otros sectores, uno en el cual esta investigación se centra que son las personas gay, esto, basado en la temática de la compañía México de Colores quienes son parte de la comunidad LGBT, población de la cual el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) nos proporciona la siguiente información.

Figura 5

Entidades Federativa de los Estados Unidos Mexicano con el mayor número de personas que se autoidentifican LGBT+.

Se muestra que la Ciudad de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 310,788 personas que se autoidentifican de la comunidad LGBT+, lo que establece que es la entidad federativa con la segunda mayor concentración de personas gay, seguida del Estado de México. Tomado de: Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, (ENDISEG, 2021).

Con base en lo anterior y a partir de los resultados de la superficie de la Ciudad de México junto con el índice de población total de país y por entidad, así como los sectores de población de la comunidad LGBT+, se presentan los siguientes cuestionamientos ¿Porqué al ser el estado más pequeño en términos de superficie, ocupa el segundo lugar con la población más alta del país? Y ¿Por qué gran cantidad de personas del grupo LGBT+ se encuentran en el segundo estado más poblado de México? Se dará respuesta a estas preguntas en el apartado de fronteras.

La Ciudad de México ha sido el lugar del desarrollo urbano e industrial más importante del país y por esta razón se ha puesto en la mira de muchas y muchos migrantes de las zonas rurales, urbanas y hasta extranjeras, que buscan oportunidades para crecer no solo de manera económica sino también personal, entre otros factores.

Desde 1900 a 2020 se ha mostrado un incremento de población en la Ciudad de México, siendo en los años 80' cuando aumenta significativamente pero actualmente el 2020 cuenta con la cifra más alta de habitantes y se coloca en el segundo lugar por densidad de población con 6,163 habitantes por Km. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI, Comunicado de prensa núm. 98/21.

Esto generó a su vez, que los estratos sociales se vieran divididos, formando así fronteras entre una clase y otra, ya sea por la alimentación, ingresos, seguro social, educación, salud, vivienda, entre otros, todo esto documentado en las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), marcando fronteras entre algunos sectores de la población.

La alcaldía de Iztapalapa registra el mayor número de habitantes en Ciudad de México en 2020, y presentó los mayores porcentajes en la carencia por rezago educativo (10.2 %), acceso a los servicios de salud (31.8 %) y a la alimentación (20.3 %) (CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación 2022. Ciudad de México p.47)

Por otro lado, los mayores porcentajes de población en situación de pobreza por encima del 43% son Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa. Por su parte, los menores porcentajes de población en situación de pobreza, por debajo de 20.9 %, se registra a las alcaldías de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, de acuerdo con (CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación 2022. Ciudad de México p.33)

De este modo se puede situar a estas alcaldías a manera de estratos socio económicos de acuerdo con los índices de población, indicadores de pobreza y de crecimiento social, las

cuales posicionan en la punta de la pirámide la clase alta, en el centro la clase media y en la base la clase baja.

Figura 6

Estratos sociales en la Ciudad de México

Elaboración propia, con base en datos de CONEVAL y el Censo de Población y Vivienda 2020.

Fronteras

En este sentido la Ciudad de México al ser una ciudad altamente poblada y en crecimiento constante, con barreras sociales que marcan una línea divisoria, debe existir una serie de relaciones sociales que hace a las personas migrar y dejar una de las cosas más importantes para el ser humano que son los lazos o relaciones sociales. Estas, se tejen de acuerdo a diversos factores, ya sean de parentesco o afectivos, pero también puede darse por edades o por compartir algunos gustos personales como los videojuegos, la lectura, bailar, tocar algún instrumento musical, el fútbol, o también por la convivencia de espacios en común como el trabajo, la escuela, algún club, la iglesia entre muchos otros, esto incluye también a los grupos

unidos por cuestiones de género, como marchas feministas, marchas gay, trans, queer, formando parte de la comunidad LGBT+.

Estos lazos sociales se ven desprendidos por la migración, pues llevaba a las personas a otras ciudades en busca de oportunidades, pero en particular muchos jóvenes que formaban parte del grupo LGBT+ lo hicieron buscando alejarse o cortar con aquellos lazos que no les permitían avanzar o ser libres en relación a su orientación sexual e identidad de género, por lo que en su mayoría tenían que ocultarlo debido a las apariencias, o por transgredir los patrones y estándares de género socialmente construidos. Con transgredir me refiero a no cumplir con las normas, deberes, o el tipo de género que se le asigna socialmente a las y los seres humanos desde el nacimiento en relación al sexo.

Se presenta un testimonio que sustenta lo antes dicho:

“Soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo, cuando cumplí 18 años migré a la Ciudad de México y me quedé para estudiar la carrera de ingeniería industrial por cuatro años, luego me fui a San Juan del Río y estuve ocho meses, después viví en Querétaro por las oportunidad labores por 3 años, luego regresé a la Ciudad de México por decisión personal y por la situación laboral, donde estuve por cuatro años más y nuevamente regresé a Querétaro donde radico actualmente desde hace más de 10 años. No regresado a radicar a mi ciudad de origen porque las oportunidades laborales son bajas y con sueldos bajos, además de que considero que no tendría la libertad de ser quién soy con respecto a mi orientación sexual, pues la comunidad en la cual soy originario es pequeña y bien dicen que “pueblo chico infierno grande”, pues personas con mi misma orientación sexual no son bien vistos o aceptados, y la gente le presta mucha atención a las habladurías de otros, así como no hay espacios destinados a la comunidad LGBTQ+, lo que si he encontrado en las grandes ciudades” (Comunicación personal, Erivan, octubre 2023).

Actualmente las personas gay o de la comunidad LGBT+ transitan por las calles y son más visibles en los diversos círculos y espacios sociales, presentándose incluso en la televisión

llegando cada vez más a diversos públicos sin tener que esconder su identidad, pero también este lugar de ensueño para personas gay y para muchas otras se vio afectado por el crecimiento de población constante que desencadenó algunos problemas que afectaron a la ciudad en general y trajo consigo diversas consecuencias, desde el aumento de los servicios urbanos, el transporte público, el tráfico, la contaminación la división de estratos sociales.

Hablar de fronteras en la Ciudad de México nos lleva a pensar de primer momento en las fronteras que marcan un límite entre un lugar y otro, desde las 16 delegaciones antes mencionadas, en las cuales se ha detectado una barrera social con los indicadores de pobreza que se reflejan en las alcaldías, así como también existen fronteras entre las zonas seguras e inseguras de la Ciudad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU, 2024, p.1) , la alcaldía Benito Juárez ocupa el primer lugar a nivel nacional de menor inseguridad con 15.2%. Entre las tres de menor inseguridad se encuentran Benito Juárez con 15.2%; Cuajimalpa Morelos con 27.3%; Miguel Hidalgo con 46.4%, por otro lado, las tres alcaldías con mayor inseguridad son Álvaro Obregón con 64.1%; Iztapalapa con 62.5% y Xochimilco con 61.9%.

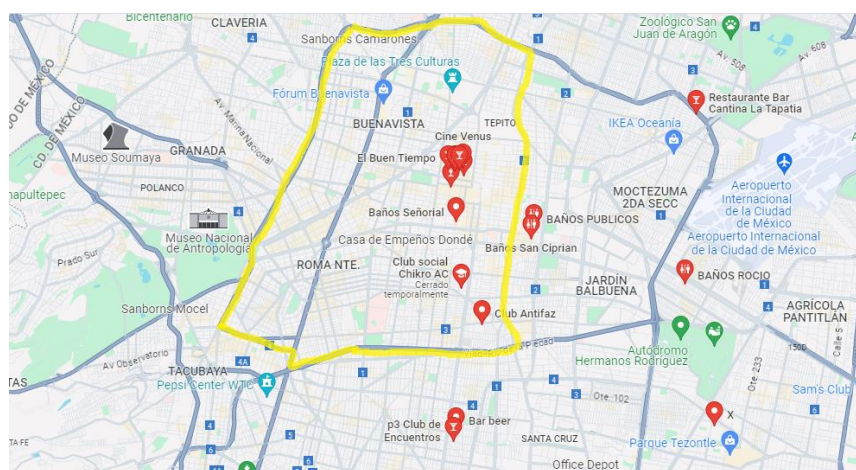
El tema de la seguridad viene a contrastar con la demarcación geográfica de los estratos sociales, pues Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, Magdalena Contreras consideradas alcaldías con mayor índice de pobreza, son las zonas más inseguras de la Ciudad de México, así como Benito Juárez que es la alcaldía con menor índice de pobreza es la zona más segura de la ciudad y a nivel nacional, siendo el lugar en donde se realiza trabajo de campo durante esta investigación.

Regresando al tema de la población gay, además de las barreras demográficas que se presentan en general para todas y todos los ciudadanos, existen otras barreras en relación a los espacios urbanos y círculos sociales, en este caso marcados por el género en el ámbito de lo público, por ejemplo; ser gay y caminar por las calles en las zonas seguras de la ciudad de México no los exime de señalamientos discriminatorios que estarían marcando una frontera simbólica entre las personas que caminan por la calle y las personas gay, por otro lado en el ámbito de lo privado en relación al género existen espacios que han sido creados

exclusivamente para este sector de población o dicho de otro modo excluyen a otros grupos y es así como el género genera cultura, o a la inversa se puede decir que existe una cultura de género, formada por características en común o específicas que se convierten en fronteras simbólicas. Esta separación o frontera simbólica de los sectores sociales urbanos da lugar a la cultura gay en la Ciudad de México. Sin embargo también existen fronteras de género con demarcaciones geográfica, como los antros gay, un lugar muy conocido es la zona rosa como se muestra a continuación.

Figura 7

Antros y bares de la Ciudad de México

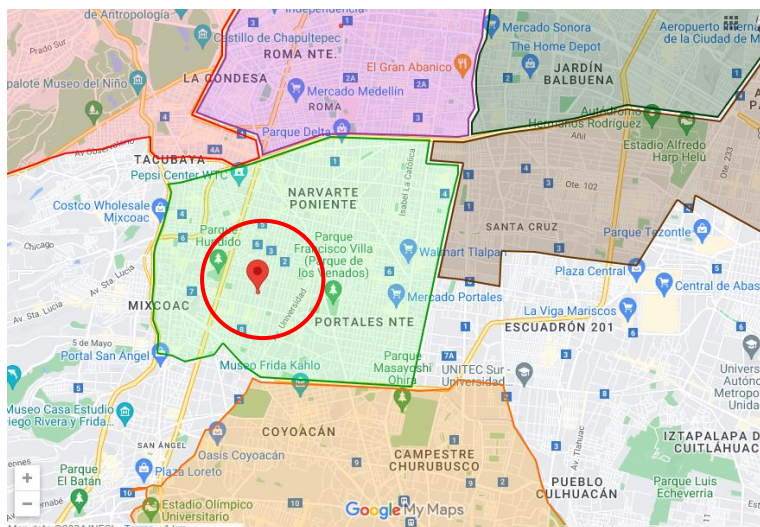

Se muestra una concentración de bares y antros gay marcados con los señalamientos rojos, que se encuentran dentro de los límites de la alcaldía Cuauhtémoc. Fuente: Google Maps, 2024.

Al sur de esta alcaldía se encuentra Benito Juárez una de las tres zonas más seguras de la Ciudad de México en donde integrantes de la compañía realizan sus ensayos. Resultó necesario conocer en términos demográficos la Ciudad de México así como espacios de concentración y algunas de las fronteras físicas y sociales en una Ciudad que ocupa el segundo lugar con mayor población del país.

Figura 8

Casa de la Cultura del Valle Sur

Ubicada dentro de los límites de la alcaldía Benito Juárez, Fuente: Google Maps, 2024.

Ahora bien desde el caso de estudio, la Compañía México de Colores, una compañía con temática gay inspirada en el folklore mexicano, es un grupo social integrado por personas gay y una chica trans, donde anteriormente había un integrante heterosexual hombre, es decir, excluye a las mujeres de este círculo, esto por cuestiones de la temática, es decir, tienen que ser hombres vestidos de mujeres, transitando entre los roles femenino y masculino y transgrediendo públicamente el rol que el hombre debe cumplir en los escenarios.

2.2 El Caso De Estudio. México De Colores: Identidad y Género.

México de Colores, una compañía de danza con temática gay inspirada en el folklore mexicano, creada en la Ciudad de México. Toma elementos del folklore mexicano como los pasos, vestuarios, música, combinado con otros géneros como danza contemporánea, pantomima, comedia musical, ballet, creando así su propia identidad como compañía.

Entre otra de las particularidades que los distingue en los escenarios es que sus número artísticos comienzan con un intro que es una serie de palabras antes de que las y los integrantes comiencen a bailar, estas son significativas para la compañía, pues tocan temas en torno a la orientación sexual, a la diversidad, incluyendo palabras como jotos, maricones,

entre otras, pues la idea es hacer presente estas nociones que se tienen sobre las personas gay, así como experiencias contadas por personas gay.

Su primera aparición frente a un público fue por una invitación que se le realizó al maestro Carlos Antúnez para realizar un número y presentarlo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en mayo de 2011 con motivo de conmemorar el Día mundial contra la Homofobia y es aquí donde comienza el trayecto para México de Colores como compañía:

“La primera presentación, la inicial después de aquella en la UNAM, yo trabajaba en un centro nocturno que se llamaba Híbrido Night Club, que era un antro gay, en donde normalmente había show de gogos, y, entonces, un amigo mío, que era el director artístico de ese lugar, fue a la función de la UNAM y me dijo, oye, ¿y si los metemos a Híbrido? Y luego de una charla lo empezamos a hacer, creo que los viernes o los sábados, antes de las 11:00pm que abrían el lugar, una función como a las 8:00 pm o 9:00 pm en donde cobraban un cover² y ese cover nos lo daban a nosotros para salir en algunos casos, así creo que hicimos como unos 8 días de la semana y que se volvió un éxito, entonces, nos pidieron repetirlo tres veces. O sea, hicimos como tres temporadas. Y, como siempre les digo aquí, Colores es obra de la casualidad sobre la casualidad.

Hoy, estos intros que se dan entre un número y otro se han vuelto característicos de México de Colores. Estas palabras nacieron ahí, porque en la UNAM solamente presenté cuatro coreografías que, en total, durarían yo creo que 18 minutos, cuanto mucho. Al llevarlo Híbrido y pensar que iban a pagar un cover las personas para verlo, no podíamos presentar 18 minutos. Entonces, empecé a montar urgentemente algunas otras cosas, pero no me acuerdo cuánto completé, creo que 40 minutos o algo así. Y se me seguía pareciendo muy poco para que alguien pagara un cover, entonces, ya no me acuerdo ni por qué fue, porque la verdad es que agarré el micrófono un día y empecé a dar como una introducción como se dan en los show travestis, en estos lugares de antro, es muy común que haya una persona que normalmente es un travesti

² Cantidad de dinero que se cobra por el ingreso a un bar.

que conduce entre canción y canción, viene haciendo como presentaciones de lo que se verá y un poco de bromas. Y, entonces, tomé como esa fórmula un poco en presentaciones cortas y pues a veces decía cosas que me gustaba como las decía pero otras y decía, ¡ay!, hoy dije muchas barbaridades, porque lo hacía yo en vivo. Luego decidí empezar a grabar para que siempre duraran lo mismo, fue así como surgieron los intros de México de Colores. Y empezaban como ¡Nosotros somos México de Colores!, desde la UNAM se presentaron así, yo intenté cambiarle el nombre, la verdad es que, no teníamos un nombre, aunque ya nos habían mencionado como México de Colores, yo no lo había bautizado, hubo un momento que le quise poner “unas mexicanas”, había como tres o cuatro nombres, pero la gente ya le llamaba México de Colores y así fue como nos quedamos con ese nombre” (Comunicación personal, Carlos Antúnez, 6 de mayo 2023)

Luego de la presentación en la UNAM, se abrieron puertas para este grupo que recibió el nombre de México de Colores siguiera realizando más presentaciones, lo que dio paso a que más personas se interesaran por formar parte de este grupo, con esto fueron creciendo en número, creando más coreografías y a su vez generando un público que los solicitaba, continuaban las invitaciones a diferentes lugares dentro de la Ciudad de México, lo que conlleva a muchos más compromisos que no estaban en los planes del director Carlos Antúnez, desde tener un espacio para los ensayos, tiempo para los ensayos, adquirir lo necesario para las presentaciones, entre muchas cosas que con el tiempo fueron acomodándose poco a poco:

“La verdad es que dije ¿Cómo le voy a dedicar tiempo?, Cómo lo voy hacer?, es que dónde vamos a ensayar, porque para aquella primera función yo tenía un departamentito y entonces quitaba los muebles de mi sala y ensayábamos, pero era un espacio de tres por tres, nueve personas cabíamos apretadas, pero cabíamos. Pero ya para hacer ensayos regulares, con más personas integradas e interesadas por integrarse, luego también pensé en algo que debía poner atención, el dinero, porque pedir prestado unos vestuarios no cuesta nada, pero hacer unos vestuarios para la gente que sabemos de folklore, pues sabemos lo que cuesta un vestido, ahora

multiplicarlo por nueve, ahora multiplicarlo por el número de cuadros que yo quería presentar. La verdad es que costó trabajo dar ese rotundo sí, y si lo teníamos que hacer teníamos que hacerlo bien, así que nos fuimos al centro a comprar telas para los vestidos porque tenían que estar muy bonitos. Tenemos demasiados ojos hacia nosotros, un compromiso muy grande que cumplir y entonces fue cuando ya hicimos todos nuestros primeros vestuarios para esas soluciones de híbrido y para esas soluciones del Foro Lénin, que ahí ya presentamos alma jarocho completa ya con la bruja, marías llenas de gracia y caídas en desgracia, que también ya fue la obra completa secreto en el monte, presenté la guayaba y la tostada, flores del Sureste y completábamos como 40 minutitos de programa. Ese fue el primer preprograma, porque después de este nos empezaron a hablar de muchos lugares como de las fiestas del pueblo, las universidades, aquí de la Ciudad de México, de otros estados.”
(Comunicación personal, Carlos Antúnez, 6 de mayo 2023)

A continuación se presenta un testimonio del director de la compañía quien nos comenta sobre una las funciones que fue emblemática y de gran sorpresa para ellos.

La Reacción Del Público

Luego de las temporadas de híbrido, un espacio que les permitió avanzar como grupo para luego conformarse como una compañía, el director decide realizar una función formal para la cual ya presentarían varios números artísticos:

“Alquilé un teatro, el Foro Leni, que está en la Colonia Roma, les dije, vamos a vender boletos nosotros y a ver qué pasa, empezamos a vender boletos entre los bailarines que en ese momento eran mucho más de nueve, porque la verdad es que esto corrió como pólvora e inmediatamente ese mismo día de la UNAM me empezaron a decir varios bailarines, oye, ¿qué hay que hacer para entrar? y empezaron a integrarse más bailarines. Los primeros fueron así como por gusto y además como yo no pensaba tener una compañía, no había un mecanismo para encontrar a los bailarines. Me

decían, oiga, ¿puedo venir? Pues, ven, y los bailes que se aprendían las coreografías las bailaban. La verdad es que era así, entraba quien quería y así fueron como las primeras 10 o 15 personas que se fueron agregando.

Hicimos esta función en noviembre en el Foro Lenin, esta primera gran función fue un éxito de venta, tanto que hicimos dos ese mismo día, pues los boletos se acabaron cuando faltaba un mes para la función, después de ahí nos invitaron a otras funciones, pero en el Foro Lenin no sé quién invitó al director de cultura de la delegación de Iztapalapa, en aquel tiempo todavía era la delegación de Iztapalapa y entonces me habló y me dijo, oye fíjate que me encantaría tenerlos en la alcaldía de Iztapalapa en diferentes puntos y fuimos a la alcaldía de Iztapalapa un Día Internacional de la Danza. Esta función es emblemática y hoy ya vas a entender por qué es emblemática para nosotros. Pues la primera función en la UNAM era el día para conmemorar el Día de la Homofobia, es decir, el público que va a esos eventos es gente de la comunidad o es gente que son aliados, en el híbrido era un lugar gay, no había mayor problema, en las funciones del foro Lenin nosotros vendimos los boletos, es decir, era nuestra gente, realmente todas esas funciones en el sentido del público eran fáciles, porque era un público que no tenía ningún tipo de recelo con el tema.

Nos invitaron a la delegación de Iztapalapa a un lugar que se llama el Deportivo Santa Cruz Meyehualco, un par de días antes me mandan la ubicación y veo que es en Deportivo, yo pensé que era en algún salón del Deportivo, dentro y no sentí como ningún temor. Llegó el día del evento, el 29 de abril del 2018, llegamos y veo un escenario en medio del Deportivo, en medio de todas las canchas de fútbol, un sábado donde están todos los señores jugando fútbol en las canchas y cheleando porque es parte del ambiente, del otro lado veo un circo con una feria porque al otro día era el lugar para celebrar el día del niño y la delegación había regalado boletos para la feria, estaba llenísima la feria, muy familiar todo el lugar y el escenario en medio.

Entonces llegué y le dije al delegado, ¿estás seguro de que quieres que nos presentamos y me dijo, sí, pero con un.... Si... muy serio, le dije, no, no, no, no, no, no, no, no, nos van a matar porque es una zona brava, Santa Cruz Meyehualco es una

zona fuerte, su respuesta me aterró. Me dijo, no, yo creo que no y le dije, no, no, ¿cómo qué crees que no?, ¿Hay seguridad? Y me dijo bueno sí tenemos un policía, pero yo no, no, no, no, no, me aterró, me aterró muchísimo, fui con los muchachos que ya eran 20 yo creo y les dije, oigan, por favor, vean aquí el entorno, llevábamos tres o cuatro coches y los pusimos al ladito de los camerinos y les dije, a la menor violencia agarramos los coches y nos vamos, no quiero enfrentamientos. Y entonces creo que las únicas dos ventajas que tuvimos es que había muchos grupos antes de nosotros, había un de hawaiano, de folklor, cosas como locales de la alcaldía que iban presentando.

Total que cuando va a empezar nuestro lugar no presentan -Ahora con ustedes para cerrar este programa, México de Colores, entonces empieza la función, pues, este tipo de eventos, la verdad es que siempre tienen poca convocatoria, sobre todo con partidos de fútbol a un lado y feria y circo del otro lado, en ese lugar donde cabían, no sé, 200 personas, en todas las presentaciones que me tocó ver, había 20, 30, 40 personas sentados. Cuando nosotros empezamos había menos de eso porque no llevábamos familiares o esto que los otros grupos llevan. Bueno, empieza la función y empezamos con Alma Jarocha en ese tiempo, que es esta obra que tiene las patas transparentes y la tanga y no sé si eso influyó, pero empecé a notar cómo la gente, los señores sobre todo que estaban jugando fútbol, de repente empezaron a voltear, no sé si con morbo, no sé si con curiosidad, no sé si pensaban que eran mujeres, no sé qué pasó, yo no sé qué pasó, lo único que sé es que de repente empezó a llegar la gente, empezó a llegar, empezó a llegar, hubo un momento cuando yo ya volteé a las canchas, al circo y a la feria, y no había nadie, ahora la gente ya no cabía en ese lugar de la presentación. Mientras yo estaba viendo lo que pasaba, decía ¿qué pasa? Entonces veía esas caras como de, son hombres, son mujeres, ¿qué estoy viendo? Y de repente esas caras se empezaban a transformar en una sonrisa, en euforia y empezaban a aplaudir, luego a gritar, cuando terminó esa función, ocurrió un milagro. O sea, terminó con un momento que yo le tenía más miedo que todo, porque toda la función ellos iban travestidos y yo veía que las personas ya estaban como cómodas,

divertidas con los chistes y aplaudiendo y contentos, pero en ese tiempo terminábamos con una obra que se llama Secreto en el Monte, en donde salen una vez más de hombres, de vaqueros, con sombrero, y termina con un beso en la boca, entonces yo dije, a ver ¿cómo me toman esto?, pues cuando salieron ya vestidos de niños una vez más, la gente gritó ¡ah!, y empezaron a aplaudir este número y cuando termina la función con este beso, fue como de película de Hollywood, un silencio total y luego un grito con aplausos. Ocurrió la magia, ahí fue la primera vez que me di cuenta del poder de eso, la gente, así como de película, se abalanzó al escenario, los empezaron a abrazar, a felicitar, a cargar, había unos que los cargaban para abrazarlos y tomarse fotos con ellos, había un señor muy cerca de mí al que estuve analizando toda la función, porque era un señor así decía yo, mal encarado ¿no?, no es bueno juzgar pero así lo veía yo con sus gestos, con sombrero, el señor de esos señores que se visten muy machos y de repente, se levantó después de este beso, aplaudiendo y empezó a gritar, ¡eso es tener huevos! ¡eso es tener huevos!, bueno, fue una cosa, una cosa increíble que se ha replicado muchas veces, pero esa primera vez fue una gran sorpresa y que nos permitió que la alcaldía de Iztapalapa nos ofreciera hacer 10 funciones en diferentes puntos. Esa es la historia de una de las primeras presentaciones del primer año .” (Comunicación personal, Carlos Antúnez, 6 de mayo 2023)

Antes de que el mundo nos volteara a ver

Con los ojos puestos en México de Colores como una compañía que innova desde la danza, con creaciones y presentaciones que deslumbran a diversos tipos de públicos, siendo solicitados a nivel local destacando el teatro de la Ciudad Esperanza Iris, nacional como el Festival Cervantino, Vallarta Pride, entre otros y también a nivel internacional realizando giras para diversos eventos, nos comenta el director de la compañía:

“Por 2015, en una gira por Estados Unidos con otra compañía que no es México de Colores, y esto es de verdad muy importante, visitamos 60, 70 ciudades, una por día y normalmente tenemos un día de descanso a la semana, y como yo no sé lo que esa palabra quiere decir, en mis días de descanso lo que hago es que organizo conferencias con clases magistrales en la ciudad que nos toque estar. En esa gira del 2015, debe ser más o menos la primera ciudad en la que estuve fue Los Ángeles, y entonces me habla la maestra Blanca, que es la que me ayuda ahí en Los Ángeles, y me dice, oye, ¿Desde qué edad puede venir gente a su actividad? Dijimos que es para bailarines y ella me dice: es que me dijeron que hay una señora que tiene un niño de 5 años que quiere venir y le dije, dígame que yo no trabajo con niños, después fuimos a Chicago y me dicen que la misma señora me quiere ver para llevar a su hijo y les decía, díganle que no y no, bueno, así le fui haciendo el feo en todas esas ciudades. La gira la terminábamos ese año en Dallas, la compañía con la que yo iba se regresaba a México y yo me iba a quedar tres días en Dallas haciendo conferencias, masterclass, y cosas así. Entonces me dijo Giovanna, que es quien me organiza las dos semanas: oiga hay una señora que me dijo que viene para acá con su hijo porque ya le hizo usted el feo, y además vive en Texas, no en Dallas. Total que el primer día estaba yo dando la conferencia cuando veo parada a una señora con un niño, entonces en un descanso de la conferencia me acerco a la señora y le digo señora, me disculpa es que yo no trabajo con niños y me dijo maestro por favor regálenme 5 minutos y ya si no quiere me voy y le dije bueno, a ver, díganme usted y me dice no, no, no quiero hablar con usted quiero que vea a mi hijo bailar, y le digo, pues ya, baile pues, entonces le dice Santiago, en inglés, porque Santiago no habla español, le dice, saca tus cosas y entonces veo que el niño saca una falda y un abanico y yo dije ¡ah caray! tiene usted toda mi atención y me dice la señora ¿Qué quiere que baile?, y le dije no pues lo que quiera que empiece a bailar, y me dice lo que usted quiera de México de Colores, entonces me entró una curiosidad y entonces le pongo la música y me baila todo pero todo con los pasos el trazo y el movimiento corporal el ritmo, entonces yo... A ver otra vez.

Y le dije señora, permítame, termino la conferencia y estoy listo para usted porque me tiene que explicar esto. Terminó la conferencia y le digo, explíqueme, ¿Quién le enseñó los bailes? Y me dice, maestro, es que por eso quería hablar con usted, mi hijo ya bailaba folklor, pero cuando cumplió 4 años le regalamos una Tablet y se la pasaba viendo videos de YouTube y nosotros veíamos que él se ponía a bailar, ahora que cumplió 5 años, y no tenía algunos meses que iba a cumplir años le preguntamos que es lo que quería de regalo, y nos dijo que una falda, desde Durango su papa dijo que le digo, le digo algo o no le digo algo y entonces al revisar su Tablet vimos que veía todos los videos de México de Colores y entonces su papá me dijo, oye, es que tenemos que buscar a este maestro y que nos diga qué hacer, total que ese día Santiago me bailó todo y me dijo la señora, usted maestro, ¿qué opina? ¿Qué debo hacer? Le dije, no señora, permítame.

Ese fue uno de los momentos en los que me di cuenta de la enorme responsabilidad que teníamos, porque cuando me dijo qué debo hacer, yo no puedo decir nada, o sea, yo le dije, señora, discúlpeme, yo no soy psicólogo, no soy, bueno, no soy ni maestro, o sea, yo lo único que le puedo decir es pues quíéralo mucho y lo que sí sé, es que su hijo es un gran artista, tiene una coordinación motriz de un adulto entrenado, tiene un oído musical de un adulto entrenado, es un gran artista, yo no sé si esté bien, si esté mal, la verdad es que no sé decirle qué debe hacer, otra cosa, ya me acordé, un problema es que al niño en su grupo de danza quería bailar con falda y obviamente no se lo permitían, luego de eso me regresé a México y la señora Clara y la maestra Giovanna me empezaron a platicar que el psicólogo les dijo que él ni siquiera lo ve como una cuestión de sexualidad, si no es algo que le gusta, le gusta esto de cómo se ve una falda, que no tiene que ver con si es gay o no es gay, eso todavía no está en su mente, él entiende perfectamente que es niño, no es que quiera ser niña, no es una cuestión de transexualidad.

Cuando llega el sexto aniversario de México de Colores me invitan al teatro de la Ciudad, entonces yo empiezo pensar en diferentes cosas que nos hicieran crecer en el espectáculo y dije voy a invitar a venir a Santiago, voy a invitar a venir a Santiago,

que ya tenía 7 años. Entonces, lo invito a venir a la Ciudad de México, pero la verdad es que yo pensé solamente en que el público que estuviera en el teatro se sorprendiera viendo un niño y que seguramente van a decir que barbaridad, como se atreve, bueno yo solamente pensé en eso, pero nunca pensé en el poder de las redes sociales.

Hay una persona que ahora también es otro aliado de la compañía que trabajaba para Metimex y que lo mandaron a cubrir el evento, estando en el ensayo y al ver a Santiago se acerca y me dice, oiga, ¿será que me puedo llevar a Santiago a hacer un pequeño reportaje?, lo hablé con su mamá y dijo que si que de tal hora a tal hora, entonces se llevó pero nunca supe qué pasó, nunca lo vi. Después del Teatro de la Ciudad, después de la función fue algo muy increíble, teníamos ya como 4 o 5 días que había pasado lo del Teatro de la Ciudad y me acuerdo que veníamos en un autobús regresando de otra función con otra compañía con la que trabajo y empecé a escuchar que alguien venía viendo un celular, y empecé a escuchar música de México de Colores y entonces volteó un muchacho y me dijo ¡ay, ahora sí! pero ahora sí están pero con tubo, pegando con tubo y yo le dije, sí, la verdad es que sí, yo pensé que hablaba de la función y entonces de repente me dijo, ¿pero ya vio cuántas visualizaciones llevan? Le dije, no, y entonces abrí la página de México de Colores y dije pues todo normal, pero de repente empecé a darme cuenta que estaban subiendo los seguidores, subiendo y subiendo y subiendo y subiendo que para nosotros era muy poco común, que de repente decía aquí, hoy tienes 20 seguidores más, hoy tienes 40 seguidores más, hoy tienes 60 seguidores, y yo... ¿Qué? Y entonces dije, ¿pues qué están viendo? Y me dijo, ¿lo del niño no lo ha visto? Y yo, no, a ver.

Lo que hicieron es que se llevaron a Santiago al lobby de Teatro de la Ciudad, y le hicieron un pequeño reportaje, dura como 4 minutos, y dice algo así como: los niños pueden bailar con falda, como un signo de interrogación y entonces explotó que ese día tuvimos 5.000 nuevos seguidores. Ese día empezaron a llegarme los mensajes de... ¡Oye, somos de Malasia TV! ¡Somos de China Network! ¡Queremos hacer un reportaje de ustedes! me acuerdo que me senté, convoqué a los señores de Colores y les dije, ayúdenme por favor, porque yo no sabía ni usar Facebook, necesito que usted

se encargue de esto, usted se encargue de esto, usted de responder los mensajes, porque era una locura, o sea, fueron como dos semanas en donde recibíamos y recibíamos, el video que nosotros compartimos, porque lo compartieron luego muchas plataformas, lleva como 30 millones de vistas. Así fue como comenzó a venir todo, por eso tenemos cortometrajes, documentales, tenemos en Brasil, Reino Unido, Malasia, Francia, China, Rusia y otros lugares, a raíz de eso que nos empezaron a invitar, por ejemplo a raíz de eso México era uno de los candidatos a organizar los Gay Games 2000 algo, no me acuerdo, 2000 que era, 2020 o algo así y entonces fue la primera vez que nos invitaron a París a la ceremonia y ahí es cuando fuimos a París, fue la primera gran salida, de ahí luego nos invitaron a Los Ángeles, creo que fue la segunda ciudad, que fue también igual a un evento y más recientemente a Cuba que fue también una cosa increíble lo de Cuba, porque es un país donde hace apenas unos años era delito ser gay, y que de repente el gobierno dijera vénganse a bailar fue increíble.

Pero una cosas si te digo, que es una responsabilidad sobre otra responsabilidad, me abruma a veces la responsabilidad. Cuando esto explotó, por ejemplo, le dije a nuestros bailarines, tenemos que tener cierta medida, tú ya los estas conociendo, a veces somos escandalosos, exhibicionistas, mal hablados, así es como les dije, pero hay que tener respeto hacia las niñas y niños.” (Comunicación personal, Carlos Antúnez, 6 de mayo 2023)

Ingreso al taller y el tránsito a La Compañía

El interés de las personas en ingresar a la compañía es sentirse identificados y seguros en ese espacio, es apreciar y querer aprender del trabajo técnico que realizan los integrantes, querer ser parte de ese espacio en donde las personas gay o trans, pueden expresarse, ser aceptados y aplaudidos por el público desde la danza, desde el arte. Su objetivo se centra en ser integrante de la compañía y hacer lo posible para estar ahí. Cabe mencionar que la compañía fue creada en el año 2011 y cumple 12 años de su creación en el mes de junio del año 2023

y por lo que cometan algunos integrantes, en el paso de los años se han modificado ciertas dinámicas que actualmente se manejan, una de ellas es de acuerdo al ingreso a la compañía, que actualmente se realiza por medio de un casting que tienen que aprobar los aspirantes al taller de la compañía.

“ En México de colores formalmente inicié un año después que inició la compañía, digamos que 11 años, pero hubo como año y medio casi dos que dejé la compañía, cuando empieza la pandemia del Covid, me da a mi Covid y hubo estragos en mi cuerpo.

La primera que yo los vi en escena dije ¡wow!, no sé cómo le voy hacer pero yo quiero estar en ese compañía... Me voy detrás del escenario y el maestro Carlos Antúnez me dijo -venga para acá, que le pareció y yo dije -me encantó y él me dijo ¿Cuándo entra? Y le dije -cuando usted me diga. Las audiciones antes eras así, te llamaban y era como de, me gusta, me gusta, me gusta y adelante. Evidentemente fue un reto para mí porque yo no sabía nada de folklore, nada, yo no zapateaba, yo no faldeaba, a comparación de todos los que estaban ahí yo no hacía nada de eso. Fue muy frustrante, demasiado frustrante para mí.” (Comunicación personal, Jacob, mayo 2023)

Estando en campo yo desconocía las dinámicas y procesos que realizaban, llegó el segundo día de ensayo que fue jueves y observo a pocos chicos y chicas a diferencia del día lunes, eran en un inicio 9 personas y de acuerdo al horario para llegar que eran las 7:00pm el o inicio de la clase, ya habían pasado 10 minutos. Me acerco al maestro y me platica que la compañía de México de colores cuenta con 17 integrantes, me comenta que el número 17 no es un número que le guste, ni porque tenga preferencia con el número 17, sino que en la duela del salón únicamente caben 34 bailarines, que si incluyera a un 35, este quedaría un paso fuera del salón.

La dinámica para ingresar al taller es que cada año en el mes de octubre se realizan audiciones y se aceptan a 17 personas para ingresar al taller, estas 17 personas deben estar y ser constantes durante mínimo un año en los ensayos para poder ingresar a la compañía, esto quiere decir que tienen la oportunidad de pertenecer a más cuadros coreográficos. Aunque

algunos de taller entran a las coreografías para cubrir lugares o realizar algunas presentaciones, no quiere decir que hayan dejado el taller.

Algunos de los requisitos que se piden son conocimientos básicos en la danza, el uso de la falda, coordinación, lateralidades, dominio del cuerpo, expresión escénica, entre otros.

“Lo que nosotros hacemos aquí no es fácil, necesita disciplina, dedicación, puntualidad, hay chicos que han estado en la compañía y los regreso al taller, no porque artísticamente estén mal, sino porque de acuerdo a la disciplina no están cumpliendo con todas la normas que la danza requiere” (Comunicación personal, Carlos Antúnez, 2023)

Otra de las situaciones que se presenta es que chicas o chicos que tengan un lugar en la compañía siendo parte de diversos cuadros, pueden ser regresados al taller, esto debido a inasistencias o retardos en los ensayos que sean injustificados, o por dejar tiempos largos la compañía.

Desde este conocimiento del ingreso al taller y el tránsito a la compañía, me hace pensar en un crecimiento personal y técnico de esta dinámica como un ritual de paso, hablar más del ritual de paso, es decir, estar listo en cierto momento para algo más grande que exige mayores responsabilidades y esfuerzo, que coloca al bailarín o bailarina en un rango distinto con capacidades o habilidades que son aprendidas durante el taller y puestas en práctica en la compañía, los ensayos a los que asisten los de la compañía son únicamente los días lunes y sábados.

2.3 México De Colores: Entrada A Campo

El primero contacto que establecí con México de Colores, una compañía de danza con temática gay inspirada en el folklora mexicano, fue a través del coreógrafo y director de la compañía, el Maestro Carlos Antúnez, con quien me comuniqué a través de las redes sociales de la compañía encontrando una dirección de correo electrónico y mandé un correo

explicando el tema de la investigación, la institución, el programa educativo, el trabajo que realizaría y mencionando si podíamos entablar una comunicación por medio de una videoconferencia por la aplicación de Zoom. Ese mismo día recibí respuesta, me escribió su número telefónico, y al día siguiente le mandé un mensaje de WhatsApp para concretar una cita y realizar la videoconferencia.

En el lapso de una semana se estableció el contacto el con maestro, quien con todo gusto aceptó y me abrió las puertas de la compañía para realizar el trabajo de campo una vez que fuera definido.

Durante este primer acercamiento tuve la oportunidad de preguntarle sobre algunos datos que me sería útiles para entender los tiempos y dinámicas que manejan, como ejemplo de esto son las fechas y horarios de los ensayos, para lo que me dio respuesta de que son los días lunes de 7:00 pm a 10:00pm, jueves de 7:00 pm a 9:00pm y sábados de 7:00 pm a 10:00pm, también me contentó sobre las funciones que tienen, con un aproximado de entre dos y tres al mes, pero que existen algunas que no publican en sus redes sociales por ser eventos privados. Algo que resaltó, fue la “sorpresa” como lo nombra el maestro, que han experimentado durante la creación de la compañía.

“La Secretaría de Educación Pública, una vez se acercó a nosotros para realizar una cápsula de telesecundarias y nos mencionó como una nueva forma de hacer danza mexicana” (Comunicación personal, Carlos Antúnez, 23 de agosto 2022)

“Gente de la iglesia de la que uno podría pensar que no nos va aceptar, de repente nos llaman y nos invitan a ir a bailar al atrio de las iglesias” (Comunicación personal, Carlos Antúnez, 23 de agosto 2022)

“En una Universidad religiosa, nos invitan y nos cambiamos en la oficina del rector, casi un meme de la vida real” (Comunicación personal, Carlos Antúnez, 23 de agosto 2022)

En este mismo sentido comentando sobre los espacios por los que han transitado, puede preguntarle acerca de una situación que había ocurrido días antes, de la cual expresaron opiniones y emociones a través de sus redes sociales. Se trataba de que una de las grandes televisoras de México les negó presentarse en televisión, a menos de que se vistieran como hombres, lo cual generó un debate de opiniones en redes sociales y otros medios de información sobre lo acontecido. Para lo cual en una siguiente entrevista durante el periodo de campo, pudimos dialogar a fondo sobre lo que sucedió aquella noche.

Durante este tiempo de la entrevista conocí a grandes rasgos un poco más sobre la compañía, supe que la creación de México de Colores como una compañía fue y mucho de ellos continúa siendo un accidente, abrió caminos para reflexionar sobre lo que es o no el folklore mexicano, la apertura de espacios no solo físicos, sino sociales, siguiendo la temática gay como uno de los elementos representativo, así como el travestismo, el drag, y con un acceso específicamente para hombres, homosexuales, pero que actualmente con el auge que han tenido, el interés a llegado a más personas de la diversidad sexual, el impacto en México y en el mundo, por lo que la compañía se continúa reformando.

“Nunca pensé que algún día me iban a llamar de Colombia, Perú, de Ecuador para decirme, queremos hacer una compañía igual a la suya” (Comunicación personal, Carlos Antúnez, 23 de agosto 2022)

Con la apertura que obtuve del maestro para realizar trabajo de campo con la compañía, sentí la seguridad de continuar trabajando en el protocolo de investigación. Seis meses más tarde en abril y mayo de 2023 tiempo establecidos para realizar el trabajo de campo, se tuvieron al inicio algunas complicaciones para entablar una relación directa y formal con la compañía, una de ellas fue el traslado a la Ciudad de México contemplando los gastos y el tiempo que tomaría encontrar hospedaje, pues la idea desde un principio fue estar lo más cerca posible del lugar en donde las y los sujetos se reúnen que es el salón de danza ubicado en la Casa de la Cultura del Valle Sur, Dr. Roberto Gayol, Col. Del Valle Centro, Benito Juárez, 02100 Ciudad de México. Otra de las razones fue el horario de los ensayos, que previamente el

maestro me había comentado, dos de los tres días de ensayos se realizaban en un horario de 7:00 pm a 10:00pm, y pensando en mi seguridad no quería viajar de noche en el metro hacia algún otro lugar que se encontrara lejos. Pero esta situación contribuyó a realizar recorridos de área por la zona, así como tomar notas de campo y observar lo que sucedía a los alrededores.

Una vez asentada dentro del área del lugar de estudio se dio paso a la presentación formal con el maestro Carlo Antúnez y con las y los integrantes de compañía dentro del salón de danza, en donde a lo largo de cuatro semanas con México de Colores pude localizar en las dos primeras semanas a los informantes clave, quienes me ayudaron a establecer contacto con más personas e identificarlos fue una de las primordiales tareas del trabajo de campo, que se logró por haber entrado a los espacios en donde se desenvuelven.

No solo tuve la oportunidad de realizar observación directa, sino también observación participante “ingrediente principal de la metodología cualitativa” (Taylor & Bogdan, 1987, p. 31) durante los ensayos y funciones en las que estuve presente, el comportamiento de la sociedad será más natural una vez que el observador es parte de la comunidad en el proceso y participe en las actividades, pues genera un panorama más amplio sobre al comportamiento de las personas. Se realizaron también entrevistas semiestructuradas a integrantes del grupo, quienes de 27 personas que integran hasta este momento la compañía, 8 se acercaron a mí para agendar el día y horario de aplicación, solo con uno de los chicos la entrevista fue por videollamada de Zoom por cuestiones de transporte y traslado de ellos, también se realizó una entrevista semiestructurada aplicada en dos partes al director de la compañía el maestro Carlos Antúnez. La pertinencia de este tipo de entrevista recae en la obtención de datos de manera un tanto dirigida, conservando la libertad de expresión del entrevistado, pero con la libertad también del entrevistador de realizar preguntas en las cuales se centre y gire el diálogo,

Una de las técnicas que estaba planeada para obtener datos de forma grupal pero que no pude realizar fueron los grupos focales, ya que aunque el maestro me comentó que podía realizar

actividades en algún momento con previo aviso, consideré que no era pertinente intervenir o tomar alguna parte de esos tiempo y estructuras de clase, pues se mantiene durante los ensayos una disciplina en cuanto a los tiempos y la repartición de ese tiempo por día.

Sin embargo, otras de las herramientas para la recopilación de datos que se empleó fue la búsqueda de información obtenida de fuentes de internet, así como notas periodísticas y una de las más relevantes fue a través de las redes sociales ya que México de Colores realiza publicaciones en tiempo real de las clases de danza, de algunas rutinas y realizan invitaciones a través de sus cuentas de Facebook e Instagram, un espacio en donde también se dan a conocer y es elemento fundamental que ha tenido implicaciones positivas pero también negativas hacia la compañía al ser una herramienta que te conecta con personas de todo el mundo.

Durante el periodo de campo se recopiló información de acuerdo a los objetivos planteados, como la descripción del espacio físico, social y conforme a esta información resaltaron algunos datos para un análisis del espacio social dentro de la compañía y los elementos que los identifican, por otro lado el contexto de la ciudad de México en relación a otros espacios y por último el cibernético a través de las redes sociales. Se destaca también la importancia de la familia y la escuela para entender el inicio y la construcción de las identidades, así como los primeros acercamientos a la danza de los integrantes de la compañía que intervienen de manera positiva o negativa y el proceso por el que atraviesan para llegar la compañía, que de acuerdo con varios testimonios, es México de Colores el espacio y lugar perfecto para manifestar y explotar al máximo su identidad y el gusto por la danza, adaptándose a los elementos que la compañía requiere para la ejecución, así como la inspiración en el folklore mexicano, que es un tema a debatir sobre la esencia de México de Colores y la perspectiva de la sociedad.

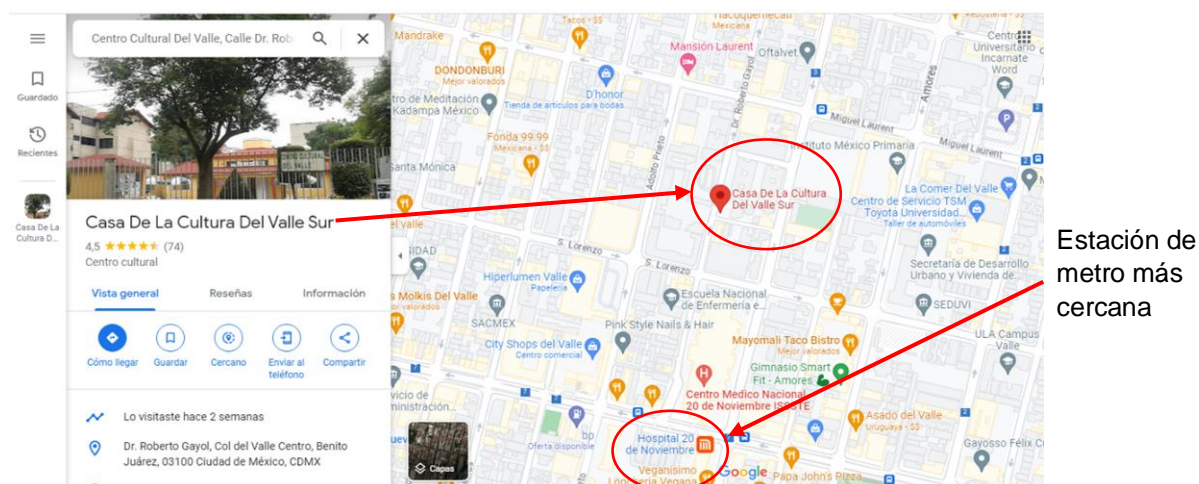
Hacer Etnografía en La Ciudad de México

Ya se mencionó en el apartado metodológico el primer contacto con la compañía México de Colores. Vale la pena enfatizar sobre algunos elementos de la llegada a la Ciudad de México para complementar este capítulo y comprender el contexto vivido durante la temporada de trabajo de campo desde mi experiencia.

Todo inició con la búsqueda del hospedaje para estar lo más cerca posible del punto de encuentro de la compañía en donde realizan sus ensayos tres veces por semana, que es en la Ciudad de México, específicamente en la Casa de la Cultura del Valle Sur, Dr. Roberto Gayol, Col. Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. En las siguientes imágenes se muestra el primer acercamiento visual en donde se llevó a cabo la investigación.

Figura 9

Casa de la Cultura del Valle Sur y estación del metro Hospital 20 de noviembre

Se muestra la ubicación de la Casa de La Cultura Del Valle Sur, así como el símbolo de la estación de metro más cercana. Fuente Google Maps, 2023.

Comenzando con el recorrido, saliendo de Querétaro con rumbo a la ciudad de México, una de las primeras impresiones y como un obstáculo fue la movilidad y el transporte, pues están desde combis, taxis, metro, microbús, trolebús, moto taxis, entre otros, aunado a ello el tráfico y la magnitud de personas que transitan por las calles.

Para llegar a la Casa De La Cultura, lugar donde la compañía México de Colores realiza sus ensayos, el transporte en el que viajaría sería por metro, me encontraba como punto de partida dentro de la Terminal de Autobuses del Norte, para lo cual me dirigí hacia la salida cruzando por el paso peatonal y a espera del semáforo en verde para continuar avanzando, se observa la fila taxis de color blanco con rosa y la gran cantidad de personas intentando cruzar, la cual asciende una vez que cruzamos y que la mayoría nos dirigimos hacia donde se encuentra el acceso al metro en la estación Autobuses del Norte, es notoria la presencia de personas a los costados del acceso al metro quienes están drogándose, fumando cigarro, el olor a marihuana está muy presente.

Al bajar las escaleras y entrar al metro pasando por el pasillo con dirección a la taquilla se encuentra el acceso al metro y a los vagones. En el pasillo del lado izquierdo se encuentran dos puestos pequeños que venden artículos electrónicos; bocinas y accesorios para celular; fundas, soportes, manos libres, entre otros, casi llegando a los accesos para los vagones está un detector de metales por el cual no es necesario que las personas pasen y del que desconozco si esté en funcionamiento. Para el paso por los torniquetes rotatorios que dan acceso al metro, se realiza un pago de \$5.00 por persona, precio único para desplazarse por cualquiera de las líneas pero sin salir del metro, el pago del transporte se realiza de dos maneras, una que es adquiriendo en taquilla los boletos que se ingresan a la estructura que está a lado de los torniquetes y permiten el paso, mientras que la otra forma es adquiriendo una tarjeta la cual se recarga en cajeros destinado para su uso, que se encuentran dentro del metro, una vez realizada la recarga, se coloca en el circuito electrónico que está situado de manera vertical sobre la estructura, el cual emite un sonido una vez que el pago ha sido procesado y de esta manera se permite el acceso de una sola persona.

Al pasar por los torniquetes y subir escaleras se encuentra el metro, caminando hacia el fondo del lado derecho en el área de los últimos convoy que son de uso exclusivo para niñas, mujeres y niños menores de 12 años los cuales se identifican por letreros y señalamientos rosas. Una vez en estado en esa área, ingreso al vagón, cierran puertas y me dirijo con dirección a Pantitlán avanzando una sola estación para llegar a La Raza, para mantener el equilibrio dentro del tren sino hay asientos disponibles se deben colocar los pies un poco

separados y sujetarse de los tubos de metal o de las barras que se encuentran de manera horizontal en la parte de arriba del transporte. Al salir, ingreso a la línea 5 pasando por el túnel de la ciencia con dirección a Universidad que esta frente a la Biblioteca Mónica Lavín, este túnel consta de 6,177 metros cuadrados, es un túnel con un tramo de recorrido de aproximadamente 13 minutos, que ocupa el segundo lugar en los transbordos más largos de la Ciudad de México, Prensa (2023), saliendo del túnel con dirección a Universidad ingreso nuevamente a los convoy rosas y viajo un trayecto que consta de 12 estaciones, las cuales son Tlatelolco, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Balderas, Niños Héroes, Hospital General, Centro Médico, Etiopía, Eugenia, División del Norte y Zapata.

En estas estaciones se nota un incremento de personas de Hidalgo a Centro Médico pues todos los asientos se encuentran ocupados, las personas van paradas y no hay tanta movilidad del cuerpo por lo saturado que se encuentran los vagones, en las demás estaciones el ascenso y descenso de personas es de manera más fluida con algunas excepciones. En algunas ocasiones durante los trayectos llegan a detenerse los vagones, que duran entre 5 a 15 minutos, en ocasiones más largo, en mi caso la primera vez que el tren se detuvo fue en la estación Eugenia durante 16 minutos, los cuales se vuelven muy lentos pues el calor el muy intenso, no podría decir con exactitud los grados que existen dentro, pero es un tiempo muy sofocante, sobre todo por el mes de abril que es muy caluroso.

Llegando a la estación del metro Zapata, salgo del tren y me dirijo a la línea 12, del lado derecho observo un pasillo con murales de caricatura en colores con tonos cafés y blanco el cual me dirige con dirección a indios verdes, más adelante observo un letrero y señalamientos con dirección a Mixcoac que se encuentra en la alcaldía Benito Juárez, que es hacia donde me dirijo, para avanzar una estación y llegar a 20 de Noviembre bajo las escaleras eléctricas, continúo hacia al área de mujeres que pensé que se manejaba en todas las líneas pero la línea 12 que cruza con la línea 3 es diferente en cuanto a la infraestructura, es elegante, hay música de fondo, pantallas con videos musicales o de promoción, el lugar está limpio y se siente tranquilidad en esa área, una vez que llega el tren, ingreso y dentro de los convoy el ambiente es tranquilo, entre los vagones no hay separación, se puede ver a las personas de otros vagones, hay hombres y mujeres dentro, no existe una separación, hay un o una guardia de

seguridad en cada vagón, es una diferencia muy notable a comparación de las líneas 5 llegando hasta la raza y línea 3 llegando hasta zapata, por las que había pasado a lo largo del viaje.

Llegado a la estación 20 de noviembre, subo escaleras para llegar a los torniquetes de la salida, me dirijo a una de las cuatro salidas y salgo frente al Hospital 20 de Noviembre sobre la Av. Félix Cuevas, en donde hay bastante gente fuera de la estación, algunas personas recargadas sobre los costados, algunas otras paradas debajo de alguna sombra, un policía en la puerta del Hospital y puestos de vendedores ambulantes con dulces, papas, cigarros, flores, entre otros.

Me encuentro muy cerca de la calle Roberto Gayol, auxiliándome con Google Maps camino hacia el lado izquierdo del Hospital e ingreso por esa calle, observo la flora del lugar, son árboles frondosos que cubren la calle y sobre los cables que conectan a los postes se aprecian ardillas en colores negro o café pasando sobre los cables, cruzo la calle San Lorenzo, se escucha música, era un día sábado a las 12:15pm, tiempo en el que la compañía se encontraba en horario de clase, y avanzando a unos 200 metros se encuentra la Casa de La Cultura Del Valle Sur, una vez frente al lugar, observo de lejos a integrantes de la compañía y según sus redes sociales, una compañía de Perú los visitaba ese día, me quedo unos 6 minutos aproximadamente y me regreso por la misma calle hacia la Avenida principal Félix Cuevas en búsqueda de un lugar para hospedarme.

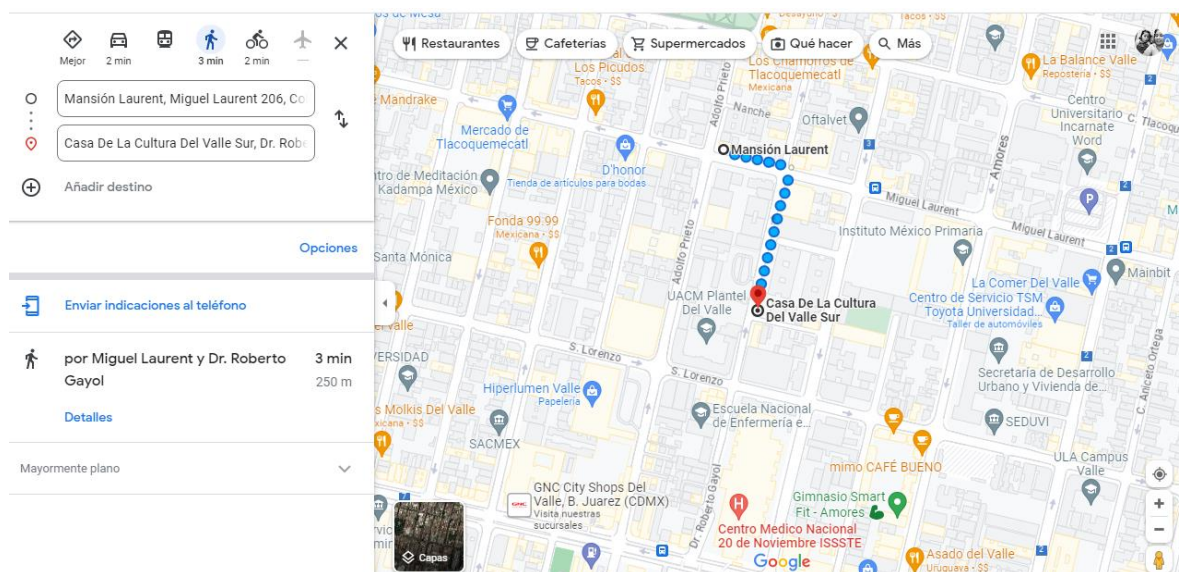
Una de las dificultades durante la llegada a la Casa de Cultura fue no haber viajado en metro antes de manera independiente, aparentar saber algo que desconocía y que al mismo tiempo me aterraba. Los momentos en los que me sentía segura era estando en los vagones exclusivos para mujeres, en donde observando a las demás mujeres, podía sacar el celular con toda la seguridad, pero sabía que antes de bajar tenía que guardarlo.

El objetivo principal en ese momento era encontrar dónde quedarme esa noche, para lo que decidí por la cercanía pasar la noche en un cuarto sobre la calle Adolfo Prieto, una vez en el cuarto, desempaco lo poco que llevaba y comienzo a realizar recorridos de área por la zona, los alrededores y buscar más opciones para el hospedaje de un mes.

Casa de Cultura era lo primordial para comenzar la interacción directa con México de Colores y ese objetivo se había cumplido.

Figura 11

Distancia entre el lugar de hospedaje y la Casa de Cultura del Valle Sur

Se muestra el tramo del recorrido del lugar de asentamiento hacia la Casa De La Cultura Del Valle Sur, que tiene una distancia de 250 metros con un tiempo de llegada de 3 minutos. Fuente Google Maps, 2023.

Desde los datos que se presentan al inicio del capítulo en relación con lo vivido durante la estancia en la Ciudad de México se logran comprobar algunas de las fronteras que se mencionan anteriormente, entre ellas las zonas seguras en inseguras en donde se notan los estratos sociales, es decir, existe variedad de personas, desde profesionistas que portan batas blancas, estudiantes, personas de traje, personas que cargan mandado, vendedores ambulantes en los vagones ya sean niños o adultos, así como también dentro de las dos primeras líneas del metro por que transité se observa que las personas caminan con gran velocidad, suben y bajan escaleras de manera rápida, se empujan para salir de los vagones; pero en la línea 12 al ambiente es más tranquilo, no existe tanto esa rapidez, y las personas que viajan no se empujan, existe diversidad pero sin embargo es seguro, no se permite a

vendedores ambulantes y los elementos como la música instrumental de fondo generan en el espacio mayor seguridad a diferencia de las líneas anteriores.

Otra de estas barreras que se encontró fueron las líneas del metro que coincide con las zonas por las que se transita en relación con las zonas seguras en inseguras de la Ciudad desde los datos estadístico, sin embargo la alcaldía Benito Juárez no se exime de estar dentro de las zonas de riesgo en cuanto a los fraudes, ya que al conocerse que es de los espacios más seguros, muchas personas delinquen con esos datos, promocionando departamentos que se encuentran dentro de esa alcaldía.

Experiencia de La Observación Participante

En uno de los ensayos, acepté la invitación que el maestro me hizo para ser parte del proceso práctico de la clase durante los pasos y secuencias. Estaba sentada en una de las sillas, me quité los zapatos, me fajé la sudadera y me coloqué en el espacio con ellos, fue una sensación distinta, me sentí aceptada por todas y todos, al intentar realizar el primer paso de esa pieza, Jesús se acercó a mí y me mostró cómo realizarlo, nos colocamos en filas de cuatro personas e íbamos avanzando fila por fila, realizando los pasos que marcaban los chicos y que el maestro mostraba y explicaba para dejarlos más claro.

Una vez repasados los pasos y secuencias se continúa con el montaje coreográfico en donde tomé mi distancia y me coloqué cerca de la puerta para no interferir con los espacios que ocupaban, mientras marcaba las secuencias desde atrás, las y los integrantes de la compañía intercambiaban algunos lugares para que todas y todos tuvieran la oportunidad de aprender un lugar.

Este era un nuevo proceso, es aquí en donde entendí que había pasado de realizar observación directa, a ser parte de la observación. Se trataba de seguir las instrucciones del maestro, entender el lenguaje, copiarles, verlos, sentir emoción, confusión, era todo al mismo tiempo. Pero sobre todo, por primera vez había realizado pasos de folklore combinados con técnica de ballet, es una combinación distinta a lo que yo estaba acostumbrada desde mi experiencia

y práctica en el folklore, a los 10 minutos dentro ya estaba muy cansada, aparte de la falta de práctica.

Desde mi experiencia como ejecutante de folklore, he tomado clases de ballet, pero estas han sido por separado, es decir, nunca había realizado una mezcla entre estos dos lenguajes, mucho menos mover el cuerpo mezclando estos elementos que caracterizan a cada técnica. El folklore requiere de fuerza en las piernas, control de cuerpo, equilibrio, lateralidades, desplazamientos, que es lo mismo que el ballet requiere, pero una característica peculiar del folklore es que el peso se mantiene del centro del cuerpo hacia abajo, se debe mantener siempre una flexión en las rodillas para que la ejecución de los pasos sea con el matiz adecuado, pero el lado del ballet, este mantiene el peso del centro hacia arriba para lograr elevaciones en punta, entre otros elementos que lo caracterizan.

Ahora bien, juntar estas dos disciplinas en la práctica me resultó algo muy complicado, pero de un gran interés para repensar la danza, no solo reproducir aquello que ya está establecido, es explorar nuevas y diversas formas de mover el cuerpo. Pensar que desde estas innovaciones se han creado espacios no solo de integración, sino corporales, que retan y ponen a prueba desde otro nivel la capacidad de los sentidos, las expresiones corporales y sobre todo la concentración, como uno de los chicos me mencionó al momento que le dije que si no realizaba bien los pasos ya no podía entrar en los tiempos adecuados.

“Si te pierdes en los movimientos ya no podrás seguir, es por eso que debe estar muy atento no solo de tu lugar, sino del lugar de los otros, de los pasos y de lo que sigue”
(Comunicación personal, Carlos Antúnez, 11 de mayo 2022)

Es toda una experiencia y un desafío atreverse a romper con la línea que sostiene a cada una de las diversas disciplinas dancísticas, pero no es solo atreverse, es continuar practicándolo hasta que el resultado sea el que se pretende para estar en México de Colores, por esta razón es que los integrantes del taller deben estar más de un año siendo constantes en los ensayos para lograr una perfección no solo como bailarines, sino como artistas.

Capítulo 3. Pieza Tres: Etnografía Y Trabajo De Campo. Marco Empírico

Este capítulo corresponde a la tercera pieza del rompecabezas, es el punto central de toda la investigación, pensado desde las y los sujetos de estudio, a continuación se describe y explica el trabajo de campo realizado, escrito a manera de una etnografía.

3.1 Espacios. Dentro y fuera del Salón de Danza

Uno de los primeros espacios en donde han construido una identidad como grupo y como compañía comienza dentro del salón de danza, en donde bailarines, bailarinas, el director de la compañía y director artístico se concentran tres veces a la semana para realizar sus ensayos, es su espacio de convivencia y en donde se generan diversas dinámicas dentro del salón o en el exterior del área que corresponde al perímetro de la Casa de la Cultura del Valle Sur, es por ello que en esta investigación es relevante la descripción del espacio físico, el uso de los diversos espacios que ocupan así como mostrar otros lugares en donde se desenvuelven de acuerdo a las funciones escénicas a las que son invitados e invitadas fuera de su área de preparación artística de los cuales más adelante se muestran datos y cómo repercute un espacio en el desenvolvimiento práctico, emotivo y cotidiano de las y los integrantes de la compañía.

Figura 12

Instalaciones la Casa de Cultura del Valle Sur sobre la calle Dr. Roberto Gayol

Casa de la Cultura del Valle Sur sobre la calle Dr. Roberto Gayol. Yuvia León, CDMX, 15 de mayo de 2023.

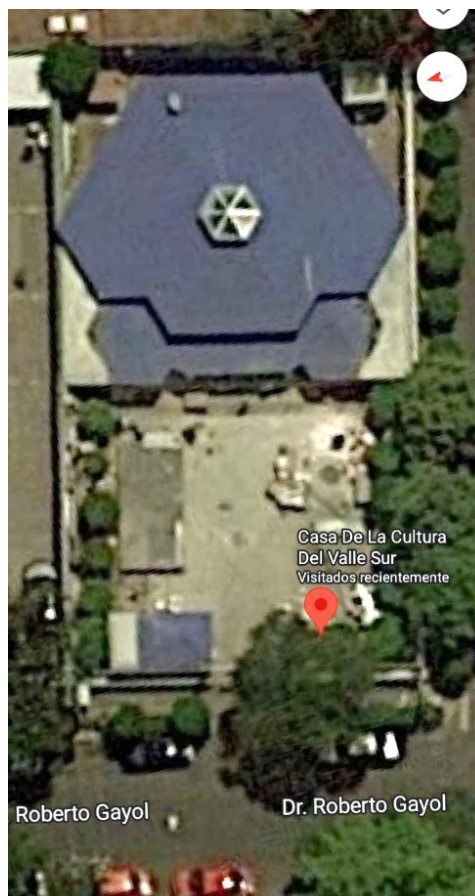
Dentro de la zona bardeada, al costado izquierdo se encuentra al exterior un escenario de concreto, usado por integrantes de la compañía cuando se tienen diversas dinámicas o compromisos de acuerdo a algunas funciones y se reparten por grupos para practicar coreografías.

Al fondo del lado derecho del salón central de ensayos está el área de baños, este espacio también lo usan para guardar accesorios y faldas de ensayo.

El piso del exterior es de adoquín, a los costados del lado derecho e izquierdo hay una franja de área verde en los cuales hay árboles de arbusto.

Figura 13

Toma vía satelital de la Casa de Cultura del Valle Sur

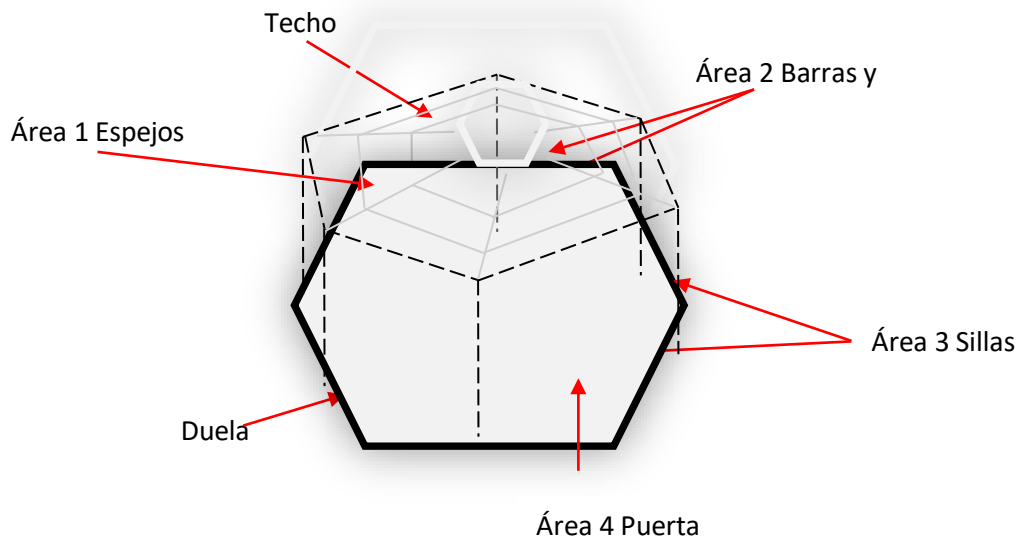

Vista satelital. Fuente: Google Maps, 2023

Al interior del salón las paredes son de color blanco, la altura de las paredes tiene un aproximado de 3.50m., la dimensión es de forma hexagonal que he dividido en cuatro áreas importantes. En la siguiente figura se muestran algunos de los espacios significativos en el salón de danza y seguidamente se describe el interior y el uso que se les da.

Figura 14

Áreas del salón de danza

Áreas y espacios significativos del salón de danza. Yuvia León, 31 de junio de 2023.

En el área 1 que se encuentra al fondo del salón, están colocados seis espejos juntos, rectangulares y verticales en la pared, que son usados por la compañía como una herramienta de apoyo que los refleja y orienta para la percepción espacial de las coreografías. En la esquina izquierda sobre el piso hay un extintor de incendios en caso de algún accidente.

En cuanto al área 2, en cada lado está un barra de madera sujeta al piso por cinco soportes planos verticales con una altura aproximada de 1.20m, entre ellos hay una separación de cuatro espacios divididos en partes iguales. En el extremo superior de estos cinco soportes, atraviesa de forma horizontal por la parte plana un palo de madera redondo, quedando a lo largo como límite los soportes de las esquinas, mientras que a unos 15 cm debajo de este palo redondo está colocado un segundo palo con las mismas dimensiones. Estas barras se encuentran separadas de la pared a una distancia de entre 10cm y 15cm. En cuanto a su uso, en las separaciones entre los soportes se colocan las y los bailarines quienes sujetan los palos redondos horizontales con las manos o una mano dependiendo de la dirección en la que se encuentran, siendo esta otra herramienta de apoyo y equilibrio para realizar movimientos, estiramientos y técnicas de ballet. Detrás de estas barras y 30cm arriba de ellas se encuentran las ventanas corredizas que son abiertas para ventilar el salón.

De acuerdo a lo que se señala en el área 3, en cada lado están colocadas 15 sillas con una base de metal, respaldo y asientos acolchonados de color azul rey, sobre ellas se sientan las y los integrantes de México de Colores, o invitados una vez que ingresan al salón. En cuanto a las paredes, en cada una al centro hay un señalamiento color verde que indica la ruta de evacuación.

En el área 4 está la puerta principal de salón que es de vidrio opaco, arriba de la puerta sobre la pared está colocado un señalamiento verde de salida de emergencia y arriba de este señalamiento se encuentran cuatro ventanas rectangulares posicionadas de forma horizontal.

Por su parte, el piso conserva la figura hexagonal del salón y el material es de duela de madera color café, en algunos espacios se observan cuadrados o rectángulos negros, que corresponden al uso que se le da y que por alguna razón se ha roto la duela y han recurrido a colocarle cinta de aislar para evitar accidentes, otro espacio significativo es el que se encuentra entrando al salón del al lado derecho de la puerta, el cual es de apariencia grisácea con blanco en forma de círculo amorfo y que tiene una textura áspera, este espacio en la duela es usado por las y los integrantes de la compañía para frotar sus bailarinas o zapatilla de ballet al término de clase de técnica de ballet y de esta manera le quitan la textura lisa a la suela de los zapatos.

Respecto al techo, cada uno de sus vértices del hexágono se conectan al centro del salón con los vértices del tragaluz tipo cúpula hexagonal. Entre cada división del hexágono que forma un trapecio hay dos divisiones horizontales que a su vez forman tres espacios en los cuales está colocada una lámpara de aplique rectangular que arroja luz blanca.

Figura 15

Apreciación de las áreas al interior del salón de danza

Toma panorámica del interior del salón de danza. Yuvia León, CDMX, 11 de mayo de 2023.

El espacio en donde México de Colores realiza sus ensayos se encuentra equipado y en condiciones adecuadas para realizar su proceso artístico y dancístico como bailarines y bailarinas, no es común ver un salón de danza con este tipo de estructura hexagonal el cual les brinda un adecuada distribución de áreas, algunas de ellas utilizadas para el proceso práctico, otros para el descanso, y aquellos a los que específicamente le han otorgado un valor de uso, como por ejemplo en donde deslizan sus zapatillas de ballet para tener un mejor rendimiento durante los ensayos, otro de los elementos que se encuentra en el espacio que es de suma importancia, son los espejos, ya que además de observar ahí su proceso técnico y evolutivo como bailarines, es el elemento que les permite ver a las y los demás de sus compañeros, lo que genera vayan creciendo juntos, les ayuda a trabajar en equipo y saber que frente a ese espejo hay personas iguales a ellos en relación al género, al gusto por la danza, al tener experiencias de vida que los hacen similares y comprensivos unos con otros, y eso los vuelve más unidos, para que el salir a los escenarios sean elogiados por ese esfuerzo y dedicación en el que han trabajado con una libre expresión de la identidad de género. Es el espejo el reflejo de la comprensión pero también de la libertad al sonreír sin miedo, al experimentar sin miedo, al saber que no están solos en este proceso que los lleva a ser reconocidos no solo entre ellos, sino ante la sociedad con el pretexto del arte, en particular de la danza.

Polémica de una Identidad Colectiva. Testimonios del Director de La Compañía e Integrantes

Desde la experiencia del director y creador de la compañía, el maestro Carlos Antúnez, quien ha dirigido durante 12 años México de Colores, ha presenciado diversas situaciones que lo han llevado a configurar su propia manera de pensar y de ver la vida, México de colores también lo ha deconstruido y lo sigue deconstruyendo favorablemente día con día, esto gracias a la identidad colectiva que han formado como compañía.

“La verdad es que han sido puras sorpresas y casi todas buenas la verdad es que yo por eso lo digo mucho, parezco repetidora pero de verdad creo que el arte hace magia, porque lugares a donde yo pensé que nos iban a cerrar la puerta en la cara o por lo menos nos iban a hacer una mueca o algo, ha pasado justo lo contrario”
(Comunicación personal Carlos Antúnez 4 de mayo 2023)

En los inicios que tuvo la compañía, la sociedad aún no era tan conocedora de todos estos ambientes, oportunidades, espacios que se han creados actualmente, lo que significaba que la compañía debía tener cierto cautelo de los lugares a los que eran invitados para realizar una función y tener en cuenta que podían recibir comentario desagradables, ofensivos, pero debían centrarse para que no se perdiera en ellos el objetivo artístico por el que estaban en ese lugar. A lo largo de este viaje por diversos espacios, han sido para el director experiencias llenas de sorpresas, como lo relata en el siguiente testimonio:

“A nosotros nos invitan mucho a presentaciones los comités organizadores de diversidad sexual en cada lugar y pues digamos que hablamos el mismo idioma, uno los ve y dice, ¡ah, son del club!, pero un día llegaron dos señores, estábamos ensayando allá por el metro Oceanía creo en ese tiempo y de repente me dice alguien, oiga maestro lo están esperando ellos dos y veo dos señores muy serios ya con 60 años aproximadamente, de pelo caro y con sombrero, y yo dije ¡a caray!, ¿Pues que les debo no?, no sé, me intrigó mucho y entonces ya me dijeron, ah maestro es que fíjese que lo venimos a ver, somos de la, de la, ¿cómo se le llamaba esto? De la mayordomía de Santiago Xochimilco, y venimos a invitarlos, queremos que vayan a bailar a nuestras fiestas. Y yo los vi tan serios que les dije, sí, claro, ya han visto la

compañía. Ellos me contestaron, no, sí, ya la vimos, nos encantó porque para esto, un tiempo antes habíamos ido a bailar a una parte de Xochimilco, pero que ahí nos vieron y era una fiesta medianamente normal.

Entonces yo pensé, en que a mí me ocurre que seguido me confundo de compañía, y yo todavía en esta ocasión les dije, ¿de qué compañía estamos hablando? ¿De México de Colores? Y yo, ¿ya nos han visto? Y ellos me dijeron, no, sí, que ya los vimos y por eso nos gustó mucho y varias veces volví a decirles... ¿Sí saben que somos puros hombres verdad?, en fin, resulta que todo quedó claro y sí sabían bien quienes éramos, y pues bueno, cuando pasaron por nosotros en una camioneta todavía yo veía la cosa como muy seria, me refiero no serio a delicado, sino serio a muy formal y entonces ya vamos en camino y alguien vino por nosotros acompañando la camioneta y cuando vamos llegando me dicen miren ahí van a bailar y entonces volteo y veo una iglesia, un escenario así en la iglesia. El escenario tenía de espalda la iglesia, entonces los camerinos eran la iglesia. Y entonces yo volteé y le dije, oiga, ¿sí sabe que...? Yo dije, no, creo que no me expliqué bien. Y me dijeron, sí, maestro, sí, sí conocemos México de colores, nos gusta mucho. Bueno, yo todavía me bajé ahí y volví a ir a preguntar. Oiga, ¿sí saben que somos hombres? La verdad es que yo, aquí en este caso nadie me hizo muecas, nadie me hizo nada. Sino yo, mi prejuicio sobre los prejuicios que tienen hacia la comunidad afloró, el prejuicio del prejuicio. Y entonces yo dije a ver qué va a pasar. Total que nos abren la puerta de la iglesia, cierran como el portón, no sé cómo decirlo, y nada más abrieron las puertecitas y por ahí entrábamos salíamos y se cambiaban ahí entre la puerta principal. Y yo decía, no, ¿En serio?, bueno, total que empezó la función y yo dije, a ver qué va a pasar. Me fui al público porque yo siempre voy al público, entonces empezó la función, la gente no hizo un solo comentario. O sea, yo no oí más que aplausos, risas, el único comentario que podría yo decir que me llamó la atención, y me llamó la atención por tierno, no por otra cosa, es una niña que le volteó y le dijo a su mamá, oye mamá son hombres, ¿verdad? ¡Ay qué bonito bailan! Ese fue el único comentario. Terminó la función, la gente aplaudió y de repente yo todavía me ponía a pensar, bueno y el sacerdote qué estaba diciendo, ¿no?

Yo dije a lo mejor tiene preparada el agua bendita allá atrás para salir a sacar los demonios. La verdad es que no sabía qué estaba pasando. Y no, cuando terminó la función salieron de adentro de la iglesia unas señoras con café y pan, el dulce que mandaba el sacerdote, la verdad es que él no llegó, pero para todos fue ¡Wow! (Comunicación personal Carlos Antúnez 4 de mayo 2023)

“Otra que tuve también con la religión fue cuando nos invitaron a la Ibero. La Ibero, como sabemos, también tiene todo que ver con los jesuitas y también fue más o menos igual. Las universidades pues tienen siempre cierto aire de... ¿Cómo se puede decir? De tolerancia, inclusive tener esta bandera de todos son bienvenidos aunque no siempre son, es así en la realidad pero cuando nos dijeron, el padre del rector quiere que salgan de su oficina, que se cambien en su oficina atraviesen todo la Ibero para llegar al escenario. Para nosotros fue ¿En serio?, entonces nos cambiamos en la oficina del padre superior, padre rector, no sé cómo le dicen, y se hizo esa conciencia, que bueno, la verdad esa ya no me sorprendió tanto, pero se siente de todos modos bonito. Esa es una de muchas historias, pero creo que con la religión no tengo tantas, tengo tres o cuatro más, pero es magia, es magia lo que hace el arte.” (Comunicación personal Carlos Antúnez 4 de mayo 2023)

El 30 de julio de 2022 hubo un caso muy sonado en redes sociales en relación con la compañía de México de Colores, pues TV azteca canceló su presentación minutos antes de salir del escenario, y que solo los dejarían presentarse al menos que se vistieran de hombres, lo que genero debates y discusiones entre personas en los medios de comunicación, (véase imagen)

Figura 16

Publicación de México de Colores sobre el caso de la Academia de TV Azteca México

Captura de pantalla realizada el 18-04-24 por León, Yuvia de la noticia del 30 de julio de 2024

Un tema del cual no pude evitar preguntar sobre lo que el maestro Antúnez, director de la compañía pensaba respecto a esa situación.

Muchas veces, quien más tiene prejuicio de abrirle la puerta a una propuesta de diversidad es alguien de la diversidad. Alguien que se puede sentir expuesto, alguien que se puede sentir, ay, me van a cachar, ay claro, me van a decir que como yo soy miembro de la diversidad, entonces invito a alguien de la diversidad. Es muy común, es muy común que pase eso en muchos lugares no en la cara, porque siempre lo hacen de manera muy institucional, como vamos a tener que cancelar o algo, discurso así, pero es eso. Y creo que es exactamente lo que pasó en Azteca. Uno pensaría que la televisora tiene mucha más apertura, pero no. Yo, han de saber que yo trabajo para

TV Azteca, yo soy parte del equipo de la Academia, tengo desde la primera generación de la Academia y no fue una sorpresa tan grande para mí que se pasara porque ya había pasado en más de una ocasión. Y tiene que ver con esto, con que de repente la gente, o también les digo yo, luego quieren volverse más católicos que el Papa, o sea, no es lo que a mí me afecta. No, no, no, ¿qué va a decir la familia? Y las familias no dicen nada, pero no. No, en realidad, sí, sí, sí. Porque lo que íbamos a hacer, pues no tenía, yo tampoco soy tonto, tengo números artísticos que son un poco más atrevidos y un poco más fuertes, eso no los iba a presentar en televisión abierta porque no soy tonto, sé de esto. Entonces iba a presentar algo que la gente dijera, ah mira qué bien, qué bien ensayado, qué bonito bailan, qué bonito vestuario, ay mira son hombres, pero no, no, no iba más allá, pero alguien, este, pues pensó que no era lo correcto y nada más para terminar porque me tengo que meter, les voy a decir una cosa, que esto me recordó a mí dos cosas importantes. Una, que a veces en donde la gente pareciera ser más abierta puede ser más cerrada. Y dos, y la más importante, que no hay mal que por bien no venga. Porque no nos han pasado muchas cosas malas en Colores, la verdad es que no, pero las pocas malas experiencias que hemos tenido nos han traído experiencias muy buenas y esta no fue la excepción, nos cerraron la puerta ahí y entonces los medios de comunicación de todos lados se volcaron hacia nosotros muchos que nos conocían pero muchos que no nos conocían muchas influencers, esto que ahora se llama influencer de la comunidad que los tenían un poco ignorados, no sé si esa sea la palabra pero a veces la gente de la comunidad se preocupa más por cosas que consideran más glamorosas o más internacionales y pues nosotros bailamos folklore y entonces como que sienten ay no no no eso, ese no es, mejor vamos a hablar de la Met Gala, ¿no? O de, ¿si me explico? Y entonces esto hizo que muchos influencers que nunca habían hablado de nosotros, no sé si nos conocían o no, lo hicieron ocurrió que de la otra televisora de Televisa nos invitaron un programa como Estelares porque en Azteca íbamos a acompañar a una cantante, a lo mejor ni nuestro nombre iba a aparecer. Aquí en Televisa nos invitaron y además nos salieron a recibir a la puerta, obviamente pues ocuparon, ellos saben mucho de mercadotecnia. Y la última y más importante es que una productora de gran talla

volteó a vernos para hacer el documental que estamos haciendo, surgió de ahí, por eso es que digo que nunca hay mal que por bien no venga. (Comunicación personal, Carlos Antúnez, 4 de mayo 2023)

Por otro lado continuando con los relatos de experiencias en diversos espacios, que en el caso del maestro comenta desde al ámbito de lo religioso y de una de las televisoras más importantes de México como medio de comunicación, se presentan ahora las situaciones que integrantes la compañía han vivido, quienes eran advertidos por el maestro Antúnez sobre el comportamiento que la sociedad podía tener frente a lo que ellos realizan, o la curiosidad del público, pues era algo que no se había presentado abiertamente, lo cual genera todo un proceso para entenderlo desde la cultura y el arte:

“Uno de los lugares que va estar muy marcado en mi vida, va a ser una de las primeras funciones que se tuvieron en México de Colores, fue en Los Reyes la Paz, literalmente nos dijeron -este es un lugar de mata putos, este es un lugar de machos, este es un lugar en donde decíamos ¡nos van a matar! Nosotros ya íbamos preparados, que nos subimos al escenario y empiezan a decirnos algo nos bajamos, y nos vamos como sea, dejamos vestuario, lo que sea lo dejamos, primero nuestra integridad y nuestra vida. Ha sido tan marcado, que la gente fue como de ¡wow, que padre!, que hasta los mismos chacales, los mismos hombres machotes, nos ayudaban a bajarnos del escenario. Y fue como -pero es que somos hombres y ellos nos decían -sí, no importa, es que es muy padre lo que están haciendo. Esta es una de las funciones que tengo muy significativas” (Comunicación personal, Jacob, mayo 2023)

En el siguiente testimonio se muestra una de las experiencias en un espacio que no comprendió a la compañía como arte, sino desde el contexto en donde se encontraban, dejando a un lado el objetivo artístico de México de Colores.

“En donde no la pasé tan bien fue en una función privada, pero fue privada porque nos contrató el magnate de un pueblo en Guerrero, era como una fiesta en su casa y ahí siento que la gente no entendía a lo que íbamos, y de ahí si nos sentíamos super acosados por los señores, siento que también el hecho de vernos maquillados y con

los vestuarios como son, pues se sentían con el derecho de decirnos de cosas. Siento que ahí nos vieron como su entretenimiento, que fuimos a hostear³ la fiesta” (Comunicación personal, Pablo, mayo 2023)

Esto muestra tres caras de lo que es entender el proceso de las identidades y orientaciones sexuales desde los diversos espacios, por un lado la iglesia pensada por muchos con una ideología sobre el hombre y la mujer muy estricto, que en realidad se convirtió un espacio seguro para las compañía, así como el lugar “mata putos” que menciona uno de los entrevistados, por otro lado los medios de comunicación que dicen ser incluyentes y aceptar a grupos de la comunidad LGBT+ pero que no permitieron presentar a hombres vestidos de mujeres no como morbo, sino como parte de una expresión artística en un programa que ven millones de personas y por último un espacio en donde el concepto de arte no es lo que representa México de Colores, sino que son vistos como entretenimiento y todo el concepto que manejan desde el vestuario y la música se excluye, dejando solo a la vista su orientación y posicionándolos en un lugar vulnerable donde su sentir se convierte en inseguridad.

Polémica de una Identidad de Género

Uno de los grandes retos durante el trabajo de campo, fue iniciar con el proceso de las entrevistas, las cuales estaban planeadas para la última semana en campo, pues con el paso de los días la confianza se fue dando y tuve la oportunidad de conversar con algunos de ellos al término de las presentaciones y durante el tiempo en los ensayos, convivir con ellos y ellas, comprender las dinámicas que manejan. Al conocer los nombres de las y los integrantes y ubicarlos a la perfección supe que era el momento para iniciar con este proceso.

Les pregunté que quienes querían que los entrevistara, que más que una entrevista formal sería una conversación, un espacio para dialogar. El primer día que presenté esta iniciativa, las y los interesados fueron ocho personas, Pablo, Jacob, Diego, Jesús, Ángela, Benjamín, Andrés y Sebastián, a quienes les pedí su número de teléfono. El primer paso fue abrir un

³ Hostear, hostes

grupo de whats app, pensando en que sería la manera más sencilla de comunicarnos, pero esto no sucedió como lo esperé, pues en el grupo nadie contestó, por lo que en dos días posteriores decidí contactarlos por un mensaje privado, algunas de estas entrevistas no se pudieron concretar por los tiempos, distancias u ocupaciones. Más adelante Antonio, Luis, Ernesto y Héctor decidieron participar por lo que se acercaron a mí para darme su número de teléfono y agendar un día y horario para la entrevista.

El proceso que se llevó a cabo una vez que la cita se concretaba con cada integrante, comenzaba con la entrega de una hoja tamaño carta que contenía un perfil general, éste contenía los siguientes datos:

Figura 17

Hoja de datos personales

Perfil general

Fecha de aplicación: _____
 Lugar de aplicación: _____
 Hora de inicio: _____ Hora de término: _____

Nombre: _____
 Edad: _____
 Fecha de nacimiento: _____
 Sexo: _____
 Identidad de Género: _____
 Orientación sexual: _____
 Grado académico: _____
 Trabajo: _____
 Lugar de origen: _____
 Lugar de residencia: _____

Preguntas previas

¿Puedo grabar en video la entrevista?
 ¿Puedo tomar notas?
 ¿Puedo tomar fotos?
 ¿Puedo grabar audio de la entrevista?
 ¿Puedo usar su nombre en el escrito o prefiere un seudónimo?
 ¿Estás de acuerdo las preguntas previas realizadas?

En caso de estar en desacuerdo con alguna, mencionar porqué razón.

Firma _____ Firma _____

Primera parte
 Segunda parte
 Tercera parte

Este se dividió en tres partes. La primera eran datos base para tener un control sistemático de los datos, fecha, el lugar de aplicación y la duración de la entrevista.

La segunda parte es de los datos básicos de los entrevistados para conocer una parte de su formación, edad, a lo que se dedican y datos respecto a su identidad.

La tercera parte fue incluida para tener en cuenta las herramientas etnográficas de las que se podía valer la investigación, esto a partir de la consideración de la o el entrevistado.

En la última parte añadido una línea en caso de que no estén de acuerdo con alguna de las preguntas anteriores mencionar la razones y por último una firma de ellos y mía para mantener la formalidad de los datos.

Les mencioné sobre utilizar algún seudónimo dentro de la investigación, pero nadie tuvo algún inconveniente de usar el nombre que proporcionan en el perfil general, así como hacer de conocimiento que una vez que el trabajo tenga avances, se les entregará una copia para que puedan leerlo y hacerme saber si hay desacuerdos únicamente en los testimonios que ellas y ellos proporcionan.

Desde un análisis básico de las entrevistas, se tuvo una duración de entre 45 minutos a 1 hora con 10 minutos. Es relevante tener en cuenta y dar una explicación sobre el perfil general de las personas que fueron partícipes en la entrevista, pues su aporte, experiencias y testimonios son de gran relevancia dentro de esta investigación. A continuación se presentan algunos de los datos básicos de las y los colaboradores de las entrevistas.

Juan Pablo Torres Hernández, un estudiante de 22 años, lleva un año siendo parte de la compañía México de Colores. La entrevista se llevó a cabo en un café Starbucks en el centro de la Ciudad de México. El diálogo fue fluido, no me percaté de alguna incomodidad por parte del entrevistado, al contrario hubo un intercambio de ideas, (véase figura 18)

Figura 18

Entrevista con Pablo

Héctor Armando Muruato Calzada, una maestro de danza de 30 años de edad, forma parte de la compañía desde hace ocho años. La entrevista se llevó a cabo en las mesas que se encuentran en el exterior del salón de danza, en las instalaciones de la Casa de la Cultura del Valle Sur. El entrevistado se veía muy seguro de sí mismo, se llevó una línea en cuanto a las preguntas de las cuales salían nuevas preguntas o temas a discutir, (véase figura 19).

Figura 19

Entrevista con Héctor

Ernesto Arturo Morales Sánchez, técnico en gastronomía de 27 años de edad, es parte de Colores desde hace cuatro años. La entrevista se realizó dentro del salón de danza en las instalaciones de la Casa de la Cultura del Valle Sur. El entrevistado mostro mucha seguridad, no hubo tensión debido a que fue una de las personas con las que más compartí en las estancia en campo, hubo risas y confianza para llevar la entrevista a más profundidad, (véase figura 20).

Figura 20

Entrevista con Ernesto

Andrés Chora Flores, licenciado en danza popular mexicana de 24 años de edad, lleva un año siendo parte de la compañía. Esta entrevista se realizó por una videoconferencia por la aplicación de Zoom, esto por cuestiones de tiempo y traslado. La guía de entrevista se llevó de manera ordenada, el entrevistado mostró interés y tuvo la confianza de hablar sobre distintos temas desde su vida personal y desde la experiencia que tiene en el conocimiento de la danza, (véase figura 21).

Figura 21

Entrevista con Andrés

Antonio Vite Castro, abogado, con 30 años de edad. La entrevista se llevó a cabo en un café Starbucks en el centro de la Ciudad de México, esta entrevista en particular estuvo llena de emociones y sentimientos que estuvieron a punto de terminar en lágrimas, surgieron temas distintos y ellos favoreció en el amplio intercambio de diálogos que desprendió nuevas rutas en la entrevista, (véase figura 22).

Figura 22

Entrevista con Antonio

Jacob Rafael Soto López, psicólogo clínico de 33 años de edad, ha formado parte de México de Colores por 11 años. Esta entrevista se realizó en las mesas que se encuentran al exterior del salón de danza, en las instalaciones de la Casa de la Cultura del Valle Sur. La actitud del chico fue positiva y se centraba en responder las preguntas que se le realizaban, faltó tiempo

para poder dialogar más temas, pero la aplicación de la entrevista fue tiempo antes de comenzar el ensayo, (véase figura 23).

Figura 23

Entrevista con Jacob

Luis Ignacio Velázquez Martínez, fisioterapeuta de 29 años de edad, tiene un año en la compañía de Colores. A lo largo de esta entrevista, el chico se mostró un poco nervioso, pero conforme la plática avanzaba el diálogo comenzaba a fluir de manera más natural, cabe mencionar que la aplicación se realizó en un Café de la Colonia del Valle sur, a 5 minutos aproximadamente del lugar en donde me hospedaba, (véase figura 24).

Figura 24

Entrevista con Luis

Ángela Pineda Uribe, maestra de danza de 41 años de edad, es parte de la compañía México de Colores desde hace un año. La entrevista se realizó en una plaza en Insurgentes, como no había tenido mucha comunicación con ella pensé que sería complicado, pero en realidad al conocerla y platicar me di cuenta de que la conversación no tendría complicaciones, ella se mostraba muy interesada, mostraba emociones de felicidad al contar algunas situaciones, lo que dio paso para hablar sobre otros temas y ampliar la entrevista. (Véase figura 25)

Figura 25

Entrevista con Ángela

Por otro lado, se realizó de igual manera una entrevista semiestructurada al director de la compañía, el maestro Carlos Antúnez, la cual se aplicó en dos partes, pero en cada clase se tuvo la oportunidad de tener charlas cortas ya sea al final de los ensayos o durante el calentamiento de las chicas y chicos. El maestro por su parte, mostró todo su apoyo para compartir anécdotas, experiencias y sentires desde su gran trayectoria a lo largo de la danza y el arte, esto enfocado a las preguntas que se le aplicaron, pues que mostró mucha emoción y sobre todo sorpresa en situaciones por las que había pasado con México de Colores, desde

ser el creador de esta gran propuesta escénica, la responsabilidad que tiene con la sociedad y el alcance que han tenido no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Cabe mencionar que todos y cada uno de las y los integrantes de la compañía tienen un reconocimiento en esta investigación, pues en sus prácticas que realizaron dentro del salón de danza, en otros espacios escénicos, así como las breves charlas, fueron de gran ayuda para comprender a México de Colores como un espacio de encuentro y de expresión de libertad con una práctica en común y quienes a su vez conforman a México de Colores.

Estos bailarines profesionales son: Gina, Sebastián, Diego, Jesús, Mario, Iván Chávez, Benjamín, Marco, Sol, Eugenio, José María, Israel, Iván, Javier, Lázaro, Brayan, Alucín y Arturo.

Clase de Tacones. En una ocasión en un ensayo en donde se contó con la presencia de un chico de la compañía de Amalia Hernández que colaboraría para una de las coreografías llamada “los dos novios”, la cual debe tener como participantes a dos chicos heterosexuales de acuerdo al discurso que pretende mostrar la coreografía, quienes deben caminar en tacones durante la presentación de la función. De acuerdo a esto, el maestro destinó una clase de tacones para el ensayo del sábado de esa misma semana, la cual nombraron como “clase de tacones para heteros”. Al término de la clase mientras nos dirigimos a la salida de la Casa de Cultura, el maestro me comenta:

No te puedes perder la clase del sábado, te vas a sorprender de verlos en tacones, porque verlos en clase es una cosa, pero que estén en clase y con tacones los transforma y de cierta manera los empodera y el ambiente es distinto, el lema de clase de tacones para heteros es para mostrar que los heteros también pueden usarlos si es necesario. (Comunicación personal, Carlos Antúnez, 11 de mayo 2022)

Publicaron a través de las redes sociales la clase, una de esas publicaciones fue un estado del Facebook de la compañía.

Las palabras que se mostraban y oían durante el video eran las siguientes:

“Una oportunidad increíble para aprender, divertirse y derribar estereotipos juntos. Sabemos que la libertad de expresión y la igualdad son valores fundamentales para nuestra compañía, por eso queremos invitarles a esta clase de género sin importar su orientación o identidad”
(Audio de la historia que compartieron en sus redes sociales)

El día de la clase de tacones todas y todos entraron al salón, asistieron 20 personas pero ninguno de los colaboradores del Ballet de Amalia, un vez dentro, algunos comenzaron a ponerse los tacones, pero el maestro dio la indicación de que iniciarían el calentamiento con tenis, este calentamiento fue dado por Kevin y una vez que termina el maestro dice que se coloquen tacones, así que las chicas y chicos se dirigen al espacio en donde tienen sus cosas, sacan sus tacones que son zapatillas o botas y se los ponen, algunos se los colocan encima de los calcetines y otros se los retiran, una vez que caminan en los tacones, admiro que puedan tan solo pararse y mejor aún caminar, por lo que en ese momento logro apreciar la gran variedad de tacones cuadrados, de aguja que hay sobre la duela del salón, con distintos centímetros desde 5 a 15, en colores blanco, negro, azul, rojo, plateado, beige. Mientras caminan por la duela para detenerse en un espacio, pareciera que han adoptado una postura distinta para sostener el cuerpo y equilibrarlo de acuerdo a sus necesidades para caminar, muchos de ellos sonrían, hablan sobre sus zapatos, se muestran con gusto el diseño y al tener su lugar en el espacio esperan indicaciones para comenzar con la técnica de la clase de tacones.

Figura 26

Clase de tacones

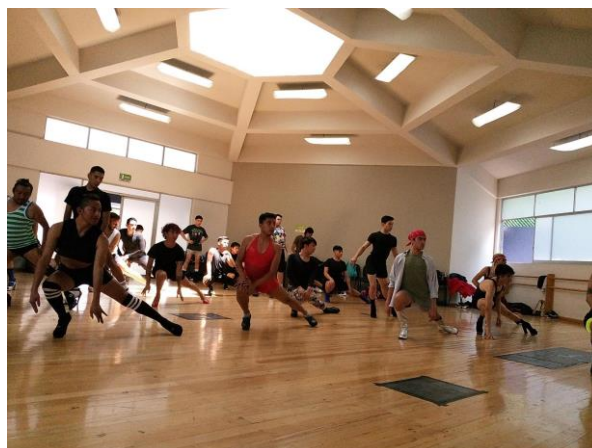

Recibiendo instrucciones sobre la clase de tacones Yuvia León, CDMX, 13 de mayo de 2023.

Esta clase es orientada por el director artístico de la compañía, el maestro Alberto Salgado, mientras que el maestro Kevin y el maestro Antúnez graban y transmiten por redes sociales la clase. Una vez que el maestro Alberto explica la dinámica, se colocan en filas de cinco personas que avanzan desde la puerta hacia los espejos caminando de acuerdo a las instrucciones que dio el maestro, una vez que topan en el espejo, salen por los costados para volverse a formar. Es complicado poder describir lo que realizan con los tacones, pues mucho del lenguaje que usan es desde el ballet clásico, así como inclinaciones de torso en ciertos movimientos, estiramientos, caderas, manos y todo el cuerpo. Se nota en las expresiones de la mayoría la felicidad, la concentración y la seguridad que tienen al caminar, en algunos se ve la experiencia, algunos otros con un poco de inseguridad pero todas y todos lo realizan, es para ellos uno de los tantos conocimientos que pueden adquirir en la compañía, libres de estereotipos, de prejuicios, al contrario es el lugar perfecto para explorar y conocerse con el uso de los tacones.

Figura 27

Técnica sobre tacones

Técnica de movimientos durante la clase de tacones. Yuvia León, CDMX, 6 de mayo de 2023.

A continuación se muestran fotos tomadas durante la clase de tacones

Figura 28

Caminar en tacones

Figura 29

Secuencias por tiempos

Figura 30

Los tacones azules

Figura 31

Ángela y Antonio

La estancia en la compañía, las dinámicas que se realizan en el salón de danza, las actitudes de las y los integrantes, todas estas vivencias y experiencias solo suceden en la compañía de México de Colores, como un espacio libre de expresión, desde las dinámicas en las presentaciones y en cuanto a la práctica y ejecución de las diferentes coreografías comentan lo siguiente:

“Yo si trato de ayudarles, rápido te delineo o te pego la pestaña” (Comunicación personal, Pablo, mayo 2023)

“Los que me fueron enseñando eran los mismos chicos de la compañía, el paso es así, tienes que colocar los pies de esta manera, los brazos de esta forma” (Comunicación personal, Jacob, mayo 2023)

Todo se convierte en trabajo en equipo, necesitan conocerse, estar coordinados no solo desde la parte técnica, sino desde el conocimiento entre todos los compañeros desde lo emocional , la convivencia, la identidad de cada uno y lo que los une como grupo para lograr resultados no solo en los escenarios, sino en los discursos para lo comunidad LGBTQ+ a través de la danza.

3.2 Estructura y Dinámicas del Grupo: Ensayos y Presentaciones

A lo largo de la estadía en campo y a través de la observación directa analicé la dinámica que se lleva a cabo en cada uno de los días de ensayo.

De acuerdo a esta información, se puede establecer que las clases se estructuran en tres partes y estas a su vez también se dividen a lo largo de la clase.

Calentamiento y técnica

- Cefalocaudal, en piso o barra con técnica de ballet
- Técnica de ballet en piso o barra con técnica de ballet
- Dinámicas de resistencia o técnica de ballet en diagonales

Pasos y secuencias

- Recordatorio y explicación de pasos
- Secuencias con los pasos
- Secuencias con música

Montaje coreográfico

- Explicación y ejecución de coreografías
- Pasos, secuencias, música y coreografía

Esta rutina se repite constantemente durante todos los ensayos, a excepciones de que por cuestiones de tiempo se deben repasar repertorios que deban ser presentados en algunos eventos que hayan sido invitados y estos sean de larga duración, por lo que puede no alcanzar el tiempo de las tres horas de clase para realizar los tres momentos en los que se divide, y se opta por reducir el tiempo del calentamiento, o por pasar del calentamiento al montaje coreográfico, omitiendo la parte de pasos y secuencias.

En los ensayos realizados los días lunes, jueves y sábados se trabajan diferentes actividades, los tiempos no son los mismos, ni tampoco el número de personas que se presentan, por lo que considero necesario explicar qué se realiza en cada uno de estos días en cuanto a la dinámica de la clase.

Lunes

Los días lunes en los ensayos de 7:00 pm a 10:pm llegan a la clase aproximadamente entre 21 y 27 personas. Inician con un calentamiento que es dado ya sea por el Dir. Artístico Alberto Salgado o por el maestro Kevin, este ensayo tiene una duración de entre 45 minutos a una hora. Las y los bailarines ingresan a la duela con ballerinas o calcetines en caso de realizar técnica de ballet clásico y en caso de acondicionamiento físico en el que no se requiera, se quedan únicamente con tenis.

El calentamiento puede ser dividido en dos o tres partes de acuerdo a la decisión de cada maestro y de acuerdo a los tiempos o el objetivo de la clase.

Una de las clases que vi impartida por el maestro Alberto el primer día en campo dio inicio con un calentamiento cefalocaudal, que consiste en comenzar desde la cabeza e ir calentando con las demás partes del cuerpo hasta llegar a los pies, con secuencias de 8 tiempos con flexiones alternadas de cabeza y cuello, seguido de hombros, brazos, codos, torso, espalda, cadera, rodillas y tobillos.

En la segunda parte de la clase de calentamiento, realizan ejercicios empleando técnica de ballet, incluyendo el lenguaje como, primera, segunda y tercera posición, plié, relevé, entre otros.

Como tercera parte se indica una actividad que consiste en planchas, es decir: estar boca abajo sosteniendo el peso del cuerpo sobre los metatarsos, con codos flexionados posicionando los brazos sobre el piso, el torso estirado manteniendo una línea de la cabeza a los talones, y el compañero de atrás salta al compañero que está en plancha y se coloca en esa posición, el último tendrá que brincar a todos los compañeros y volver a iniciar.

Mientras realizan la dinámica el maestro supervisa y les recuerda sobre la colocación correcta de brazos, y pies.

Figura 32

Dinámica a cargo del maestro Alberto Salgado.

Dinámica en clase de calentamiento. Yuvia León, CDMX, 24 de abril de 2023.

Los días lunes el maestro Kevin realiza también el calentamiento de clase, de acuerdo a mi tiempo en campo, de los cuatro lunes que estuve presente, el primero se realizó por el maestro Alberto, el segundo ellos calentaron solos y en los últimos dos el calentamiento se realizó por el maestro Kevin.

En cuanto a las secuencias que maneja el maestro Kevin, él divide la clase en dos o tres partes de acuerdo al tiempo en que me tocó estar presente, por lo que describiré la clase del tercer lunes que se presentó en tres partes.

Realizan secuencias de 8 tiempos de abdominales recostados en el piso, con variaciones en la posición de las piernas, continúan con lagartijas, el maestro les recuerda en todo momento no dejar de hacerlo y continuar hasta el término de las secuencias. Una vez que termina, cada quien por su cuenta estira sus brazos para tener movilidad y dispersar el dolor que sienten por los ejercicios.

Para la segunda parte, todas y todos toman un lugar en la barra para realizar una técnica de ballet y por la cantidad de bailarines que son los días lunes, llegan aproximadamente entre 20 y 24, los lugares destinados en barra son solo para 5 personas por cada barra, por lo que los demás toman una de las sillas que se encuentran en los costados del salón y la colocan frente a ellos, o a los lados según les sea cómodo, utilizan el respaldo de la silla para tomarla como si fuera el apoyo en la barra y se colocan en el espacio frente al espejo para recibir indicaciones y realizar los ejercicios.

Para la tercera parte de este calentamiento, se colocan en una diagonal de tres personas, esa diagonal sale de donde se encuentran las sillas y con dirección a las esquinas del espejo.

En estas diagonales salen en filas de dos o tres personas, en ocasiones de manera grupal, en estos ejercicios se ocupa el mismo lenguaje del ballet clásico pero las secuencias son con desplazamientos en dirección a la diagonal, quienes conforman las filas inician al mismo tiempo, tratan de ir lo más uniformes que se puede para terminar e iniciar las secuencias de manera grupal.

Al terminar esta dinámica, se toma un descanso de entre uno y dos minutos aproximadamente, este tiempo es para tomar agua, ir al baño y prepararse según las

indicaciones que realice el maestro Carlos Antúnez, de las cuales son que se coloquen tenis en caso de tener ballerinas, o estar descalzos, colocarse falda, o tomar algún accesorio para realizar la segunda parte en la que se divide la clase del día lunes, que es el recordatorio y realización de pasos y/o secuencias que se tengan planeadas para ese día.

Esta parte del día depende de los compromisos que se tenga con la compañía respecto a funciones de las cuales la fecha sea cercana, en caso de ser así existen dos situaciones.

Una es, si la compañía completa va a participar en más de una función, el tiempo de ensayo se realiza en dos o más grupos de manera simultánea, uno de los grupos sale del salón y en el patio realizan el ensayo. Por lo que quienes se quedan dentro ejecutan la parte que les toca realizar de acuerdo a la función y es así como se aprovecha el tiempo para trabajar en los dos espacios.

Figura 33

Ensayo en el exterior

Ensayo realizado al exterior del salón de duelo. Yuvia León, CDMX, 1 de mayo de 2023.

La segunda situación es, en caso de no tener funciones que requieran separar la compañía, se trabaja dentro del salón, las personas que participan en los primeros cuadros se colocan en sus lugares, el maestro pone la música desde su celular la cual está vinculada a la bocina y comienzan a bailar los chicos y chicas. Para este caso, las personas que esperan su turno para participar en alguna coreografía se encuentran ya sé sentados observando a sus compañeros o compañeras o algunos practican en la parte de atrás los pasos.

Una vez que termina el repaso de pasos y secuencias, se procede a realizar con la tercera parte que es el final del día de ensayo, que es el montaje coreográfico, este montaje ya fue establecido en algún momento ya que actualmente no se trabaja en montajes nuevos, sino más bien se trabaja en recordar la coreografía y que todos y todas pueden aprenderse algunos lugares, en este caso en ciertas coreografías, las personas de base realizan este montaje con pasos y secuencias a la música, mientras las personas que no forman parte de esta coreografía toman un lugar de alguno de los chicos o chicas de base, y al repasar por segunda vez la coreografía, estas personas que observan y practican de fuera, intercambian el lugar con la persona de la que se encuentran aprendiendo la coreografía y la realizan mientras quienes salen practican otros pasos, la misma coreografía o pueden solo descansar. Se realiza todo de corrido, es decir, todos los repertorios que el maestro señala, ya con la música y coreografía, tras coreografía.

Jueves

Los días jueves el ensayo de 7:00 pm a 9:00pm es destinado para las y los integrantes del taller, de los cuales se presentan de entre 10 y 12 bailarines y bailarinas.

Así como los lunes, este día, la clase es dividida en tres partes, la primera que es el calentamiento con una duración de entre 45 minutos a una hora, la segunda parte del día es orientada por el maestro Antúñez, practican pasos de alguna coreografía y se continúa con la ejecución de las secuencias, que una vez que quedan claras son ejecutadas con música.

Para la tercera parte se dedican a realizar las coreografías en donde ponen en práctica todo lo aprendido y repasado previamente, estas coreografías pueden ser realizadas en dos grupos o con todas las personas que se encuentren presentes.

Es importante considerar que así como el número de asistentes es menor, el tiempo destinado a este día es de una hora menos a diferencia de los lunes y sábados, por lo que se aprovecha para llevar a cabo algunas otras dinámicas que se tengan pendientes, dudas o temas a discutir.

Uno de estos sucesos que se presentó durante el trabajo de campo, fue que un día jueves llegando al salón, saludo y me siento en la quinta silla del lado derecho, me percató de la presencia de un acompañante externo a la compañía sentado del lado en las sillas del otro extremo, pero unos minutos después el maestro se acerca a mí, se sienta en la silla de lado derecho y me dice:

Te voy a platicar quién es él (lo señaló) el señor que está por la puerta (en ese momento que yo lo observé el igual volteó a nuestro lado), se llama Eduardo Méndez y nos regaló una canción de su papá, la de Cucurrucucú, Paloma, es hijo del compositor Tomás Méndez, vamos a usar para una coreografía solo una parte de esa canción, aparte un gran fan de la compañía. (Comunicación personal, Carlos Antúnez, 11 de mayo 2023)

En ese momento me di cuenta una vez más del alcance que ha tenido México de Colores y el gusto de otras personas de que sus canciones sean interpretadas por la compañía.

Sábado

Los días sábados en el ensayo de 10:00 am a las 13:00hrs, llegan aproximadamente 24 y 27, es el día en que hay más personas dentro de la duela y la mayor parte del espacio en la duela está ocupado, durante el día manejan la misma estructura en cuanto a los tiempos y las partes en las que se divide la clase, la cual es en el calentamiento y secuencias muy similar al día lunes, pues quienes dirigen estos tiempos son las mismas personas, pero existen cambios en los ejercicios ya que dependen de las ideas que los maestros o el director artístico tengan en mente.

Pero durante la parte del montaje coreográfico sucede algo que se aprecia de manera diferente a comparación de los días lunes o jueves, pues el horario en que se presentan es distinto y eso permite la entrada de luz por las ventanas y el tragaluz hexagonal que refleja su figura en la duela y de esta manera los colores de las faldas contrastan con la luz e iluminan de colores todo el espacio, pareciera que esos días existe una energía diferente, con más emoción, con más felicidad, hay gritos variados por las y los integrantes, que convierten ese espacio en un

escenario en donde el público o los espectadores son ellas y ellos mismo a través del espejo, las sonrisas son más visibles, así como los movimientos durante los bailes. Es el día en que la mayoría de los integrantes están por lo que considero es una de las razones por las cuales la energía la de compañía es distinta, incluso el vuelo de las faldas era refrescante pues la mayoría de las veces me sentaba en las orillas de cualquiera de los costados del salón para no interferir en su espacio y las faldas estaba siempre a la altura de mi rostro.

Al inicio de la práctica de las coreografías es inusual que alguien se quede sentado ya sea en la duela o las sillas pues se ponen a practicar detrás de las personas que tienen algún lugar establecido en las piezas. Pero al ser una clase de tres horas, hay un punto muy notorio que sucede durante el repaso coreográfico en donde comienzan a recostarse en la duela, en las silla, toman varias veces agua, salen, ven el celular, comen algo que hayan llevado y donde se nota el cansancio y el cuerpo pareciera más pesado, no es que la energía alegre disminuya, sino más bien es el cansancio que reflejan por medio del cuerpo.

Estos ensayos fueron mi oportunidad para tomar fotografías que al revisarlas noté que eran en donde se apreciaban mejor movimientos, pues se nota la delicadeza de los pasos, el faldeo en movimiento, las figuras coreográficas, los rostros que muestran la concentración de cada una y uno de ellos y la felicidad en sus rostros reflejada por una sonrisa.

Centro de Educación Artística (CEDART)

Como ya se mencionó, es en los escenarios donde ponen en práctica el conocimiento adquirido en el salón de danza, esto con las presentaciones o funciones artísticas que realiza la compañía en, deber salir de este espacio de convivencia para los integrantes de México de Colores y enfrentarse a otro escenario donde vivirán nuevas experiencias. Durante el trabajo de campo tuve la oportunidad de asistir a dos funciones en la Ciudad de México, con grandes expectativas y algunos percances, logré apreciar desde la observación directa las distintas dinámicas que suceden dentro de estos espacios que crean frente a los espectadores y cómo se apropian no sólo del escenario en donde bailan, sino de los camerinos o detrás de bambalinas o las piernas del escenario generando un espacio de diálogo, por lo que su presencia y esencia se percibe en todo momento dentro de las instalaciones en donde se

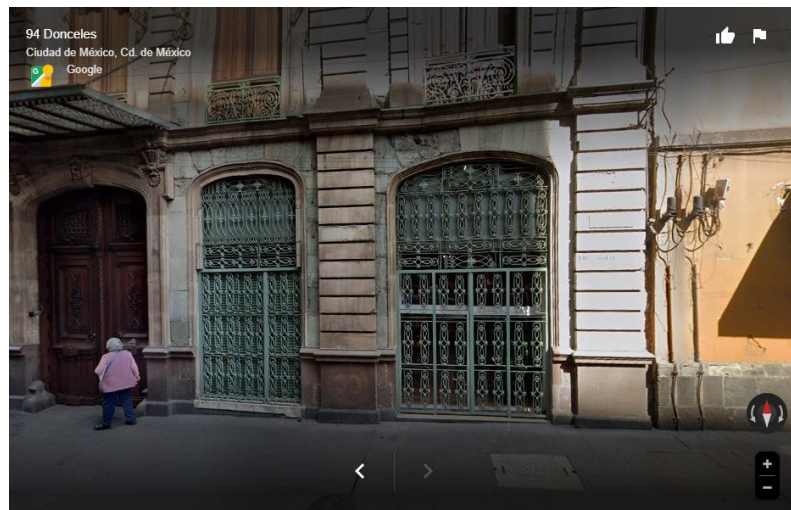
encuentran. En este apartado se describen funciones a las que se asistió durante el trabajo de campo y las experiencias en otros espacios que han sido significativos para las y los integrantes de México de Colores,

El segundo día en campo tuve la oportunidad de asistir a una de sus presentaciones, por lo que previamente busqué desde la aplicación de Google Maps la calle Donceles 44 en el centro de la Ciudad y las estaciones del metro más cercanas a la escuela de CEDART Frida Khalo donde sería la función.

Esta comenzaría a las 3:00pm, una vez llegando a la estación más cercana que se encuentra en zona centro de la ciudad, salgo en la calle Tacuba, camino con dirección contraria en sentido de los carros y observo el área muy concurrida, hay vendedores ambulantes y tráfico de vehículos, continuando con la ruta de Google Maps, llego a la calle Donceles y observo la escuela de CEDART según las imágenes que muestra la aplicación, que se identifica por una entrada de rejas color verde bandera.

Figura 34

Entrada para la escuela CEDART

Fotografía tomada de las imágenes de Google Maps, Ciudad de México, abril 2023.

Estuve frente a la escuela a las 2:50, consideré una hora perfecta para llegar antes de que comenzara su participación, observé que en la puerta y rejas no había timbre, o algo con lo que yo pudiera tocar para que me abrieran, estuve parada aproximadamente un minuto hasta que una señora abrió la puerta y le habló a la guardia de seguridad para que me recibiera. La guardia me preguntó sobre las razones por las cuáles estaba ahí y me dijo que me registrara, luego de hacerlo pude apreciar que México de colores ya estaba bailando, hice un observación sobre la estructura de la escuela, la cantidad de estudiantes, las dimensiones aproximada, el estructura del lugar, pero mientras realizaba mi trabajo de observación sentí detrás de mí la presencia de la guardia de seguridad, eso me causó incomodidad y miedo a la vez, pensé que tal vez me sacarían, o no me había creído, yo seguí parada viendo, dejé de observar a mi alrededor y solo centré mi mirada en la compañía para que no pensara que estaba observando a los estudiantes o que mi intención era otra, luego de un momento, me dirige la palabra y me dice:

Guardia: ¿a qué dices que vienes?

Yuvia: vengo con México de Colores por parte de maestro Antúnez, estoy realizando un proyecto con México de colores y los acompaño a todas sus presentaciones, puedo mostrarle mi credencial de estudiante si gusta.

Guardia: pero el maestro Antúnez no vino hoy, Kevin está a cargo

Yuvia: si, está a cargo porque el maestro no pudo venir

Luego de eso, se alejó y fui más cuidadosa al desviar mi mirada a otras áreas, continué viendo la presentación, era la primera vez que los presenciaba de cerca, y con cerca quiero decir a tres metros pude observar detalles del vestuario, maquillaje, zapatos, pasos y todo lo que sucedió en la presentación. Sobre los detalles, portaban un vestuario falda doble circular azul oscuro con franjas alternadas, una de flores y otra de color liso, zapatos de danza blancos, una trenza en la cabeza, de su lado izquierdo lleva una flor y cuelgan cuatro pompones de diversos colores parecidos al tocado que utilizan las mujeres en los sones de la costa chica de Guerrero, cuando toman la falda y dan giros, se muestra un fustán, que es una parte del

vestuario del terno⁴ de Yucatán, por lo que la parte que se asoma simulando la blusa es la parte del jubón del terno, en la mano derecha llevan un pañuelo realizando movimientos circulares con él, cada quien lleva uno en diversos colores y la canción que bailan es una chilena de la costa chica de Guerrero, llamada “alingo lingo lingo” los que hace referencia a que este baile está inspirado en el folklora de esa región.

Antes de terminar en ese baile se desmontan la falda azul que traían, quedándose únicamente con el terno Yucateco, y se escucha una jarana, la cual reconocí que es la de chinito koy koy, algo que me pareció una buena adaptación al vestuario es que en la cabeza llevan una mascada que les cubre el cabello y la tela sobrante cae del lado derecho del hombro frente al pecho simulando un peinado de una coleta de caballo.

Una vez que termina esta jarana, se escucha un cambio de música y comienzan a desmontarse en el terno Yucateco, debajo de él traían vestidos con lentejuelas, brillos, pedrería y se colocaron pelucas de diversos colores, desconozco la canciones que bailan, pero noto que cada integrante interpreta un personaje, entre ellos, una mujer embarazada, y de acuerdo a la variedad de personajes, distingo que se trata de la viejada, en esa pieza sacan a bailar a alumnos y alumnas de la escuela y termina la presentación de México de colores. Todas las personas dentro de la institución aplauden bastante, hay gritos de emoción y México de colores se despide.

Me acerco con la compañía, nos saludamos y los acompaño a los baños, lugar en donde se cambiarían y quitarían el maquillaje. Desde que entré al baño, había 6 bailarines, algunos se fueron saliendo poco a poco, les pregunto sobre el maquillaje, si cada quien se lo realizaba de acuerdo a su gusto o si ya era unificado. Uno de ellos me dijo que antes cada quien tenía su combinación de colores, pero que actualmente se había unificado, así como el tamaño y forma de las pestañas.

⁴ Terno yucateco partes

Un aspecto que llamó mucho mi atención es el espacio en donde aprovechan para platicar, desahogarse, comentar sobre varias situaciones, tener un lenguaje más coloquial y les encanta platicar sobre cosas que tengan relación con la compañía, es al término de una presentación, sin embargo no podía asegurarlo pues era la primer vez que estaba con ellos en una de sus funciones.

Al terminar bajamos al primer piso y esperamos a los que faltan para salir juntos, durante esa espera uno de los chicos me pregunta:

¿De qué trata tu tema de investigación? O porqué te interesó el tema, le contesté que mi interés era pensando en los roles del hombre y la mujer en la danza folklórica, y cómo ellos habían realizado un cambio o una adaptación a partir de su identidad e innovando.

Aproveché justo ese momento para preguntarles sus nombres, me dijeron, Israel quien fue de los fundadores de México de colores desde 2011, Ernesto tenía ya cuatro años en la compañía y él me dijo el nombre de Marco y de Javi.

Israel me pregunta: ahora la pregunta del millón ¿tú eres gay?, a lo que le respondí: no, no soy gay. Y me preguntó, entonces ¿por qué?, y los demás le dijeron: déjala ella puede hacer lo que quiera y se convirtió en una situación de risa y divertida.

Sin embargo para responder esa pregunta traté de contestarla muy rápido, pues era algo que no me esperaba y es una pregunta que nadie me había hecho, por lo que reflexioné sobre la importancia que tienen para mí, no sólo como informantes para una trabajo de tesis, sino como personas y la condiciones que llevaron en este caso a Israel a cuestionarse sobre mi orientación sexual, ya que la pregunta oculta en esta situación sería: sino eres gay, ¿Por qué razón decidiste realizar una investigación con nosotros que somos gay?, poniendo al centro la orientación sexual a pesar de que dijera en algún momento que era licenciada en danza folklórica nunca lo asoció con la danza, sino le dio mayor peso al género, haciendo parecer que solo las personas que son gay o de la comunidad LGBTQ+ son quienes se interesan mayormente por esos temas o por tratar con ellos. Lo que desde su postura no tiene mucho sentido que yo no sea gay, pero desde la mía lo es todo, pues no solo voy a convivir con ellos, sino que estoy interesada en comprender sus dinámicas sin ser una persona gay, lo que

significa entender la situación desde la orientación sexual, expresión de género, roles de género que se manejan en el contexto de la compañía de danza.

Luego de conocerlos, cada quien se dirigió a lugares distintos pero me quedo con Ernesto, lo acompañe a una tienda de parisina a comprar algunos accesorios que ocuparía para una función de gala en el teatro de la ciudad, vamos hacia la sección de manualidades buscando canutillo y le pregunté qué era eso y me explicó la diferencia entre lentejuela, lentejuelon, chaquirita, chaquirón, y el canutillo era la chaquirita pero en forma de palitos. El vestuario que utilizaría era azul rey por lo que buscaba el canutillo en ese color, pero al no encontrar decidió comprar de color negro.

Le pregunté si los vestuarios salían de su presupuesto, su respuesta fue la siguiente:

“Solo algunos, los de folklore los compra el maestro, pero los de gala pues entre más queremos lucir, más caro nos sale y eso es de nuestro presupuesto” (Comunicación personal, Ernesto, abril 2023)

Esta experiencia en la escuela de CEDART me brindó mayor cercanía frente a una presentación, conocimiento sobre sus vestuarios, los accesorios, el uso y habilidad para los cambios de ropa entre un baile y otro, así como el valioso tiempo para conocer a algunos de los integrantes y su postura sobre mí acerca del para qué y el porqué de mis intereses en la compañía.

Escuela Del Ballet Folklórico De Amalia Hernández

Fueron invitados para una función en la escuela del Ballet Folklórico de Amalia Hernández el día sábado 29 de abril, día internacional de la danza, para este día la compañía se dividió en dos grupos, uno de ellos se presentaría en insurgentes y el otro en la escuela de Amalia, esto por la cuestión de que los horarios de participación serían en un mismo horario de entre 2:00pm y 3:00pm. Para esto, los chicos me recomendaron asistir a la escuela, pues me

comentaron que ahí tendría en dónde sentarme, sería en un teatro pequeño dentro de la escuela, por lo que no estaría en el sol y era más céntrico y fácil de llegar.

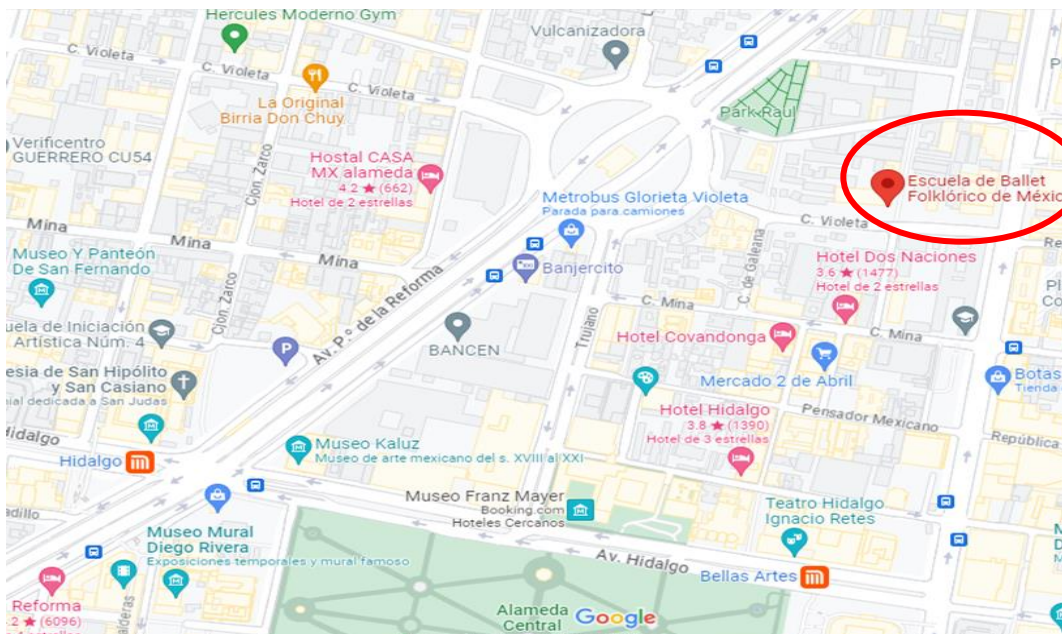
En cuanto a mi llegada tuve algunos inconvenientes en el camino, esto debido al tiempo que desconocía aún en los trayectos de las estaciones del metro, así como el paso por las calles y la confusión entre la aplicación de Google Maps y sus indicaciones, por lo que solicité un Uber mediante la aplicación para no llegar tarde, pero me dejó en otro número de la calle Violeta que puse por equivocación y para esto tuve que caminar por las calles en la cuales de observaban personas que salían y entraban del metro, otras caminando en diferentes direcciones con un paso apresurado, semáforos en las avenidas y de entre 20 a 25 vendedores ambulantes que pasaba de unas calles a otras, así como aproximadamente otros 20 puestos que vendía artesanías, comida, dulces, muchos de ellos gritan los productos que venden y otros se acercan a las personas a ofrecerlos, me puse un poco nerviosa por todo el ambiente y la presión de llegar al lugar de destino, por lo que tuve que acercarme y preguntarle a un oficial de policía que se encontraba fuera de la entrada del metro sobre la ubicación de la escuela, de la cual no pudo darme referencias exactas y para eso sus palabras fueron las siguientes con un tono cauteloso:

“No estoy muy seguro del lugar, pero no le vayas a preguntar a los vendedores ambulantes de aquí, porque pueden mandarte por otro lado, mejor más adelante pregúntale a otros compañeros policías que veas con el uniforme y ellos tal vez puedan darte mejores referencias” (Comunicación personal, oficial de policía, 29 de abril 2023)

Este comentario me hizo volver a situarme en el lugar en donde me encontraba y ser precavida con cada uno de mis pasos, es por ello que hice caso al comentario y efectivamente más adelante observé a 4 oficiales de policía y al preguntarles me dieron mejores referencias de cómo llegar al lugar.

Figura 35

Ubicación de la escuela del Ballet Folklórico de Amalia Hernández

La escuela de Amália Hernández se encuentra en el centro de la Ciudad de México, entre la calle violeta 31, esquina con la calle Riva Palacios.

La siguiente imagen muestra la fachada del lugar, en ella se puede observar el ingreso a la escuela por los escalones.

Figura 36

Fachada exterior de la escuela del Ballet Folklórico de Amalia Hernández

Escuela del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, Violeta no.31

Fotografía tomada de la página de internet “Colonia Guerrero”, el 30 de junio de 2023.

Una vez que llegué me acerqué a las personas a preguntar sobre el lugar en donde se presentaría México de Colores, me indicaron que se estaban en el teatro que se encontraba en la planta baja, para ello bajé escaleras y logré escuchar música y personas fuera de una puerta, ingresé al teatro y con luces apagadas del lado de los asientos en donde se encontraban los espectadores, observé la última presentación de México de Colores que se inspiró “La viejada”, una danza del folkllore mexicano que se realiza en la huasteca durante el Xantolo⁵ en donde hombres se visten de mujeres realizando actos jocosos y resaltando algunas partes del cuerpo de la mujer como los pechos o los glúteos colocándose globos o pelotas, con el uso de pelucas de colores e interpretando ciertos personajes como la niña, la porrista, la llorona, la catrina, el diablo, la embarazada, entre otros. Al finalizar se escucharon los aplausos del público que eran muy fuertes, gritaban de emoción, habían aproximadamente 80 personas de las que alcancé a contar, esto por la falta de luz en este espacio de comunicación entre bailarines y espectadores.

Al terminar su presentación ingresaron por las piernas del escenario hacia camerinos, así que me dirigí hacia ese lugar llegando a la parte trasera del escenario, ahí realice le pregunto y Marco quién interpreta a la embarazada, sobre lo que usaba para simular la pansa, de lo cual

⁵ Xantolo ¿Qué es?

no esperé que secara de su traje el material que usa y me mostró que es un cojín que él mismo cosió y que justo es más fácil para poner y quitar de manera rápida para interpretar al personaje en escena.

Por último llamaron a todos al centro de escenario y les entregaron un reconocimiento por su participación en el 2do festival del día internacional de la danza, organizado por la compañía de danza “México en Movimiento”

Cierran bambalinas, regresan a camerinos que es un salón danza con duela y espejos al fondo, en donde comenzaron con la dinámica de limpiar de sus rostros el maquillaje, quitando primeros sus pestañas, las pelucas, guardándolas y limpiarse con toallitas de maquillantes o húmedas, se cambiaron de ropa, algunos llevaban sándwiches y los comían, guardaban y separaban sus trajes y accesorios, comentaban sobre cómo la duela del teatro estaba muy resbalosa y tenían que tener mucho cuidado para no resbalarse, reían mucho y platicaban sobre aspectos pasados, experiencias, sentimientos, emociones que tenían del momento, cosas que tenían que hacer, se notaban cansados y lo mejor que podían hacer era apresurarse para poder irse luego y regresar a sus actividades cotidianas ya sea de trabajo, escuela u otros.

Al término de su función comprobé que efectivamente los camerinos son el espacio perfecto para el diálogo y para expresar sus sentires de la presentación, tuve la oportunidad de conocerlos un poco más y de relacionarme más con ellos, así como detectar informantes clave.

Estas presentaciones que han realizado fuera del salón de danza son escenario en donde existe una convivencia no solo entre ellos, sino que buscan transmitir un mensaje y un diálogo con las y los espectadores, se convierte en un ambiente de interacción que termina en aplausos, elogios, gritos de felicidad, risas, que genera en las y los integrantes de la compañía un satisfacción propia al terminar la función.

Sin embargo hay que tener presente que estas funciones se realizaron en el ambiente general en donde se desenvuelven, en zona centro de la Ciudad de México, el público en el primer espacio eran estudiantes de una escuela de arte por lo que sus intereses radican en la danza como un arte.

Y en el segundo espacio el público que asistió fueron los invitados por integrantes de la compañía, así como las y los que se enteraron por medio de las publicaciones que realizó la compañía desde sus página de Facebook.

Es decir, en las dos ocasiones fueron un público con interés y decisión de verlos danzar e interpretar un arte. En el siguiente apartado se muestran situaciones que ellas y ellos mismos cuentan que han experimentado en diversos espacios a los que han sido invitados como México de Colores.

3.3 El Sello De La Compañía. Discurso De Las Coreografías

En este apartado se describen algunas de las coreografías que el grupo realiza, las cuales aparte de ser inspiradas en el folclore mexicano, reflejan las historias de muchas personas gay, y abordan temas en torno a la comunidad LFBT+.

México de Colores realiza ensayos, tiene una estructura de clase y dinámicas para lograr una técnica que les permite avanzar y crecer en el proceso dancístico, todo este proceso es la base de las presentaciones escénicas que realizan, es ahí donde se aprecian las habilidades y técnicas de danza, destacando la temática de la compañía, así como los discursos que cuentan las coreografías, las cuales surgieron a partir de las experiencias del maestro Carlos Antúnez como una persona gay, que son las mismas o similares por las que pasan las personas con la misma orientación sexual, las coreografías te cuentan con el arte del baile, situaciones que viven constantemente las personas de ese círculo social.

Se presenta el discurso de algunas de las coreografías de México de Colores, información que ha sido obtenida por entrevistas personales, así como del canal de YouTube en donde hablan acerca de varios temas ya sea, diversidad, género, inclusión, pero también abren un espacio para comentar sobre la creación de algunas de las coreografías:

El maestro Alberto Salgado, director artístico de la compañía y creador de la coreografía “Viejitas pero perritas” explica cómo surge la idea:

“todo nació pensando en esta cuestión del miedo a envejecer dentro de la comunidad LGBT+, dicen que si llegas a los 30 ya eres viejo y sientes que cuando creces ya no vas a tener la oportunidad de ligar, ni de salir, ni de nada. Ese era como el motor de donde nació todo, pero acabó convirtiéndose en una cuestión de empoderamiento, de decir, bueno, envejecer es tener más años, te vuelve viejita pero más perrita en todos los sentidos. Entonces el número va sobre eso y la coreografía tiene que ver totalmente con eso, porque está inspirada en la música de Michoacán, entonces es como decir, si, si son los viejitos de Michoacán, pero, ¿y las viejitas?, ¿las viejitas no bailan?, pues claro que sí, y entonces son tan perritas que en medio de la coreografía realizan unos pasos acá bien prohibidos, aparte el número tiene pasos de zapateado muy complicados” (México de Colores, 2021, 37m46s)

Inspirada en: la danza de viejitos de Michoacán

También comenta sobre la creación de la pieza “El novio es del otro lado”:

“Es una de las coreografías inspirada en este hermoso folklore de la huasteca, entonces la coreografía habla justamente de dos hombres de la huasteca que se encuentran por ahí y empiezan a tener sus queveres⁶, entonces es muy rescatable mencionar que uno de los bailarines es heterosexual. Es una obra que causa mucha impresión, porque dicen -cómo, cómo que ese hetero se está besando” (México de Colores, 2022, 8m0s)

Inspirada en: el huapango tamaulipeco

Por otro lado, Jorge Estrada, integrante la compañía, explica el significado de la pieza coreográfica “Ni chulis ni jurumellos”:

“Es una coreografía que habla sobre la dualidad de nuestra compañía, México de Colores, nosotros como bailarines varones hemos sufrido siempre este parte del

⁶Una expresión que viene de "algo que ver" (y de allí los queveres; tener queveres); en México se aplica también a las relaciones sexuales o afectivas sin compromiso o free, como se suele decir. Fuente: <https://forum.wordreference.com/threads/queberes-queveres-quever.3942155/#:~:text=ES%20%22queveres%22%2C%20una%20expresi%C3%B3n,free%2C%20como%20se%20suele%20decir.>

rechazo, o más bien el bullying de la sociedad, cuando decimos que queremos investigar formar parte de una compañía de danza o que queremos integrarnos a una actividad artística” (México de Colores, 2021, 1m23s)

Inspirada en: Jarabes y sones de Nayarit

El maestro Carlos Antúnez director de México de Colores, cuenta en el canal de YouTube de México de Colores, la inspiración que tuvo para la creación de “duetos”:

“Dediqué una coreografía a la que le pusimos duetos, y se la estoy dedicando, digamos que me estoy inspirando en estas parejas que tenemos a lo largo de la vida, no solamente hablando de las parejas amorosas, sino también de las otras parejas, los amigos por ejemplo, este amigo que es nuestro cómplice, nuestra consciencia, nuestro hermano de vida, nuestro compañero de vida, nuestra pareja de baile, por ejemplo en la danza mexicana, que mi pareja se vuelve alguien de mi familia, a veces un hermano, un compañero de cuarto, de esta sincronía que se llega a tener con estas personas en donde ya no necesitamos ni hablar, sino con unas señas ya sabemos de que estamos o que intenciones tenemos, de cómo completamos las frases unos con otros. Entonces de esto habla duetos, de las parejas, de la importancia de las parejas, del valor y de conservar estas parejas” (México de Colores, 2021, 0m57s)

En otro video, menciona en qué se basó para la realización de un número artístico llamado “la otra lucha”

“Está dedicada a las personas trans, está inspirada en dos que tuve muy cerca y que inclusive fui testigo cercano de cómo fue su transición y esto me permite replantearme este enorme valor que se debe tener y este increíble amor propio para ir hacia adelante en la transición, para convertirse en mujer trans, en un momento una de ellos me dijo una palabra que se me quedó grabada, -perdí muchas cosas, pero hoy me tengo a mi misma, y es algo bien importante que todos debemos busca” (México de Colores, 2021, 1m4s)

Las y los integrantes de México de Colores, relatan en las entrevistas realizadas durante trabajo de campo cuáles son las coreografías que más les gustan y a que se debe el gusto por ellas:

“Me encanta “morras bichis”, que está inspirada en Sinaloa, unas faldas enormes padrísimas, blanco con rosa y verde, que es como una transformación, en el mismo vestuario te ves transformado a algo muy sutil, después de ser algo más caballeresco, sales después con calzoncito chiquito, enseñando pierna, eso me gusta, es coqueto” (Comunicación personal, Jacob, mayo 2023)

“Me gusta el cuadro de morras bichis, justo porque fue lo primero que bailé en un ballet folklórico de mi pueblo, obviamente ahí era Sinaloa y aquí es morras bichis y justo tiene esta cosa mágica que es la falda por arriba, el faldeo, el torozo alargadísimo” (Comunicación personal, Ernesto, mayo 2023)

Inspirada en: Bailes de la costa de Sinaloa.

“Dios las perdone”: Es una coreografía que toca el tema de la homofobia, el rechazo de la homosexualidad por parte de una institución que es la iglesia.

“Hay una coreografía que se llama dios los perdone y obviamente la construcción de esa coreografía tiene aspectos muy muy fuertes, la gente que yo he invitado que tienen estas ideologías, rompen completamente con eso” (Comunicación personal, Jacob, mayo 2023)

Inspirada en: la danza de Xochipitzahuatl de la huasteca hidalguense.

La viejada: es una pieza coreográfica inspirada en la danza de la viejada, que se realiza en la fiesta del Xantolo en día de muerto, realizada en la huasteca veracruzana e hidalguense.

“En la viejada iniciamos con giros porque el maestro Carlos Antúnez dice, que él se acuerda que de niño veía en la tele a la mujer maravilla y que ella giraba y se convertía en la mujer maravilla, entonces por eso hacemos esos giros” (Comunicación personal, Pablo, mayo 2023)

Secreto en el monte: Una coreografía que hace una burla sobre aquella película llamada Secreto en la Montaña, que justo trata sobre dos hombre heterosexuales con características físicas que reflejan la construcción social de lo que es un hombre, sim embargo dos de estos varones heterosexuales se enamoran y es justo lo que la coreografía representa, pues al final las y los integrantes de la compañía se dan un beso en la boca con sus compañeros:

“El beso no tiene que dar pena, pero la pena es en pensar, es mi amigo y lo voy a besar... pero no se tiene que notar esa pena, porque si no el público percibe esa pena, que a lo mejor sientes pena que ellos estén viendo y lo tienes que hacer, tienes que darlo todo” (Comunicación personal, Pablo, mayo 2023)

“El beso fue un poco difícil, porque cuando no conocemos entre compañeros es como ¿cómo lo voy a besar?, pero un compañero que se llama David, que es uno de los fundadores que es heterosexual, cuando me tocaba bailar con él me decía -bésame y yo -no! Eres hetero, y él me decía -no importa esto es artístico, bésame. Y de ahí me inspiró a pensar en que no pasa nada, es un beso, solo es un beso, no tienes que involucrar sentimientos” (Comunicación personal, Jacob, mayo 2023)

Inspirada en: los Calabaceados de Baja California Norte

Este discurso que cuenta cada una de las coreografías añade un sentido y un valor más a México de Colores, aparte de ser una compañía inspirada en el folkllore mexicano y con temática gay, contienen el ingrediente especial, que es contar historias de la comunidad LGBTQ+ y transmitir mensajes de inclusión a través de la danza.

Las y los integrantes de la compañía mencionan la importancia del discurso y los mensajes que México de Colores muestra a la sociedad, una responsabilidad social plasmada en un escenario a partir de las coreografías que ellos interpretan.

“Somos parte del mensaje que se da, es nuestro trabajo como bailarines, llevar al escenario y expresarle a la gente todo eso que se quiere decir, una historia que se cuenta a través de nosotros” (Comunicación personal, Luis, mayo 2023)

“Esto es un accidente y constantemente son accidente que nos aventamos y nos aventuramos a ver qué es lo que pasa, que pasa con una coreografía, qué pasa con eso, que pasa con aquello, sin embargo lo que yo si tengo muy marcado es que México de Colores ahora tiene una gran responsabilidad social, y cada vez se vuelve una gran responsabilidad más grande, pertenecer a México de Colores es una responsabilidad grande y no solo para la comunidad LGBT, sino para la comunidad en general, todos los tipos de diversidades, porque creo que hemos venido a romper mucho paradigmas, muchos que aún faltan romper y que es válido que no los quiera romper la gente también, pero que la forma más fácil de poder adentrarnos nosotros es con el arte, porque el arte transgrede, el arte es la forma sutil de poder entrar en la vida de las personas sin que nos vean como algo invasivo” (Comunicación personal, Jacob, mayo 2023)

Desde estos testimonios expresan el aprendizaje que les ha dejado México de Colores, no solo en el ámbito de lo profesional, sino en ámbito humano y en lo cotidiano a largo de su carrera en la compañía. Pero dentro de este arduo camino de descubrirse y de abrir un nuevo espacio de expresión se han enfrentado a distintos públicos, esa es la idea del espacio que crea la compañía, generar nuevas reflexiones a partir de la expresión de las identidades en distintos escenarios no solo de México, sino del mundo.

Corresponder a una Construcción Social del Género

Por otro lado, cada integrante de México de Colores tiene su propia lucha, es decir, el proceso de aceptación no solo por pertenecer a la compañía, sino por su orientación sexual y el gusto por la danza a una edad corta los a posicionado en el esquema sexo-género de acuerdo a la construcción social del género en diversas etapas de su vida.

Se presentan los testimonios de 9 personas como una manera de visibilizar las voces de los integrantes y mostrar a los artistas debajo de los escenario, detrás de bambalinas, fragmentos

de las historias de vida, así como vivencias en la danza en diferentes espacios sociales que han sido parte del proceso y la lucha para forjar una identidad.

El proceso para realizar las entrevistas fue preguntar sobre sus inicios en la danza, lo que arrojaba datos como la edad en la que iniciaron, cómo fue el proceso, quienes estaban o no de acuerdo y lo que pensaron y opinaron las personas cercanas como mamá, papá, hermanos, hermanas, maestros, maestras, a cerca del gusto por la danza y pertenecer a una compañía con temática gay.

En un primer momento comentan sobre sus inicios y recuerdos en el campo de la danza:

“En 4° de primaria, bailé Nayarit, fue algo bien improvisado hablando del vestuario, pero fue algo que recuerdo mucho, ese día el festival se volvía loco por nosotros, siendo niños macheteamos con machetes de madera ” (Comunicación personal, Héctor, mayo 2023)

“En la secundaria al bailar, yo no sentía la necesidad para bailar de niña, pero ya sentía cosas, hablando sentimentalmente, ya sabía por dónde me guardaba yo” (Comunicación personal, Héctor, mayo 2023)

“Yo empecé a bailar a los 12 años, en el grupo de folklore de la secundaria” (Comunicación personal, Pablo, mayo 2023)

“Recuerdo que las primeras participaciones dentro de la danza fueron justamente en preescolar, yo recuerdo que estuvimos muy influenciados por cri-cri, el ratón vaquero, la marcha de las letras, marcha de las canicas y justamente te disfrazaban de la letra A, o eres el ratón vaquero y sacas tus pistolas y todo eso lo recuerdo mucho, tengo fotografías de eso, después en la primaria surgió algo extraño, solamente bailé en 1er año y de ahí ya no se me hizo presente la danza, fue hasta el tercer grado de secundaria cuando tomó algo significativo dentro de todo el proceso, te queda esa experiencia estética de alguna u otra manera. En secundaria bailamos región del occidente, el estado de Jalisco, machetes, recuerdo la primera vez que me puse botines, era una sensación extraña porque no estabas acostumbrado. En preparatoria yo y otros dos compañeros de mi grupo nos gustaba, toda esa onda folklórica y en

algún momento le dijimos a los maestros si podíamos participar con un número de danza y nos dijeron que sí. En la prepa me surgió la espinita de querer adentrarme un poco más, ya estaba esa parte de saber que querer estudiar, los test vocacionales siempre me llevaban como a la parte artística, no específicamente a danza, pero sí a las artes” (Comunicación personal, Andrés, mayo 2023)

Hablar sobre estos inicios en la danza orientaba la entrevista hacia sus primeros recuerdos que comenzaron en la infancia, es decir, el gusto por la danza iniciaba en esa etapa dentro una institución educativa, lo cual desde mi postura, pensar en la infancia, es pensar en la familia o en las personas que cuidan del infante que se consideran familia y que la opinión de esa familia y en el ámbito educativo es muy importante sobre lo que hacen o lo que es relevantes para los infantes, que puede incidir en la continuidad o ser un limitante en ciertas prácticas que realizan niñas y niños:

“La danza es para niñas me lo decían siempre, a mí me llamaba mucho la atención el ballet, y me decían -hay si apoco te vas a parar en puntitas, hay apoco te vas a poner tutú, eso me lo comentaban compañeros y mi familia” (Comunicación personal, Jacob, mayo 2023)

“Entro a la primera escuela Normal de maestro a un grupo de danza, mi papá antes bailaba ahí hace mucho tiempo en ese grupo, El grupo es muy tradicionalista, se basa en la tradición, es tradicionalista a mil, pero justo es ese transcurso, de mi lado, ya va aceptando cositas más jótiles ⁷, porque no llegué al ensayo como niño normal, en pants pues no llegué, en playera guanga pues no llegué, llegué con mayon⁸ y playera ajustada y pues desde ahí como que todo mundo me vio como bicho raro, porque para ese grupo, la mayoría son estudiantes de universidad” (Comunicación personal, Ernesto, mayo 2023)

Lo anterior los ha llevado a experimentar diversos sentimientos y emociones en espacios que no les habían dado esta oportunidad de poder expresarse con libertad, como lo han hecho

⁷ Jótiles, de jotear

⁸ Que es mayon, una licra

ahora que forman parte de la compañía de México de Colores, así como atreverse a experimentar sin miedo y a reflexionar sobre lo que es o no parte de ellos:

“Decirle a mi mama -viví un proceso de aceptación, todo lo que he pasado como una persona que se identifica con la orientación de ser homosexual y pues la discriminación, toda mi historia de vida que recae en un momento tan agradable al término de una función cuando están aplaudiendo y cuando ves a personas de pie, sí, es una experiencia bastante fuerte que yo creo que eso me dice -tú tienes que seguir aquí te cueste lo que te cueste, porque es un lugar que te arropa, que te hace sentir libre, o donde puedes ser libre, esas cuestiones son las que me dicen -aguanta vara”
(Comunicación personal, Andrés, mayo 2023)

Sin embargo cada integrante ha pasado por diferentes procesos de aceptación en distintos grupos sociales. Algunos otros con situaciones de violencia ya sea dentro de la compañía, o en espacios externos a ellas, esto por el hecho de tener un gusto y pasión por la danza, así como ser ejecutantes y pertenecer a una compañía con temática gay, resultan ser violentados y violentadas de manera verbal, pero, con el paso del tiempo y gracias a la compañía han aprendido a lidiar con distintos grupos de personas, lo que los vuelve versátiles y resilientes frente al público llevando un mensaje de inclusión y aceptación hacia la diversidad.

Se presenta a continuación un testimonio sobre la aceptación que se vive dentro del entorno familiar. Un integrante de la compañía mostró sentimientos de tristeza que revivieron la situación, lo cual me hizo pensar en las dificultades que se viven dentro del ambiente familiar en el proceso de expresar su identidad y el paso entre la posible aceptación o no aceptación de una identidad que se forma desde un reconocimiento propio como bailarín gay:

“Vino el aniversario el año pasado, entonces ya iba yo a bailar varias cosas el teatro Esperanza Iris y yo dije -pues es el momento de decirle a mis papás y les compré su boleto, la función era el domingo, el sábado teníamos ensayo muy temprano en el teatro y ya desde el sábado me iba a ir a quedar con mi novio para que de ahí me fuera al teatro y todo con calma. Les tenía yo que decir el viernes, y ya les dije

Antonio: Pues voy a tener función el domingo, y pues quiero que vayan, ya tengo sus boletos y se los voy a dejar.

Papás: - Sí, ¿A qué hora es?, ¿En dónde es?

Antonio: ¿Pero saben qué?, hay algo adicional que decir, es una compañía donde todos somos hombres gay y bailamos vestidos, maquillados, con faldas.

Entonces les enseñé fotos en mi celular, fotos que tenía maquillado, con el vestuario y les enseñé y les dije -esto es lo que hacemos, me ha costado mucho trabajo estar ahí y me ha costado mucho trabajo empezar a bailar, aprender algo nuevo en la danza, y aparte pues ya estoy grande, ya soy responsable de mis actos, soy responsable de mis decisiones, sé lo que quiero con mi vida y la formación que ustedes me dieron me ha llevado a la persona que soy, no hubo ninguna falla en ustedes, no hubo nada malo en ustedes, no me educaron mal, no hay nada malo en lo que ustedes me enseñaron y en mi trabajo me quieren, me aceptan, me respetan por lo que soy, porque ustedes me hicieron así, no hay nada malo en mí, y todo lo bueno que hay en mí es porque ustedes me educaron así y pues ahora hago esto, bailo en esto. Y mi papá no decía nada, mi mamá solo dijo -pues yo sé que te gusta bailar, pero pues la verdad es que no entiendo por qué decidiste esto, no entiendo por qué quieres bailar así, y pues no estoy de acuerdo que hagas esto, no me gusta esto y no lo acepto, y pues no te voy a ir a ver, si quieres regala el boleto, dáselo a alguien más, pero no voy a ir. Mi papá me dijo -yo si voy a ir y guárdame mi boleto, y mi mamá decía -pues que vaya tu papá, que vaya tu hermana, pero yo no voy a ir.

En esta situación yo estaba muy triste y me paré y le dije que me diera un abrazo, pero no me quería abrazar, me dijo no, no, no, no te voy abrazar y ya mi papá me abrazó, ya hasta el final mi mamá medio me abrazó y me dijo que se sentía muy mal, que no sabía que había hecho ella mal, y le dije -no hiciste nada malo, no hay nada malo y ya así terminé ese día, les dejé los boletos y fui al ensayo, luego a la función, en la función bailamos la primera parte del programa, había un intermedio, en el intermedio revisé mi celular y ya me había escrito mi novio, y me dijo que todo estaba

muy bien -aquí está tu mamá. Entonces pues cambió todo, ya no solo era el nervio de la bailada, sino pensar, pues está aquí, aceptó venir y se dio la oportunidad de ver o de conocer esto y pues ya terminamos de bailar, ya salí, afuera estaban pues mis amigos, la gente que había ido y ahí estaban mis papás, mi papá estaba muy emocionado, mi mamá no estaba enojada pero tampoco se veía muy feliz.

Mi novio me contó que en la función mi papá estaba gritando, muy emocionado, que mi mamá de repente se reía y que aplaudía, creo que estaba tratando de procesar y ya desde ahí para acá ya no lo hemos hablado, ya saben que cuando voy a bailar, qué es lo que voy a bailar. (Comunicación personal, Antonio, mayo 2023)

Es importante señalar la importancia de estos espacios sociales que crean una identidad para las personas a partir de los roles de género, desde la infancia ligado al ámbito familiar y al ámbito escolar, pues es aquí donde inicia el gusto por el arte, por el movimiento, pero también es un espacio en donde surgieron las primeras limitaciones ya desde el aspecto práctico o emocional para poder continuar con libertad:

“Siento que desarrollé mucho la habilidad de aprenderme las cosas, porque siempre me aprendía lo de niño y lo de niña, pero lo de niña solo lo hacía en mi casa solo, por gusto.” (Comunicación personal, Pablo, mayo 2023)

“En un tiempo en el que llegaba y a bailar de niño, yo decía lo siento, aunque tenga que bailar de hombre, pero no voy a dejar de ser quien soy, yo sabía el papel que tenía que hacer, pero hasta ahí” (Comunicación personal, Héctor, mayo 2023)

“Llevaba yo 18 años bailando de varón, de niño, algo que si es muy cierto es que los hombres en el folklore estamos educados a estar así con las manos atrás y ya no hay un enfoque a la movilidad o a todo lo demás del cuerpo, aún me sigue costando mucho trabajo mover las manos, liberar las manos, liberar la cadera, el torso” (Comunicación personal, Antonio, mayo 2023)

“En la danza folklórica siempre estás listo para una función como varón, pero como mujer, o como un rol femenino pues no, porque pues es el maquillaje, que la falda, cosas que la danza folklórica te exige, si me a costado bastante, pensando en una cosa se me van mil cosas” (Comunicación personal, Andrés, mayo 2023)

“Pero son experiencias que me ayudan mucho, pasar a bailar con las piernas abiertas, ahora cerrados, recuerden que tienen que usar minifalda” (Comunicación personal, Héctor, mayo 2023)

“Siempre me tocaba bailar como niño, en ese tiempo no tenía problema, ya después en el transcurso de la danza, me fue gustando lo femenino y lo masculino también, y dije -pues si combino los dos ¿qué pasaría?, en la danza pude explorar más, poco a poco” (Comunicación personal, Ernesto, mayo 2023)

“Construir ese personaje, con esos movimientos delicados o estéticos, con más movilidad” (habla del rol de niña) (Comunicación personal, Antonio, mayo 2023)

Forjar Una Identidad Como Compañía

¿Qué hace a México de Colores?

Durante las entrevistas y pláticas con las y los integrantes, en su totalidad consideran que lo que hace a México de Colores ser México de Colores, son todos y cada uno de los y las integrantes, pues sin ellas y ellos no existirían como compañía y que año con año siguen sumándose nuevas personas para ser parte del grupo, quienes no solo crean una identidad desde la temática gay y el discurso de las coreografías que presentan inspirados en el folkllore mexicano, sino también desde los elementos que las y los identifica y con los que se sienten identificados como son el maquillaje y el vestuario:

“Tiendes a ser libre con el vestuario y con el maquillaje de Colores, puedes desfogar todo lo que la sociedad te reprime en algún momento” (Comunicación personal, Andrés, mayo 2023)

“La sociedad nos dice que nos tenemos que comportar de cierta manera, pero a lo mejor con el maquillaje, es una manera de comportarnos de otra manera, o socialmente podemos ser aceptados de otra manera” (Comunicación personal, Andrés, mayo 2023)

“Yo creo que el maquillaje funciona como un máscara, a lo mejor físicamente nos vemos como varones o con rasgos de varones, pero ya teniendo el maquillaje, yo siento que cumple la función de una máscara, cambia totalmente tu corporalidad, tu forma de moverte, igual con el vestuario cambias totalmente, puedes jugar con ese personalidad, sonará a lo mejor muy raro pero de día eres una y de noche eres otra, como dice la película, entonces puedes ser otra persona” (Comunicación personal, Andrés, mayo 2023)

“El maquillaje es mi parte favorita, no batallé, me gusta, soy el último que se desmaquilla, me gusta estar maquillado, me gusta la pestañota que no me deja ver, hago como 40 minutos maquillándome” (Comunicación personal, Pablo, mayo 2023)

”Mi primera foto me gustó mucho, ahora con el paso del tiempo digo -estaba regacha esa foto, que fea me veía, esa primera foto si la añoro porque digo -me veo bien fea pero yo me sentía bien bonita” (Comunicación personal, Ernesto, mayo 2023)

Es México de Colores el espacio en donde pueden experimentar con el maquillaje, se vuelve un reto, no se convierte solo en una identidad de la compañía, sino se vuelve una de las partes más importantes e identitarias de las personas que la conforman, así como el vestuario:

“Hay muchos vestuarios, que yo digo -es una fantasía total ponértelas, el de Tabasco que cortito adelante, ese me encanta” (Comunicación personal, Pablo, mayo 2023)

“La falda me daba muchísimo miedo porque nunca había faldeado, pero ahora me encanta” (Comunicación personal, Luis, mayo 2023)

“Fui al tianguis, me conseguí un vestido que parecía de chica go-go y mi peluquita con unos lentes. Es que tratas de buscar un personaje para ese baile, porque hay una embarazada, Kevin sale en toalla, con una toalla en la cabeza, Beto Salgado sale de

pelona, pero eso sí, sale de tu presupuesto ese vestuario, te vas a ver tan bonita como tú quieras” (Comunicación personal, Pablo, mayo 2023)

En este último testimonio, comenta sobre el vestuario que deben usar para una de las coreografías que realizan que se inspira en una danza del folclore mexicano que es “la viejada”.

Forjar una identidad es un proceso de probar, conocer, experimentar y aceptar los rasgos o características propias que distinguen a una personas de las demás, y son aquellos rasgos en común los que han llevado a las personas a coincidir en México de Colores, sin embargo, no son tan visibles en el escenario como el vestuario y el maquillaje. Entre ellos se encuentran, sus gustos, experiencias personales, objetivos en común en un espacio compartido:

“Hablamos el mismo lenguaje, todos nos comunicamos con el cuerpo, estoy en un lugar con gente que a lo mejor no conozco muy bien, pero conectamos tan rápido porque nos gusta tanto lo que hacemos que mucha unión en la compañía, todos están dispuestos a ayudarte para que mejores, para que avances, porque el trabajo el equipo también importa aparte del individual es el del grupo, tenemos que avanzar y hay que avanzar parejo” (Comunicación personal, Luis, mayo 2023)

Por otro lado, esto no los hace inmunes a las opiniones de las personas, el hecho de que exista un espacio que crean los integrantes de la compañía desde las relaciones sociales, el respeto y aceptación que se tienen, no genera este mismo espacio en el exterior, es decir, con la sociedad, aunque muchas personas o grupos los apoyan, les aplauden la disciplina, el trabajo y el espacio que han creado desde el arte, existen algunos otros que no están de acuerdo con la inspiración que toman desde el folclore mexicano, pues lo ven como una aberración hacia las tradiciones y la cultura mexicana. Estos criterios de las sociedad son manifestados a través de las redes sociales como lo expone uno de los integrantes de la compañía que es encargado de manejar algunas de las cuentas de redes sociales como Facebook e Instagram:

“En redes, como yo tengo el insta de México de colores abierto en mi celular, porque ayudo a Kevin a veces a subir fotos, pues me llegan notificaciones y a veces como todo, nos fijamos más en los comentarios negativos, porque sí hay muchos

comentarios como de felicidades, me encanta, quiero estar ahí, pero a veces le presto más atención a los malos que son justo de que no es folklore lo que están haciendo o están deshaciendo el folklore mexicano” (Comunicación personal, Pablo, mayo 2023)

A pesar de situaciones adversas, es un espacio en donde se identifican los unos a los otros, por el sentido de pertenencia a un lugar donde sabes que se sienten seguros entre ellos y ellas, este espacio les ha ayudado no solo a descubrirse en el mundo de la danza, sino también en su vida personal y profesional, así como en reflexionar en la responsabilidad social que tienen al pertenecer a una compañía que ha abierto una posibilidad a la libre expresión que se ajusta una disciplina dancística que se ha atrevido a retomar elementos del folklore mexicano, así como de teatro, cabaret, pantomima, entre otros y así generar e innovar con una nueva propuesta dancística.

Desde el diálogo con los chicos, expresan sus cambios favorables, los significados y las motivaciones para continuar en la compañía:

“Sigo aquí, uno por la parte profesional de aprender como bailarín y como artista nuevos movimientos, nuevos pasos, una nueva forma de hacer danza, una nueva forma de proyectar la danza a través del maquillaje, a través del movimiento, es un reto artístico, un reto profesional y pues cada coreografía trae nuevos retos y eso es lo que a mí me da la emoción profesionalmente y artísticamente de querer seguir estando ahí y después viene la parte social, viene la parte humana y creo que los artistas deben tener esa consciencia de aportarle algo a la sociedad, y México de Colores yo digo que es un acto de revolución en la danza y en el camino de la libertad, de los sentimientos, de la libertad sexual, es una trinchera desde la que uno puede apartarle algo a la sociedad y decir aquí estamos, somos una compañía de jotos que cada quién tiene una profesión, que hacemos bien nuestras vidas, que no le hacemos daño a la sociedad y que hacemos arte, y llevamos espectáculo, hacemos show, entretenemos y llevamos cultura, una cultura queer a la sociedad, es una forma de educar a la sociedad culturalmente y en el tema de la sexualidad, México de Colores es un movimiento de revolución pequeño o grande, cada quién sabrá cómo lo ve, y

creo que es un movimiento grande, pero creo que es un acto de revolución y en la danza más.” (Comunicación personal, Antonio, mayo 2023)

Han logrado separar los comentarios que les afectaban y han aprendido a conocerse y reconocer el valor que cada uno tiene.

“Ha habido un cambio impresionante, ahora soy atrevido, antes no tenía nada de esto, yo era la persona más sola del mundo, llegaba y me sentaba en el rincón del esquina del salón de ahí nadie me movía, ni platicaba con mis compañeros. Pues ahora el monstruo que son de colores de que ya puedo salir vestido como quiera, en falda, en crop top, con calcetas, con zapatillas, con el cabellos suelto, maquillado, sin maquillaje, con aretes, sin aretes, con uñas largas. México de Colores me ha ido retando siempre, Colores me ha cambiado radical, me dio la libertad de expresarme como yo quiera, sin importarme lo que digan los demás” (Comunicación personal, Ernesto, mayo 2023)

“El Héctor pasado era una persona no tan decidida, ahora ya me he demostrado que no importa lo que digan de mí, me he demostrado que puedo, que como persona valgo, me ha dejado México de Colores la mejore enseñanza del mundo, que es creer en mí y aceptarme, ser como soy, aceptarme como soy, el saber que puedo contar con muchas personas, que mi trabajo es tan valioso como el de muchos” (Comunicación personal, Héctor, mayo 2023)

Expresan su libertad a partir de las experiencias que han tenido en la compañía.

“Para mí es super lindo estar en México de Colores, siempre me gusta pensar que soy todas mis edades, estar en México de Colores alimenta mi Pablo pequeño que quería ponerse la falda y yo me siento super libre en México de Colores, me divierto, ahí conocí lo que es salir a bailar, divertirse y disfrutar, cómo que me convierto en otra persona” (Comunicación personal, Pablo, mayo 2023)

“Yo no conozco las historias de mis compañeros, pero quiero creer que todos pasan por momento turbios, no nada más es pensar en qué bonito es México de Colores y

somos libres, yo creo que esa palabra de ser libres tiene un gran significado para cada uno” (Comunicación personal, Andrés, mayo 2023)

Capítulo 4. Pieza Cuatro. La Danza como Intersección. Marco Analítico

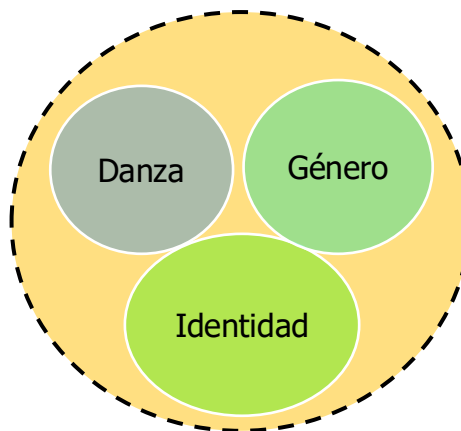
La cuarta pieza del rompecabezas brinda un análisis relacionando los conceptos retomados a lo largo de la investigación con la danza, presentando resultados con base en los objetivos planteados.

4.1 Espacio, Identidad y Género en la danza

Al comienzo de esta investigación se pensó que eje central radicaba en un espacio, en donde encajaban las categorías: danza, género e identidad, (véase figura 25):

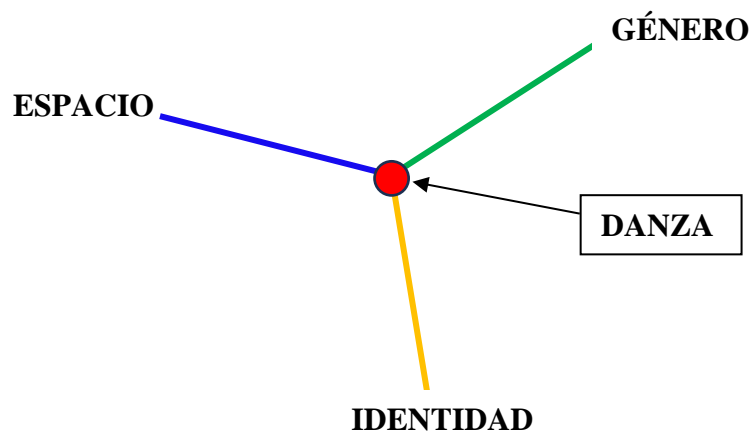
Figura 37

Espacio social

Elaboración propia, 2024

Sin embargo al triangular la información, la teoría con el trabajo de campo, se ha llegado al siguiente análisis, (véase figura 26):

Figura 38*La danza como intersección*

Elaboración propia, 2024

Es la danza el punto de encuentro y motivo principal por el cual las personas se acercaron y sumaron a la compañía. Se explica en los siguientes puntos la razón por la cual la danza es la intersección.

1. **GÉNERO:** Como se ha visto anteriormente, el género son las construcciones sociales asociadas y lo que deben ser o hacer los hombres y las mujeres, así como las relaciones sociales que debe haber entre ambos. Lo que establece los roles de género. Por lo que contradecir o jugar con estos roles es transgredir con esta construcción social, y a su vez no permite transitar entre un rol y otro. Sin embargo existen las personas de la comunidad LGBTQ+ quienes transgreden este patrón establecido sienten víctimas de discriminación y siendo juzgados por la sociedad.

*México de Colores es una compañía de danza en donde se puede transitar entre los roles durante todo el proceso dancístico sin ser juzgados, pues las y los integrantes son parte de la comunidad LGBTQ+, (véase figura 27)

Figura 39

Técnica de faldeo

2. **ESPACIO:** De acuerdo con la investigación, hay diversos grupos de población los cuales se dividen ya sea por una demarcación geográfica, por estratos sociales, por género, y estas poblaciones se establecen o se relacionan en diversos espacios. Por ejemplo: uno de los lugares que frecuentan las personas gay o de la comunidad LGBT+, que son un sector de la población, son los antros y bares gay, espacios que en donde se sienten acogidos, seguros y sin limitaciones para expresarse.

*México de Colores es una compañía de danza, un espacio en donde las personas gay y trans pueden sentirse seguros y sin limitantes para poder expresarse, esto gracias al gusto por la danza, un espacio para experimentar con el cuerpo.

Figura 40

Abrazo coreográfico

3. **IDENTIDAD:** Las personas crean su identidad a partir de ciertas características que los distinguen de los demás, ya sea de ellos mismos para identificarse individualmente, o por alguna pertenencia a ciertos grupos, por compartir intereses, gustos, objetivos, por ejemplo: la danza, que son parte de la identidad individual.

*México de colores es una compañía de danza, en donde la identidad de las y los integrantes es con base a una identidad de género en la cual el sexo, la orientación sexual y la expresión de género no coinciden con lo socialmente construido. Generando así una identidad colectiva como compañía no solo por el hecho de ser de la comunidad LGBT+, sino por un interés en común que los ha llevado a coincidir: la danza.

Ya analizadas las principales categorías de esta investigación en relación a la danza, se plantea a continuación la relación entre ellas sin tener en cuenta la intersección de la danza:

1. **ESPACIO Y GÉNERO:** Existen espacios físicos y sociales para los dos géneros, hombres y mujeres, pero también espacios para las personas que transgreden el género que son las y los de la comunidad LGBT+.

2. GÉNERO E IDENTIDAD: Las personas tienen una identidad individual y colectiva establecida por diversos factores, uno de ellos es el género; una identidad de género.
3. IDENTIDAD Y ESPACIO: Una persona se identifica desde un sentido de pertenencia a ciertos espacios por alguna afinidad o temas en común.

La razón de presentar los tres puntos anteriores tiene la finalidad de demostrar que existen espacios para los géneros y la comunidad LGBT+, existe también una identidad y sentido de pertenencia a ciertos espacios. Sin embargo no todas las personas forman parte de México de Colores, ya que para formar parte no solo es ser una persona gay o relacionarse y frecuentar espacios con las personas de la comunidad, sino que debe existir un gusto, una pasión y conocimiento por la danza para poder ser parte de la compañía.

Es decir, la danza ha generado un espacio en donde las personas de la comunidad gay sí caben, y lo hacen sin esconderse, mostrando libremente su expresión de género, transitando por los roles arriba de un escenario inspirados en el folclore mexicano, una posibilidad que hace algunos años solo se limitaba a bailar correspondiendo al género que la danza les asignaba.

Espacio Socio-Físico En La Danza

Se analiza ahora el tema del espacio de acuerdo a la investigación, comenzando con la Ciudad de México.

La compañía México de Colores ha realizado presentaciones no solo en su estado geográfico, sino en otros estados de la República Mexicana y consideran que la temática gay de la compañía y la inspiración en el folclore mexicano ha sido aceptada en los escenarios, como un arte desde la danza. Sin embargo estos espacios seguro que encuentran a partir del arte no son seguros en todos lados. México de Colores cabe en la Ciudad de México, pero solo en la zona centro son aceptado arriba y debajo de los escenarios, pues en las afueras de la ciudad no existe tal aceptación una vez que se quitan el vestuario y el maquillaje y los coloca en la

posición de personas homosexuales, dejan de ser artistas frente a la mirada de las personas y son señalados y juzgados a voces.

Figura 41

Accesorio: rebozos

Es por ello que desde esta postura y el contexto en el que se encuentran que es la Ciudad de México, las y los integrantes consideran que uno de los grandes trabajos que tiene la compañía está fuera ese contexto, en llevarla a otros espacios en donde la aceptación por la diversidad sea más compleja.

“La tolerancia está en la ciudad, pero solo en la parte centro de la ciudad, porque aún en muchas partes de la ciudad ya no está tan tolerado esto, ni tan permitido, ni tan bien visto, Creo que el trabajo de México de Colores está allá afuera de la Ciudad de México, allá en donde tendríamos que ir más a llevar este espectáculo” (Comunicación personal, Antonio, mayo 2023)

“Nosotros aquí en la Ciudad de México vivimos digamos que un una utopía, aquí puedes ir agarrado de la mano, puedes ir joteando, puedes salir maquillado, pero cuando te vas a otros Estados de la República, nosotros que vivimos en la Ciudad de México creemos que es igual y no, ahí si lo tienen muy marcado, de hombre, de mujer, no hay más, sin embargo cuando nos ven, es de ¡aaah!, si se puede, si existe la

posibilidad y creo que se rompe nuevamente esta parte” (Comunicación personal, Jacob, mayo 2023)

“El ser homosexual es algo que ocurre en todos los estados, la gente lo sabe pero no lo puedes expresar, solamente está implícito por nada más, no lo puedes reconocer, pero lo puedes hacer en el escenario solamente y arriba del escenario puedes ser lo homosexual que quieras y la gente lo va aplaudir y lo va a reconocer, se va a divertir y te va a gritar pero abajo del escenario ya no, creo que es algo que ocurre en la República, que la gente reconoce a la comunidad porque es el que hace show en el bar, porque es el que te corta el cabello, el que te hace las uñas, pero nada más, está bien que lo seas en tu salón de belleza, está bien que lo seas en tu bar en el que das espectáculo, pero afuera ya no, ahí es donde hay que ir normalizando que podemos ser homosexuales, o que podemos ser jotos en todas partes, en la calle, en la plaza, en el restaurante, en todas partes y que no pasa nada, que nos deben aceptar, reconocer, que existimos, que estamos ahí, que tenemos valor y tenemos derecho y ese es el trabajo que creo podemos hacer con México de Colores una vez que bajamos del escenario” (Comunicación personal, Antonio, mayo 2023)

Es por eso que gracias al arte, a la danza han logrado romper barrer, pisando escenarios llenos de luces y siendo el centro de atención de muchas personas, lo cual, se convierte en un espacio social, pues se crean diálogos y se transmiten mensajes a través del cuerpo sin la necesidad de palabras, como lo menciona una de las personas a quienes se les aplicó el sondeo en el Festival Cervantino 2022:

“Saber que México de Colores existe me da paz, yo soy lesbiana y no bailo ni nada de eso, pero siento paz y tranquilidad solo por echo de saber que existen, nos transmiten tanto con el baile” (Comunicación persona, anónimo, octubre 2022)

Ellos generan ese espacio en común transitando por los roles de género y forjando una identidad a partir de una actividad de común que es la danza y desde ella muestran al público una posibilidad de salir al mundo sin ser juzgados, esta posibilidad es el arte de la danza, y tal vez uno de los primeros pasos para ser aplaudidos como artistas, en donde el reto está en

la aceptación debajo de los escenarios, pero es un proceso en el que se debe trabajar con la creación de espacios como México de Colores.

“Yo creo que está bien que haya más espacios, porque somos muchos lo que sufrimos algún tipo de rechazo, y que haya este tipo de lugares, donde podamos ser incluidos siento que es muy bueno, mientras se tenga un objetivo claro para que estos espacios sean inclusivos y no se vuelvan efimeros” (Comunicación personal, Luis, mayo 2023)

Figura 42

La frontera

Por ejemplo, después de la creación de la compañía en 2011, de acuerdo con los antecedentes de la investigación se crearon algunos grupos de danza como triángulo rosa gay del estado de Puebla, en otros países como Ecuador de Colores o Kancha Perú, quienes trabajan de igual manera en el proceso de la inclusión de las personas de la comunidad LGBT+ a través de la danza.

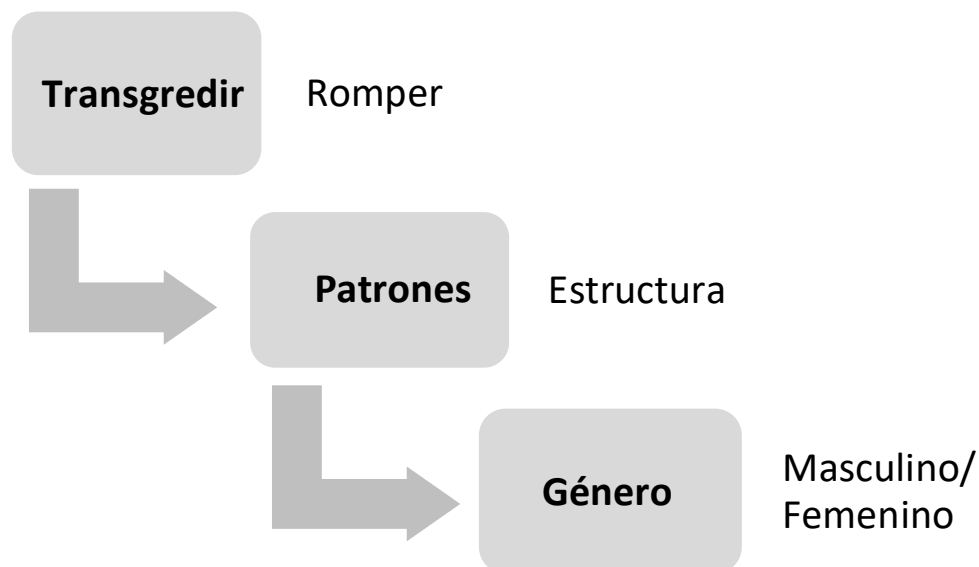
Espacio virtual. Por otro lado, existe también un espacio social simbólico, en relación con el comentario de uno de los entrevistados, que son las redes sociales, como un espacio virtual que genera interacciones y comunicación y conecta a las personas con otras alrededor del mundo. México de Colores a través de sus redes sociales, Facebook, Instagram, Tiktok, anuncian sus próximas presentaciones, sus viajes, dan información sobre la creación de la compañía, el discurso de las coreografías y comunican al mundo sobre ellos, sin embargo al encontrarse en este mundo virtual se pensaría que las relaciones con el público de forma presencial llegan a generar más conflicto que en el espacio virtual por el hecho de no interactuar personalmente. Sin embargo las redes sociales no son solo para compartir y expresarse, sino que se recibe una respuesta del público y es un espacio en donde México de Colores se ha vuelto vulnerable, pues reciben mensajes afectando la integridad de las y los integrantes, con comentarios discriminatorios, ofensivos hacia su persona y como compañía. Lo que resulta entonces en un dilema, es decir, arriba de los escenarios son aplaudidos y elogiados, cuando tienen el maquillaje, el vestuario son aceptados porque lo que hacen en el escenario es arte, es danza. Pero en este espacio simbólico virtual a través de las redes sociales donde no existe interacción directa con un público, son atacados, lo mismo que sucede al bajar de los escenarios e interactuar directa o indirectamente con el espacio social.

4.2 Género en la danza. Transgresión de patrones de género.

Se analizan en este apartado la categoría género en relación al concepto de transgresión, que durante la investigación se encontraron entrelazados generando un conocimiento que se sustenta con los testimonios de las y los sujetos de estudio.

Como se menciona en el primer capítulo de esta investigación, la palabra transgresión es romper con aquellas normas, estructuras o patrones que la sociedad ha replicado a lo largo de la historia, las cuales pueden presentarse en diversas situaciones, por lo que para esta investigación se sitúa desde el género inmerso en la danza.

Se analizan a continuación las palabras clave para comprender con mayor facilidad el término transgresión.

Figura 43*Análisis de conceptos*

Elaboración propia, León Yuvia, 2024

De acuerdo con lo anterior, es transgredir aquello que hace a los hombres ser hombres y a las mujeres ser mujeres para encajar en la sociedad que se traduciría en; romper la estructura de lo femenino y lo masculino, en donde intervienen los estereotipos de género, que son las construcciones sociales basadas en los roles, el comportamiento y las relaciones que deben tener.

Figura 44*Estereotipos de género*

Hombres	Mujer
Fuertes	Débiles
Autoritario	Sumisa
Gusto por los carros	Gusto por el maquillaje
Valientes	Miedosas
No demuestran emociones	Demuestran emociones

Color preferido azul	Color preferido rosa
----------------------	----------------------

Elaboración propia, León Yuvia, 2024

Por lo tanto en el sentido de los roles es que la mujeres se encarga del espacio doméstico y es cuidadora de personas y los hombres son trabajadores encargados de lo económico; desde el ámbito de las relaciones entre ellas y ellos, una pareja ideal es hombre con hombre, en general no existen algunas otra variaciones aceptadas ante lo social.

Dentro de la compañía existe un tránsito entre los roles de género, las y los integrantes exponen las dificultades y el gusto y el experimentar por este transitar.

“Lo que ve escénicamente, escénicamente van a interpretar, a un hombre, lo que la sociedad dice que es un hombre lo tenemos que llevar al escenario” (Comunicación personal, Pablo, mayo 2023)

“De niño lo único que coordinas son los pies y la sonrisa y ya, no hay una consciencia de la falda, de la zapateada al mismo tiempo, del movimiento del cuerpo, de los brazos, todo el proceso de la maquillada, de la amarrada de los vestidos, del cambio de blusa, de ponerte la blusa sin pasarte a quitar el maquillaje, que es algo que como niño no, solo te pones la camisa, te la quitas y aunque te roce la cara no te llevas el maquillaje” (Comunicación personal, Antonio, mayo 2023)

“Tomas un rol, si tú eres hombre te vas por esa línea desde lo que escuchas y vives en la sociedad. Estar en colores y de repente que te digan -tienes que flexionar las rodillas, los brazos más sueltos, la cadera y todo eso si cuesta un poco de trabajo porque tienes que pensar en muchas cosas, la cadera, los brazos, el torso, el pecho, más la falda, el zapateado y ya combinando todo sí es muy difícil hacerlo, eso fue lo que más me costó trabajo, mezclar todo eso” (Comunicación personal, Luis, mayo 2023)

“Ahora entiendo a los grupos tradicionales, porque las mujeres tardan tanto en ponerse tanta cosa encima, porque pues uno como niño es mi sombrero, mi pantalón, mi casa, mi cuera o mi chaqueta y ya” (Comunicación personal, Ernesto, mayo 2023)

Ahora bien, la compañía México de Colores, quienes se dan a conocer con una temática gay, las y los posiciona como transgresores del género, pues no cumplen con la estructura establecida, juegan con los estereotipos y transgreden los roles.

“Ya transgredimos por el hecho de ser homosexuales” (Comunicación personal Carlos Antúnez 4 de mayo 2023)

Es decir, no encajan dentro de aquel modelo de hombre establecido socialmente, aunado a esto, otro elemento que tienen en común es la práctica de la danza, considerada una de las muchas formas de expresión del arte, lo que ha generado discusiones desde la perspectiva de género, por ejemplo, en género de danza del ballet clásico existe una separación entre hombres y mujeres, pero también ha sido un espacio para la expresión de personas gay que deben mostrar frente a un público una idea de estereotipo de hombre, por otro lado en la danza contemporánea, instaurándose como una práctica más libre desde el género, en donde no se necesita mostrar un estereotipo de hombre o mujer, sino más bien todo depende de lo que se quiera mostrar y expresar en los escenarios, lo cual fue un lugar perfecto para la expresión de la cultura gay.

“la danza es algo que está ahí, que tiene que transgredir” (Comunicación personal, Andrés, mayo 2023)

Está también presente la danza folklórica, que es una representación dancística que muestra en los escenarios el estereotipo de una mujer; con el uso de faldas y olanes, actitud de coquetería, y un hombre; utilizando cuchillos, con postura recta, proyectando fuerza y cortejando a la mujer, como lo mencionan Chacón Reynosa & Hernández Gómez, (2016)

(...) en la danza folklórica (mexicana), hay una sugerencia explícita a reproducir la división sexual, los indicadores de la estereotipia de lo masculino y lo femenino, mediante movimientos corporales que ratifican las posiciones sociales del uso legítimo del cuerpo en tanto construcción social naturalizada (pág. 102)

“El folklore es un reflejo de la sociedad” (Comunicación personal, Pablo, mayo 2023)

Para el caso de México de Colores, una compañía con temática gay que se inspira en el folklore mexicano, se encuentra transgrediendo no solo desde la postura de género en la vida cotidiana, sino también desde la danza, pues se han inspirado en uno de los géneros dancísticos que representa los patrones de género de un sistema tradicional mexicano, para lo que algunos integrantes de la compañía tienen opiniones al respecto.

“Ya no es danza tradicional, danza folklórica tradicional, sino es danza folklórica tradicional escénica, porque está hecha para el escenario” (Comunicación personal, Andrés, mayo 2023)

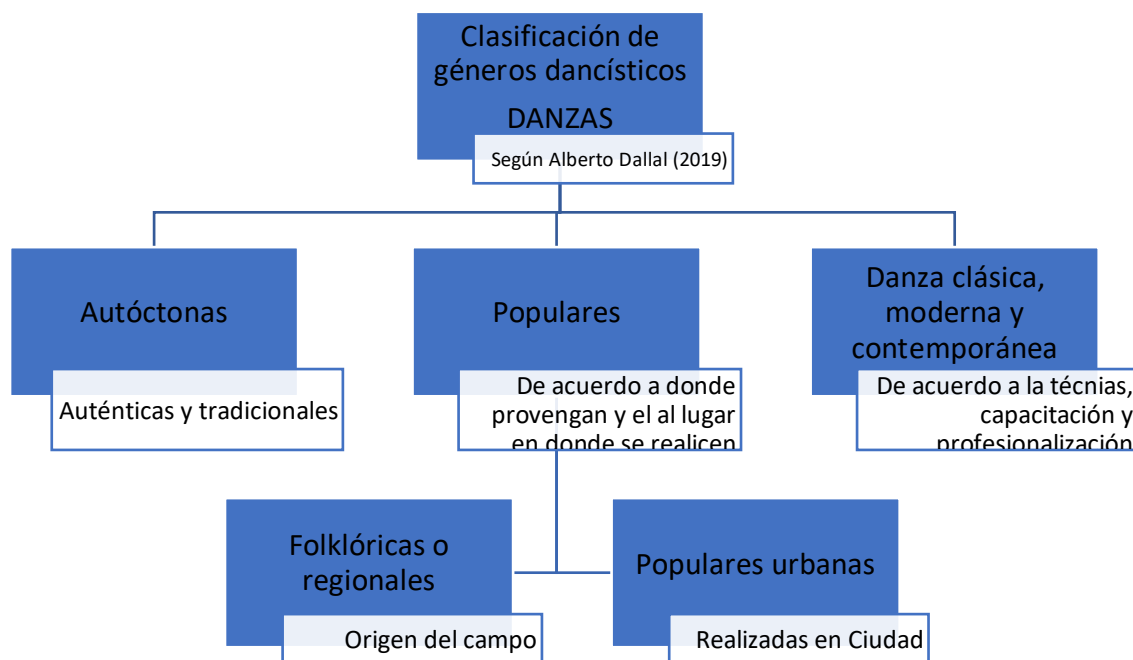
Análisis Del Género Dancístico: Danza Folklórica

Para esta investigación, el espacio y las actividades en la que las y los sujetos de estudio se desenvuelven es la danza, pero no solo la danza desde una expresión artística que plasma movimientos corporales cargados de significados frente a diversos escenarios, sino desde un género dancístico que es la danza folklórica. Por esta razón se analiza como género dancístico, las danzas deben situarse de acuerdo a un determinado tiempo y espacio para poder ser analizadas, aunado a esto, tener conocimiento de quién o quiénes las realizan Dallal (2019), en el caso del contexto de la compañía México de Colores, se inspiran en el folklore mexicano y se desenvuelven en el medio urbano, realizan una técnica con una base de ballet clásico y danza contemporánea, realizando pasos de folklore mexicano.

Siguiendo a Dallal (2019), de acuerdo con su clasificación de los géneros dancísticos, se retoman únicamente cuatro para esta investigación.

Figura 45

Clasificación de géneros dancísticos

Elaboración propia a partir de la clasificación de géneros dancísticos en “Los elementos de la danza” Dallal (2019), León Yuvia, 2024.

Se describen los géneros dancísticos de acuerdo a la inspiración en la que se fundamenta la compañía de danza con la que se realiza el estudio.

Las danzas autóctonas son auténticas y tradicionales, pero llamarlas tradicionales en cierta medida desvaloriza su sentido artístico Dallal (2019), sin embargo, actualmente danza tradicional es la manera en que nombra a aquellas danzas ejecutadas por danzantes nativos en su lugar de origen, que generalmente son de tipo rituales y religiosas.

Por su parte, las danzas populares cumplen con una función espontánea al ejecutarse, pues se realizan en celebraciones o por diversión de manera instintiva y natural a través de los movimientos Dallal (2019). Esta danza popular se divide en dos, una que es la danza folklórica o regional y la danza popular urbana.

En cuanto a la danza folklórica o regional, es una representación o recreación con cierta técnica de la realidad de una cultura en una comunidad, región o país, incluso representada frente a públicos extranjeros. Estas son de tipo petitorias, de fertilidad, de iniciación, de

cortejo, entre otras, en donde algunos movimientos han surgido a partir de la mezcla de culturas, por la colonización o los desplazamientos de un lugar a otro.

Las danzas populares urbanas tienen un origen en las ciudades a partir de experiencias o características en colectivo en torno a situaciones o vivencias en común y destacan por la creación de un estilo propio, ejecutando esas danzas en escenarios de “teatros, fiestas de barrio, festivales, celebraciones y fiestas, concursos, academias, escuelas, etc.” Dallal (2019), pág. 57). Podría decirse que en una danza de tipo más escénica, es decir, que se crea y planifica pensando en mostrarla a un público.

De este modo, se considera que la práctica dancística que realiza México de Colores la cual llevada a un escenario en un contexto urbano no es danza tradicional, ni únicamente folklórica, sino una mezcla con la danza escénica, que de acuerdo al texto del autor sería danza folklórica popular, que en otras palabras sin cambiar el significado es danza folklórica escénica, puesto que presenta elementos fundamentales de la danza folklórica pero se modifica a manera de ser llevada al público en un contexto urbano para una representación escénica.

En otras palabras, la compañía de danza no transgrede ninguna danza tradicional ya que han realizado modificaciones desde el vestuario, variaciones de música, de maquillaje para presentaciones escénicas. Sin embargo, la danza se ha considerado una actividad propia de mujeres, por lo que pertenecer a este ambiente, genera acciones de violencia, para México de Colores ha traído consigo que las y los integrantes estén expuestos a situaciones de discriminación.

“Con toda esta revolución que ha existido de las diversidades, creo que ha permitido que los grupos folklóricos ya sean más flexibles para poder generar esta expresión”
(Comunicación personal, Jacob, mayo 2023)

Una expresión artística que no tiene género.

Secuela de Ser Transgresor:

“Llegué a mi casa de aquella clase de ballet y le dije a mi mamá -mamá es que me dijo el maestro que tenía facilidad para tal cosa, o que tenía buenos pies, tenía mucha elasticidad, mi mamá me dijo -no pues olvídate, que no vas a volver a ir, porque no le parecía, y siento que había mucho prejuicio, porque tiempo después cuando yo decidí estudiar danza, porque también estudié danza a nivel profesional, pues mi papás no me apoyaron, fueron mis hermanos mayores.” (Comunicación personal, Luis, mayo 2023)

“Mi mamá fue muy machista en ese aspecto, toda la familia por parte de mi mamá son puras mujeres y ellas eran como de -hay el niñaíta, bailas en puntas, ¿por qué bailas así?” (Comunicación personal, Jacob, mayo 2023)

“En la secundaria, del grupo de folklore, me acuerdo que incluso entre nosotros, entre niños que bailábamos pues sí me molestaban por ser más afeminado, por lo que me juntaba con las niñas” (Comunicación personal, Pablo, mayo 2023)

Uno de los chicos comenta:

“Por cuestiones personales, por a lo mejor tu orientación sexual, siempre vas a recibir algún tipo de discriminación, eso es seguro, le he pasado.” (Comunicación personal, Andrés, mayo 2023)

“Al inicio de las funciones sí me ha tocado escuchar, -mira, ahí van los maricones estos a bailar” (Comunicación personal, Ernesto, mayo 2023)

Por otro lado se encuentran testimonios que les han hecho pensar que se encuentran en peligro

“El día internacional de la danza, hubo dos eventos, uno en insurgentes y otro en la escuela de ballet, a mí me tocó estar en insurgentes y dije -sí llego, llego bien, llego a tiempo para maquillarme, pero cuando vi la hora dije -no, no llego. Yo iba en el metro y me dio mucho miedo porque no sabes cómo vaya a reaccionar la gente, me dio mucho miedo pero dije -ni modo, tengo que soltarme, empecé a maquillarme,

todo bien, no sucedió nada, no hubo absolutamente nada y lo agradezco”
(Comunicación personal, Andrés, mayo 2023)

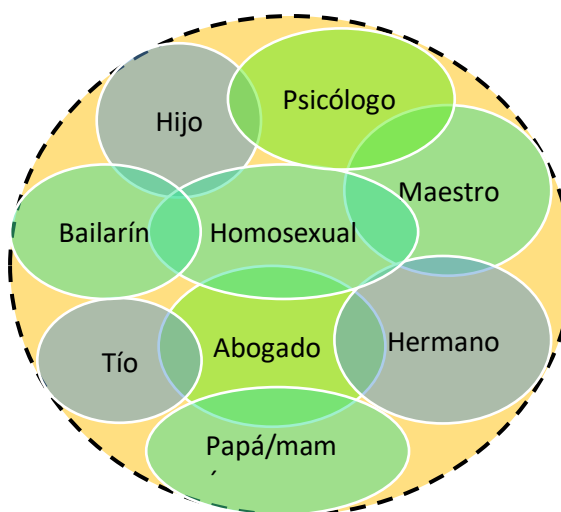
4.3 Identidad Individual y Colectiva en La Danza

En sintonía con el apartado anterior, desde este punto, danza y género se convierten en una dicotomía para forjar un identidad creando un espacio social que se denomina México de Colores en donde se construyen dos identidades, la individual y la colectiva.

La identidad individual es aquella que cada integrante lleva consigo, que de acuerdo con el caso de estudio es a partir de los roles, cumpliendo con patrones de género establecidos, desde ser, hijo, hermano, tío, bailarín, etc. Que los concentra en una esfera donde el sexo se asocia con el género, sin embargo el caso de México de Colores es uno de los muchos casos en donde no es siempre es así, pero es también uno de los pocos casos en donde esta dicotomía puede ser visible a la mirada de las personas, donde no se esconden, donde no ocultan su verdadero ser, aquello que los hace ser ellos mismos sin tener la necesidad social de encajar.

Figura 46

Identidad individual

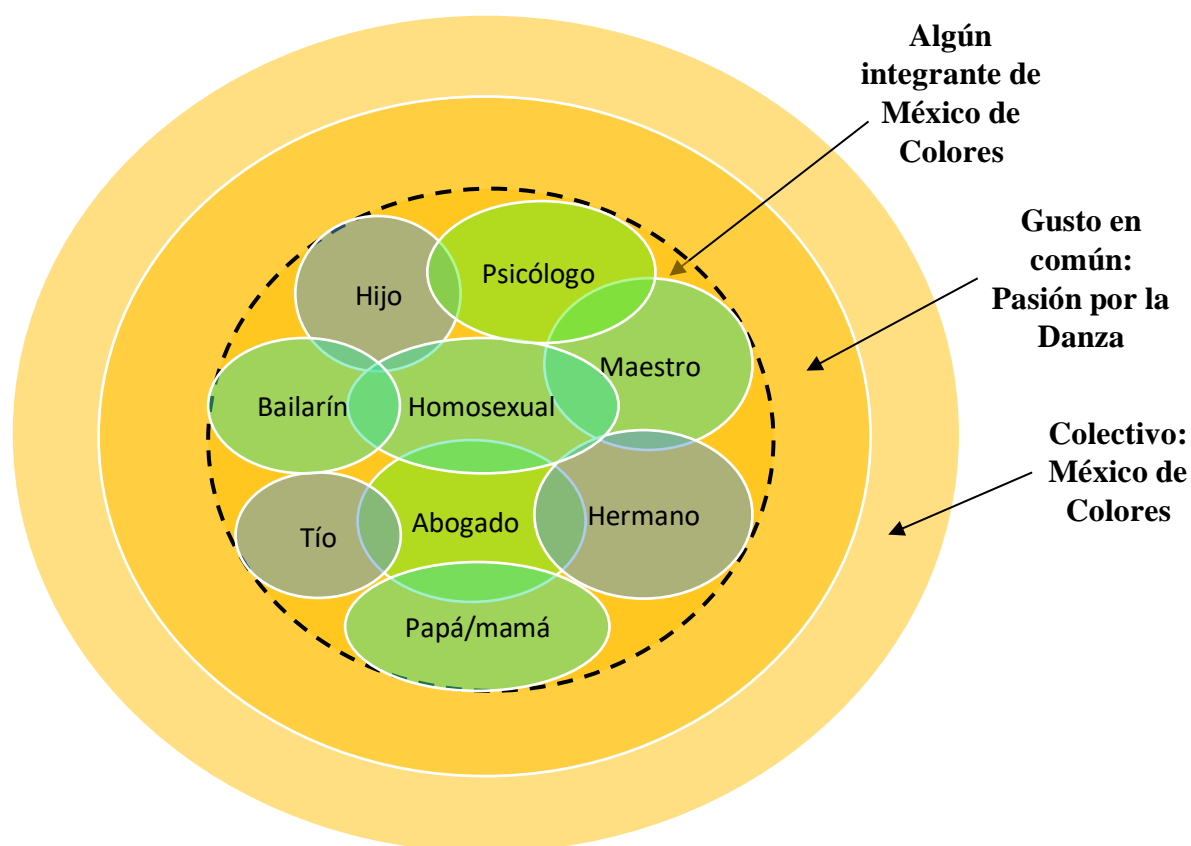

Elaboración propia

A partir de lo que se agrupa en la identidad individual, es que se busca un espacio social en donde exista un sentimiento de pertenencia que concuerde con algún objetivo, o gusto de afinidad, lo que genera la creación de un colectivo, que en este caso es México de Colores.

La identidad colectiva en este caso se crea desde el gusto y conocimiento por la danza, por el espacio de libertad, desde visualizarse frente a los espejos y reconocerse no solo a ellos mismos como un cuerpo y mente en movimiento, sino a todos como un solo cuerpo que avanza con el fin de lograr el objetivo de presentarse frente a un público que los elogia y aplaude las habilidades y el valor que tienen, siendo un ejemplo a seguir para muchas personas que los observan, no solo por bailar, sino por el hecho de estar como agrupación, de sonreír al público y llevando un mensaje de aceptación, de inclusión y de hacer posible aquello que antes no lo era.

Figura 47

Elaboración propia

Sin embargo, el presentarse frente a un público, siendo personas homosexuales, se logró gracias a algunos elementos que se encuentran presentes en el escenario; como el vestuario o el maquillaje, que va de la mano con el pretexto de la inspiración en el folclore mexicano, pues sin ello, en lugar de ser aplaudidos por el arte, serían personas homosexuales tal vez vistas desde el travestismo arriba de un escenario y por lo tanto tendrían el mismo trato que las personas homosexuales debajo de los escenario. Esta identidad colectiva que poseen se convierte en el escudo que las y los protege, es esta barrera que una vez estando arriba, los vuelve artistas.

De acuerdo con este sentido de pertenencia a un grupo, se encontró un concepto teórico durante el proceso de investigación para definirlo.

El Proceso de Subjetivación

Es la agrupación de México de Colores, en donde las y los sujetos conectan desde un proceso de subjetivación, pues han encontrado en él lo que los identifica a sí mismos, pero a su vez encuentran una identidad colectiva desde la práctica en común que es la danza y reconocen desde una memoria histórica lo que es el folclore mexicano desde el contexto y discurso con el que se presenta en la sociedad en la representación del género e identifican los procesos que han llevado a las personas a tener una identidad particular en un determinado espacio social.

Se toma el texto la sociología del individuo de Martucelli (2007), para tratar de explicar un proceso social y estructural desde un espacio social, lo que determinaría una experiencia social, partiendo de los sujetos de estudio como centro de esta investigación. Plantea en su libro tres matrices para definir la sociología de los individuos:

-Socialización, como el proceso de entablar relaciones sociales entre individuos, lazos o separaciones, lo que al mismo tiempo las y los hace formar parte de una sociedad.

-Subjetivación, es una articulación entre las experiencias y vivencias personales relacionadas con movimientos colectivos, que tratan de dar explicación a luchas o movimientos más grandes dependiendo del momento histórico.

-Individualización, pone sobre la mesa las experiencias propias de cada individuo, correlacionándolas con periodos históricos y comprender las estructuras sociales. (Martucelli 2007, p.20)

Para este estudio se retoma una de las tres matrices de la sociología del individuo (2007) que es la subjetivación, pensada desde los sujetos de estudio en la presencia de un espacio para encontrarse con ellos mismos, y al mismo tiempo cómo construyen una identidad en un determinado espacio que es la danza como una práctica en común, esto en contraste con sus historias individuales y la historia social para el deber ser del hombre y la mujer en la danza que se ha presentado previamente.

Dar cuenta de un proceso de dominación se centra en un momento histórico y hace pensar de primera mano en las lógicas de dominación masculina frente a la femenina, sin embargo para este análisis se piensa en un proceso de dominación respecto al género hombre-mujer-sociedad frente a la compañía México de Colores y a las formas en que se identifican y presentan al público, desde uno de los lemas con el que se presentan es “una compañía con temática gay” y actualmente está conformada por persona homosexuales y una chica trans, lo que da cuenta de un momento histórico en el que hacer mención de la temática se vuelve algo indispensable y que contiene una carga significativa para la compañía y para la sociedad en general.

Pensar en los procesos de dominación y en el deber ser del hombre y la mujer refiere a un contexto en donde identificarse como una persona con una preferencia sexual distinta no cabe dentro del círculo de los que socialmente se ha construido y por esta razón el término “emancipación” Martucelli (2007) como lo menciona en el caso de la subjetivación es relevante para notificar de las acciones y experiencias de una o un sujeto marcado por un determinado momento histórico y revolucionando en un espacio de luchas colectivas.

En un primer momento se encuentra México de Colores como una agrupación que ha revolucionado lo que es el folkllore mexicano de acuerdo a uno de los procesos de lucha que es el género y los roles en determinados tiempos y espacios. Pensar en el folkllore mexicano da cuenta de una tradición y preservación de la cultura, pues ésta tiene una carga simbólica y de mensajes para pensarse desde el deber ser del hombre y la mujer, que en este caso la compañía en las representaciones que realiza a modificado ciertos elementos de lo tradicional, generando una identidad que está fuera de los estándares de lo que se considera folkllore mexicano, lo que los hace posicionarse en una lógica colectiva de emancipación, mostrando a la sociedad quiénes son como agrupación y de qué manera se identifican frente a los procesos de luchas sociales sobre el género mediante una expresión artística que es la danza.

En una segunda parte del proceso de subjetivación, cada integrante de la compañía vive su propia lucha, “es comprender cómo se da la articulación entre movilizaciones colectivas y las experiencias personales” (Martucelli, 2013, p. 3) esto para explicar los procesos sociales e históricos que los individuos enfrentan, creando una identidad y analizando cómo todo recae en una práctica y en un determinado espacio, así como la relación entre la historia individual y la historia social.

Aun cuando dentro de las experiencias personales se encuentran procesos que marcan a cada individuo, como lo es la crisis de identidades en relación con los roles sociales en los que se desenvuelven como (la escuela, la familia, el trabajo, entre otros) que son para Martucelli (2013) “el vínculo entre prescripciones institucionales y acciones personales” (p. 5). Lo que genera una lógica de integración a partir de la identificación de un rol y los procesos de subjetivación de sí mismo, “el quién soy” en un escenario que los identifica.

Respaldo Del Hallazgo En Campo:

“Al principio fue como pertenecer y conocer gente que piensa igual que yo, tiene como estos mismos pensamientos con respecto al arte, con respecto a la homosexualidad, con respecto a la diversidad sexual, sin embargo cuando salía de este mundo de colores y me adentraba a la realidad, sí era un choque para mí, era de

pues ya no me puedo comportar igual aquí en la compañía como cuando estoy fuera, ha sido esta ambivalencia entre sí y entre no, ahora ya tanto, ahora también la gente ya se empieza a acostumbrar a ver más tipo de diversidad que hace once años” (Comunicación personal, Jacob, mayo 2023)

“Así como a muchos de los que estamos ahí, sino es que a todos, México de Colores nos causó un impacto como miembros de la comunidad, así como a mí me ayudó a despertar esa espinita, de lo que soy, lo que hago, no está mal lo que soy” (Comunicación personal, Antonio, mayo 2023)

“Aquí puedo ser yo, aquí no tengo que esconder ni ocultar quién soy, aquí me siento seguro” (Comunicación personal, Luis, mayo 2023)

Capítulo 5. Pieza cinco: Transgredir el arte de la modernidad a manera de conclusiones: Proceso de construcción de la identidad de género

Esta pieza del rompecabezas revela las conclusiones del trabajo realizado durante cuatro semestres de investigación, así como las dificultades enfrentadas en el proceso dando respuesta a los objetivos que se plantean al inicio de la tesis.

Existe el riesgo de ser reiterativa en este apartado, la investigación presentada se centra en el caso de estudio de la compañía México de Colores que se contextualizó anteriormente, la cual nos ayuda a resolver inquietantes a un nivel más amplio.

Con base en los resultados obtenidos en la investigación poniendo como eje central la danza en relación con el género, el espacio y la identidad se llegó a la conclusión de que la integración de estos conceptos se engloba como parte de un proceso aún más grande; la modernidad, es la danza una actividad cultural, una expresión corporal que surge de los procesos sociales y culturales modernos, y no aceptarlo o estar en desacuerdo con las innovaciones se transgrede la modernidad.

5.1 Elementos de La Transgresión de Género en La Danza

Es necesario aclarar que la tesis no se pregunta por las transgresiones que existen en las danzas de carácter ritual, simbólico o étnicas, pues ellas poseen otros elementos y significados que deben indagarse con otros conceptos y temas.

Se trata específicamente a una compañía de danza creada con un sector de la población que externa temas actuales sobre la comunidad LGTTTIQ+, discriminación, edad, luchas, entre otros, a través de la danza inspirándose en el folklor mexicano volviéndose escénicamente una obra y representación artística.

De este modo me permito comentar sobre un tema relevante que incluso tiene un apartado destinado a él en la tesis pero que no se habló de él a profundidad, que es el discurso de las coreografías, pues indagar en el tema es realizar entrevistas a profundidad o historias de vida del director de la compañía y de las y los integrantes, para entender desde sus experiencias el significado que genera el discurso para la comunidad LGTTTIQ+. Sin embargo comprender en su totalidad el discurso no es parte de los objetivos de investigación, considero que centrarse en ello es abarcar otra tesis, pero que se consideró importante mencionar en la investigación para fines de conocer los mensajes de algunas propuestas coreográficas y sus elementos relacionados con el folklor mexicano.

Aclarado lo anterior, quisiera comentar, que de no realizar esta investigación, se cae en prejuicios del arte, en pensar que los elementos escénicos en los que se inspiran que proviene del folklor mexicano es hacer o deformar el folklor mexicano, sin embargo, la importancia de esto recae en la innovación y creación de la danza, tratar en la actualidad temas actuales y relevantes que necesitan ser contados al público, procesos artísticos de la modernidad y con México de colores se da cuenta de que el arte es el mejor camino para llegar a los escenarios y mostrar una identidad colectiva a favor de las comunidad LGTTTIQ+.

Centrándose en el caso de estudio y partiendo de que la transgresión de género es romper con las estructuras que socialmente se han construido sobre la idea del hombre y la mujer, se presentan los elementos transgredidos en el caso de estudio, dando como ejemplo las ideas

construidas alrededor de ser un hombre con un gusto por la danza y la practica en una compañía de temática gay inspirada en el folklore mexicano.

Ser hombre porque biológicamente sus genitales son masculinos y por lo tanto debe asociarse a la orientación sexual es decir, a una relación entre el hombre y la mujer.

Primer elemento: Transgreden por ser homosexuales, por ser hombres gay por una atracción hacia otros hombres.

En la propuesta escénica que presentan, transitan entre los roles de lo masculino y lo femenino de acuerdo al mensaje que las coreografías pretendan mostrar. Caracterizan a la mujer y caracterizan al hombre desde lo que culturalmente el folklor dice que deben ser y que también comprenden desde su postura la dificultades que enfrenta el rol femenino, pues culturalmente han sido posicionados en el rol de hombre desde la infancia, como el cambio de ropa para escena, la consciencia de un tocado en la cabeza, los collares, el uso de la falda, etc.

Segundo elemento: Transgreden los roles de género, son hombres gay que interpretan a la mujer y al hombre en una representación escénica.

Tratándose de caracterizar e imitar socialmente al varón y a la mujer escénicamente, realizan también las expresiones corporales y gestuales masculinas o femeninas ante el público de acuerdo a lo que la danza folklórica muestra.

Tercer elemento: Transgreden la expresión de género, varones posicionados culturalmente para expresarse como varones y dentro de la compañía deben conocer y analizar las diferencias corporales entre hombres y mujeres para mostrarlo en escena.

En las representaciones, ignoran los estereotipos de género que la sociedad marca, por ejemplo, se dice que las mujeres tienen un gusto por el maquillaje y que los hombres no deberían usar falda o zapatillas.

Cuarto elementos: Transgreden los estereotipos de género al ser varones que disfrutan de utilizar la falda al bailar, que al utilizar zapatillas se sienten poderosos, y que el proceso de maquillarse para las presentaciones es la mejor parte de todo el proceso creativo.

Las y los integrantes de Colores, practican y aman la danza, no solo desde el posicionamiento que se les a dado como como hombres bailarines de folklor utilizando botines, tejana, pantalón, camisa, sino también desde el rol femenino: colocándose pestañas, maquillaje, peinado, collares, etc. Y bailar. Culturalmente un hombre gay no cabe en el folklor mexicano sin embargo por eso han decidido;

Transgredir la danza folklórica, que es el quinto elemento. Pues la danza folklórica se reproduce bajo un concepto heteronormativo y hegemónico. La inspiración en el folklor mexicano no es reproducir el folklor como tradicionalmente se interpreta, sino solo tomar algunos elementos que permitan y encajen con el concepto escénico y la libertad de género que existe en la compañía.

Todo este proceso los ha llevado a experimentar la danza en otro nivel, han sido transgresores desde que se consideran personas gay, sin embargo experimentar con el cuerpo, con otro rol que es el femenino es un tarea que los ha llevado a descubrirse como personas, saben lo que les gusta y en proceso continúan construyéndose y deconstruyéndose porque es lo que México de Colores les ha permitido ser.

Estos conceptos son categorías que se obtuvieron en las entrevistas aplicadas durante el trabajo de campo y tomados desde una perspectiva de género sobre el deber ser del hombre que se convierte a sus vez en sellos sociales que deben tener a lo largo de su vida, pues la vida de las personas en la sociedad girar alrededor de esas ideas, tanto que la danza, una expresión artística cumple esos criterios como la representación de lo que socialmente sucede con el deber ser del hombre y la mujer.

La sociedad tiene ideas y pensamientos que ha reproducido por herencia a lo largo de su vida, particularmente sobre el género, en ocasiones incapaces de repensarlas de acuerdo a la realidad en la que habitan, por lo que continúan con la reproducción de ellas en las presentes y futuras generaciones, y no coincidir con esos pensamientos es transgredirlas.

Una persona que transgrede es alguien que decidió ser ella y él mismo, capaz de reconocer lo que realmente lo identifica, es un proceso que lleva a ser juzgado por no acatarse a las reglas, a los pensamiento de otros, a ser discriminado, violentado por decidir que no se debe

ser lo que la sociedad espera, ni esforzarse por encajar en círculos sociales que no corresponden a tu persona y a tu esencia.

Transgredir es tomar parte de una revolución silenciosa, comenzar a ser tú mismo y tomar decisiones que te llevarán al lugar correcto y con las personas correctas, es el primer paso para logra una construcción de identidad de género.

Con lo anterior se da respuesta al primer objetivo planteado en esta investigación:

Indagar en la construcción y deconstrucción de los patrones de género que se manifiestan en las danzas y bailes de México en relación con la representación escénica de la agrupación México de Colores.

5.2 Elementos De La Construcción De La Identidad De Género

Hablemos ahora de aquello que hace posible lograr una identidad de género de las personas de la comunidad LBGTTTIQ+. Transgredir el género es el primer paso y forma parte del proceso para crear y forjar una identidad individual y al mismo tiempo colectiva, luego se continúa con la búsqueda de pertenencia para estar bien consigo mismos que es el proceso de la subjetivación.

Ahora bien, los elementos de una construcción de género son los siguientes:

Identidad individual: es el primer paso para conformar una identidad, formada por los gustos personales, el color favorito, el género musical que escuchas, lo que te gusta bailar, el tipo de películas, lo que lees, los lugares que se frecuentan, la comida y bebida favorita, el estilo de la vestimenta, los pasatiempos, todo esto forma la identidad personal de un ser humano.

Que a su vez de hacen diferente de los demás, pero que proviene de las relaciones sociales de una identidad colectiva involuntaria.

Identidad colectiva involuntaria: La identidad se enriquece con la herencia de los rasgos culturales, es decir; la religión con la que se identifica una personas es la que los padres inculcaron, el lenguaje de comunicación es el que los padres hablan, las tradiciones que

conoces son por el lugar de contexto donde se desarrolla la persona ya sea pueblo o ciudad, la educación que se recibe depende de la escuela a donde se ingrese por decisión de los padres o familia, el gusto musical es resultado de las personas o contexto donde se relacionan, la forma de vestir es por algún gusto o prendas observadas en los círculos sociales, los pasatiempos son aprendidos por la oportunidad que tienes de experimentarlos, si nadie dentro del círculo social íntimo corresponde o cree en alguna religión, es poco probable que exista una iniciativa para adentrarse en una religión, sin embargo es posible y se comenta más adelante.

Continuando con los diversos grupos sociales, los rasgos culturales ya mencionados provienen en su mayoría del grupo familiar que en este caso son mamá, papá, tías, primas, abuelos, entre otros, provenientes de donde la persona haya crecido y se haya relacionado los primeros años de su vida, conforme las personas crecen van creando relaciones y vínculos y cuantas más relación se tenga con distintos grupos se van sumando gustos personales, por ejemplo en la escuela, el trabajo, las fiestas, entre otros grupos, existen otros grupos involuntarios como el lugar de origen, pertenecer a una etnia, el género entre otros.

Es decir que la identidad individual y colectiva se complementan mutuamente.

Desde la postura de una identidad colectiva involuntaria del género, las infancias son categorizadas y tratadas ya sea como hombre o mujer, por lo tanto los roles de género y los estereotipos no deben salir de esas normas sociales.

Identidad colectiva voluntaria: es este paso de la conformación de una identidad, formada por las semejanzas compartidas entre las personas y entre los colectivos, que no necesariamente responde a lo aprendido culturalmente, se llama: transgredir; cortar con algunos aprendizajes, ideas, pensamientos o acciones individuales y colectivas involuntarias que se crean en el primer paso para la conformación de una identidad, pero que son parte del proceso de construcción que de acuerdo con el caso de estudio, una identidad de género. Retomando el ejemplo de la religión que no se practica porque nadie en el círculo social es creyente, con la identidad colectiva voluntaria es posible que se opte por probar alguna religión. Un ejemplo desde el caso de estudio son las ideas socialmente establecidas sobre

hombres y mujeres, en donde una personas homosexual o transexual no concuerda con el deber ser del hombre o la mujer, sin embargo existen y son parte de la sociedad que se habita, luchan por sus derechos aunque esto implique ir en contra o transgredir las ideas establecidas por los círculos sociales cercanos, pues se pasa por un proceso de experimentación antes de sentirse parte de un grupo de pertenencia.

Subjetivación: El último elemento de la construcción de una identidad de género es la búsqueda a los grupos de pertenencia, que no solo estén conformados por las semejanzas o afinidades que comparten, sino que estar dentro de eso grupo haga que las personas se sientan bien consigo mismas que es lo que apunta al proceso de subjetivación, en esta investigación se considera que todo este mecanismo es la fórmula perfecta para que los grupos con una identidad colectiva y de género no sean efímeros.

Partiendo de lo que ya se ha mencionado, las nociones que se tienen de la subjetivación en relación con el tema de investigación se desarrollan desde las experiencias de las y los sujetos de estudio, con el propósito de establecer una emancipación que se enlaza con la concepción de la identidad de género que da a relucir una identidad tanto individual como colectiva en un proceso de identificación, en donde se producen relaciones y formas de organización y hacen de ese espacio un escenario particular, en el que la danza es la práctica que une y hace posible la función del escenario, pues, fuera de él únicamente se insertan dentro de las lógicas de una identidad genérica (hombre-mujer).

Para concluir se pone en primer plano un espacio o escenario que se genera a partir de los procesos de identidad de género y subjetivación desde dos identidades que son la individual y colectiva, los cuales toman gran significado en la práctica de la danza folklórica como una actividad en común y crean a su vez nuevos colectivos con identidades que transgreden ciertos patrones de género en la representación del folklore desde su concepto más tradicional.

Con lo anteriormente expuesto se responde el segundo objetivo de la tesis:

Describir y explicar cómo se construye la identidad de las y los sujetos de estudio dentro y fuera de los escenarios.

5.3 Creación De Espacios

Quisiera iniciar con este apartado recordando los tres tipos de espacio que se presentan en los resultados del caso de estudio: el espacio escénico; en donde las y los sujetos de estudio interactúan con un público a través del lenguaje corporal y este público les responde con expresiones de aprobación como aplausos, elogios, gritos, entre otros, el espacio social; como la interacción con la sociedad en día con día con los grupos con los que se relacionan íntimamente, la familia, los amigos, la parejas, en la escuela, el trabajo, o aquellos no tan íntimos como viajar en transporte público, los vecinos de la cuadra, etc, por último el espacio virtual; donde no existe interacción directa con las personas, lo que se ve y se conoce es por fotos, videos o ideas que se comparten en redes sociales.

Estos tres espacios que se crean a través de las relaciones sociales con el caso de estudio, presentan una dinámica incoherente sobre los elementos de la práctica dancística que realizan; la danza, recordemos que México de Colores es una compañía de danza con temática gay inspirada en el folkllore mexicano, lo que presentan ante un público y la sociedad son personas que se travisten y toman el rol dependiendo de lo que pretenden ejecutar, tomando elementos del folkllore. Es decir, si les toca presentar un cuadro como el baile de chiapaneca que de acuerdo con el folkllore, lo bailan únicamente mujeres que portan vestidos tradicionales del lugar, con un tocado en la cabeza y maquilladas, las y los integrantes toman estos elementos, los modifican de acuerdo a la identidad de la compañía y presentan el cuadro escénico.

Y el público lo que observa es a hombres portando un vestido artesanal de mujer bailando chiapanecas, y la reacción y respuesta ante esta representación es positiva.

Sin embargo, las personas que realizan estos bailes son hombres gay, es decir, que se relacionan de manera sentimental con otros hombres, pero esta relación sentimental no se muestra frente al público que se presentan, es parte de la identidad individual de las y los artistas, de lo que sienten y viven día con día, pero la reacción del público frente a estas ideas no es la misma que presentan cuando ellos están en el escenario, es decir, si van dos hombres juntos caminando por la calle en un lugar donde toda las personas pueden transitar y van

tomados de la mano, besándose, usando ropa o accesorios que socialmente corresponden a las mujeres como vestidos, sandalias con brillos, bolsas de mano, diademas, aretes largos, pantalones ajustados, tops, generan ante el público un disgusto, no son bien vistos, las personas realizan comentarios irrespetuosos entre ellas, son discriminados, aunque durante la presentación en el escenario hayan usado un vestido del baile de chiapanecas.

Por último en el tercer espacio, un espacio simbólico por las relaciones que se crean a través de dispositivos tecnológicos, en donde el conocimiento sobre de México de Colores es a través de una pantalla, los ensayos que realizan, los videos en vivo, las fotos de sus funciones que publican a través de sus redes sociales pueden ser vistas por las personas que forman parte de este mundo virtual, y lo que sucede en este caso es que por medio de estas publicaciones que presentan se relacionan con el mundo y algunas personas consideran que es el mejor lugar para relacionarse con ellos indirectamente con palabras muy directas, enviándoles mensajes privados y realizándoles comentarios públicos sobre el desacuerdo que tienen de ellos, sobre la temática, sobre la compañía utilizando palabras obscenas o burlándose.

Dicho todo lo anterior, se llega a la conclusión de que la seguridad de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ se encuentra protegida arriba de los escenarios siendo vistos y vistas por muchas personas, pero solo tomando la inspiración del folklore mexicano, la música, una recreación de los vestuarios tradicionales, de lo contrario si estuvieran en los escenarios con ropa femenina casual no serían aceptados del mismo modo. Ampliando esta conclusión, entonces no es solo el escenario el que los protege, sino la danza, el folklore, el arte en general ha creado este espacio seguro y es el escudo más fuerte que poseen.

Estos grupos que han transgredido lo que socialmente se ha construido sobre el sistema sexo-género a través de un largo camino, son proceso actuales, modernos, deben crearse espacios que permitan el sentimiento de permanencia y de identificación que transgredan los patrones sociales del género desde las situaciones actuales.

Dicho lo anterior, se responde al tercer objetivo:

Relacionar los espacios en donde se desenvuelven las y los integrantes del caso de estudio con respecto a su identidad, a partir de las herramientas antropológicas.

Todo lo anterior es el resultado del proceso de investigación que se ha llevado a cabo para cumplir con el objetivo general que es el siguiente:

Analizar la composición de la identidad de género y la transgresión en la danza folklórica mexicana en distintos espacios a partir de un estudio de caso de estudio con el grupo escénico México de Colores.

Este objetivo general se logró al lograr establecer una conexión entre los conceptos centrales con la danza como una actividad en común que comparten todos y cada uno de los integrantes de la compañía México de Colores y transgrediendo con la danza la construcción social del género, generando una identidad individual y colectiva que las y los ha llevado a transitar por distintos escenarios y espacios.

Propuesta de Contribución a través del Arte de La Danza

Por lo que se presenta una propuesta en relación a la creación de espacios artísticos para personas de la comunidad LGTBTTIQ+.

Es el arte una forma de expresarse ante el mundo y al mismo tiempo ser reconocidos como artistas, la danza como parte del arte es la intersección para generar estos espacios de libertad de la identidad de género.

Esta tesis promueve la creación de espacios a partir del arte, de la danza. Generar grupos, equipos, en donde la prioridad sea el gusto por alguna actividad artística o cultural en donde la distinción por género no exista y el transitar entre roles no sea una transgresión social, sino experimentar con el cuerpo y con los gusto para forjar una identidad libremente.

Y esto, aunque suena como un sueño, no lo es, México de Colores lo logró y esta tesis es testigo de ellos, que se puede lograr con iniciativa, con atreverse a romper lo que socialmente se ha establecido a lo largo de la historia sobre las ideas del género, pero ¿quién debe generar esta iniciativa?, los expertos en las artes, en la danza, en la cultura, en la música, en el teatro,

aquellos que dirigen y conocen los escenarios, pues esa ahí donde todas y todos son aceptados.

En el escenario se pueden romper esas barreras tanto simbólicas como física de estar desde la zona más segura hasta la zona más insegura y ser recibidos de la mejor manera, el arte y la danza se volvieron su mejor protección para poder expresarse alrededor del mundo y ser un ejemplo a seguir de muchas personas, tanto que después de su formación como compañía y el reconocimiento que han tenido, han sido inspiración para muchas otras compañías que han seguido sus pasos.

Como licenciada en danza folklórica y futura maestra en estudios antropológicos, con esta tesis abro un camino a estos espacios desde el arte, específicamente desde la danza, y que las personas de la comunidad LGBT+ encuentren ahí la libertad de la que hablan las y los integrantes de México de Colores. Sin embargo no pretendo decir que no existen estos espacio de libertad de género, pues están los antros, los bares, estos lugares que crecen por las noches y de día se evaporan, pero que en México de Colores, a través de la danza pueden expresarse con libertad en plena luz del día.

Por otro lado no pretendo que toda la comunidad LGTBTTIQ+ se convierta en bailarines o bailarinas, sino que tomen al arte o las actividades artísticas como el pretexto perfecto para expresarse. También con esta creación de espacios es viable pensar en diversos sectores de la población, las infancias, las y los adultos mayores, jóvenes, quienes pueden encontrar en el arte un sentido de pertenencia, no solo en la danza, sino en la música, en las artes plásticas, en algún otro género dancístico. Estoy firmemente convencida de que el arte hace magia, y esta magia puede traspasar las barreras de los prejuicios y los patrones sociales del género que aún en la actualidad se siguen reproduciendo.

La antropología se encarga de analizar diversos grupos sociales, dándole prioridad a aquellos grupos vulnerables. Las personas con una orientación sexual que no encajan con lo establecido socialmente, se encuentran en una situación vulnerable desde el momento en que deciden expresar su orientación o como se dice comúnmente “salir del closet”, lo que no debería ser una razón para ser discriminados o violentados ya sea física o verbalmente.

La idea es proponer estrategias, difundir información y generar proyectos a través del arte que permita que las personas de la comunidad LGBT+ tengan acceso a la misma calidad y calidez de espacios en un sentido integral humano.

Si las y los integrantes de México de Colores lo lograron, ¿Por qué los demás no?

Referencias

- Alarcón Mugica, A. (2022). *PRÁCTICAS COREOGRÁFICAS DE(S)GENERADAS: TRÁNSITOS MEDIALES DE IMÁGENES HOMOSEXUALES, GAY Y MARICAS EN LA DANZA CONTEMPORÁNEA EN MÉXICO (1980-2020)*. México: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
- Alonso González, C. (julio-diciembre de 2004). La construcción de la identidad de género. Un enfoque antropológico. *Caleidoscopio*.
- Benedict, R. (1939). *El Hombre y la Cultura*. Buenos Aires: Ed. Sudamericana.
- Boas, F. (1975). *Kwakiutl Ethnography*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bustos, A., & Díaz, R. (2016). identidades en movimiento: la danza y la experiencia formativa en cinco bailarinas, estudiantes universitarias. *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, 5, 199-210.
- Chacón Reynosa, K., & Hernández Gómez, R. (diciembre de 2016). Otras masculinidades: prácticas corporales y danza. *noesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 25, 99-118.
- Chihui, A. A. (2002). *Sociología de la identidad*. México: Miguel Ángel Porrúa.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). *Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América Latina*. Estados Unidos: Organización de los Estado Americanos. Obtenido de Violencia contra personas LGBTI.
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2019). *A B C de la Perspectiva de Género*. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Obtenido de <https://mexicosocial.org/wp-content/uploads/2019/03/perspectiva-g%C3%A9nero-CNDH.pdf>
- Coordinación para la igualdad de género UNAM. (2022). *IGUALDAD DE GÉNERO UNAM*. Obtenido de Glosario de las diversidades sexogenéricas. LBGTIQ+:

https://coordinaciongenero.unam.mx/avada_portfolio/glosario-de-las-diversidades-sexogenericas-lgbtqi/

Cultura, S. d. (22 de Julio de 2017). *Gobierno de México*. Obtenido de Gobierno de México: <https://www.gob.mx/cultura/prensa/mexico-de-colores-danza-por-la-inclusion-y-la-tolerancia#:~:text=La%20compa%C3%B1%C3%ADa%20surgi%C3%B3%20de%20manera,D%C3%ADa%20Mundial%20contra%20la%20Homofobia.>

Dallal, A. (2019). *Los elementos de la danza* (1a edición ed.). Ciudad de México, México: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.

Durand, J. (2014). *La etnografía y el trabajo de campo en las ciencias sociales "Como armar el rompecabezas"*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Echeverría, B. (2009). *¿Qué es la modernidad?* México: Universidad Nacional Autónoma de México.

ENDISEG. (2021). *INEGI*. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_2021_resultados.pdf

ENSU. (18 de enero de 2024). Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENSU/ENSU2024_01.pdf

Equipo editorial Etecé. (Septiembre de 2020). *Concepto.de*. Recuperado el 10 de Octubre de 2023, de <https://concepto.de/antropologia/>.

Frazer, J. G. (1890). *La rama dorada*. Macmillan Publishers.

Gallardo Arias, P. (2004). *Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas*. México: Comisión Nacional Para el Desarrollo de Pueblos Indígenas.

García, A. (28 de junio de 2023). Ballet Triángulo Rosa, el espacio de expresión folclórica en la comunidad LGBT+ en Puebla. *Milenio*.

Giménez, G. (2007). *Estudios sobre la cultura y las identidades sociales*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Giménez, G. (2010). *CULTURA, IDENTIDAD Y PROCESOS DE INDIVIDUALIZACIÓN*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Gimeno, F. (30 de Junio de 2023). Ecuador de Colores, folclor transformista que reivindica diversidades y derriba prejuicios. *EFE*, págs. <https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-de-colores-folclor-transformista-que-reivindica-diversidades-y-derriba-prejuicios/48632938>.

- INEGI. (29 de enero de 2021). *Censo de Población y Vivienda 2020*. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_CdMx.pdf
- Karmy, E. (2009). *Identidades nacionales ¿folclore o folclorismo? XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología*. Buenos Aires: Asociación Latinoamericana de Sociología.
- Lamas, M. (Septiembre de 1994). Cuerpo, diferencia sexual y género. En cuerpo y política. *Debate feminista*, 10.
- Lamas, M. (1999). Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género. *Papeles de población*, 5(21), 147-178.
- Lara Flores, S. M. (1991). Sexismo e identidad de género. *alteridades*, 1(2), 24-29.
- Lefebvre, H. (2013). *La producción del espacio*. España: Capitán Sewing.
- León Crespo, P., & Ugalde, M. F. (2021). ir tomando cuerpox. *Arte Actual FLACSO Ecuador*, 8-12.
- Lewis, H. M. (1877). *La sociedad primitiva*. Madrid: Editorial Ayuso.
- Martín Casares, A. (2008). *Antropología del género. Culturas, mitos y estereotipos sexuales*. Madrid: CÁTEDRA. UNIVERSITAT DE VALENCIA.
- Martín, M. (1992). *El folklore musical en la enseñanza* (Vol. 13). Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado.
- Martucelli, D. (2007). *Lecciones de sociología del individuo*. Perú: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PERÚ.
- Martucelli, D. (2013). Sociología del individuo: Socialización, subjetivación e individuación. *Entrevista a Danilo Martucelli. Archivos de Ciencias de la Educación*, 7(7), 1-12.
- Mead, M. (1928). *Adolescencia, sexo y cultura en Samoa*. Barcelona: Laia.
- México de Colores. (8 de Marzo de 2021). "DUETOS" 10 años.... 10 estrenos [archivo de video]. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=6gCaN7NA-jI&ab_channel=MexicodeColores
- México de Colores. (16 de Febrero de 2021). "La otra lucha" 10 años.... 10 estrenos. [archivo de video]. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=EZbB5vtnvqk&ab_channel=MexicodeColores
- México de Colores. (5 de Abril de 2021). "Ni chulis, ni jurumellos" [archivo de video]. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=F-bF5eaQ6oI&ab_channel=MexicodeColores

- México de Colores. (5 de Septiembre de 2021). *Colores Tv. Capítulo 1 [archivo de video]*. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=wpiyZkfPqpg&ab_channel=MexicodeColores
- México de Colores. (31 de Octubre de 2022). *Colores TV. Capítulo 2 "¿Que pasa con lo Diferente "* [archivo de video]. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=GXxwrM4uRMM&ab_channel=MexicodeColores
- Mora, A. S. (Agosto de 2009). Danza, género y agencia. *Prácticas de oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales*(4).
- Mora, A. S. (2010). El cuerpo en la danza desde la antropología. *Repositorio institucional de la UNLP*.
- Muela Jiménez, F. (2019). *Experiencias de formación en danza contemporánea. Tesis de doctorado*. España: Universidad de Granada .
- Poviña, A. (2015). Sociología del folklore. *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, 31(5), 1551-1558.
- Rabago, A. (2012). Antropología y Danza. *Memoria del XVIII Foro de Estudiantes Latinoamericanos de Antropología y Arqueología*, 476-493.
- SDPnoticias. (28 de Agosto de 2021). UANL: Protestan con baile vogue por despido injustificado de maestro trans. *sdpnoticias*. Obtenido de <https://www.sdpnoticias.com/estados/nuevo-leon/uanl-protestan-con-baile-vogue-por-despido-injustificado-de-maestro-trans/#:~:text=UANL%3A%20Protestan%20con%20baile%20vogue%20por%20de%20spido%20injustificado%20de%20maestro%20trans,-La%20protesta%20con&text=M%>
- Stokoe, P. (1967). *La Expresión Corporal y el niño*. Buenos Aires: Ricordi Americana.
- Taylor, S., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Tortajada Quiroz, M. (2011). *Danza y género* (Primera ed.). México: Cenidi Danza/INBA/CONACULTA.
- Urrejola Davanzo, L. (2005). "Hacia un concepto de Espacio en Antropología. Algunas consideraciones teórico-metodológicas para abordar su análisis". Chile: Repositorio de la Universidad de Chile .
- Willem, L. (Julio-Septiembre de 1985). "La Danse dans L' Education-Une enrixhissement ou une. *LUDENS*, 9(4), 5-12.