

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

**El Groove: Miradas de la danza urbana como vehículo de
expresión y valor cultural en Quito, Ecuador**

Sofía Alejandra Alonefti Uribe

Diseño Gráfico Comunicacional

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Diseño Gráfico

Quito, 12 de mayo de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

**El Groove: Miradas de la danza urbana como vehículo de expresión y valor
cultural en Quito, Ecuador**

Sofía Alejandra Alonefti Uribe

Nombre del profesor, Título académico

Cristina Muñoz, M.A.

Quito, 12 de mayo de 2025

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Sofia Alejandra Alonefti Uribe

Código: 00320499

Cédula de identidad: 1722838263

Lugar y fecha: Quito, 12 de mayo de 2025

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETheses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETheses>.

RESUMEN

La danza urbana es una manifestación artística y cultural que trasciende generaciones, convirtiéndose en un medio de expresión, exploración, e identidad. Sin embargo, aún enfrenta estigmas que la reducen a una práctica informal dentro de la academia y los espacios normativos. Esta investigación explora su potencial como herramienta de conexión, visibilidad y desarrollo personal y colectivo; basándose en la experiencia de bailarines profesionales y en la difusión de este conocimiento en personas interesadas en los ritmos urbanos. Con un enfoque cualitativo, el estudio emplea la investigación-acción participativa, autoetnografía y etnografía para realizar un análisis de la práctica y sus efectos. Se utilizan entrevistas, el grupo focal y observación participativa; respaldados por archivo fotográfico, audiovisual y escrito como herramientas de recolección de información. Con el motivo de rescatar la presencia de la danza urbana y su impacto cultural y social, proponiendo un espacio de diálogo y reflexión que legitime su legado y destaque su diversidad como lenguaje de expresión.

Palabras clave: danza urbana, expresión cultural, identidad, visibilidad, desarrollo colectivo, participación, diálogo, impacto, archivo, expresión.

ABSTRACT

Urban dance is an artistic and cultural expression that transcends generations, serving as a means of exploration, identity, and self-expression. However, it still faces stigmas that relegate it to an informal practice within academia and normative spaces. This research explores its potential as a tool for connection, visibility, and both personal and collective development, drawing on the experiences of professional dancers and the dissemination of this knowledge to individuals interested in urban dance styles. With a qualitative approach, the study employs participatory action research, autoethnography, and ethnography to analyze the practice and its effects. Data collection methods include interviews, focus groups, and participant observation, supported by photographic, audiovisual, and written records. The objective is to highlight the presence of urban dance and its cultural and social impact, fostering a space for dialogue and reflection that legitimizes its legacy and celebrates its diversity as a language of expression.

Key words: urban dance, cultural expression, identity, visibility, collective development, participation, dialogue, impact, archive, expression.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	10
Desarrollo del tema.....	11
Conclusiones.....	28
Referencias bibliográficas.....	29
Anexo A: Métricas plataforma.....	30
Anexo B: Enlace de proyecto.....	31
Anexo C: Exhibición LIMBO.....	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1 Observación participativa.....	15
Figura #2 Participación voluntaria.....	15
Figura #3 Participación voluntaria.....	16
Figura #4 Participación voluntaria.....	16
Figura #5 Participación voluntaria.....	16
Figura #6 Cartelismo jamaicano en el dancehall.....	18
Figura #7 Logotipo El Groove.....	19
Figura #8 Variaciones de logotipo.....	19
Figura #9 Elementos gráficos lineart.....	20
Figura #10 Elementos gráficos threshold.....	21
Figura #11 Fotografías.....	21
Figura #12 Perspectivas de maqueta.....	24
Figura #13 Perspectivas de maqueta.....	24
Figura #14 Piezas Exhibición Montadas.....	25
Figura #15 Piezas Exhibición Montadas.....	25
Figura #16 Impresos CMYK y Serigrafía.....	25
Figura #17 Impresos CMYK y Serigrafía.....	26
Figura #18 Piezas exhibición en vivo.....	26
Figura #19 Piezas exhibición en vivo.....	26
Figura #20 Performance en vivo.....	27

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla #1 Entrevista semiestructurada.....	13
Tabla #2 Cromática	19

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas la danza urbana ha evolucionado como un fenómeno artístico y cultural que se hereda por generaciones evaluando sus contextos, transformándose en un vehículo de expresión, identidad y transformación social. Originada en las calles y comunidades desde los suburbios estadounidenses, bares jamaquinos y los escenarios de estrellas pop, el street dance ha logrado expandirse globalmente, desafiando estructuras tradicionales dentro del arte, el performance y la academia. A pesar de su expansión global y popularidad, aún enfrenta estigmas que la asocian como una práctica informal y de menor reconocimiento dentro de estructuras convencionales.

En Ecuador, la danza urbana no solo se reconoce como expresión artística, sino también como una alternativa de actividad física que fomenta el desarrollo social, la integración comunitaria y la identidad cultural, especialmente en la juventud. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2022), “el 76% de niños y adolescentes entre 5 y 17 años presenta actividad física insuficiente”, lo que resalta la importancia de espacios dedicados a esta disciplina. Actualmente, existen academias y competencias nacionales como World of Dance Ecuador, Hip-Hop International y All Dance Salinas, así como batallas urbanas y talleres independientes, que contribuyen a la expansión del baile urbano en el país.

Esta investigación explora la danza urbana como una herramienta de conexión, visibilidad y desarrollo colectivo, destacando su valor como lenguaje expresivo. A través de un enfoque cualitativo basado en entrevistas, autoetnografía y etnografía, se analizarán las experiencias de bailarines con distintos niveles de trayectoria y su impacto en la construcción de identidad y comunidad. Además, se propone un espacio transmedia que fortalezca su representación y documente su evolución mediante el análisis de participantes, piezas que evidencian su potencial y los hallazgos de la exhibición artística.

DESARROLLO DEL TEMA

1. Definir

La danza urbana es una herramienta de expresión y desarrollo personal y colectivo rodeada de estigmas que carece de visibilización, lo que la ha llevado a limitar su potencial artístico, cultural y social. Esta especialidad rodea a jóvenes desde la niñez hasta la adolescencia, la mayoría empieza alrededor de los 5 años con danzas clásicas y se expande al urbano en la adolescencia a partir de los 12 años. Si se mantiene una formación integral y disciplinada desde temprana edad, lo más probable es que para los 20 años ya haya un nivel profesional en el campo de la danza.

La mayoría de bailarines urbanos jóvenes son estudiantes de colegio o universitarios de clase baja a media que se caracterizan por ser activos y expresivos. Utilizan plataformas sociales como Instagram y TikTok para compartir sus videos y seguir a bailarines internacionales. Ellos buscan oportunidades de aprendizaje y sensibilidad artística que nutran su creatividad y proceso dancístico. Valoran la inspiración de otros artistas, el compartir conocimiento y se apasionan por sobresalir en este campo.

Algunos estudios realizados en Colombia y España, exponen visiones similares en cuanto a los efectos socio-culturales que aborda la danza urbana. Por ejemplo, en Bogotá se realizó una investigación que analiza los procesos de formación artística en una escuela de danza, especialmente enfocado en el Break Dance dirigido a jóvenes de barrios populares entre los 5 y 25 años. El estudio de educación básica con enfoque en educación artística, junto con entrevistas y metodologías participativas prueban que, “El Break Dance, motiva al joven a explorar una cultura caracterizada por sus movimientos corporales y sus propias composiciones dándole el ritmo que consideran adecuado, apropiando un estilo de vida auténtico de esta cultura” (Aguilera, Bohoróquez, Macías, 2010, p. 9). Evidenciando que la

cultura de danza urbana en torno a estilos como el Break Dance son vehículos de cultura e identidad.

Dentro de la misma ciudad en la facultad de educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se realizó un caso de estudio con el objetivo de mostrar a la danza urbana como expresión de las representaciones sociales de corporeidad en adolescentes de 13 a 15 años mediante un análisis cualitativo y etnográfico con técnicas de recolección. La investigadora de este estudio, magíster en infancia y cultura, encuentra que bailarines, “han identificado que a través de la danza urbana, pueden explorar y construir su identidad, en sintonía con su expresión corporal” (Rueda Jiménez, 2019, p. 83). Por lo que, se demuestra la capacidad de la danza urbana en permitir a los participantes explorar y transmitir sus emociones, así como su percepción sobre su cuerpo y entorno social.

Así mismo, el caso de estudio en la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid, España, analiza los beneficios psicosociales y expresivos de la danza urbana en jóvenes de 12 a 25 años. Como resultado, encontraron que la danza urbana mejora la autoestima y las relaciones sociales, aporta a la distracción de problemas cotidianos, es un catalizador de expresión emocional y genera un sentido de identidad y pertenencia. Los académicos de este estudio afirman que, “La cooperación en metas compartidas genera sentimientos de unión y cohesión social, así como la vinculación con personas que tienen intereses comunes. Ello genera un sentimiento de pertenencia o identificación social con los ideales del grupo” (Valdés Gonzáles, Fernández Díez y Ballón García, 2022, p.150).

Enfatizando que la danza urbana actúa como un agente socializador que promueve bienestar físico y psicosocial.

Dicho esto, para esta investigación y proyecto se realiza con análisis cualitativo en base a entrevistas y observación participativa con recolección audiovisual y escrita para

conseguir los resultados y llegar a la propuesta comunicacional del mismo. A continuación, se presenta la entrevista y la observación participativa en sus formatos.

Entrevista

Guía para entrevista semiestructurada

Entrevistado ejemplar: Alexander Gaibor, 23 años, bailarín de House Dance

Universidad San Francisco de Quito Licenciatura en Diseño Gráfico Comunicacional Proyecto de investigación: El Groove: Miradas sobre la danza urbana como vehículo cultural de identidad y expresión. Entrevista Semiestructurada		
Nombre y edad	Preguntas	Respuestas
	1. ¿Qué significa para ti la danza urbana más allá de la técnica y el espectáculo?	<i>“Más allá de unos simples pasos, importa más la autenticidad que uno transmite”.</i>
	2. ¿Cómo fue tu trayectoria con la danza, cómo transformó tu vida tanto personal como profesional?	<i>“Con el proceso de la danza fui redescubriendo más mi identidad, como persona y bailarín”.</i>
	3. ¿Cómo ha influido la danza en tu identidad y en tu forma de habitar el mundo?	<i>“La danza te cura y te sana, no sólo a través del movimiento sino al momento de querer transmitir sin palabras”.</i>
	4. ¿Cómo experimentas la conexión entre tu cuerpo, la música y el espacio cuando bailas?	<i>“Lo baso por la música, porque es lo que te dice qué hacer, tienes que ir de la mano y transmitir lo que escuchas”</i>
	5. ¿Sientes que la danza urbana te ha permitido conectar con otros a un nivel más profundo? ¿De qué manera?	<i>“Sí, siempre hay que apreciar que vamos a aprender de todos y es un momento de dejar el ego de un lado para poder sacar tu autenticidad y en ese momento conectas y aprendes de los demás”.</i>
	6. ¿Cuáles son los principales estigmas o barreras que has enfrentado como bailarín de danzas urbanas y cómo los has superado?	<i>“No se lo toma en serio y se la ve como mero entretenimiento, pero tiene un trayecto formativo y académico que requiere de un proceso, somos igual de disciplinados que un bailarín clásico”</i>

	7. ¿Cómo crees que la danza urbana puede influir en la sociedad y en los espacios de diálogo y transformación cultural?	<i>“Mediante la danza reflejamos el contexto de los estilos, vale la pena que desde un principio se añore y se respete de dónde vienen estas danzas”.</i>
	8. ¿Qué importancia tiene la improvisación y la autenticidad en tu estilo y en tu desarrollo como artista?	<i>“La improvisación ayuda mucho a la exploración, en el freestyle destacas quien eres, y como coreógrafo ayuda a que los pasos tengan coherencia entre sí”.</i>
	9. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere iniciarse en la danza urbana pero no se siente seguro de su cuerpo o sus capacidades?	<i>“Que confíe en su proceso, hay un precio que todos pagan y es el precio de ser novato. Que tienes que pasar por los procesos y no rendirte”.</i>
	10. ¿Qué recursos o espacios recomendarías para quienes buscan profundizar en la danza urbana más allá del movimiento, explorando su historia y su impacto cultural?	<i>“Buscar videos de YouTube y ver qué quieres aprender y buscar espacios donde te sientas bien y seguro aprendiendo y explorando”.</i>

Tabla 1: Preguntas de entrevista semiestructurada de elaboración propia (2025)

Estas preguntas se desarrollaron con la intención de crear una conversación abierta y un diálogo genuino y amplio para obtener información por parte de los bailarines con mayor experiencia donde resalta su voz y representación en este campo. Todas con el objetivo de estudio de esta investigación de establecer espacios de visibilización, conexión y diálogo.

Observación participativa

El objetivo de utilizar la observación participativa es encontrar las posibilidades que ofrecen algunos ejercicios para personas que no tienen tanta experiencia en la danza urbana y otorgar una introducción a cuatro estilos urbanos con más influencia social. Esta metodología se aplica con el fin de obtener información de la presencia, percepción y experimentación directa de participantes de estudios incorporados a su cotidianidad, con el fin de compartir y transmitir las posibilidades que tiene la danza urbana.

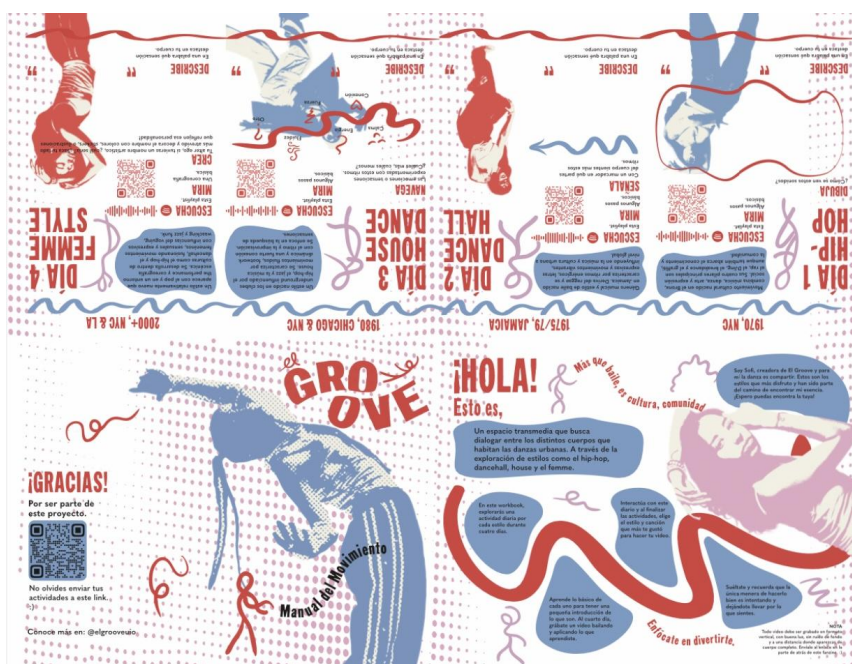

Figura 1: Fanzine interactivo diseñado para observación participativa

La investigación participativa para este proyecto consiste en un fanzine interactivo que introduce cuatro estilos de danza urbana populares como Hip-Hop, Dancehall, House Dance y Femme Style. Las actividades están diseñadas para ser realizadas en cuatro días a través de videotutoriales cortos para aprender pasos de cada estilo, playlists enfocadas en la exploración, y actividades escritas donde dibujar, señalar y definir las percepciones de estos estilos con el fin de involucrar a los participantes en el estudio.

Estudio cultural aplicado

Figura 2: Participación voluntaria - Andrea Eastman, 40 años

Figura 3: Participación voluntaria - Angie Cartagena, 19 años

Figura 4: Participación voluntaria - Pablo Otero, 23 años

Figura 5: Participación voluntaria - María Julia Gonzalón, 23 años

Insights

A lo largo de la investigación, se identificaron los siguientes insights para abordar el problema y mediante el mismo llegar a una solución que conecte, dialogue y comparta el impacto de la danza urbana como un lenguaje trascendental. Los insights fueron los siguientes:

- La exploración de estilos mediante pasos básicos y canciones con ritmos de cada uno genera interés en querer seguir aprendiendo en un ámbito formativo.
- La danza urbana permite nuevas percepciones sobre los sentidos en el cuerpo, impulsando la imaginación y conciencia corporal del movimiento.
- Las formas de expresión y movimiento cambian según el estado anímico y psicológico del intérprete, terminando en sensaciones de liberación.

Propuesta gráfica

La propuesta gráfica surge de la experiencia dentro de la danza urbana y busca una estrategia de comunicación efectiva en plataformas transmedia. Para ello, se considera el recorrido del usuario (user journey), desde el primer contacto hasta la experiencia completa. Se plantean tres etapas clave: el descubrimiento en redes sociales con imágenes llamativas de los bailarines entrevistados, la exposición del material investigativo a través del fanzine como pieza interactiva y un espacio de comunidad para testimonios, reflexiones y aprendizaje. El objetivo es despertar interés en bailarines y público afín, promoviendo diversidad, diálogo y conexión con los ritmos urbanos. Esta propuesta combina lo visual con lo experiencial, creando un entorno interactivo que amplifica la narrativa de la danza urbana.

Para el naming del proyecto hubo una reflexión de frases, palabras y elementos clave de la danza urbana según las entrevistas con los bailarines destacados en este estudio. Algo que todos dijeron que era primordial en la danza en general, es encontrar “el groove”. Esta palabra surge del significado de sensación y físicamente representa los surcos o grietas de los

discos de vinilo según el rango de frecuencia en el que se haya grabado el disco. Entonces, ambos conceptos se resumen en el fluir continuo del movimiento y como la danza es compartir, “El Groove” es ese punto de encuentro donde hay una conexión entre cuerpo, mente, espacio y sensaciones que son primordiales en el contexto de la esencia de la danza.

Por lo tanto, para el desarrollo del logotipo se eligió buscar una tipografía asociada a la danza urbana. En los años 70, en Kingston, Jamaica, el dancehall se convirtió en un estilo de danza que promovía sus presentaciones y jams a través del cartelismo. Estos carteles incorporaban lo que se conoce como lettering pintados a mano y combinaban tipografías gruesas y dinámicas, sombras y contornos con estilo informal y artesanal, con una jerarquía visual marcada. Estos carteles tienen influencia del graffiti, parte de la cultura Hip-Hop, que ofrece un aire rudo y urbano.

Figura 6: Cartelismo jamaicano de “The folk power of Jamaican dancehall signs” (2017)

Por esta razón, el logo de este espacio transmedia utiliza la fuente tipográfica “Woodgrit” que originalmente se encontraba en carteles y playbills u otros anuncios públicos. Consta de tres pesos, en este caso se utiliza en Medium con modificaciones de grosor y ancho para el logotipo. Es una fuente apta para titulares, subtítulos ofreciendo alto contraste y textura. La tipografía se modifica según las necesidades comunicacionales de otorgar movimiento y familiaridad para los usuarios. Es acompañada por elementos visuales

realizados a mano para contrastar con un estilo dinámico y divertido enfocado en la ligereza y fluidez del movimiento que se transmite tanto visual como corporalmente.

Figura 7: Logotipo El Groove Fuente: Woodgrit Medium modificada

Figura 8: Variaciones de color de logotipo

La paleta cromática refleja las emociones identificadas en las entrevistas sobre danza urbana: energía, vitalidad, confianza, pasión, inspiración y carisma. Se retoman colores icónicos de los estilos, como rojo en Hip-Hop, azul en Dancehall y luces vibrantes en House Dance. Un rosa pastel unifica y suaviza la intensidad del rojo y azul, manteniendo vivacidad y confianza, como en el Femme Style. Se usan tonos de baja saturación para contrastar la percepción de la danza urbana como ruidosa e informal y el blanco y negro, esenciales en fotografía y video, aportan un tono nostálgico y reflexivo que equilibra la composición.

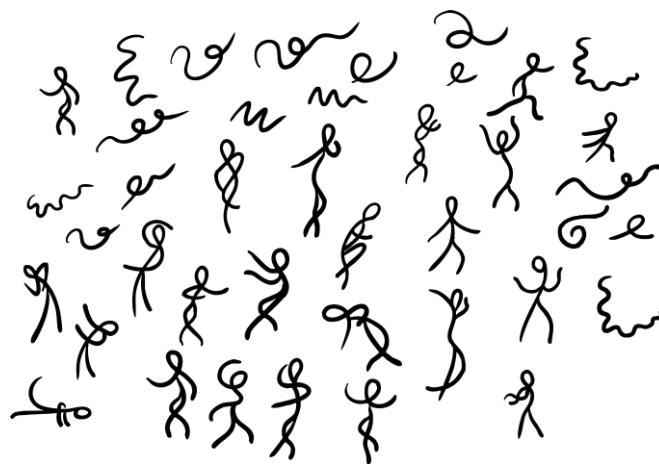
#809DD1	#E73F39	#D8A7CD
C: 50%	C: 3%	C: 12%
M: 31%	M: 91%	M: 39%
Y: 0%	Y: 84%	Y: 0%
K: 0%	K: 0%	K: 0%

R: 128	R: 231	R: 216
G: 157	G: 63	G: 167
B: 209	B: 57	B: 205

Tabla 2: Paleta cromática

Las tipografías seleccionadas son Woodgrit como principal y Quasimoda como secundaria. Woodgrit en Medium y Quasimoda en Bold y Semibold para mantener unidad en cuanto al peso visual y legibilidad de estas fuentes. La combinación de estas tipografías ofrecen una armonía interesante de carácter y claridad que se ajusta a jerarquías compatibles que no compiten, manteniendo una estructura visual atractiva que junta lo rústico y lo moderno accesible y adaptable para formatos digitales e impresos con identidad urbana estilizada.

La gráfica complementaria de “El Groove” se basa en el collage, combinando ilustraciones en lineart, edición fotográfica con thresholds o halftones y fotografía en blanco y negro. Este enfoque aporta dinamismo y experimentación, fusionando estilos para representar el movimiento y la esencia del proyecto. Además, refresca la percepción visual de la danza urbana, resaltando su diversidad y energía.

*Figura 9: Bailarines representados a partir de estudios visuales del movimiento,
autoría propia (2025)*

Figura 10: Edición fotográfica en threshold, autoría propia (2025)

Figura 11: Serie fotográfica en blanco y negro, autoría propia (2025)

Es así, como la gráfica se inspira en el estilo del collage utilizando lineart y edición fotográfica. Esto debido a que es una tendencia que se ha recuperado en el tiempo aplicada dentro del mixed media que utiliza varias técnicas para aplicar comunicación visual. Soporta la narrativa y el concepto de este proyecto por lo que se enfoca en combinar lo análogo con lo digital llevando la danza desde espacios físicos a los transmedia. El collage funciona como una composición fragmentada similar a los movimientos dentro del freestyle en el House Dance y el Hip-Hop.

Los colores se mantienen en tonalidades de baja saturación derivados del rojo, azul y rosado. Esto para transmitir la sensibilidad debajo de cada estilo rodeado de interpretaciones

tachadas por la informalidad. Las tipografías son de alto contraste y claras basadas en las que utilizaban en espacios de danza urbana, ideales para lograr equilibrio y legibilidad.

Dentro del contexto de este espacio transmedia para exponer miradas que rodean a la danza urbana, el movimiento y dinamismo de la gráfica logran unificar las ideas de la danza urbana y desde un aire moderno y amigable, coherente con los intereses del público objetivo. En conjunto, los elementos gráficos propuestos crean una línea visual llamativa y fiel a la expresión. Se adapta a la naturaleza de la esencia de la interpretación corporal que representa libertad que rompe con los estereotipos urbanos.

Descripción producto o servicio

El Groove es una propuesta experimental que busca crear espacios de diálogo, difusión y representación que valoren la danza urbana como un lenguaje expresivo y diverso, fortaleciendo su legitimidad y su impacto social y cultural. Esto a través del desarrollo de un espacio transmedia que utiliza plataformas digitales y físicas para difundir estos mensajes y entornos de diálogo con los estilos urbanos. Este proyecto expone específicamente cuatro estilos urbanos siendo Hip-Hop, Dancehall, House Dance y Femme Style, basados en vivencias personales que han aportado en mi desarrollo y proceso artístico.

Este espacio funciona como un agente de recopilación de datos mediante el archivo y experiencias compartidas. Consiste de piezas principales como un fanzine interactivo que abre otra posibilidad de experimentación con las danzas urbanas, una página en la red social Instagram como medio de difusión que expone mediante la fotografía, video y testimonios por audio las historias de bailarines que han inspirado y aportado mi proceso. También actúa como un punto de encuentro para conocer espacios de danza, información sobre talleres, clases, batallas y encuentros para expandir la cultura o para saber dónde empezar. Esto, comunicando la trascendencia que tiene esta disciplina a otros bailarines o público interesado.

Es un ambiente dedicado a los bailarines de toda danza, puntualmente de estilos urbanos; pero también está dirigido a una audiencia que busca nuevos métodos de expresión, liberación emocional y encuentros sociales fuera de lo convencional, promoviendo la conexión, la creatividad y el diálogo a través del movimiento. A través de este espacio, se fomenta el intercambio de experiencias y saberes, permitiendo que tanto bailarines como espectadores encuentren una forma genuina de explorar la danza. Además, busca derribar estigmas sobre la danza urbana, destacando su valor artístico, cultural y comunitario.

La Exhibición

Esta investigación se respalda en una exhibición presencial que demuestra la capacidad del diseño comunicacional de encontrar soluciones creativas ante adversidades cotidianas. Para esto, se aspira focalizar el concepto de la exposición de la danza urbana en el entorno académico como una instalación inmersiva y participativa que exponga los hallazgos y procesos de investigación. Donde se experimente y visualice la danza urbana mediante su impacto cultural y la conexión con la identidad personal y colectiva.

La narrativa de la misma consiste en recopilar los datos participativos de los entrevistados y las actividades empleadas en los fanzines como ejemplos de lo que se puede realizar con este estudio. Mantiene la trayectoria desde la experiencia personal, influencias, encuentros, recopilación de material, la integración de estos y su difusión completa incluyendo la plataforma digital. Esto acompañado de un performance en vivo con un montaje preparado donde se expone una corta experiencia corporal física de mi historia con la danza urbana y la capacidad de compartirla con el público interesado en aprender algunos pasos de baile. Este performance mantiene la narrativa del fanzine incorporando la trayectoria de cada estilo, con una demostración física.

El montaje consiste en exponer el material digital mediante pantallas en paneles verticales que rodean un pequeño escenario donde el piso tiene la forma circular, haciendo

alusión al disco de vinilo del nombre. Acompañados por un cubo que soporte material físico como los fanzines y otro elemento que pueda conectar con los espectadores. En estas pantallas se expone el material audiovisual del proyecto, la plataforma digital donde se pueda interactuar con la misma y una muestra de la serie fotográfica para mantener unidad con los tamaños, protagonismo y narrativa visual que combina técnicas análogas y digitales. El escenario está diseñado para que las personas se suban a él y sean parte de la experiencia performativa en la que se realizará la presentación corpórea y física en el mismo. Todo acompañado por elementos gráficos que unifican el proyecto.

Figura 12: Propuesta en maqueta de estructuras de exhibición

Figura 13: Perspectivas maqueta de estructuras

Como experiencia inmersiva y experimental, la música es importante como parte de la exhibición por lo que engloba el alma de la danza urbana. Por ello, se implementa una video con estos ritmos, sin saturar los sentidos, que se escucha específicamente cuando se realiza el performance en este espacio, garantizando una experiencia integral de lo que es el proyecto.

Figura 14: Piezas Exhibición Montadas

Figura 15: Piezas Exhibición Montadas

Figura 16: Impresos CMYK y Serigrafía

Figura 17: Impresos CMYK y Serigrafía

Figura 18: Piezas exhibición en vivo 8 de mayo, 2025

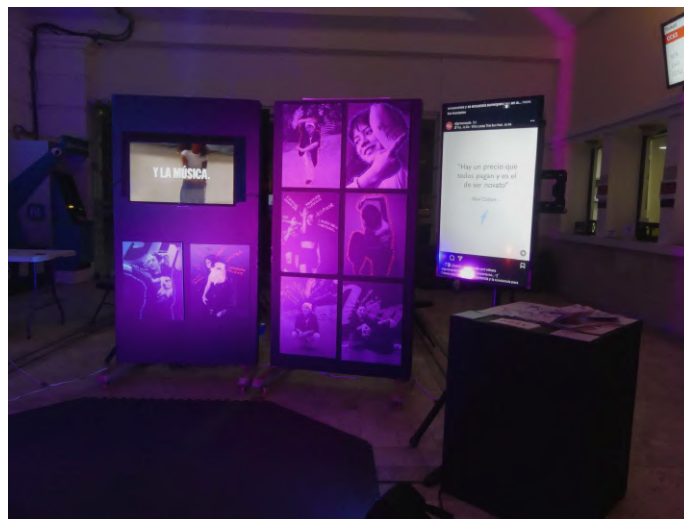

Figura 19: Piezas exhibición en vivo 8 de mayo, 2025

Figura 20: Performance en vivo 8 de mayo, 2025

CONCLUSIONES

Esta investigación evidenció que la danza urbana no es únicamente una disciplina artística, sino un medio de identidad, sanación y expresión colectiva. Se convierte en un lenguaje corporal que comunica historias, emociones y contextos sociales. Aunque aún carece de visibilidad por su escasa difusión académica, frente a los prejuicios que la minimizan, se reafirma la urgencia de espacios como esta plataforma transmedia, que permitan una apreciación más amplia, informada e inspiracional de su potencial.

A lo largo de este proyecto, se ha explorado su impacto como herramienta de diálogo, visibilización y desarrollo colectivo. Con las metodologías aplicadas, la experimentación visual y la creación de este espacio, se pudo resaltar su diversidad y legitimidad dentro del ámbito cultural y académico.

Los testimonios y casos estudiados confirman el fuerte impacto psicosocial de la danza urbana: refuerza autoestima, pertenencia y vínculos sociales. “El Groove” responde a la necesidad de dialogar en un entorno accesible y colaborativo. Con recursos gráficos, audiovisuales y participativos, se consolida un archivo vivo que recoge voces y experiencias, y promueve el aprendizaje desde múltiples lenguajes del movimiento.

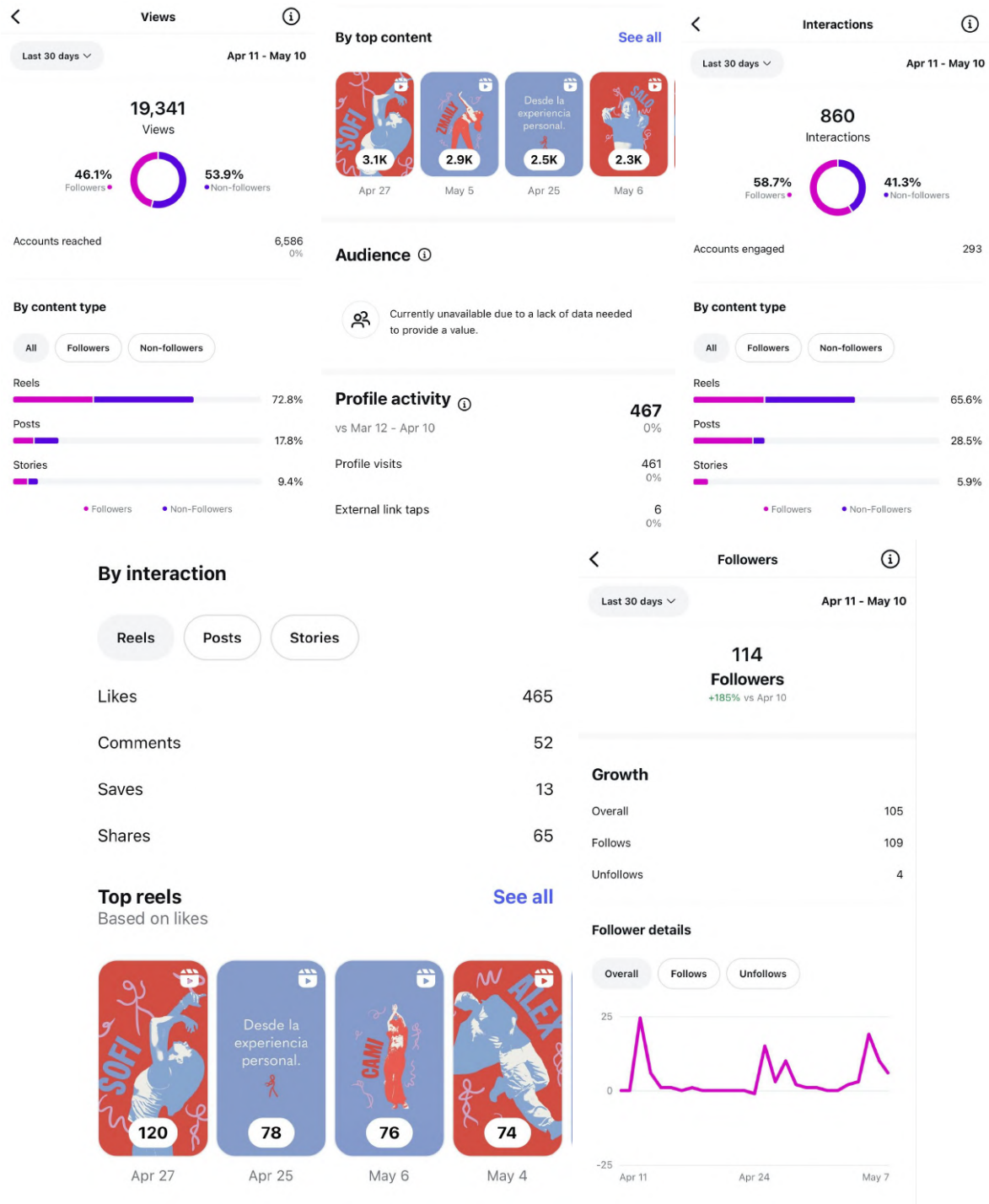
La participación en actividades demuestran que la danza urbana puede ser incorporada en lo cotidiano, ofreciendo posibilidades de exploración incluso a quienes no tienen formación previa, permitiendo un espacio inclusivo de experimentación.

En resumen, esta propuesta sienta las bases para futuras propuestas de difusión, educación y creación en torno a la danza urbana. El diseño, junto con las experiencias documentadas, ofrecen la posibilidad de expandir la propuesta a otros territorios, generar colaboraciones y fortalecer la red de bailarines y artistas que buscan compartir su alma en su danza, a través de su groove.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilera Garzon, D. C., Bohorquez Grijalba, S. M., & Macias Chaparro, C. Z. (2011). *La danza urbana "Break Dance" como aporte en la formación integral del ser humano y reconstrucción de una cultura* (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios). <http://hdl.handle.net/10656/2907>
- González, R. V., Díez, B. F., & García, C. B. (2022). Beneficios de la danza urbana en jóvenes: un análisis desde la perspectiva del bienestar emocional y la expresión corporal. *EmásF: revista digital de educación física*, (75), 134-156.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13504>
- Jiménez, J. A. R. (2019). *La danza urbana como expresión de las representaciones sociales de corporeidad en la adolescencia* (Master's thesis, Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia)). <http://hdl.handle.net/11349/14775>
- Juntos para combatir el sedentarismo mediante el deporte y la actividad física. (2022). Instituto Nacional de Estadística y Censos.
<https://www.ecuadorencifras.gob.ec/juntos-para-combatir-el-sedentarismo-mediante-el-deporte-y-la-actividad-fisica/>
- Petrusich, A. (2017). The folk power of Jamaican Dancehall signs. *The New Yorker*.
<http://bit.ly/3G33388>

ANEXO A: MÉTRICAS PLATAFORMA

ANEXO B: ENLACE DE PROYECTO

Enlace al proyecto publicado en la página de Diseño Comunicacional de la Universidad San Francisco de Quito:

disenousfq.squarespace.com/el-groove

ANEXO C: EXHIBICIÓN LIMBO

