

CARTILLA CONCEPTUAL

-

MANIFIESTO	Manifiesto. (Del lat. manifestus.) Descubierta, patente. Escrito en que se hace pública declaración de doctrinas, propósitos o programas. (RAE, s.f.)
PERFORMANCE	Actividad artística que tiene como principio básico la improvisación y el contacto directo con el espectador. (RAE, s.f.)
COMUNIDAD BALLROOM	Denominado así por las competiciones o Balls que se celebran de forma periódica, y que a su vez representa un espacio de diversidad e inclusión sin precedentes para sus integrantes, que acuden a ellas para competir y demostrar que son los mejores, pero también para poder expresarse con libertad. La celebración de Balls se puede rastrear hasta los años 20, si bien no fue hasta décadas después cuando se formó la escena tal y como la conocemos hoy en día. (Jaime Dominguez , 2017)
LGBTIQ+	Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Queer. (García, 2007) (Jaime Dominguez , 2017)
VIDEO ARTE	Práctica que utiliza la captura o creación artificial y la manipulación de imágenes y sonidos generados por medios electrónicos y digitales. Desde lo expresivo el video arte propone, explorando los recursos y medios propios de la imagen y el sonido electrónico, nuevas formas de representación audiovisual que, a la vez, pueden ser consideradas como continuidad de las experiencias cinematográficas de las vanguardias de principios del Siglo XX (Trilnik, 1965)
CONTEXTO	Entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinado Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un hecho. (RAE, s.f.)
FUNDAMENTACIÓN	Acción y efecto de fundamentar (establecer la razón de una cosa). (RAE, s.f.)

PRESENTACIÓN	Acción y efecto de presentar o presentarse. En las representaciones teatrales, arte de hacerlas con propiedad y con la mayor perfección. (RAE, s.f.)
DANZA MODERNA	En la modernidad existe el tema de vanguardias en el arte plástico y en la música a finales del 19 y inicios del 20 en este momento surgen los “ISMOS” movimientos artísticos vanguardistas que también afectaron la Danza, el ballet tenía una gran influencia en la sociedad y la danza moderna nació como respuesta a su formalismo y estructura tan cuadrículada (osma, 2021)
DANZA POSMODERNA	Los creadores de la danza posmoderna cuestionaron el significado de danza. Se enfocaron en desarrollar procesos creativos que llevaran al descubrimiento del movimiento en su esencia más pura. Decidieron que cualquier movimiento de la vida cotidiana podía ser considerado danza y que una persona no necesitaba tener un entrenamiento técnico para expresar la danza como arte. (Machado, 2015)
DANZA RITUAL	La Danza Ritual es una expresión cultural cargada de vivencias subjetivas, emocionales, al vivir la danza como manifestación espiritual, induce a rendir culto a ciertas energías protectoras, haciendo de la danza un acto estrictamente ritual (monografías, s.f.)
TEORIA QUEER	El libro Teoría Queer: políticas bolleras, maricas,trans,mestizas expresa: <i>“Queer es una palabra que en el uso de la lengua inglesa puede referirse tanto a sujetos masculinos como a sujetos femeninos, por extensión a todas y cada una de las combinaciones de la dicotomía de género que pudiéramos imaginar o que podamos articular en la práctica cotidiana de comunidades marginales respecto de la heterosexualidad. En este sentido, Queer es más que la suma de Gays y lesbianas, incluye a éstos y a muchas otras figuras idenotarias construidas en ese espacio marginal (transexuales, transgénero, bisexuales, etc.) a la vez que se abre a la inclusión de todas aquéllas que puedan proliferar en su seno. Finalmente, el cuarto motivo para mantener el término en inglés es conservar su significado de «raro», «extraño», «excéntrico», ya que Queer pretende hacer referencia a todo aquello que se aparta de la sexual, esté o no</i>

	<p><i>articulado en figuras identitarias'.</i>” (García, 2007, págs. Pag 20,21)</p>
CASA	<p>Es un grupo de personas conformado por una madre y/o padre que decide acoger a perso las calles por ser transexuales y/o gay. Estas personas inicial y particularmente eran afrodescendientes y latinos de Estados unidos. Estos grupos se conformaban en pro de dos cosas: subsistir entre ellos y apoyarse para ir a los “<i>Balls</i>”. Reciben el nombre de casa ya que nace principalmente de la palabra en inglés “<i>House</i>” y que estos grupos que se conformaban actuaban como una pandilla en estos eventos. Dependiendo del padre o madre fundador y líder de la pandilla nacía la imagen y esencia con la que se iban a desenvolver y competir en los Balls. La mayoría de estos encontraban inspiración en lo que aprendían de sus madres biológicas que los rechazaban y lo que podían ver en las revistas, en la televisión y el cine. De aquí nace que muchas casas adquirieran el nombre de diferentes diseñadores de moda, apellidos de sus familias, super modelos y actrices famosas. “<i>House of Saint-Laurent</i>” “<i>House of LaBeija</i>”, “<i>House of Xtrvaganza</i>”, “<i>House of Evony</i>”, “<i>House of lanvin</i>”, “<i>House of Mugler</i>”, “<i>House of Ninja</i>”, “<i>House of Pendavis</i>” (Livingston, 1990)</p>
MADRE/PADRE	<p>Persona Lider y fundadora de la agrupación denominada casa, esta persona tenía un objetivo particular. Marcar una diferencia. Usualmente estas personas eran las más respetadas de la comunidad ya que competían al inicio como artistas individuales marcando una diferencia en los demás y ganando la mayoría de categorías de competencia en la que estos eventos se desarrollaban. Normalmente tenían una corriente particular en la que se desarrollaban. Había grupos liderados al inicio por mujeres trans y luego se comenzaron a ver ciertos chicos que adquirirían el rol de “madre” en una casa. Cada casa gracias a la madre y/o padre tenía una particularidad que los hacía destacar y generar el ambiente de competencia más fuerte entre ellos. Unos poseían personas que se destacaban por su manera de caminar. Otros por su Performance, Otros por sus Diseños. (Livingston, 1990)</p>
BALL	<p>Evento de encuentro de la Comunidad LGBTIQ+, este evento es una gala en donde competían diferentes personas pertenecientes a la comunidad en un formato parecido a los</p>

	<p>Oscar combinado con una competencia Olímpica. Los diferentes asistentes pueden participar en los diferentes modos de competencia llamados “<i>Categorías</i>” Entre los participantes y asistentes destacan Drag Queens, Transformistas, Bailarines, Performers, Afrodescendientes, Latinos, Gay, Bisexuales, Hombres y Mujeres que resaltaban por su gran belleza física y esencia. Este evento buscaba integrar a la comunidad y también dar un espacio para todo aquello a lo que la sociedad rechazaba. Se fundo en EE: UU bajo la particularidad de crear una nueva visión de la sociedad y del mundo desde la perspectiva de estas personas. Al no poder asistir a un concurso de belleza, a un desfile de modas o a una entrega de premios la comunidad LGBTI+ decide fundar estos encuentros para tener sus propios espacios y categorías dentro de la gente a la que ellos respetan y ven como sus semejantes. Ganar un premio en un Ball te convertía en una persona importante dentro de la comunidad y esa hambre de éxito era algo muy particular que existía en la comunidad segregada que vivía en las calles. Estos eventos premiaban los mejores diseños, performance, estilo, entrega y visión con lo que las casas tanto como agrupaciones y artistas individuales lograban dar ante cierto panel de jurados, este denominado por la comunidad y que estaba conformado por personas respetadas que habían fundado estos espacios y habían luchado por estar ahí. Un presentador dirigía la velada introduciendo las categorías de una manera muy particular pues ejercía cierto poder y admiración dentro de la comunidad. Estos eventos eran ambientados por Dj’s del momento que usaban nuevos ritmos que nacían en la época, El House, Disco y Hip hop mezclado con ritmos latinos y africanos. (Livingston, 1990) (Jaime Dominguez , 2017)</p>
<p>CATEGORIAS</p>	<p>División y formato en el cual se desarrollan comúnmente los Balls. Estas categorías abren paso a los diferentes rasgos que destacan dentro de la comunidad. Las categorías iniciales y en las cuales se fundaron los Balls nacían desde los formatos de competencia en Iso concursos de belleza, premiaban la mejor manera de caminar, el mejor vestido, mejor cuerpo, mejor rostro. Las categorías iniciales se conocen como “REALLNESS” que buscaba premiar como una persona trans podía crear la ilusión de borrar la idea de genero siendo hombre o mujer. “RUNWAY” buscaba premiar los mejores Outfits de la noche. (Livingston, 1990). Las categorías comúnmente se presentaban con nombres que revelan el</p>

código de competencia en la que se va a desarrollar y se anunciaban de la siguiente manera: (Jaime Dominguez , 2017) (Livingston, 1990)

FACE: mejor rostro (Jaime Dominguez , 2017) (Livingston, 1990)

RUNWAY: mejor manera de caminar “performance” (Livingston, 1990) (Jaime Dominguez , 2017)

LIP SYNC: mímica de una canción (Jaime Dominguez , 2017) (Toledo, 2021)

REALNESS: lograr verme tan real como .... (“School boy reallnes”) Ejemplo: Un chico , chica o chique que va a estudiar (Jaime Dominguez , 2017) (Toledo, 2021) (Livingston, 1990)

BODY: Mejor cuerpo masculino o femenino. (Toledo, 2021) (Jaime Dominguez , 2017)

Virgin: Primera persona en participar en un Ball (Toledo, 2021) (Jaime Dominguez , 2017)

Femme queen (FO)- Transgénero (Toledo, 2021) (Jaime Dominguez , 2017)

female figure (FF)-figura femenina figura femenina: Trans,Cis,Drags (Toledo, 2021) (Jaime Dominguez , 2017)

Butch Queen: Hombre Cisgenero gay amanerado. (Toledo, 2021) (Jaime Dominguez , 2017)

Club kid: Estética que nació en la historia de la cultura Gay (Toledo, 2021)

Legendary Performance: persona que ha ganado muchos Balls. (Toledo, 2021) (Livingston, 1990) (Jaime Dominguez , 2017)

OTA: “open to all” , categoría abierta a todo el público. (Toledo, 2021) (Jaime Dominguez , 2017)

Labels: categoría donde se muestran marcas comerciales. (Toledo, 2021)

Las categorías no se presentaban en su nombre original, cada categoría en diferentes “Balls” encerraba varias ideas y conceptos que creaban la esencia en la que desarrollo la

	<p>cultura y la comunidad Ballroom, estos son: (Livingston, 1990)</p> <p><u>1970-Performers/Drags/Transformistas Performance “oldway”</u>: Durante esta época la comunidad tomo como fuente de inspiración en las categorías el cabaret, las grandes coristas de las Vegas todo lo que llegaba de Europa desde el Burlesque y Vodevil, asemejando la gran sociedad estrafalaria y consumista de lujos de aquel entonces. En esta época nace la idea de Performance O Presentation. (Jaime Dominguez , 2017)</p> <p><u>1980- Época dorada de Hollywood y el Cine - nace el Vogue (Madonna-Vogue), new way, “old way to do vogue”</u>: Durante esta época la comunidad tomo como fuente de inspiración las actrices de la época dorada de Hollywood y las grandes divas, cantantes y actrices famosas del momento. Las super modelos de las revistas no eran tan conocidas en aquel entonces, pero la revista Vogue llevo a ser un gran referente en la sociedad al marcar un margen de reconocimiento en el mundo de la moda y la sociedad rica de América. En esta época el mundo conoce el Vogue y a la comunidad Ballroom con la canción “Vogue” de Madonna. (Toledo, 2021) (Jaime Dominguez , 2017) (Livingston, 1990) (Murphy, 2018)</p> <p><u>1990- Supermodelos y la revista Vogue (revistas de moda) Butch queen Vogue/ Dramatics arms control</u>: Durante esta época las categorías que tomaron más fuerza fueron las que iban en torno al “voguing” las demás categorías se vieron nutridas por la gran acogida que tuvo el mundo de la moda gracias a La revista Vogue y A la canción de Madonna. Las super modelos que aparecían en todas las marcas se convirtieron en ejemplo a seguir de varias personas. (Livingston, 1990) (Toledo, 2021) (Murphy, 2018)</p>
<p>SHADE</p>	<p>Es una palabra que en la jerga americana de la comunidad LGBTI+ y la comunidad Ballroom. Significa insultar de manera indirecta. Para nuestra fácil concepción podríamos denominarlo como un sarcasmo. Para la comunidad es la forma más artística de insultar a una persona. La Palabra “Shade” Nace del “Reading” que prácticamente era la energía con la que los jurados y el presentador de los Balls desarrollaban la competencia en las categorías y nombraban a los ganadores. Si una persona salía a caminar en ball en una categoría en la que ellos no se destacaban y tenían un mal</p>

	<p>desempeño los jurados y presentador aprovechaban de esta forma de insultos para generar un ambiente de complicidad y cercanía con el público, esto no nace bajo este concepto si no desde un rasgo muy natural y particular de la misma comunidad. Entre casas es común que se boten mala onda para competir, porque todos a fin de cuentas y gracias a esta misma energía que crea el “<i>Reading</i>” Con lo que conocemos como “<i>Shade</i>” querían demostrar que eran los mejores, que estaban en la cabeza de la pirámide pues no recibían ningún comentario malo. (Livingston, 1990) (Jaime Dominguez , 2017)</p>
<p>VOGUE</p>	<p>Estilo de danza que nace en la comunidad dentro de estos eventos. Era común que ciertos participantes al escuchar la música jugaran con ciertos tipos de movimientos que asemejaban la esencia pura de la categoría a caminar. Muchos participantes eran gimnastas y o bailarines de las calles de Nueva York e iban a a estos Balls a demostrar sus habilidades y combinaban el posar, el actuar y el danzar al participar en una categoría determinada, los nacimientos del Vogue se remontan puntualmente en la categoría, runway y realness, pues al ser un evento en el que se estaban estableciendo nuevas maneras de concebir las identidades, era normal que los participantes cambiaran y modificaran la manera de caminar. Algunos comenzaron a llevar trajes despampanantes que con el ritmo de la música jugaban a quitarlo y cambiarlo por completo. En la categoría <i>Reallness</i>, varios participantes para colocar su sello particular jugaban a dar un extra en sus presentaciones y se empezaron a abrir nuevas categorías para las personas que comenzaron a destacarse por sus performances. Primero se abrieron categorías llamadas “<i>presentation</i>” y/o “<i>Performance</i>” donde la concepción de danza y cuerpo en acción se ve muy evidenciada. El nombre <i>vogue</i> se le es dado a esta forma particular de posar y moverse que está inspirado en la misma revista “<i>VOGUE</i>” donde se ven a las mejores super modelos posando y evocando elegancia y opulencia, los mejores diseños y a las mejores actrices, era arte en vida, en pocas palabras el estar en Vogue era asemejado con hacer parte de la Elite del momento y los famosos. El “Vogue” o “Voguing” Se divide en dos Subcategorías importantes: (Livingston, 1990) (Jaime Dominguez , 2017)</p>

OLD WAY (1987): Pertenece a las primeras casas que nacieron en los 70, El Old way no es un baile, posee una técnica. y se conoce como Posar fluidamente. no hay caídas (Dips) solo Slay outs, esta categoría se conoce como: POP, SPIN AND DIP (Jaime Dominguez , 2017) (Toledo, 2021)

VOGUE/VOGUING FEMME: fue creado por el “*Butch Queen*” que significa, chico gay muy afeminado que se asemeja a la personalidad trans pero no transita de género. sus componentes son: (Jaime Dominguez , 2017) (Toledo, 2021)

Duck walk: Forma de caminar la pasarela. Como “Pato”

Cat walk: Forma de caminar la pasarela Como “Gato”

Floor performance: Trabajo en el piso

Dips and drops: Caídas al ritmo de la música o “Beats”

Hands performance: Trabajo de manos, contar historias con las manos

Arms control: Trabajo de brazos en sentido a las poses, este elemento juega en particular con la contorsión. (Jaime Dominguez , 2017) (Toledo, 2021)