

COLOMBIA 'ANCLAJES'

TEATRO
MAYOR
JULIO MARIO
SANTO DOMINGO

NATALIA ESPINEL

UNA CREACIÓN DE NATALIA ESPINEL
EN COLABORACIÓN CON RENATA
SERNA HOSIE, ANDRÉS ZULUAGA Y
SEBASTIÁN GONZÁLEZ DIXON.

6 DE
SEPTIEMBRE
9:00 A.M.
11:30 A.M.

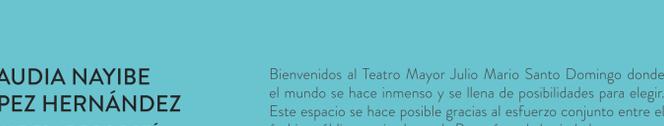
PULEP - PULEP 2

TEATRO
MAYOR

cinco mil
NIÑOS
al mundo

DANZA
ACROBÁTICA

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ

ALCALDESA DE BOGOTÁ

Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

ACERCA DE LA OBRA

Siente el peso de tu cuerpo anclado al centro de la tierra por la fuerza de gravedad. Percibe el soporte de la silla a tus espaldas y el piso bajo tus pies. Tu cabeza pesa más de cinco kilos; siente el esfuerzo de sujetarlo en la verticalidad. Nos sostenemos gracias a un entramado de fuerzas y contrafuerzas, de anclajes que a la vez que nos enraizan nos dan posibilidades de expansión y libertad.

'Anclajes' le da espacio a un saber del cuerpo que no se pauta ni se fija pero se vive intensamente. Impera la exploración desde un cuerpo sensorialmente curioso que nos aleja de una posición de control para permitirnos conectar con lo intuitivo, lo inconsciente y lo indefinido. En escena se mueven, entre dos mujeres, afectos resonantes en forma de complicidades, juegos, susurros, movimientos espejados y miradas. Los cuerpos de las intérpretes atraviesan procesos de sanación que subvierten la idea de virtuosidad y espectáculo. Desde sus realidades íntimas y sus limitaciones corporales ellas crean la dramaturgia somática de la obra. Una dramaturgia que está llena del presente vivo de sus corporalidades y deseos.

Esta puesta en escena nace de la creación de una serie de esculturas textiles pensadas para ser vestidas y estimular el movimiento corporal. Estas esculturas textiles o cuerpos maleables pueden tomar la forma de órganos, extremidades, lastres, anclas, trapos, huesos y animales extraños. 'Anclajes' es una exploración sobre lo que nos pesa y al mismo tiempo nos impulsa a la apertura. Se expone la habitación propia como refugio y guarida, como polo a tierra a la vez que como un espacio restringido en donde pesa la soledad.

'Anclajes' es un proyecto interdisciplinar que expande la creación desde las artes visuales y escénicas a través de objetos, video, sonido y música original. Todos estos elementos en conjunto se revelan como un impulso de vida; la apertura a mundos más resilientes y solidarios.

Una creación de Natalia Espinel en colaboración con Renata Serna Hosie,
Andrés Zuluaga y Sebastián González Dixon

NOTAS AL PROGRAMA

Por: Yhonatan Loaiza Grisales

Objetos de telas llenos de granos de arroz. Estos elementos textiles fueron la base de partida de la obra multidisciplinar 'Anclajes', en la que la creadora colombiana Natalia Espinel encuentra un punto entre diferentes tendencias artísticas, partiendo desde el performance y pasando por las instalaciones electroacústicas y de video, hasta llegar a su trabajo con la danza-terapia.

Fue en este último campo donde nacieron los objetos que son fundamentales en la estructura dramática de esta producción. "Estas estructuras textiles son muy abstractas, toman múltiples formas, se pueden convertir en un órgano o en una escápula. En danza-terapia se utilizan muchos objetos y accesorios para desatar posibilidades somáticas de memoria y de relacionamiento", explica.

Según Espinel, de la danza-terapia estos elementos logran tocar partes de la psicología o de la relación con el cuerpo de una manera más directa. La artista colombiana empezó a idear una nueva forma de trabajar con ellos, ya que contienen una enorme posibilidad expresiva al estar en esa línea convergente entre un uso terapéutico y pedagógico y un uso artístico.

Gracias a las variadas formas que adoptan, Espinel los usó para crear movimientos libres y espontáneos y así se desataron unos imaginarios con los que se fue desarrollando la puesta en escena. Es por lo anterior que la improvisación es uno de los elementos claves del lenguaje de esta producción.

"El anclaje es esa vivencia del presente", asegura Espinel. "Por más de que se itere, por más de que se repitan ciertos elementos, siempre hay algo nuevo porque estos objetos son impredecibles, no se pueden coreografiar, no puedes controlarlos del todo. Está ese factor impredecible, siempre te van a mandar por un lugar nuevo y te obligan a estar muy presente".

Pese a esa apuesta de libertad, la obra se diseñó a partir de una partitura con espíritu muy clásico, marcada en gran medida por su música, compuesta por el pianista colombiano Andrés Zuluaga. De esta manera, cuenta Espinel, se genera una mezcla entre una obra que es muy abierta hacia la improvisación, y por ende muy orgánica y conectada al inconsciente, y una estructura invisible que viene de la música clásica.

En escena, Espinel está acompañada de Renata Serna Hosie, bailarina, intérprete y directora especializada en el lenguaje del performance. Así

como la relación con los objetos es clave, también lo es la relación entre las intérpretes, tanto así que según Espinel la obra se desarrolla en el encuentro y la complicidad entre las dos y en la posibilidad de explorar juntas lo que son como mujeres.

"Renata acaba de tener una bebé, que ahora tiene cuatro meses; nació en el proceso de montar 'Anclajes'; el cuerpo de Renata está pasando por unos procesos de maternidad, de distensión abdominal, de sus senos llenos de leche, de los tiempos de su bebé, de la falta de sueño, y la obra se construye respetando esos ciclos, esos procesos de sanación y de recuperación y también la relación de Renata con su propia vida".

En este cruce de experiencias y de lenguajes que es 'Anclajes', también intervienen los elementos tecnológicos de video y de diseño sonoro, a cargo de Sebastián González Dixon. En esa línea, la propuesta tiene dos capas estéticas, una que se enfoca en el video, a partir del cual se amplifican las acciones de Espinel y Serna con el objetivo de tocar esa tensión entre lo íntimo y lo espectacular que se genera en un teatro. La segunda capa se da gracias a proyecciones visuales y sonoridades más abstractas, más cercanas a la música electroacústica.

Antes de esta función de 'Anclajes' en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, se presentó una primera versión, más reducida, como parte del proyecto multisensorial 'Infinitos', del Teatro Colón de Bogotá. Las funciones se dieron cuando las salas empezaban a abrir sus puertas después de la pandemia y es por eso que la obra de Espinel está tan marcada por experiencias relacionadas con el aislamiento. De hecho, la artista asegura que hay un elemento sonoro y corporal muy fuerte en su textura narrativa: el ahogo.

"Es un trabajo desde la respiración, desde la expansión y la contracción, exploramos mucho nuestros cuerpos tan contraídos en pandemia y la relación con el espacio personal, con la habitación propia. Es la habitación de Virginia Woolf, pero también son los apartamenticos donde estuvimos encerrados y es esa relación tanto de ahogo como de independencia, ese contraste de espacios para el sueño, para volar, en los que a la vez pesa mucho la soledad y que también asfixian", argumenta Espinel.

'Anclajes' trabaja en ese límite entre la improvisación y la libertad, tanto en su dimensión de movimiento, como en su estructura narrativa y musical y final en su inspiración.

NATALIA ESPINEL

Fotografía © Archivo de la artista

Natalia Espinel es una artista y educadora colombiana cuyo trabajo se sitúa en la intersección entre prácticas somáticas, improvisación en movimiento, performance y artes visuales. Como becaria Fulbright realizó un MFA en Prácticas Integradas en Pratt Institute, Nueva York, en donde paralelamente cursó un año de la maestría en Dance/Movement Therapy. Actualmente vive en Estados Unidos donde avanza estudios doctorales en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.

Natalia investiga cómo nuestros cuerpos son movilizadas y transformados a través de la proximidad y el contacto con otros cuerpos, espacios y materialidades; abordando la diferencia como un elemento fundamental de los encuentros sociales.

RENATA SERNA HOSIE

Fotografía © Benjamin Estrogo

Es literata de la Universidad de los Andes. Realizó formación profesional en danza contemporánea en la Escuela de Danza Carmen Senra; desde entonces ha sido bailarina-intérprete y directora de diferentes obras de danza y performance.

Conocedora de las prácticas somáticas Feldenkrais y de técnicas como el butoh y tai-chi, ha realizado procesos de creación junto a bailarines y coreógrafos como Elena Córdoba, Mónica Valenciano, Jesús Rubio y Janet Novás. Le interesa crear memoria desde el cuerpo e investigar el desarrollo de la capacidad de proyección del cuerpo en el espacio.

ANDRÉS ZULUAGA AMAYA

Fotografía © Benjamin Estrogo

Pianista clásico colombiano, realizó estudios de maestría en McGill University en Montreal, Canadá. Realizó el curso de acompañamiento de ballet en la École Supérieur de Ballet du Québec. Muy cercano a la escena de la danza, fue acompañante regular de la École y del ballet Divertimento, así como invitado a los Grands Ballets Canadiens. Adicionalmente, acompañó al Grand Théâtre de Genève durante su estadía en Colombia en el 2019.

Desde el área de la investigación y la formulación de proyectos participó en la conferencia Miradas al Arte Conceptual organizada por el Museo de Arte Moderno de Bogotá y redactó un artículo para el libro del mismo nombre. Actualmente es gestor de proyectos creativos de la Fundación y asistente de investigación de la pianista Pilar Leyva. Actualmente se desempeña como docente de teoría musical en la Escuela de Música de la Fundación Unimúsica Juan N. Corpas.

SEBASTIÁN GONZÁLEZ DIXON

Fotografía © Benjamin Estrogo

Ingeniero electrónico, artista de medios interactivos y productor de música electrónica. Combinando el arte y la tecnología, ha desarrollado desde sistemas de inteligencia artificial para traducir movimientos corporales en audiovisuales algorítmicas hasta salas de exposición inmersivas en parques temáticos y museos. Sus trabajos artísticos han sido presentados en espacios como Sonar Festival Barcelona, Flussi Festival Nápoles, Merge at CPR Brooklyn NY, Visual Brasil Barcelona, ArtBo, Cosmo Caixa Barcelona, el Museo Nacional de Colombia, el Festival Plataforma Berlín y el Teatro Colón de Bogotá, entre otros.

CRÉDITOS

Idea original, dirección general, arte, codirección de coreografías e interpretación en vivo
Natalia Espinel

Codirección de coreografías e interpretación en vivo
Renata Serna Hosie

Dirección musical, composición original e interpretación de piano
Andrés Zuluaga Amaya

Dirección de tecnología e inmersión, diseño sonoro, video y creative coding
Sebastián González Dixon

Producción general
Setian Studio

Esculturas textiles
Natalia Espinel

Asistencia en producción de esculturas textiles
Clara Murcia

Asistencia en arte y producción de esculturas textiles
Valentina Anzola

Vestuario
Danielle Lafaurie

Registro audiovisual y proyecciones
Diana Salcedo y Sebastián González Dixon

Dirección de registro audiovisual en vivo
Andrés Tudela

Coros
María Manuela Angulo y Ana Paulina Álvarez

Asesoría en coreografías
Gabriela Ferreira

Locación de grabación audiovisual
Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo

Creación de silla
La Bandada Taller

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcalde de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Nicolás Montero Domínguez

Directora General del Instituto Distrital de las Artes
Catalina Valencia Tobón

Designado de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Brigitte Baptiste

Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

Directora Ejecutiva de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

ALIANZAS MEDIÁTICAS

EL ESPECTADOR

blu radio

CANAL OFICIAL

Capital