22, 23, Y 24 DE JUNIO, 8 P.M.
TEATRO ESTUDIO

TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

PULEP INFOS

DANZA - COLOMBIA

OBJETS-FAX

'HOMBRES DE CUIDADO'

Director
RICARDO ROZO

PRODUCCIÓN DEL TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
Y OBJETS-FAX

ARTI STUDIO

ALIADO PREFERENTE
Bancolombia

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CORPORACIÓN CULTURAL

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

SOCIOS

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 algo. Así Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el Distrito Capital y la empresa privada. Hoy nos reunimos en nuestra ciudadanía. Gracias por acepter nuestra invitación a conocer otros mundos y, a través de ellos, a reconocernos y nosotros mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

ACERCA DE LA OBRA

"Hombres de cuidado!' es una obra coreográfica y escénica compuesta de varios dispositivos escenográficos con los que sondear la doble acepción de la palabra 'cuidado' en la cultura hispana. Por un lado, contraputo al deal de un hombre contemporáneo, sensible y emancipado del rol tradicional de hérooe/reproductor/proveedor.

El primer dispositivo escénico reinterpreta los inicios de la fotografía y las poesías en escena para retratos de las femeias "falsas mujeres" y perages homosexuales, presentes en las fotografías de Benjamin de la Calle, en el Medellín de 1890-1930. Desde ahí se ha explorado la representación de los cuerpos femeninos, en cuidrándolo las sexudes ideológicas del período histórico colombiano demonado como La Regeneración, que transcurre entre 1878 y aproximadamente 1930, y se han compuesto varias coreografías cortas que sólean la relación del cuerpo con objetos domésticos en un espacio voluntariamente reducido. Nos hemos imaginado lo que puede ser la gestación interior de la sociedad, traducéndola en el cuerpo, trabándole con ademanes y adjetivos, que se bien educados e hiperbólicos, devienen expresión agresiva y carcelaria del clasismo y segregación. El mismo dispositivo introduce un componente lúdico y gestual, en el que los objetos se convierten en juegos de padosy y del adulto adiscriminado, enredadas en un juego armado y de mentiras que se proyecta hacia la anquisición de la diferencia.

La segunda parte de los dispositivos escénicos sitúa la permanencia del ideal del hombre de la Regeneración: blanco, católico, heterosexual, reproductor, proveedor y virtuoso, frente a la expresión de los afectos homosexuales en el período escritor reciente. Para hacer esta representación se ha recurrido a dos dispositivos escénicos: tres hombres de hoy, enfrentados al desmoronamiento del afecto y cuya relación con lo sensible ya no se define como un enfrentamiento de "lo femenino", sino que se traduce en expresión cuidadosa de la relación del cuerpo con objetos cotidianos y abstractos.

NOTAS AL PROGRAMA

Por Andrés Cárdenas* y Ricardo Rozo**

El origen interdisciplinar del trabajo artístico de Objets-Fax que trabajaba del título en francés expresa la voluntad de crear Objetos de Comunicación- se sitúa a finales de la década de 1970 y parte del ejercicio poético con acrílicos, pastelas y gráfico y de la creación de modelados del cuerpo humano en estilo. Los dibujos experimentaban dimensiones inflamadas y se modelaban y pintaban en pastelas de textiles. Estimulados bajo la noción de "la diversidad de lo mismo", estos trabajos iniciales contraron el interés en la escultura y la instalación, en el mismo motivo poético o coreográfico, un mismo elemento: escultórico o escénico e instalativo, un una misma imagen, escénica o audiovisual, engendrando variaciones de la misma.

Para 1982 aparece la noción de Objetos de Comunicación (Objets-Fax) germen creativo del trabajo coreográfico. Esta noción surge frente a la exigualdad del espacio doméstico parisino y de la necesidad de maximizar el uso y la funcionalidad de éste por medio de la construcción de modelaciones con múltiples funciones, generando un tiempo al hábito de fabricar objetos, un pensamiento plástico y escénico que pensaba en el presente, diríamos como metodología de trabajo basada en la construcción manual de escenografías, objetos o mobiliarios con madera industrial, plástico, acrílicos recicldo, polietileno, cuncho de café, vinilo, magnesia, tierra de jardinería, hojas y materias naturales.

¿Cómo acercar la creación coreográfica de gestos cotidianos, a certas lenguajes de las Artes Plásticas y Visuales?

Esta pregunta investigativa y creativa rorda de manera más clara desde 1992 en el proceso creativo de Ricardo Rozo. Hace a poco, el trabajo plástico aparece referenciado literalmente o metafóricamente en escena o articulado con el trabajo coreográfico y la fabricación de objetos devene en la excusa para diseñar el espacio, componer la coreografía y poner el cuerpo en relación con estos objetos que van moldeando una dramaturgia más compleja que las evocada por el movimiento del cuerpo. Pocio a poco, desde 2010, la escritura coreográfica ha obligado a desbordar hacia la creación sonora, la instalación y cierta teatralidad, dando propuestas de la imagen escénica. Durante el proceso creativo de Rozo, como otra estrategia para la composición coreográfica y la puesta en escena, consolidando la noción de dispositivo escénico acumulativo, por medio de una acumulación, la edición del registro audiovisual y la proyección de video-mapping sobre la escenografía en oposición a en complemento a las acciones en vivo. Nuevamente la noción de "cuerpo" se ha fragmentado en capas, a través de rabéntaiozs, aceleraciones de movimiento, manipulación del sonido y la voz, cambios de encuadre, manipulación de la luz, de la colaboración y de la yuxtaposición de texturas que le permitan operar como un protoarlequín audiovisual que transforme o altera el soporte digital del audiovisual o el sustrato corporal de la acción en vivo.

La búsqueda permanente con los objetos y el espacio arquitectónico lleva al artista en 2013 a transformar su estudio en Bogotá, en donde funciónó por 15 años un docinto sauna gay, ubicado en el Distrito Creativo y Diversa de La Playa (Chapinero central), resignificando ese espacio para la creación contemporánea. Por ultimo, el complejo método de trabajo que ahí se ha fraguado ha indicdo a investigar en el concepto de espacio no convencional que comprende la adquisición del espacio escénico como materia plástica: se afecta y fragmenta la disposición del espacio en el espacio, sus planimetrías y la dramatugia de las coreografías requiere distintos puntos de visualización, movilidad y participación del público. En el concepto de espacio escénico no convencional, en construcción, se generan capas más complejas de comprensión que van desde la estética, emotividad y múltiples canales de comunicación y percepción de los contenidos digitales circulados en redes sociales.

---

*Maestro en Artes Plásticas y Máster Universitario en Gestión Cultural Co-gestor de Artetaudio escenario no convencional, desde 2014. Con especial interés en la escritura, investigación y diseño de proyectos que debordan los límites disciplinares.

**Director y fundador de Objets-Fax

RICARDO ROZO RINCÓN

DIRECTOR, COLOMBIA

El repertorio creativo de Ricardo Rozo cuenta aproximadamente con 30 producciones con variaciones de énemas y atravesa por lo menos tres grandes momentos metodológicos, filmicos y cronológicos. De la pintura y la composición coreográfica (1978-2008), de los objetos de comunicación al espacio escénico no convencional (2010-2023) y de la memoria corporal a la composición coreográfica audiovisual (2010-2023).

Ricardo Rozo obtuvo el pregrado en artes plásticas en la Universidad d'Art- Marseille entre 1979 y 1984 y la maestría en artes plásticas en la Universidad de La Sorbona - París, entre 1987-1990. En París, estudió técnicas de ballet en la conservatoria de Ivry-sur-Seine, Toulouse y Lyon. Fundándose en la técnica Cunningham en el Cunningham Studio de New York en 1984 y luego en Francia con la Compañía Karl Emmanuel, en Lyon, en 1985 y 1986 Posteriormente profundizó la técnica de José Limón en el Peter Goss Studio de París entre 1986 y 1990. Su proceso creativo como coreógrafo comenzó en 1986 con la compañía objets-fax, que fundó en París junto con Jean-Claude Pellaton (Suiza) con la idea de crear objetos de comunicación existencia a través de la interacción entre la coreografía y la escena.

Entre 1991 y 2016 concretó un convenio de cooperación cultural con la ciudad de La Chaux-de-Fonds, en Suiza, en donde la compañía Objets-Fax se instaló en residencia de creación en el Templo Allemán, un escenario cultural, desarrollando la producción y circulación de espectáculos coreográficos con los apoyos de instituciones suizas como Loterie Romande, Fundation Bacque Cantonale Neuchâteloise, la ciudad de La Chaux-de-Fonds, el Cantón de Neuchâtel y la Fundación Pro Helvetia.

Entre 2001 y 2002, Ricardo Rozo realizó el postgrado en Arte y Tecnología del Espectáculo en la Universidad Saint-Denis, en París, y fundó en Bogotá la Asociación Objets- Fax / El Contratiempo, con el objetivo de contribuir a la cultura y la educación del público colombiano. También dirió las puertas de El Estudio: Espacio Abierto de Cultura Corporal, en donde ha continuado espiráldamente sus actividades pedagógicas y de creación con "cuerpos pastoral". En 2003 curó el diplomado de estudio de profesor de danza contemporánea en el Centro Nacional de Danza de París, mientras que en El Estudio en Bogotá estructuró un primer grupo de trabajo coreográfico, fomentando la circulación de formatos cortos de danza, artes vivas y exposiciones de artes plásticas. En 2004 fue ganado con el Premio Nacional de Coreografía del Ministerio de Cultura de Colombia con la obra 'La huelle', que llevó en gira por Europa y América Latina.

Rozo trabajó entre París, La Chaux-de-Fonds y Bogotá con equipos de artistas colombianos y europeos construídos en función del carácter de sus proyectos artísticos, generando actividades pedagógicas y de formación de públicos para la danza en Bogotá y La Chaux-de-Fonds a través de la programación y producción de 12 ediciones del Antiliqe Festival, La Fiesta de la Danza, los Fines de semana 100% corporal y numerosas laboratorios de creación para cuerpos pastoraos. Estas manifestaciones han armaracado la socialización de sus procesos y sus propios estereos, organizando hasta 2008 gran internacionales de la compañía Objets-Fax por Suiza, Francia, Bélgica, España, Holanda, Estados Unidos, México, Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil y Chile.

Entre 2009 y 2014, Rozo regresa a los estudios universitarios y realiza el Máster 1 y Máster de Investigación en Arte-Terapia en la Universidad René Descartes en París, abordando un proceso de investigación académica que lo llevó a descubrir el ámbito de varios hospitales y centros psiquiátricos parisinos en donde investiga acerca de los efectos de las artes plásticas y la danza contemporánea terapéutícos fecalándose en pacientes con alzhéimer y esquizofrenia.

En La Chaux-de- Fonds creó y organizó tres ediciones de La Fiesta de la Danza entre 2010 y 2013, transformando en paréatro las instalaciones Fiscas de El Estudio, en Bogotá, cuyo nombre cambió por el de Artetaudio. Este escenario no convencional abrió sus puertas al público y a la comunidad artística de Bogotá en septiembre de 2014, perfilándose como una plataforma escénica no convencional para artistas de la danza, las Artes Vivas y las artes plásticas a través de sus programas de residencias de creación y circulación Chapinero Danza, sus creaciones propias y el programa de formación de públicos Ciudadanías Creativas, con enfoque poblacional hacia los sectores sociales LGBTIQ+.

OBJETS-FAX

COLOMBIA

Desde que la Compañía Objets-Fax fue cofundada en Francia en 1982, su nombre se refiere a la creación de objetos de comunicación, que parten del interés por diseñar mobiliario y dispositivos escenográficos. Empleando madera industrial, plástico, metal, telas y video, estos dispositivos sirven de escenografía a las obras coreográficas y se convierten en elementos esenciales para la composición espacial y la escritura de movimiento.

En 2016 la compañía se convirtió en la Fundación Objets- Fax / El Contratiempo, con sede en Artetaudio, un espacio cultural y escenario no convencional ubicado en Chapinero, en Bogotá. Ricardo Rozo y Andrés Cárdenas emanizan los programas de residencias y los proyectos artísticos de Artetaudio en el Distrito Creativo y de Diversidad Sexual de Bogotá. Así, Artetaudio ha devenido en una Fábrica de creación contemporánea que desarrolla producciones propias, residencias de investigación-creación y el programa de formación ciudadanía: Ciudadanías Creativas, que está dirigido principalmente a los sectores sociales LGBTIQ+.

FICHA TÉCNICA

Fundación Objets-Fax

Artetaudio: escenario no convencional

Dirección artística y coreográfica
Ricardo Rozo Rincón

Asistencia de dirección, producción y comunicaciones
Andrés Cárdenas Palencia

Diseño, bioqueo y construcción de dispositivos escenográficos, equipostos y documentales:
Ricardo Rozo asistido por Andrés Cárdenas y Gustavo Martínez

Intérpretes creativos
Nicolás Moreno Cuspián, Diego Quintero García, Anibal Quiceno Cerinza y Juan Avendaño Remolina

Paisajes sonores
Ricardo Rozo asistido por René Moreno

Asistencia luminotécnica
Rafael Hernán Suárez

PRÓXIMAMENTE

DANZA - ESPAÑA

KUKAI DANTZA

'YARIN'

Coreografía
ANDRÉS MARÍN, JON MAYA SEIN Y ZIHARDIN FRUIMAN

TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO
PULEP - INFOBAS

25 Y 26 DE AGOSTO
8:00 P.M.

ALIADOS ESTRATÉGICOS

EL ESPECTADOR

CANAL OFICIAL

CAPITAL FM

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

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Presidencia
Benjamín Villegas Jiménez

Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Catalina Valencia Tobón

Director General
del Instituto Distrital de las Artes
Carlos Mauricio Gaitán Vargas

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

Representante de Empresas
Carlos Arturo Lizarralde Espinosa

Presidente Comité FM
Gustavo Cataldo Mallarino

Directora Ejecutiva
de la Fundación Teatro Mayor
Mónica Moreno Bigoras

Director General del Teatro Mayor
Ramón Osorio Fonseca