TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

VIERNES
6
AGOSTO
8 P.M.

SÁBADO
7
AGOSTO
8 P.M.

20 · 21

TEATRO COLOMBIANO

TEATRO CENIT

'Homo Homini Lupus'

BASADO EN 'MARAT SADE' DE PETER WEISS Y 'WOYZECK' DE GEORG BÜCHNER

Versión y Dirección: Bernardo Rey · Colombia

Coproducción Iberescena, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y Teatro CENIT

· TEATRO ESTUDIO ·
PULEP·ENM925

IBERESCENA · La cultura es de todos · Mincultura · CENIT Asociación Centro de Investigaciones Teatrales · Contraelviento Teatro

ALIADO TRANSVERSAL

Bancolombia · CARACOL TELEVISIÓN · ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. · BOGOTÁ

Diseño: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, José Torres
Fotografía © Archivo de la compañía

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.

'Homo Homini Lupus'

En un hospital psiquiátrico, un grupo de militares provenientes de territorios en guerra y víctimas de diversos trastornos post-traumáticos de stress, se encuentran realizando una terapia psico-social a través del teatro, para ello representan el caso del soldado Woyzeck: Un hombre que para sobrevivir se somete a diversas humillaciones, hasta el punto de convertirse en el ratón de laboratorio de un doctor. Entre la desesperación y la precariedad padece alucinaciones, en las cuales se ve traicionado por su mujer y obsesionado la mata.

La expresión latina *Homo Homini Lupus* (literalmente, "el hombre es un lobo para el hombre") tiene su precedente más lejano en el dramaturgo latino Plauto, que resume efectivamente una concepción antigua de la condición humana, en la que el hombre tendría el instinto de arrollar al prójimo, como el lobo que, en determinadas circunstancias, despedaza a sus símiles.

La propuesta de *Homo Homini Lupus* es una libre adaptación de *Woyzeck* de Georg Büchner, una obra de teatro con máscaras grotescas, que situada en el contexto del hospital psiquiátrico que plantea Peter Weiss en su clásico *Marat/Sade*, repropone la estructura dramatúrgica de teatro dentro del teatro.

El drama de *Woyzeck* nos ofrece un ejemplo amplificado y grotesco de la acción corrosiva a la que pueden llevar los mecanismos perversos del poder sobre la libertad individual, la salud psicológica y el resquebrajamiento del tejido social.

Resuena el eco de la propuesta dramatúrgica en el contexto de nuestros días y a través del espejo alterado de la representación en la representación, se reflejan también el grupo de actores y actrices del Teatro CENIT, quienes se enclaustraron durante dos meses en el año dominis de la pandemia del Covid-19, para reflexionar a través del teatro sobre el encierro, la salud mental y el feminicidio.

Observarlo de cerca, en sus más íntimas connotaciones es la apuesta de *Homo Homini Lupus*.

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

BERNARDO REY RENGIFO

Director - Escultor de máscaras y diseñador de la escenografía

Estudió tres años de arquitectura en la Universidad Piloto de Colombia y teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático-ENAD de Bogotá. Durante tres años consecutivos, se especializó en la investigación sobre la preparación del actor, con Zygmunt Molik, Rena Mirecka, Ludwig Flaszen, Ryszard Cièslak y Jairo Cuesta, actores del Teatro Laboratorio de Wroclaw y del Teatro de las Fuentes, dirigidos por Jerzy Grotowski.

Desde 1982, se dedicó al estudio del universo de la máscara, su construcción y el uso. Ese mismo año, fundó con Beatriz Camargo el Teatro Itinerante del Sol. Además, fue miembro fundador del grupo Le Labyrinthe, dirigido por Ryszard Cièslak (Paris, 1987).

Durante 38 años, se dedicó a la búsqueda y aplicación de las artes plásticas y visuales en las artes escénicas, realizando escenografías, máscaras, objetos, carros teatrales y afiches para grupos en Colombia y en Europa.

En 1992, fundó con Nube Sandoval el Centro de Investigaciones Teatrales –CENIT, y ha dirigido las siguientes obras: *Proyecto Shakespeare 1492*, *De claro en claro*, Premio de excelencia del Ministerio de Cultura 1996; *Melquíades Mundi, viajero de Ur*, en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá; *La tempestad, una isla flotante por el río Magdalena*, Beca del Ministerio de Cultura 1997; *La carreta de la cultura* (Alcaldía de Bogotá,1999); *El verbo de los pájaros*, *Menhires Ars Memoriæ*, *Acque*, instalación-performance; *Cinema Mudo*, (Ministerio de la Cultura de Portugal 2008); *Woyzeck*, *Fragments in Solitude*, coproducción del CENIT y del SINS Theatre de Chicago, Estados Unidos (2012); *Antígona, genealogía de un sacrificio*, Beca del Ministerio de Cultura (2013), y *Antígona in Exilium*, Premio Ellen Stewart 2016 y coproducción con el Festival de Spoleto, Italia.

En el campo pedagógico, ha conducido seminarios y laboratorios para la formación de actores y sobre la construcción y uso de la máscara para diversos centros de estudios teatrales públicos y privados en Colombia, Estados Unidos y Europa. Desde el 2000, colabora con el Centro Maschere e Strutture Gestuali, dirigido por Donato Sartori en Abano Terme, Italia.

Es creador junto con Nube Sandoval de la Metodología 'El Teatro como Puente', una herramienta para la rehabilitación psicosocial de poblaciones vulnerables.

Durante 10 años, dirigió junto con Nube Sandoval en Roma el proyecto teatral de rehabilitación psico-social para refugiados víctimas de tortura del Consejo Italiano para los Refugiados.

Rey y Sandoval crearon las obras *El verbo de los invisibles*, *Sueños desde el exilio*, *Casa ocupada*, presentada en el Teatro India, Roma (2008); *Voces de Babel*, Teatro India, Roma (2009); *Lampedusa mon amor*, Teatro Argentina, Roma (2010); *Sulle Tracce delle Conchiglie*, Teatro Ambra Jovinelli, Roma (2011); *Exodus*, Teatro Quirino, Roma (2012); *Di Untori e Altri Demoni*, Teatro Palladium, Roma (2013), y *Mare Mostrum*, *Aranciera di San Sisto*, Roma (2014).

Ha recibido los premios: Primer premio en la Bienal Internacional de Teatro y Psiquiatría, Padua, Italia 2006; Segundo lugar en el Roma Teatro Festival, Italia 2007; Primer premio Ellen Stewart International Award, Nueva York, 2016, y Premio Catarsi Teatri delle Diversità, otorgado por la Asociación Nacional de Críticos de Teatro de Italia, Roma 2017.

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

TEATRO CENIT

El Centro de Investigaciones Teatrales - CENIT ha dedicado su trabajo al estudio y experimentación de los principios que rigen el trabajo del actor, a la construcción y uso de la máscara en el teatro contemporáneo, al diálogo continuo entre las artes visuales y las artes escénicas, al diseño y creación de escenografías y espacios teatrales no convencionales y al uso del teatro como instrumento de rehabilitación psico-social en ámbitos sociales de alta vulnerabilidad.

Con sus producciones artísticas y sus propuestas pedagógicas, el Teatro CENIT ha participado en diversos convenios, seminarios, festivales y encuentros teatrales en Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Cabo Verde, Portugal, Alemania, Francia, Suiza, España, Italia y Rumania.

El CENIT ha realizado talleres y actividades pedagógicas en diversas instituciones como el Ministerio de Cultura de Colombia, La Mama de Nueva York, Escuela Internacional del Biodrama de Villa de Leiva, Butler University de Indianápolis, Universidad La Sapienza de Roma, Fort Lewis College del Colorado (Estados Unidos), Bread and Puppet Theatre en Vermont (Estados Unidos), la ASAB en Bogotá, Teatro Mancinelli en Orvieto (Italia), la Academia Silvio d'Amico de Roma, Casa Laboratorio di Cenci en Amelia (Italia), el Encuentro de Mujeres en Escena en Barcelona (España), Festival No-Art de Cerdeña (Italia), el Mindelact Festival en Cabo Verde (África), el Festival del Sol y la Luna en Umbría (Italia), el Fundaõ Festival en Portugal, el Festival Iberoamericano de Bogotá, el Mitin Festival de Sevilla (España), el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, Ecuador, y Scene Active, Ginebra (Suiza).

El CENIT, bajo la dirección de Bernardo Rey ha diseñado y realizado escenografías, máscaras, máquinas teatrales, utilerías, y afiches para otros grupos e instituciones como la Orquesta Sinfónica de Colombia, Teatro Malandro de Omar Porras (Suiza), Teatro de los Sentidos de Enrique Vargas (Barcelona-Colombia), Athanor Danza de Álvaro Restrepo, Teatro de las Raíces de Suiza, Iben Nagel Rasmussen de Dinamarca, el grupo ZKM de Croacia, Teatro Itinerante del Sol y todas las producciones del Teatro CENIT, Colombia.

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Por otro lado, el CENIT ha dedicado una extensa labor al compromiso social del teatro. Desde hace varios años, dirige y coordina proyectos pedagógicos y de creación en zonas de riesgo y con poblaciones vulnerables en Colombia e Italia, proyectos que han sido respectivamente financiados por el Ministerio de la Cultura de Colombia, la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio del Interior Italiano, el Consejo Italiano para los Refugiados, las Naciones Unidas y la Unión Europea.

Durante los años 1999 y 2000, el CENIT colaboró con la Alcaldía de Bogotá en la creación y realización de programas de rehabilitación social utilizando el arte como instrumento de pacificación, con la presentación de obras y la activación de laboratorios de teatro y de construcción y uso de la máscara, en zonas vulnerables de la ciudad, escuelas públicas, cárceles y centros de acogida para niños de la calle.

Durante once años (2005-2016), el CENIT dirigió en Roma en el CIR -Consejo Italiano para los Refugiados- el proyecto teatral de rehabilitación psico-social con refugiados víctimas de tortura.

Durante estos años, se consolidó la metodología de trabajo del 'Teatro como Puente', la cual ocupa un importante lugar en toda la práctica teatral del grupo y ha sido objeto de estudio de siete tesis de grado de estudiantes de antropología, ciencias del espectáculo, sociología y ciencias de la comunicación de la Universidad La Sapienza de Roma. Igualmente, y como experiencia virtuosa, obtuvo diversos premios y reconocimientos.

Durante el 2013, el 2014 y el 2015, el CENIT dirigió el proyecto 'El Teatro como Puente: Un Viaje hacía la Resiliencia', en convenio con el Ministerio de la Cultura, realizado con las comunidades afrocolombianas e indígenas de los municipios de Acandí, Condoto y Unguía, del departamento del Chocó, y en el Norte de Santander con la población campesina del Catatumbo.

Durante el 2018 y el 2019, el Cenit dirige, en convenio con el Ministerio de Cultura, el taller 'La Máscara como Objeto Activo: Su Construcción y Uso', en distintos municipios y corregimientos del Departamento del Magdalena.

En el 2015 y el 2017, el CENIT es reconocido por el Ministerio de Cultura de Colombia como agrupación teatral con trayectoria y otorga el apoyo que requieren los proyectos en curso.

Actualmente, el Teatro CENIT se encuentra terminando la construcción de su sede rural en el corregimiento de Minca, Sierra Nevada de Santa Marta.

Sigue a Teatro Cenit en sus redes sociales, tocando cada uno de los íconos

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

FICHA TÉCNICA
'Homo Homini Lupus'

COPRODUCCIÓN TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO, IBERESCENA Y TEATRO CENIT

Dirección y adaptación
Bernardo Rey

Elenco
Nube Sandoval, Viviana Hernández, Verónica Falconi, Esteban Tinajero, Alberto Cardeño, Roberto Garcés, Richard Galeano, Roger Rodríguez y Víctor García.

Diseño escenografía
Bernardo Rey

Realización escenografía y utilería
José Hidalgo y Tatiana Ariza

Máscaras
Bernardo Rey

Vestuario
Aurora Ghielmini

Música
Vanessa Forero – CENIT

Fotografía y gráfica
Camilo Gómez y Álvaro Caviedes

La obra *Homo Homini Lupus* fue creada gracias al apoyo del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Iberescena y el Ministerio de Cultura de Colombia.

Agradecimientos
Contraelviento Teatro de Ecuador

ALIADOS MEDIÁTICOS

EL ESPECTADOR

blu radio

CANAL OFICIAL

Capital

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

Alcaldesa 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

Designada 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