Programa Digital

RECONSTRUCCIÓN COLECTIVA

Artes vivas para abrazar el espíritu

El arte y la cultura siempre serán lugares seguros donde el espíritu y las emociones pueden fluir libremente. Este es un encuentro de artes vivas en el que la música, la danza, la poesía, la narración y las conversaciones serán espacio propicio para sentir y reflexionar acerca de reconstrucciones pandémicas personales y como sociedad, luego del terremoto que sufrimos todos como país el pasado 10 de agosto.

Conoce a los artistas y profesionales que hacen parte de esta cocreación.

CÉSAR LÓPEZ

Músico compositor y creador de la escopetarra

Nació en Bogotá en 1973, es músico, compositor, guitarrista y pionero colombiano. Su trayectoria artística comenzó desde muy joven al estar vinculado íntimamente al rock y el pop, como integrante de Ángeles Azules agregando a la que hizo parte en sus primeras obras de carrera.

Ha participado en diversos proyectos independientes en la que confluyen la música de cámara, la improvisación, el jazz y la canción, junto con un prolífico compromiso con las realidades sociales del país.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, López ha consolidado un lenguaje musical personal para escuchar, narrar y acompañar las historias de comunidades y víctimas de la violencia en Colombia. Su trabajo artístico se caracteriza por integrar composición, memoria, participación comunitaria y construcción de paz. Entre sus proyectos se encuentran La Escopetarra y Canciones invencibles. Todo bajo su pendella y las voces del Saladó, esta última conformada junto con habitantes de El Salado, en los Montes de María.

Uno de los símbolos más reconocidas de su obra es la escopetarra. Instrumento creado por López en 2001 a partir de la transformación de un fusil en guitarra. La iniciativa se convirtió en un poderoso símbolo artístico de transformación y de rechazo a la violencia. Su idea es darle a la música y la paz la fe valida reconocimiento como su designación como Mensajero de la Paz Violencia de Naciones Unidas y Embajador de Conciencia de Amnistía Internacional.

Más que brindarse a los escenarios tradicionales, César López ha desarrollado una obra que entiende el arte como un espacio de encuentro y transformación social. Su música recoge voces, experiencias y memorias de territorios marcados, haciendo de la creación artística una forma de diálogo, reflexión y construcción colectiva de paz.

MANUELA GÓMEZ OUIJANO

Poeta

Manuela Gómez Quijano, Medellín, 1985. Poeta (Ama) la hora en el cielo (entre los cinco y las seis). Ama encender velas, ama las canciones de Bob Dylan. La poesía aquella a sanar- hasta, escribirle- porque aquello a encontrar tu(en tu que no está iluminado en la oscuro, de a pequño como gotas de luz. Como dice Rumi "una vella puede iluminar un gran espacio", (ser poesía transmite también porque la poesía siempre busca el otro lado de las cosas.

Son suyos los libros Un cielo para una y La hora de los soldados. En Reconstrucción Colectiva compartirá textos y fragmentos de Jean Didion, Rumi, Jonas Mekas, Laura Wittner, Oscar Hahn, Mary Oliver y una pingüino propio, Hielito.

JUAN MOSQUERA RESTREPO

Escritor, poeta, periodista y realizador audiovisual

Juan Mosquera Restrepo (Medellín, 1972) es escritor, poeta, periodista y realizador audiovisual. Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, ha desarrollado una amplia trayectoria en prensa, radio, cine y televisión como cronista, columnista, guionista, editor y director. Su trabajo se ha caracterizado por una mirada sensible sobre la vida cotidiana, la ciudad, la memoria y las realidades sociales de Colombia, así como por su compromiso con la defensa de la vida y la paz. En 2022 publicó su primer libro, Estaba en llamas cuando me asomé, una obra que reúne poesía, relatos y prosas breves.

MARÍA F. GARCÍA SUESCÚN

Economista, terapeuta familiar y gestora social

Economista, especialista en familia y magíster en terapia familiar. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Bien Humano, donde trabaja por la transformación social desde las familias. Durante más de diez años ha acompañado y desarrollado procesos sociales, comunitarios y formativos alrededor del género, las familias y los sistemas de cuidado.

Su experiencia también transita por la terapia familiar y de pareja, la investigación cualitativa y las prácticas narrativas. Cree en la palabra como un lugar de encuentro: un espacio para poner en común lo que nos atraviesa, reconocer las historias que nos habitan y encontrar, colectivamente, posibilidades para cuidarnos y cuidar la vida.

MARIANA IZASA

Cantante lírica

Con más de 20 años de trayectoria, comienzo su carrera artística a muy temprana edad debutando como solista en obras tales como la "Misa de Coronación", y "Requiem" de Mozart, "Réquiem" de Chevalier, "Carmina Burana" de Carl Orff, "Sinfonía" de Beethoven y en Zarzuelas como "La Corte del Faraón", "La canción del Beso" y "Los Gavilanes".

Graduada como Música profesional con énfasis en canto lírico de la Universidad EAFIT (Colombia), ha realizado estudios de perfeccionamiento en canto en el "Conservatori del Liceu" (Barcelona) y en la Escuela Superior de Música Reina Sofía (Madrid) en la Cátedra de Canto "Alfredo Kraus" bajo la batuta del tenor Rolando Dovila. Es Máster en la especialidad de "Teatro y artes escénicas" de la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido clases magistrales con los sopranos Ana María Sánchez y Sandra Radvanovsky, las mezzos Ewa Kirchschlager y Teresa Berganza; los tenores Juan Diego Flórez y Ainhoa Arteta, Los Dorotheas, La Reverthate, Un retrato de la Paloma, La Corte del Faraón, La bada de Los Alcaraz, El Baloo, Agua, sauvaterra y siguiendente y El barbero de Sevilla, entre otros.

En ópera en las personajes de Susana, Contesa, Clorudine y Mercedes en "Las Bodas de Fígaro", Musetta en "La Bohème", Despina en "Così fan tutte", Micaela en la ópera "Carmen", Suor Genovieffa en "Suor Angelica" y Adelina en las "Leyendas de Bécquer" entre otras.

Hace parte del Radio de los "El Cineclares Latinoamericano en Madrid" de "Casa Américo" al destacar como uno gran representante de la música hispanoamericana alrededor del mundo, gracias a su voz franca, poderosa y brillante que refleja sus raíces mestizas y a su fluida, potente, emitiga y cautivante capacidad actoral e interpretativa.

WANGARI

Compañía de danza afrocontemporánea

Nace en el año 2012 bajo la dirección de Yndira Perea Cuesta. Es una compañía de danza Afrocontemporánea nombrada así en honor a Wangari Muta Maathai activista política, feminista y ecologista keniana, fundadora del movimiento ambientalista "El Cinturón Verde," y quien, además fue la primera mujer africana en recibir un premio Nobel de la Paz por sus contribuciones al desarrollo sostenible, a la democracia y a la paz.

La Verdad Negada

La Verdad Negada, inspiración que nace en el año 2019 y que con su creación la compañía cuestiona la veracidad de medios de comunicación, de las cuales se reconoce que en muchas casos manipulan la información y generan una herramienta para la promoción de mitradas excluyentes que no representan la realidad de nuestro país. Una representaciones dignas y justas y las formas de que se habla de nuestras problemáticas son muestra de el no reconocimiento de nuestras aportes a la construcción de país, del no reconocimiento de nuestra capacidad de auto representación y son muestra de la importancia de continuar generando mirados críticos que no crean estigmatización y que medios de comunicación liderados por elites racistas, clasistas y misóginas nos dicen a diario.

Esto abre a través de la danza, la música y el periódico como artivismo de estos medios de comunicación, busca no solo cuestionar las formas en que medios de comunicación operan en contra de nuestra población también nuevas algunas de nuestras historias a modo de ejemplo de que existen otras formas de contarlas y de representarlas. Basados en hechos de la vida real se toma diferentes situaciones como manera referencial para la construcción de nuestras. Esta obra es el resultado de la creación de la compañía Wangari, gracias a la Beca de Creación a grupos de medianas trayectoria, otorgada por la Bonal Internacional De Cali.

Bailarines/Intérpretes:
Diana Hurtado Rosenberg
Marlon Moreno Aguilar
Ratzza Nathalia Castañeda Torres

Erika Maria Valenzuela Rentería
Joseph Andrés Bonguten Mosquera
Kevin Bryan Quiroga Mosquera
Yenier Rodney Mosquera Lmagir

Músicos:
Juan José Luna Cano
William Camilo Pertuiss Micolta
Gregg Anderson Hudson Mitchell

Dirección y coreografía:
Yndira Perea Cuesta

SANKOFA

Compañía de danza afrocolombiana

Sankofa Danzafro es una compañía de danza afrocolombiana fundada en Medellín en 1997 por el maestro, bailarín y coreógrafo Rafael Palacios. Su nombre, de origen akan, significa "volver a la raíz" y expresa una filosofía que busca conocer el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro. Su propuesta artística parte de las raíces de las danzas afrocolombianas tradicionales y urbanas para dialogar con lenguajes contemporáneos, explorando la memoria, la identidad, la resistencia y las realidades de las comunidades afrodescendientes. La compañía ha recibido importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional, y ha llevado a escenarios de América, Europa, África y Asia.

Geografías líquidas

Es una obra que explora la relación vital entre las comunidades afro y los ecosistemas acuáticos como los ríos, los arroyos y el mar. Los espacios acuáticos son una dimensión simbólica y espiritual entre las comunidades negras, sus territorios y la naturaleza. En esos espacios naturales ocurren la vida con sus historias, el viaje, el sustento la fiesta y la muerte. Así, mi, mar, cienagas y estamos acuáticos son espacios para la reproducción material e identitaria de la vida y de ritualización de la muerte. La obra explora las relaciones ofrecidas entre estos entornos acuáticos y las comunidades negras desde a la acción humana contaminante, el abandono del Estado y la acumulación de vilencias que traicionan el equilibrio entre comunidades negras, sus territorios y los espacios vegetales acuáticos. A pesar de esas adversidades, las comunidades negras no permanecemos pasivas, sus acciones colectivas para proteger, cuidar y preservar la vida se ilustran a través de la fiesta y las conocimientos ancestrales que poseen para sanear esos ecosistemas acuáticos que sostienen la vida. La obra explora las relaciones ecológicas mediante la dimensión ritual, la celebración primigenia de la vida y la lucha constante por mantenerla y finita en un sistema que desprecia la naturalezay afecta el equilibrio ancestral entre las comunidades negras y sus entornos naturales.

Mediante el simbolismo y la evocación, la obra explora referentes individuales y colectivos que refuerzan las conexiones con los geografías líquidas. Estos entornos acuáticos son explorados como los espacios, las necesidades y las desconocemos, a todos los formas que adquiere la vida en el agua. La obra también explora los memorias de los y las bailarines sobre el río, el mar, las ciénegas, los arroyos y todos los cuerpos de agua que han estado presente en sus biografías para construir narrativas con un alto valor poético y un profundo valor político y sus conexiones con los territorios, lo que se materializa en geografías líquidas diversales.

La obra explora también los danzas afrodiaspóricas, la conexión entre naturaleza y vida, agua y memorias, muerte y duelos. La importancia del río como elemento constitutivo de las formaciones sociales de las comunidades negras en el pacífico colombiano, en los geografías líquidas que son marcadores identitarios entre las comunidades negras donde se entrecruzan datos y experiencias, lecciones, ungen y destinos.

Dirección general y coreográfica:
Rafael Palacios Callejas.

Diseño de luces:
Maria Elena Murillo Palacios

Diseño de vestuario:
Diana Echandía.

Asesoría de investigación:
Melissa Blanco Bonilla, Carlos Correa Angulo
Artistas

Bailarines intérpretes:
Maria Elena Murillo Palacios
Yndira Perea Cuesta
William Camilo Pertuiss Micolta
Sandra Xiomara Murillo Mosquera
Diego Leon de la Rua Naranjo
Pilar Alexander Angulo Moreno

Estiquier Osorio Fuentes
Erika Maria Manosca Taranata
Brandy Yeraldinas Martinez
Jhon Jairo Pertuiss
Erika Manosca
Luis Angulo

Músicos:
Juan José Luna Cano
Gregg Hudson

SANDRA PARRA COBALEDA

Música y gestora cultural

Es reconocida como violonchelista, pedagoga y gestora cultural. A lo largo de su carrera, ha construido una sólida trayectoria como músico independiente, desarrollando en el violonchelo una poderosa herramienta de conexión que va más allá de la tradición clásica.

Sandra se ha dedicado al fortalecimiento de la comunidad de violonchelistas, tanto a nivel local como nacional. Su destacado labor incluye la creación y dirección del Gran Encuentro de Chelistas, el festival de violonchelo más grande de Colombia. Este evento representa una apuesta significativa por la innovación en la práctica y enseñanza del violonchelo.

Aliada amiga:

Familia extendida:

Una producción de: