

IBERRO

AMÉRICA

RECITAL
COLOMBIA 2016

The main title "IBERRO" is rendered in large, bold, black-outlined letters. Each letter is filled with a collage of images showing an audience in a theater or concert hall, some holding up smartphones to record the event. Below "IBERRO" is the word "AMÉRICA" in a large, bold, multi-colored font where each letter is filled with a different color (purple, pink, red, orange, yellow, green, blue). To the right of "AMÉRICA" is the text "RECITAL COLOMBIA 2016" in a smaller, blue, sans-serif font.

COPIA

Secretaría General
Iberoamericana

Secretaria-Geral
Ibero-Americana

IBERO-
AMÉRICA RECITAL
COLOMBIA 2016

GOBIERNO DE COLOMBIA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

CAF BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

con la colaboración de:

TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE
Bogotá, Distrito de Bogotá

**CARACOL
TELEVISIÓN**

**BIENAL
DANZA
DE CALI**

“El verdadero subdesarrollo es el talento perdido”.

María Teresa Calderón

Equipo Ejecución

María Teresa Calderón Pérez Consultora SEGIB
Juan Pablo López Otero Asesor Ministerio de Cultura de Colombia y Director Artístico de la Bienal Internacional de Danza de Cali
Ángela Beltrán Directora de Danza, Ministerio de Cultura de Colombia

Producción Ejecutiva

Antonia Bonilla Morra

Coordinación

Manuela Uribe Ruan
Isabela Restrepo Mejía

Prensa

Margarita María Mora Medina
Mónica Casas Lasso
Felipe Valencia 0
Alberto Martínez 0

Diseño

Jorge Hernán Zambrano Surreal S.A.S.

Audiovisual

Gabriel Ossa

Fotografías

Carlos Mario Lema

#IBEROHIPHOP

GIRAR

PARA

Recital Colombia 2016
Programa Cultural
**XXV Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno,**

Cartagena de Indias, Colombia
Octubre de 2016

La fuerza del espectáculo, el nivel de los bailarines y la riqueza de la experiencia humana y artística de Recital Colombia llevaron al gobierno de Colombia y a la Secretaría General iberoamericana-SEGIB a acogerla como programa cultural de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

1	PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN	11
2	PALABRAS DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, REBECA GRYNSPAN	13
3	EL COREÓGRAFO	16
4	LA OBRA: RECITAL COLOMBIA	18
5	CONTRA LA DESIDIA, POR TEATROPEDIA, PROYECTO EDUCATIVO DEL TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO	19
6	FICHA TÉCNICA DE RECITAL COLOMBIA 2016	34
7	AGENDA CULTURAL DE LA XXV CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO	37

ÍNDICE

Palabras Presidente de la República de Colombia

Doce jóvenes venidos de la periferia, toman las riendas de su destino para cambiarlo y ayudar también a cambiar su entorno y su comunidad. La calle ha sido su escuela, y allí en medio de las dificultades han labrado un camino de superación. Han tomado la vida en sus manos para darnos testimonio de su determinación de desafiar al destino de no futuro al que parecen condenados tantos jóvenes de las periferias de las ciudades iberoamericanas.

El camino no ha sido fácil, como no lo ha sido la vida de las barriadas donde han vivido. Lugares donde la pobreza, la falta de oportunidades y el desempleo juvenil, conduce a muchos jóvenes a laberintos en los que se pierden en el vicio, el pandillismo, las economías ilegales y la violencia. Allí, en medio de este laberinto a veces sin salida que es la vida de los guetos, estos jóvenes encontraron la danza urbana. Este arte nacido en los barrios periféricos de las grandes ciudades se ha tomado el planeta, convirtiéndose en la forma de expresión privilegiada de los jóvenes urbanos y sub-urbanos de tantas ciudades.

Para los jóvenes de las periferias de todo el mundo, el hip-hop ofrece un sentido de vida, de dignidad e identidad que

desafía las circunstancias de sus entornos, y se proclama como alternativa para desarrollar una estética propia. Los jóvenes colombianos, venidos de lugares tan diversos y difíciles como Ciudad Bolívar en Bogotá, Aguablanca en Cali, las comunas de Medellín o los barrios olvidados de Cartagena y Barranquilla, participan de un movimiento que recorre con enorme vitalidad toda la región. Ellos hablan con orgullo y sabiduría callejera de su encuentro con la danza urbana y de su experiencia de vida. Muchos de ellos se consideran sobrevivientes, y cuando se refieren a su arte no dudan en decir que les transformó la vida y el pensamiento, que en la danza encontraron un aliciente y que a través de ella se han hecho ciudadanos.

Por eso hemos querido reconocer las estéticas juveniles y subrayar el papel de los jóvenes como portadores de cultura y agentes de cambio, afirmando el compromiso indeclinable del gobierno de Colombia que ha hecho de ellos el centro de esta XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, por fortalecer sus espacios de expresión, brindarles herramientas y cooperar con ellos en su calidad de actores sociales y de líderes, encauzando su potencial estético, democratizante y pedagógico.

Recital Colombia 2016 es una expresión del talento de los jóvenes colombianos y un testimonio del poder transformador del arte en la sociedad: estos jóvenes que recrean la violencia de la guerra con los arcos y las cajas de sus violines, sublima el horror con el humor y la belleza. Pero es más: Recital 2016 es también un símbolo de la Colombia que no renuncia a dialogar con el otro, tercamente empeñada en tender puentes sobre las brechas que dividen a nuestra sociedad. Estos muchachos nos recuerdan que no somos únicamente fruto de un contexto, sino agentes de cambio del mismo. Nacimos en una sociedad escindida, fragmentada y polarizada pero también en una sociedad con iniciativa, con enorme fuerza creativa y recia voluntad; una sociedad capaz de cambiar y transformarse. Recital Colombia 2016 nos inspira de cara a los desafíos que se nos avecinan. Como estos doce muchachos, Colombia tiene la posibilidad de dejar atrás lo peor de lo que ha sido y abrazar lo mejor de lo que puede ser.

Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de Colombia
Cartagena, octubre de 2016

Palabras Secretaría General Iberoamericana

Recital Colombia 2016 habría sido impensable hace tres o cuatro décadas. Que bailarines callejeros tomaran el escenario frente a los Jefes de Estado y de Gobierno de una veintena de países habría sido percibido, en el mejor de los casos, como “poco protocolario”. Incluso hoy, hay quienes considerarían que el mundo de la diplomacia y el mundo del hip-hop son dos entidades desconectadas, esferas sin ningún grado de afinidad. Y, sin embargo, ambas forman parte de nuestra sociedad. Lo que es más, ambas enriquecen a nuestra sociedad, aportando desde su idiosincrasia a esta mezcla diversa, rica y compleja que es la vida moderna: cada vez más urbana, cada vez más interconectada, cada vez más multicultural.

En una sociedad inclusiva, todos somos orgullosamente diferentes y no existe temor, sino interés, por el otro que es distinto. En una sociedad inclusiva, existen espacios de encuentro entre los grupos; espacios que les permiten conocerse, dialogar y construir confianza. En una sociedad inclusiva, las expresiones artísticas y culturales son intersecciones que hacen converger nuestros caminos, y reconocernos mutuamente como compañeros de viaje. En una sociedad inclusiva, un gobernante y un hip-hoppero

comprenden que comparten mucho más que el territorio: comparten el presente y el futuro que conjuntamente construyen.

Recital Colombia 2016 es el símbolo de una sociedad que dialoga desde la diversidad, símbolo de una Iberoamérica que avanza con la fuerza de todos: con la fuerza de adultos y jóvenes; con la fuerza de su herencia indígena, ibérica y afrodescendiente; con la fuerza del campo y de la ciudad; con la fuerza de la tradición y de la innovación, de lo histórico y de lo inédito.

La discriminación es invisibilidad. La inclusión social, en cambio, es reconocimiento y es presencia de todos los grupos de la sociedad. Este proyecto transformó la vida de 12 bailarines. Les otorgó la oportunidad de profesionalizar su talento y su arte. Les otorgó un escenario y un público. Pero quizás nos dieron más ellos. Como toda obra de arte, Recital Colombia 2016 es una ventana a la humanidad: a la riqueza que se esconde en el rap y el break dance, en las paredes adornadas de grafitis y en los parques de patinetas, en la emoción del DJ que gira un disco en una tornamesa o del cletero que hace acrobacias sobre la

rueda trasera de su bicicleta. Es un pase de entrada a una cultura que merece ser reconocida en su contribución a nuestra sociedad.

Al mismo tiempo, no se trata solo de dar a conocer la cultura urbana joven a las autoridades políticas. ¡Es un ejercicio de doble vía! Si hemos de cerrar la brecha entre la ciudadanía y las instituciones, si hemos de construir sistemas políticos más cercanos a las personas y a sus sueños y aspiraciones, entonces debemos también acercar las instituciones a las personas.

Iberoamérica es un proyecto de abajo hacia arriba y por eso solo tiene sentido en la medida en que se centre en la gente. Buscamos construir una institucionalidad abierta y participativa. Queremos que lo iberoamericano sea una realidad constante en la vida de las personas. Queremos ser un espacio de relevancia en la cotidianeidad. Cada ser humano que habita en Iberoamérica es nuestra razón de ser. Tenemos más de 600 millones de razones para seguir avanzando.

Agradezco profundamente al Gobierno de Colombia, en

particular a la Cancillería y al Ministerio de Cultura, así como a la Alcaldía de Cartagena, por la organización de Recital Colombia 2016. Este proyecto no habría sido posible sin el generoso auspicio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la colaboración del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Agradezco asimismo al equipo de SEGIB y, finalmente, a los artistas, que desde el escenario nos recuerdan que nuestra sociedad es maravillosamente diversa y que podemos reinventarnos y girar, girar, girar para construir una mejor convivencia ciudadana.

Rebeca Grynspan
Secretaría General Iberoamericana
Cartagena, octubre de 2016

EL COREÓGRAFO

Recital (1998) es una creación del coreógrafo Mourad Merzouki. Con una mirada renovada, este francés, hijo de argelinos, nacido en la comuna de Saint Priest en Lyon en 1973, recoge la energía y sabiduría callejera y construye una obra para ser presentada en los escenarios teatrales, tantas veces cerrados a una programación de “bellas artes”. Para este montaje utiliza con humor e ironía algunos elementos venidos del mundo “clásico”.

Después de estudiar circo y artes marciales, y de interesarse en la cultura hip-hop, Merzouki adelanta una serie de talleres con Delente Maryse, Jean François Duroure y Josef Nadj. En 1996 crea su propia compañía llamada Käfig, que significa jaula en árabe. Allí emprende un nuevo camino creativo que lo lleva a explorar diferentes posibilidades de desarrollo para la danza urbana, mezclando estilos de manera inédita.

Recital se convierte en un éxito mundial, y es una obra referente en el repertorio coreográfico y la historia del hip-hop, donde la explosión física del Break y otros estilos, se transforma en poesía de los cuerpos, y la energía de la danza urbana se mezcla con el humor. La obra gira por más de 40 países, y comienza a ser remontada en versiones adaptadas a distintos lugares del mundo, como en China con la Beijing Modern dance Company e India, con La Danceworx Repertory Company.

Para la versión colombiana de “Recital” se realizaron audiciones en Bogotá, Cali y Cartagena en julio de 2015 y Merzouki quedó deslumbrado con el talento y habilidad de los jóvenes bailarines urbanos colombianos. Recital Colombia fue estrenado en noviembre de 2015 en el marco de la 2a. Bienal de danza de la ciudad de Cali, y luego en el Festival “Danza en la Ciudad” en Bogotá. Esta primera edición del espectáculo fue una co-producción del Ministerio de Cultura de Colombia, el IDARTES (Instituto Distrital para las Artes, Alcaldía de Bogotá) y la Bienal de Danza de Cali.

RECITAL COLOMBIA 2016

La fuerza del espectáculo, el nivel de los bailarines y la riqueza de la experiencia humana y artística que rodeó esta iniciativa llevaron al gobierno de Colombia y a la Secretaría General iberoamericana-SEGIB a acogerla como programa cultural de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Esta iniciativa busca promover las culturales artísticas juveniles, en particular la danza urbana, como una alternativa frente a la pobreza, la falta de oportunidades y el desempleo juvenil que conduce a tantos jóvenes a laberintos donde las vidas se pierden en el vicio, el pandillismo, las economías ilegales y la violencia. Para los jóvenes de las periferias de Colombia y de toda la región, el hip-hop ofrece un sentido de vida, de dignidad y de identidad, que desafía las circunstancias de sus entornos, constituyéndose en una alternativa para liberarse y desarrollar una estética propia. De esta manera, el gobierno y la SEGIB han querido amplificar la voz de los jóvenes que hoy constituyen una cuarta parte de la población de la región, exaltando las manifestaciones de su cultura, muchas veces estigmatizada y no comprendida por otros estamentos de la sociedad, atestiguando el extraordinario potencial de la cultura para tender puentes y construir un diálogo entre distintos segmentos de la sociedad.

Recital Colombia 2016 ha permitido que los jóvenes venidos de lugares tan diversos y difíciles como Ciudad Bolívar en Bogotá, Aguablanca en Cali, las comunas de Medellín o los barrios olvidados de Cartagena y Barranquilla, se tomen el escenario. El programa ha incluido una residencia artística para la adaptación y repetición de la obra, su circulación en varias ciudades colombianas, la realización de talleres de formación a cargo de los integrantes de Recital, el desarrollo de un especial digital que aloja contenidos audiovisuales sobre la cultura urbana iberoamericana y la transmisión en vivo del espectáculo a toda Iberoamérica.

Recital Colombia 2016 es un proyecto del gobierno de Colombia y de la Secretaría General Iberoamericana SEGIB, que cuenta con el patrocinio del Banco de Desarrollo de América Latina CAF, la colaboración del Teatro Julio Mario Santo Domingo, el apoyo de Caracol TV, la Bienal de Danza de Cali y las alcaldías de Villavicencio y Cartagena de Indias.

CONTRA LA DESIDIA*

*SUCEDE que me canso de ser hombre.
Sucede que entro en las sastrerías y en los cines
marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro
navegando en un agua de origen y ceniza.
El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos.
Sólo quiero un descanso de piedras o de lana,
sólo quiero no ver establecimientos ni jardines,
ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores.
Sucede que me canso de mis pies y mis uñas
y mi pelo y mi sombra.
Sucede que me canso de ser hombre.
Sin embargo sería delicioso
asustar a un notario con un lirio cortado
o dar muerte a una monja con un golpe de oreja.
Sería bello
ir por las calles con un cuchillo verde
y dando gritos hasta morir de frío.
No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas,
vacilante, extendido, tiritando de sueño,
hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra,
absorbiendo y pensando, comiendo cada día.
No quiero para mí tantas desgracias.
No quiero continuar de raíz y de tumba,
de subterráneo solo, de bodega con muertos*

*ateridos, muriéndome de pena.
Por eso el día lunes arde como el petróleo
cuando me ve llegar con mi cara de cárcel,
y aúlla en su transcurso como una rueda herida,
y da pasos de sangre caliente hacia la noche.
Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas,
a hospitales donde los huesos salen por la ventana,
a ciertas zapaterías con olor a vinagre,
a calles espantosas como grietas.
Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos
colgando de las puertas de las casas que odio,
hay dentaduras olvidadas en una cafetera,
hay espejos
que debieran haber llorado de vergüenza y espanto,
hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos.
Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos,
con furia, con olvido,
paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia,
y patios donde hay ropas colgadas de un alambre:
calzoncillos, toallas y camisas que lloran
lentas lágrimas sucias.*

WALKING AROUND
Pablo Neruda

IBERO-AMERICA

¿QUÉ ES
LA CALLE
SI NO UNA
MEZCOLANZA
SIN FIN DE
MEMORIAS Y
EXPERIENCIAS?

Puede ser el miedo, o la oscuridad, la suciedad y el peligro, el lugar del perdido o del encuentro, del ausente y del viejo abandonado, la esquina encerrada o la verja con rosas que se resisten al smog;

el espacio inmenso y destechado del vendedor de dulces, o de minutos para llamar a celular, de cigarrillos sueltos que no se pueden vender sueltos pero se venden sueltos, de gaseosas y botellas plásticas de agua, de cargadores de teléfono para carro, de afiches, de galletas, de vicio, de tenis de contrabando, de discos pirata; el escenario de cantantes solitarios, de violinistas soñadores o de bailarines;

el repositorio de la memoria arquitectónica de nuestras ciudades avergonzadas de su pasado, de la casa arrasada, andén del edificio sin identidad, cruce de las avenidas que pasan inmisericordes con tal de traernos progreso, los árboles que sobreviven a pesar del cemento que los ahoga mientras los centros comerciales florecen en cada esquina, las moles de acero y vidrio, la violencia de los estratos, los parques que tratan de borrarlos, los teatros y museos que intentan colarse en nuestras vidas muy a pesar de los estrenos de Hollywood o la bachata de moda, el barrio bien y el no tan bien; la cárcel de los pitos y del tráfico y de los carros los muchos carros y de los buses que algún día dejarán de ser mafia junto a los taxis que algún día dejarán de preguntar para dónde es que vamos a ver si les sirve; es, también, la receptora del cansancio, de las apuestas, de los rezos, de las carcajadas, de los chismes, de los cuentos;

es testigo de lectores, de paseantes, de grafitis, de declaraciones de amor, de disputas por amor, de policías, y ladrones, y barrenderos, y estudiantes y peluqueras, y amas de casa, y desplazados, y choferes, y ciclistas, y oficinistas, y viudos y desempleados, y mamás, y niños, y trotadores, y políticos, y tenderos, y médicos, y artistas, y canosos y calvos, y ciegos, y sordos, y mudos, y gritones, y locos y anónimos y conocidos.

Esa es nuestra calle, son nuestras calles, en nuestras ciudades de Latinoamérica, un caos que nos estremece, y que quisiéramos controlar más, pero que a fin de cuentas es lo que somos, desordenada, intempestiva, egoísta, intuitiva, desconfiada y ruidosa, pero también amorosa, fiestera, exigente y con ganas, todavía solo ganas, de civilizarse.

Aprendemos rápido, pero igual de rápido desaprendemos.

La calle tiene sus formas de enseñar.

Por eso... ¿qué tal si aprendemos a mirar más de cerca? ¿Más detenidamente?

Quienes abren los ojos lo ven. Ven el arte pasando frente a sus ojos.

Mirando curiosos por la ventanilla del bus, cuando caminan esquivando huecos y, quizá descubren una flor que se cuele entre el pavimento agrietado.

Y entonces, aparece. El arte. Uno en el cual descubre belleza, Pero donde también cabe la fealdad y ésta hace parte del paisaje urbano, feliz. Se manifiesta sin grandes anuncios, se moja o brilla con el sol, es breve y para quien tuvo la fortuna de verlo se convierte en un recuerdo. Es el arte de la experiencia.

Así, aparecen el grafiti, el rayón, la pintada que irrumpen en el muro, una mancha de color en medio del gris de la ciudad. Son caras, son ojos inmensos, son palabras, es un gemido colmado de emoción, son rostros dibujados mirándonos mirarlos, fascinados, choqueados, acostumbrados, aburridos. Las capas de pintura de aerosol se suman para hacer una cáscara que va revelando el paso del tiempo. Es una marca del territorio cuya lógica escapa a nuestros gustos amaestrados en donde todo coincide ordenadamente. Si supiéramos cómo, podríamos ir viendo una conversación en los muros, muchas veces animada, otras rabiosa o violenta, intransigente. Salta un dibujo, se le sobrepone otro, véalo y sonría, o no,

pero véalo, porque seguramente mañana ya no estará igual. La guerra de los carteles pasó a las calles con afiches que colorean desordenadamente las paredes.

Al mismo tiempo, durante el recorrido en el bus, irrumpe una voz, normalmente acompañada y con un pequeño bafle amplificador. Suena el rap con su voz de protesta, con su lamento cifrado, con su invocación a ese Dios que a veces rescata almas y las pone a prueba. Declaran amores, pero también nos cantan la tabla, nos revelan unas cuentas verdades sobre esa cara de la ciudad que no queremos ver, son minutos sonados de realidad, una cachetada al cuerpo indiferente. Imposible hacerse el indiferente con esos versos cantados con tanta gracia como tensión.

Luego, este arte se hace movimiento y lo vemos en un paso, en un caminar con cadencia, en un salto con ritmo, en un rincón donde, de repente, pasa la danza. La danza que lo rompe todo, el break. El bailarín encuentra su escenario, seduce a su público, exhibe sus movimientos y demuestra su fuerza. Batalla contra el otro o para el otro, ya no con armas, pero con sus piernas, brazos y torso. Le roba al mundo un instante de felicidad y éxtasis para entregárselo a quien se permite mirarlo. Le regala un recuerdo.

**DANIEL
RESTREPO**
POPPER - REPO -
MEDELLÍN - 21 AÑOS

“Aporta a que los niños no estén por ahí en las esquinas metiendo vicio o que no se dediquen a la violencia. Es como puros aprendizajes de vida por medio de la danza, y sin hacerle daño a los demás porque igual esa fue como la principal razón por la que se creó esta cultura.”

YEISON RENTERÍA
BBOY JEIAN - CALI - 22 AÑOS

“Recital es una forma de llevar el arte callejero a escenarios más grandes y mostrar que lo que nosotros hacemos vale la pena.”

“Todo artista tiene el **orgullo de su arte**. Todo artista defenderá siempre el arte cuyo contacto le ha estremecido. A causa de lo que ha buscado y perdido, y a causa de lo que desea compartir intensamente.

Es el eco de una voz, la escritura encontrada, la interpretación de un texto que ofrece a la humanidad, la música sin la cual el universo deja de hablarnos, el movimiento que abre las puertas a la gracia. Yo tengo por la danza el orgullo del bailarín y del coreógrafo, pero también un profundo agradecimiento. Ha sido mi oportunidad. Se ha convertido en mi ética por la **nobleza de su disciplina**. A través de ella descubro el mundo cada día.

Íntimamente mía, me anima cada día con la energía y la generosidad que le son propias. **Su poesía me tranquiliza**. ¿Puedo decir que yo existiría sin la danza? ¿Sin la capacidad que me dio para expresarme? ¿Sin la confianza que he encontrado para superar los temores, para escapar de las rutas sin salida?

Sumergido gracias a ella en la belleza y en la complejidad del mundo, me hice ciudadano, ciudadano singular reinventando los códigos a lo largo de los encuentros, **fiel a los valores de la cultura hip hop que transforma la energía negativa en fuerza positiva**.

Vivo la danza día a día como un honor. Pero vivo este honor con preocupación. Constató la pérdida de puntos de referencia, la imposibilidad para imaginar su futuro por parte de los jóvenes procedentes de barrios humildes que han crecido en la frustración y la tensión. **Soy como uno de ellos, todos somos como ellos**. Me siento animado, quizás más que otros, a dar ejemplo para ayudarles a repetir la vida.

¿No se enriquece la sociedad con la riqueza de cada uno de nosotros?

La cultura une más que cualquier discurso. Tengan valor, asuman riesgos, a pesar de los obstáculos y el odio a los que sin duda se enfrentarán, a la belleza del mundo que siempre estará a su lado, como la danza lo ha estado para mí. Con su fuerza singular que hace desaparecer las distinciones sociales, aquellas ligadas a nuestros orígenes, para dejar únicamente el movimiento de los cuerpos en su más simple humanidad, seres humanos devueltos a su expresión más simple, singular y común.

Finalizo citando las palabras de René Char que me recuerdan cada día que no debemos dejar que nadie nos encierre en un rol ya escrito:

‘Impón tu suerte, aférrate a tu felicidad y ve hacia tu riesgo. Al mirarte, se acostumbrarán.’

¡Inténtenlo, equívóquense y comiencen de nuevo, pero sobre todo bailen, no dejen jamás de bailar!’.

Mourad Merzouki

Día Internacional de la Danza, 29 de abril de 2014

DUVAN ARIZALA
POPPER - REYMON YONOWK -
CALI - 23 AÑOS

“La danza urbana me salvó.”

MANUEL LOSADA
BBOY - BOON STYLE - CALI - 30
AÑOS

“La Danza Urbana nace como casi que un gemido que tiene lo urbano, lo popular, es una expresión de lo que está diciendo de alguna manera la calle.”

SALIDO DE LOS BARRIOS BAJOS

¿Qué es la danza urbana si no un canto del cuerpo? Un grito y un lamento, también. La rabia expresada en saltos repetidos, en giros imposibles, admirables. Son golpes metafóricos, los que han recibido estos danzantes callejeros, los que han evitado, de los que han escapado. Es fuerza que se hace belleza y dominio del cuerpo. A falta de voz, apagada por el sistema, por la exclusión y la pobreza, nace ese aullido social en el que cada bailarín impone su manifiesto vital. Es pura resistencia y, como medio de sobrevivencia, exige la perfección, la disciplina, el entrenamiento permanente. Quien decide dedicarse a ello, se obliga y se impone un rigor tal que no caben las medianías. Su decisión, a diferencia de las comodidades de las que estamos rodeados algunos y que tantas veces nos permite dudar, implica una consecuencia. En la calle, un mal movimiento puede ser fatal.

En ese hito, ese tránsito que significa el compromiso de hacer de la danza urbana un medio de vida, literalmente de vida, ha querido estar el coreógrafo francés, de origen argelino, Mourad Merzouki, quien declaraba líneas más arriba lo que para él es bailar y enseñar a bailar, y así dar a entender eso de la nobleza de la disciplina y de transformar la energía negativa en fuerza positiva. Para cambiarles la vida a miles de jóvenes que nacieron como él, en medio de las dificultades de la marginalidad, pero que decidieron no ser definidos por ella.

Basta, entonces, ver su espectáculo Boxe Boxe, una suerte de ring de boxeo en donde baila un precioso joven, mientras allí suda y deja su vida. Se cae y se levanta, recibe los golpes, los da, se sostiene, resiste, lucha, baila hermosamente para demostrarnos que está dispuesto a quedarse allí, y no importa cuántos golpes reciba, no se va a rendir. Lo hace acompañado del cuarteto de cuerdas de Schubert, La niña y la muerte. Y el dolor, y la fuerza y la belleza, brillan.

Eso es lo que hace este coreógrafo que hoy nos convoca con su creación Recital. Con esta pieza logró introducir la danza urbana en grandes teatros del mundo. **Subió la calle al escenario.** La volvió un espectáculo digno de ser observado y aplaudido. Y con una boleta pagada.

Pero no hay tal como la domesticación de la calle, pues ese no es el objetivo. Es, mejor, la calle como posibilidad para entender otras lógicas. Y, así, ver cómo se

cuela todo lo que tiene, y que nos ha alejado de ella por puro desconocimiento o miedo, en los espacios que consideramos seguros, el escenario del teatro, y nos permitimos apreciarla desde nuestros códigos de seguridad, esos que sentimos conocer.

“La riqueza cultural y la fuerza de la danza permiten comprendernos y estar juntos – dice el coreógrafo –; cada vez que bailo tengo la posibilidad de compartir mis emociones y alegría, porque la danza siempre se desarrolla dentro de un ambiente de generosidad que es muy necesario para nuestra sociedad”.

De generosidad habla Merzouki. Y quizá de eso se trata. De poder dialogar y encontrar espacios comunes. De poder compartir. Lo que aprendemos aquí y allá. Darle cabida, darle lugar, permitimos sentir que eso de allá que nos parecía tan lejano, tan distinto o distante, tal vez no lo era tanto y nos bastaba tener un poco menos de prevención para descubrirlo.

Y eso solo se logra si estamos dispuestos a entrar. ¿Cómo?

¿Cómo logró Nelson Mandela sentarse a conversar con quienes fueron sus castigadores, con quienes representaban los principales enemigos de su pueblo? Aprendiéndolo todo sobre su mundo. Encerrado como lo estaba, le dedicó tiempo a aprender la lengua de sus rivales con todos los detalles lingüísticos que podrían acercarlo a ellos, los afrikáners; también aprendió sobre sus libros y sus autores favoritos, leyó sobre sus costumbres y entendió qué si había algo que los unía era el deporte, el rugby, así que aprendió con rigor sobre esta práctica, sus jugadas y jugadores. Así, cuando estuvo cerca a quien sería su interlocutor, cultor del Apartheid, lleno de prevención, rompió el hielo sorprendiéndolo con todo lo que sabía sobre él y su cultura.

Pues bien, Merzouki hace algo parecido, por supuesto entendiendo los mundos de diferencia, pero también las similitudes de la segregación. Nació en el sur de Francia, en Lyon, de ascendencia magrebí, y aunque era colonia, no dejaba de ser árabe; su nombre y apellido se lo recordaban al mundo permanentemente. En este país, las segundas y terceras generaciones de inmigrantes siguen habitando los barrios marginales desde hace décadas, hablan francés estupendamente, tienen sus papeles en regla, y sin embargo, aún son excluidos. No por nada hace unos años la banlieu, el cinturón de París, ardía en protestas y una película como

ÁLVARO LOZANO
BBOY KENN - BARRANQUILLA -
23 AÑOS

“La danza es el alivio, el alivio a todas las penas, a todos los dolores. La danza es el lenguaje del cuerpo, entonces cuando yo bailo siento que me libero y que digo todo lo que quiero decir.”

MATEO ORTIZ
POPPER SMOT - BOGOTÁ - 21 AÑOS

“La danza urbana es muchas cosas, para unas personas es un estilo de vida, es su vida, como lo es para mí”.

FREDY PERALTA
BBOY PIKORO - BOGOTÁ - 22 AÑOS

La Haine (el odio), entraba en salas de cine, exponiendo el hervidero de estos edificios multifamiliares, pilas y pilas y pilas de apartamentos inhumanos, donde escapar de la rabia, la corrupción y la droga es toda una proeza.

Él sabe lo que la calle puede dar, lo que produce la desazón, la bomba social que implica la decepción. Por eso canalizó esa dinamita emocional con el cuerpo. Primero, haciendo algo de circo y acrobacias, luego, artes marciales, para terminar haciendo hip hop en las calles, y llevarlas luego a escena con todo un trabajo escenográfico, con luces, sonido y vestuario. Es la coreografía como excusa técnica, como método, orden y sentido de la repetición para darle marco y disciplina. Hizo entrar al hip hop en un terreno convencional del que rehuía por definición. Pero que le permitió encontrar un nuevo público.

No obstante, estamos hablando de códigos que nos unen. ¿Qué hace que difícilmente rechazemos al otro, o lo de otro? La música. Como dijo alguna vez el escritor francés Victor Hugo: “La música expresa lo que no se puede poner en palabras y no puede permanecer en silencio”. **Cuando se oye una melodía común todos podemos estar juntos. Y cuando a ésta se le suma el movimiento, es una suma ganadora.** Solo recuerden cuando tenemos música en los oídos y de manera espontánea empezamos a movernos, a bailar. Así, intuitivamente, tal como nació el hip hop.

De esta forma ¿cómo hacer que encajen un grupo de bailarines de breakdance en un escenario tradicional? Merzouki encontró una fórmula interesante y que es mucho más simbólica de lo que creemos. Porque mucho de lo que ese cuerpo callejero expresa ha permanecido en el silencio. A punto de estallar. Pensemos que a la hora de hacer Recital, en 1998, había una tensión en el ambiente comparable con la que se vive hoy con los inmigrantes. La expulsión de los sans papiers estaba a la orden del día como si fuera una recurrente predicción. Así, el coreógrafo construyó una historia que parece casi fundacional. Una prueba de saberes que se mide en un recital, muchas interpretaciones distintas de un instrumento para demostrar cuánto se sabe. Todo un simil de su propio arte de la danza. Y le incluyó un violín, como exponente del statu quo, de la tradición. Así se entra, por la puerta grande, con el instrumento que toca. Crea entonces un juego de movimientos en donde una serie de personajes se ponen a prueba frente a un director de orquesta, un juez de su talento, que más parece un dictadorzuelo. El coreógrafo no deja de lado su disciplina, la danza urbana, ni su

tradición, el mundo árabe. Allí están, ambos, en este diálogo de culturas.

Y es una conversación. No una batalla como la que usualmente se libra en las calles para determinar quién tiene el mejor paso. La lógica cambia y se permite la trasgresión y el humor. Al no ser, ni buscar, ser una fiel copia del mundo “ilustrado”, entraron allí nuevas formas de acercarse al baile y la música.

“Para Recital –explica Merzouki– quise desarrollar una danza y un musical que fusionen con humor sonidos desde las antípodas, lugares opuestos, en un espacio que nos es extraño. Invertir las reglas del juego. Desestabilizar nuestra propia visión del hip hop. Tales son los elementos que constituyen la esencia mismas de esta creación”.

La obra enseña. Nos enseña a ver otras formas del baile. Pero sobre todo enseña a quienes están en escena. A trabajar en equipo, a seguir una coreografía, a bailar con reglas y ritmos creados, una lógica narrativa, bajo las luces y con trajes seguramente muy distintos a los que se usan en su práctica cotidiana. Profesionalizándose y convirtiéndose en semilleros de vocación de sus barrios. Ellos mismos han creado escuela y están formando jóvenes bailarines.

Y allí, entonces, vemos la posibilidad de la convivencia. Vemos cómo se logran puntos en común. Y se vence el prejuicio. Si funciona o no la obra, no es lo relevante. Lo importante es lo que despertó. Es imposible no emocionarse al verlos saltar por los aires de pura elasticidad.

WILMER JULIO
BBOY CAPO - MONTERÍA - 32 AÑOS

“Recital es una oportunidad, es una experiencia de mucho aprendizaje, de intercambio con muchas personas”.

JHON FREDDY ARÉVALO
BBOY DONATELLO - BOGOTÁ - 30 AÑOS

“En estos barrios se viven muchas dificultades. Pero también se vive la esperanza. Aquí hay muchos jóvenes con pasión, con talento y potencial, que buscamos cambios y opciones de vida en la cultura y el arte. Me enamoré del Break más que de cualquier otra cosa, empezamos 9 chicos, no están vivos, el único vivo soy yo, bailando Break”.

LA MALA EDUCACIÓN

¿Qué fue el tango si no un canto de putas y ladrones rioplatenses que despechados se hundían en la melancolía? ¿O el fado, o la zarzuela? Todos estos géneros que hoy contemplamos en grandes escenarios nacieron de la marginalidad (la ópera siempre despreció su versión popular mirándola por encima del hombro) y los hicimos nuestros una vez apareció esa gran voz, ese gran bailarín que los popularizó y los volvió mainstream. Como una vívida expresión del pueblo, de sus cafetines, mercados y de la calle, este vio sus canciones entonadas por las actrices y estrellas de moda en la gran pantalla. Qué ironía saber que la música que cantaban las mucamas en voz baja en las cocinas, esas baladas románticas que hablaban de amor perfecto, se convirtió en el himno de las hijas de las clases dominantes.

Ese ha sido el devenir de muchas expresiones populares y que lograron penetrar en el alma de un público mayor, sofisticando su práctica, transformando su sentido, o masificándolo. ¿Que uno era mejor que otro? Nadie lo puede decir. Es distinto.

Lo mismo pasó con el grafiti, con el hip hop y el rap. De ser una expresión marginal y contradictora del Establecimiento, la expresión de la anarquía, pasaron a convertirse en un ingrediente más del repertorio del entretenimiento y el mercado. Basta recordar a figuras como Basquiat, Banksy o Eminem, a cual más poderoso en el universo de lo callejero y que han ingresado a las más prestigiosas colecciones de arte y de las listas de la música. Por supuesto que todavía hay vertientes que se resisten a salir en televisión y en las revistas de jet set. Sin embargo, el espectro se abrió como lo explica Stephanie Mora o Ladycrystal AKA Sabali en el libro Hablando desde los muros, miradas del grafiti en Bogotá: “el grafiti ha

JOSÉ DAVID NIETO
BBOY GIVE - CARTAGENA - 25 AÑOS

“La danza urbana es mi sentimiento, lo que expreso, el trabajo al ser un buen ejemplo para muchos ya que este arte es tranquilidad, es amor, es ser yo.”

transitado desde la ilegalidad hasta el patrocinio, desde lo vandálico hasta lo artístico, desde lo incorrecto hasta los espacios formativos, desde lo destructivo hasta la búsqueda de convertirse en patrimonio. Son múltiples miradas, posiblemente tantas miradas como practicantes, posiblemente más miradas, pues el grafiti nos toca a todos, tantas miradas como ciudadanos que conviven y sobreviven la ciudad”.

Porque de eso se trata, de poder sumar miradas. Y de empezar a ver que no hay una “buena” o una “mala” educación. Lo que nos permite ver es que nuestros sistemas de aprendizaje no pueden encasillarse en un solo método que se dice inamovible y empezar así a ver qué es lo que tiene la vida misma para aportarle.

Mis papás no me apoyaban al comienzo, recuerdan los chicos que hoy saltan con gracia en el escenario. ¿En serio, bailar? Debe ser una mentira para mantenerse en la calle... decían, desconfiados. Hasta que empezaron a llegar los trofeos, esos que alguno de los padres tenía por sus triunfos ciclísticos. Con ellos, y con la evidencia plena del compromiso adquirido por hacerle el quite a un supuesto destino sin futuro, llegó la admiración. Y la sobrevivencia. Fue su manera de resistir a la violencia, a la trampa, a la desesperanza, a la desigualdad, a esa especie de no futuro que se veía alrededor suyo. Entre más amenaza, mayor el grado de dificultad del gesto de estos artistas callejeros. Solo así se lograba pasar la frontera invisible impuesta en la calle. A un reto, otro.

Todo enseña. Lo bueno, lo malo y lo feo. No hay tal como un solo método de enseñanza, una mejor manera. Por eso el experimento de Mourad Merzouzi, llevado a cada uno de los cuerpos de los 12 bailarines colombianos es una apuesta por la vida.

El cuerpo lo es todo, es mi instrumento, dice otro de los chicos, es con lo que puedo hacer lo que amo, que es la danza. Es lo más importante, lo que me da todo, es mi herramienta, mi templo. Es todo. Entre todos recitan lo que les da la danza:

DISCIPLINA
VOLUNTAD
HONESTIDAD
BENDICIÓN
PODER
VIDA CON ESTILO
MI UNIVERSO
ORGULLO
FUTURO

Futuro. Qué apelativo tan grande. Y que se hizo posible, gracias a gracias a la danza.

*Por: Teatropedia, Proyecto educativo del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Bogotá, Colombia.

MARLON DÍAZ

BBOY MARLON- BOGOTÁ - 28 AÑOS

“La danza también le enseña a uno a ser disciplinado, porque si tú eres disciplinado con la danza vas a avanzar, entonces así tú aprendes a ser disciplinado en tu casa, o con tu estudio, con tu trabajo.”

ANDRÉS VARGAS

**LOCKER Y HOUSE DANCER ANDRES ANVAR -
BOGOTÁ - 35 AÑOS**

“Un ejemplo muy importante es este Recital Colombia, dentro de su grupo de bailarines tiene personas que literalmente la danza urbana los ha salvado de vivir lo que normalmente viven muchos de sus amigos o personas que conviven en sus barrios, en sus ciudades, en entrar en problemas de delincuencia, de drogas.”

FICHA TÉCNICA

GÉNERO: DANZA URBANA

DURACIÓN: 50 MINUTOS

Equipo Artístico

Andrés Vargas Repetidor del coreógrafo Mourad Merzouki para el proyecto en Colombia

Bailarines

Jhon Freddy Arévalo

Duvan Arizala

Marlon Díaz

Wilmer Julio

Manuel Losada

Álvaro Lozano

José David Nieto

Mateo Ortiz

Freddy Peralta

Yeison Rentería

Daniel Restrepo

Andrés Vargas

Producción

Katerine Morales

Wilson Mora Stage Manager

Equipo Técnico

Katerine Morales

Lorena Álvarez Escenografía y Utilería

Mayda Martínez Vestuario

Nelson Hernández Luces y Sonido
y **Giovanny López**

HIP HOP A LA CARTA

4 TALLERES DE LOKING, POPPING, BREAKING Y B-BOVING

DICTADOS POR LOS BAILARINES DE RECITAL COLOMBIA Y LIDERADOS POR UNA CREW CARTAGENERA.

TALLER 1

24 OCTUBRE 2016

LUGAR: CLAUSTRO LA PRESENTACIÓN

HORARIO: 7:00 A 9:00 PM

TALLERISTA: ANDRÉS VARGAS: LOKING

LIDERA: FEELING'S BEAT CREW

TALLER 2

25 OCTUBRE 2016

LUGAR: COLEGIO PIES DESCALZOS

HORARIO: 8:00 A 10:00 AM

TALLERISTAS:

JHON FREDDY ARÉVALO: BBOY - BREAKING.

YEISON RENTERÍA: BREAKING

MARLON DÍAZ: BREAKING

MANUEL LOSADA: BREAKING

TALLER 3

26 OCTUBRE 2016

LUGAR: CLAUSTRO LA PRESENTACIÓN

HORARIO: 7:00 A 9:00 PM

TALLERISTAS:

WILMER RESTREPO: BBOY

JOSÉ NIETO: BBOY

ÁLVARO JOSÉ LOZANO: BBOY

LIDERA: MESA DISTRITAL DE HIP HOP

TALLER 4 27 OCTUBRE 2016

LUGAR: CIUDAD MÓVIL

HORARIO: 7:00 A 9:00 PM

TALLERISTAS:

DANIEL RESTREPO: POPPING

MATEO ORTIZ: POPPING

DUVAN ARIZALA: POPPING

LIDERA: LATIN KINGDOM

CONVERSATORIO "JUVENTUD, ARTE Y TRANSFORMACIÓN"

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE

LUGAR: FOYER TEATRO ADOLFO MEJÍA

HORA: 6:00 A 8:00PM

PANELISTAS INVITADOS:

REBECA GRYNSPAN - SECRETARIA SEGIB

JUAN CARLOS MORA - PRESIDENTE

BANCOLOMBIA

JUAN GABRIEL VÁSQUEZ - ESCRITOR

CECILIA SILVA - CANTAORA

KEILA REGINA - CANTANTE

DUVAN ARIZALA - BAILARÍN DE RECITAL

COLOMBIA

MODERADOR:

IVÁN BENAVIDES - MÚSICO Y PRODUCTOR

“Álvaro José Lozano ha decidido hacer de su cuerpo no sólo un instrumento para expresarse a través de la danza, también es un lienzo para contar su historia. No existe separación entre su vida y la estética, como no hay separación entre su vida y la danza.”

Iván Benavides