

DEUS EX MACHINA

Espectáculo inclusivo

TODOFIRT13

DIRECCIÓN. BÁRBARA VÉGMED

INDIE - VIDUO COMPANY

DIRECCIÓN. EFRÉN OLSON-SÁNCHEZ

DEUS EX MACHINA

Es un proyecto nacido durante la estancia de Todoart13 en Reino Unido, como compañía residente del Forest Forge Theatre. Creado en común por Bárbara Végmed y Jose Luis Donaldson (Todoart13) y Efrén Olson-Sánchez (Indie-Viduo Company). Ha sido presentado en Ringwood, Southampton, Bristol, West End de Londres (Reino Unido) en 2016. En julio de 2022 Deus Ex Machina fue presentada en el Centro de Arte Contemporáneo de la ciudad de Quito y en el Bronx Music Heritage Center de Nueva York.

Es una pieza original en la que se explora, desde el útero, el deterioro del cuerpo humano a través de las diferentes etapas de la vida, fusionando para ello diferentes técnicas teatrales y de danza, a saber: Danza Contemporánea, Viewpoints, Biomechanic, Animal Flow, Dance Contact, Morphing, Pantomima y Physical Theatre.

Este espectáculo es también una apuesta por la inclusión, la participación de creadores e intérpretes de capacidades diversas y diferentes colectivos.

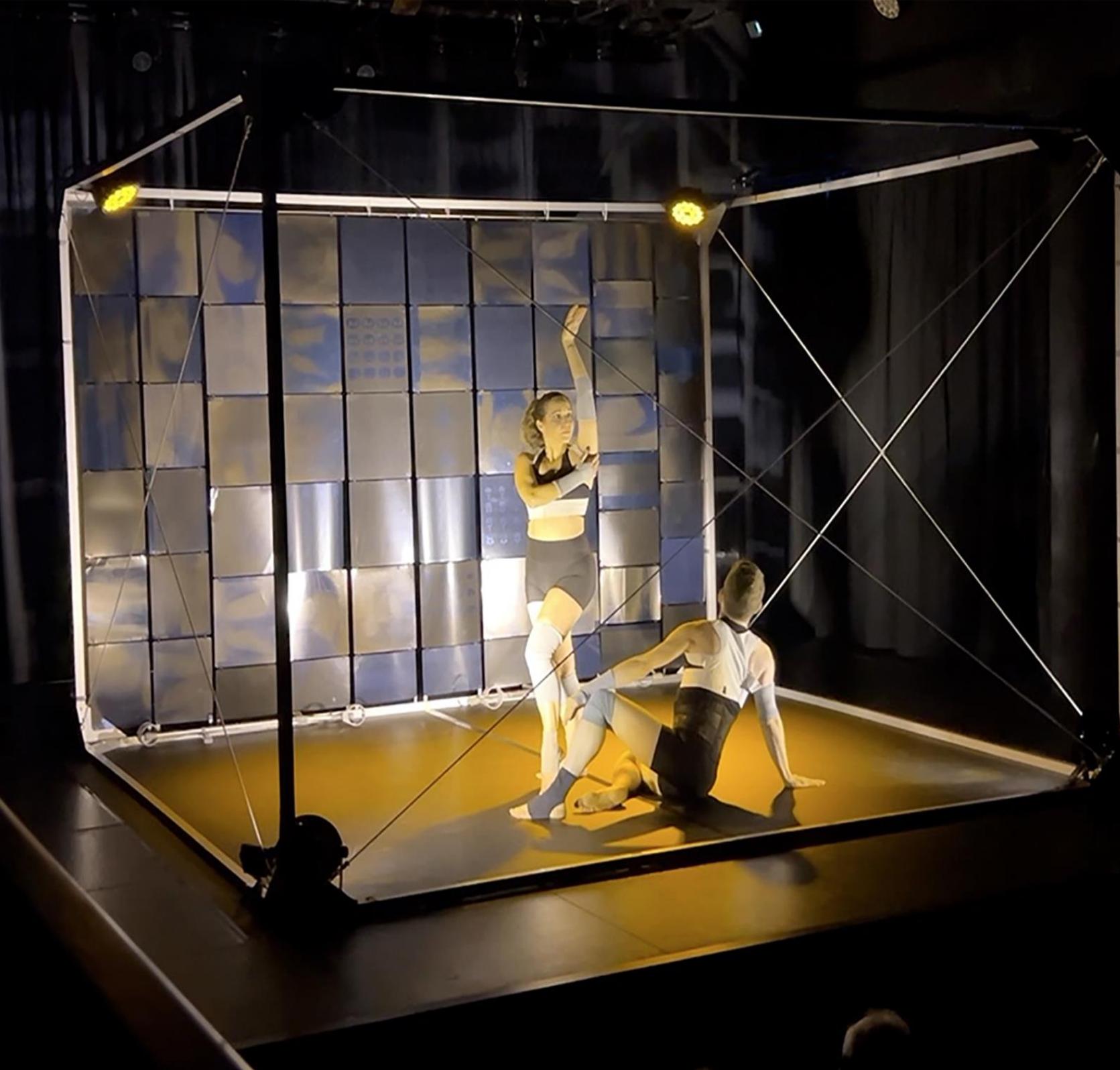
El equipo artístico de Deus ex machina cuenta con creadores e intérpretes que pertenecen al colectivo LGTBI, mayores de 60 años y discapacidad visual, aportando cada uno las diferentes perspectivas, procesos personales y evoluciones emocionales y físicas enriquecidas por la diversidad.

Deus ex machina es una reflexión sobre el paso del tiempo, creada a modo de laboratorio, donde los creadores han analizado sus propias experiencias personales del natural proceso de envejecer, consultando con profesionales de la medicina que han aportado datos sobre los cambios que 'la máquina de Dios' va sufriendo. Partiendo del inicio de la vida, en el útero, dos seres humanos van pasando por cada una de las etapas vitales; ese inicio da a luz un camino lleno de cambios. La infancia, en la que no se es consciente de nuestra evolución, donde el cuerpo lo aguanta todo, las mentes se modelan y donde el juego es una herramienta fundamental. La adolescencia, etapa compleja, que los creadores han sentido la necesidad de dividir en tres etapas, donde descubrirse, descubrir, crecer y madurar forman parte de una etapa que nos marca la vida y nuestros cuerpos se transforman. En nuestra etapa adulta vamos madurando nuestras mentes, pero poco a poco nuestros cuerpos van teniendo pequeños deterioros, que con el tiempo crecen. Ante un espejo ¿quién no se ha dado cuenta que tiene canas?, que le duele la rodilla al levantarse cada mañana, que la 'máquina de Dios' comienza a fallar...poco a poco llegan los dolores y con ellos quizás alguna enfermedad... y llega la vejez y mirando atrás, nos damos cuenta de lo efímero de la vida.

Deus ex machina, despierta muchos sentimientos: ternura, diversión, anhelo, miedo, los cuales están cargados de matices y llevan al espectador a observar, sentir y formar parte de un viaje el cual y por momentos, será testigo de su propia realidad. Una reflexión individual y a la vez colectiva.

Deus ex machina se lleva a cabo dentro de un cubo metálico de 4x4m totalmente autónomo a nivel técnico, con un fondo diferenciado, dejando a los intérpretes ubicados en un espacio limitado y aislado, poniendo al espectador como observador de un experimento; es el movimiento y la interpretación actoral el vehículo a través del cual transcurre esta propuesta: qué sentimos y qué ocurre en nuestro cuerpo.

Se ha representado en salas convencionales y alternativas, así como en museos o galerías de arte.

Esta producción nos lleva a la reflexión y es por ello, que tras la representación de la obra realizamos un coloquio con el público donde compartimos sensaciones, ideas y el proceso creativo de esta producción.

Dependiendo de la edad del espectador las conclusiones son bien variadas y sirven de enriquecimiento intergeneracional además de aportarnos una visión más amplia de la percepción del espectador.

Adjuntamos algunos comentarios realizados por el público en las representaciones en el extranjero y que pueden servir de ejemplo.

**THE FOREST FORGE
THEATRE
(RINGWOOD – ESTRENO EN
INGLATERRA)**

Comentarios traducidos del inglés

- Maravilloso espectáculo, realmente poderoso y hermosamente contado.
- Dirección y espectáculo de alta calidad.
- Fue increíble ver el viaje del cuerpo humano a través del cuerpo humano y su movimiento, y ver los cambios y desarrollo que sufrimos cuando envejecemos. La parte física fue cautivadora y emotiva.

**CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
(QUITO – ECUADOR)**

- Pienso que es una composición fuerte y trascendental que se puede vivir desde el inicio. Observas la realidad. Me ha movido mucho.
- Me siento muy emocionada. La energía que los bailarines transmiten me llega, me he visto reflejada en las distintas fases y me ha hecho reflexionar. ¡Qué frágil es el ser humano!
- Tuve la sensación de asistir a un espectáculo que se estaba generando en el mismo momento que lo estaba presenciando, no sentí que fuera una improvisación fue algo diferente.

**BRONX MUSIC HERITAGE
CENTER (NUEVA YORK –
EEUU)**

Comentarios traducidos del inglés

- Vas pasando por todas las fases del humano de forma suave, escuerpoena por escena ves como vas envejeciendo y tu cuerpo se deteriora y te vas emocionando. Es muy conmovedor.
- Me encantan la escenografía y las luces. Es muy provocador y conmovedor. Es un espectáculo que te hace pensar sobre tu propio proceso físico.

LAS COMPAÑÍAS

Todoart13 e Indie-Viduo Company, son dos compañías que buscan llevar adelante proyectos que permitan situar en escena indistintamente personajes relevantes y/o temas cotidianos, tratando que sean desarrollados entre artistas y creadores de diferentes disciplinas, así como nacionalidades.

Crea y produce **“Interculturalidad Canarias-México”** 2006-2011.

2013 Fresh Fruit Festival (LGTBI) de New York con **¿Solo yo culpable?** Primera compañía de habla no inglesa.

2014 se traslada a **Reino Unido**. **Frida Kahlo** y **Deus ex Machina** presentados en inglés en escenarios de West End de Londres, Ringwood, Bristol, Brighton y Southampton.

2019 regresa a España y fija su residencia en Castilla y León. En septiembre del 2020, presenta **Frida Kahlo** dentro del Ciclo **“Escenario Patrimonio”**. Abre la temporada 20/21 del **Teatro Ramos Carrión** de Zamora.

Marzo 2021, adaptación de **Frida Kahlo** a formato de Microteatro para **Teatro SEA** de **Nueva York**.

Octubre 2021, Estreno de **La más fuerte** de **August Strindberg**. Burgos, Ávila, Palencia, Zamora.

Gira Julio 2022, **Todoart13** junto con **Indie-Viduo Company**, presenta la producción **Deus ex Machina** en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Ecuador) y **Bronx Music Heritage Center** en Nueva York, siendo la primera producción de artes escénicas representada en este espacio.

Todoart13 ha sido programada en diferentes espacios de:

Canarias. Auditorio de S. C. de Tenerife, Sala Insular de Teatro de Las Palmas, Teatro Víctor Jara...

México. Teatro Javier Barros Sierra, Auditorio Radio UNAM, Carlos Lazo, Multiforo Ollin Kan...

EEUU. New York. Fresh Fruit Festival, Teatro SEA (Manhattan), Bronx Music Heritage Center. **Los Ángeles**. The Caminito Theater.

Reino Unido. Londres. The Courtyard (West End Londres), Flyover (Portobello). **Southampton**. Hanger Farm, Stage Door, St. Denys Church. **Ringwood**. Forest Forge Theatre. **Brighton**. Lanther Theatre. **Bristol**. Space. **Quito**. Centro de Arte Contemporáneo.

Premios: “Retazos y Movimientos” Tercer premio en el Teatro de la Danza de Madrid. **“Frida Kahlo”** Tres premios REPLICA (AAEE de Canarias).

Residencias artísticas: Reino Unido Compañía Residente Forest Forge Theatre. **Zamora**. Teatro Ramos Carrión.

INDIE-VIDUO COMPANY

Indie-Viduo Company es un colectivo artístico de espectáculos multidisciplinares creado en 2008 con el objetivo de presentar proyectos temáticos como laboratorio.

El espectáculo “Todosomos: AMOR” y “Todosomos: 7”, representó a México en dos ediciones de Festival Interculturalidad Canarias-México. Además, fueron parte del “Encuentro de Los Amantes del Teatro 2010” de El Instituto Internacional del Teatro UNESCO, “VII Muestra Nacional de Teatro Toluca 2 mil 10” y el “VI Encuentro Plural de Danza de la Ciudad de México” Indie-Viduo Company tiene una extensa experiencia organizando eventos culturales como el “IndieMusicFestMX” y el “Festival Coyoacanense Día de Muertos en Escena”.

La compañía ha coproducido los espectáculos Mi nombre es Rita, Estrella del Sur y Deus Ex Machina en España, México e Inglaterra respectivamente.

LOS CREADORES

EFRÉN OLSON-SÁNCHEZ

Efrén Olson-Sánchez es un actor físico mexicano (artista del movimiento) con sede en Nueva York el cual ha representado su trabajo en lugares como México, Cuba, Canadá, Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra, Colombia, Ecuador y España.

Se graduó en LACC Theater Academy y se ha formado en un gran número de técnicas físicas y danza: Danza Aérea, Contact Improvisation, Tap, Pantomima, Danza Contemporánea, Ballet, Jazz, Viewpoints, Suzuki, Biomechanics, Devising, Butoh Dance, Cyr Wheel, Trapecio, Danza Vertical – Wall Harness-, Fabric/Sling/Cocoon, Yoga Aéreo, Clowning, Animal Flow and Lecoq entre otros.

JOSE LUIS DONALDSON

Autor, coreógrafo y fundador de Donaldson Dance Company, Donaldson Producciones y TodoArt13.

Jose Luis Donaldson, durante su ingente labor en el mundo de la creación e interpretación, ha trabajado en Italia, Francia, Portugal, Bélgica, Escocia, Holanda, Luxemburgo, México, Estados Unidos, y en ciudades como Sevilla, Madrid, Londres, Nueva York, Los Ángeles, París, Quito y Roma. Trabajó con coreógrafos como Magie Delente, Magie Magüen, Ana Lázaro, Nadia Pelegrini, etc.

Obtiene el Tercer premio con la coreografía “Autumn” en el Teatro de Madrid. Con ‘FRIDA KAHLO’ obtiene dos Premios REPLICA AAEE Canarias, como mejor coreógrafo y mejor obra original de danza.

Autor de ¿Solo yo culpable?, es invitado a la XI Edición del Fresh Fruit Festival (festival LGTBI) de Nueva York.

Co-creador y co-productor del proyecto ‘Interculturalidad Canarias-México’ con VI Ediciones. Crea ‘Frida Kahlo’, obra de teatro y danza.

En Reino Unido obtiene una residencia artística en el Forest Forge Theatre, crea “Deus Ex Machina” junto con Efrén Olson-Sánchez y Bárbara Végmed.

A su regreso a España dirige el reestreno de ‘Frida Kahlo’ en “Escenario Patrimonio”; obtiene una residencia artística en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, donde abre la temporada 20/21. Dirige y presenta una versión de micro teatro de Frida Kahlo, en la 9ª Edición de Microteatro Teatro SEA de Nueva York – 2021. Ese mismo año dirige ‘La más fuerte’ de August Strindberg. Gira julio 2022 con la producción Deus ex Machina, Centro de Arte contemporáneo de Quito, y Bronx Music Heritage Center de Nueva York

Actualmente es el asesor artístico de Todoart13.

BARBARA VÉGMED

Bárbara Végmed es Licenciada en Coreografía y Técnicas de Interpretación de la danza por el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid. Ha ampliado su formación con: Carmen Roche, Lázaro Carreño, Rosario Suárez, Liliana Paulosky , Pedro de la Cruz, Ana Lázaro, Efrén Olson-Sánchez y Jose Luis Donaldson, entre otros.

Ha mostrado sus capacidades dramáticas como actriz y bailarina en: Donaldson Dance Company, Donaldson Producciones y TodoArt13, compañía de la cual es actualmente la directora. Ha trabajado en España, México, Estados Unidos y Reino Unido, en ciudades como Madrid, Las Palmas, México DF, Nueva York, Los Ángeles, Londres, Brighton, Quito.

Ha interpretado papeles en: 'Retazos y movimientos', 'A propósito de Bernarda Alba', ¿Solo yo culpable?. Papel protagonista en 'FRIDA KAHLO', obra estrenada en México en 2008 e interpretada en 2016 en The Caminito Theatre , Los Ángeles y en Reino Unido. Ha participado en las seis ediciones del Festival 'Interculturalidad Canarias México'

Cocrea y dirige "Deus Ex Machina" junto con Efrén Olson-Sánchez y Jose Luis Donaldson. Es invitada por la Junior Jones Dance Company. Interpreta a la Señora X en 'La más fuerte' de August Strindberg (estreno 2021). Gira julio 2022 de Deus ex Machina en el Centro de Arte contemporáneo de Quito (Ecuador) y Bronx Music Heritage Center de Nueva York.

Premios: Tercer premio con la coreografía 'Autumn ' (II Maratón de Danza Teatro Madrid). REPLICA de las AAEEde Canarias por su interpretación en Frida Kahlo. Residencias artísticas: Forest Forge Theatre y Teatro Ramos Carrión.

INTÉRPRETES

BARBARA VÉGMED Y BORJA FERNÁNDEZ

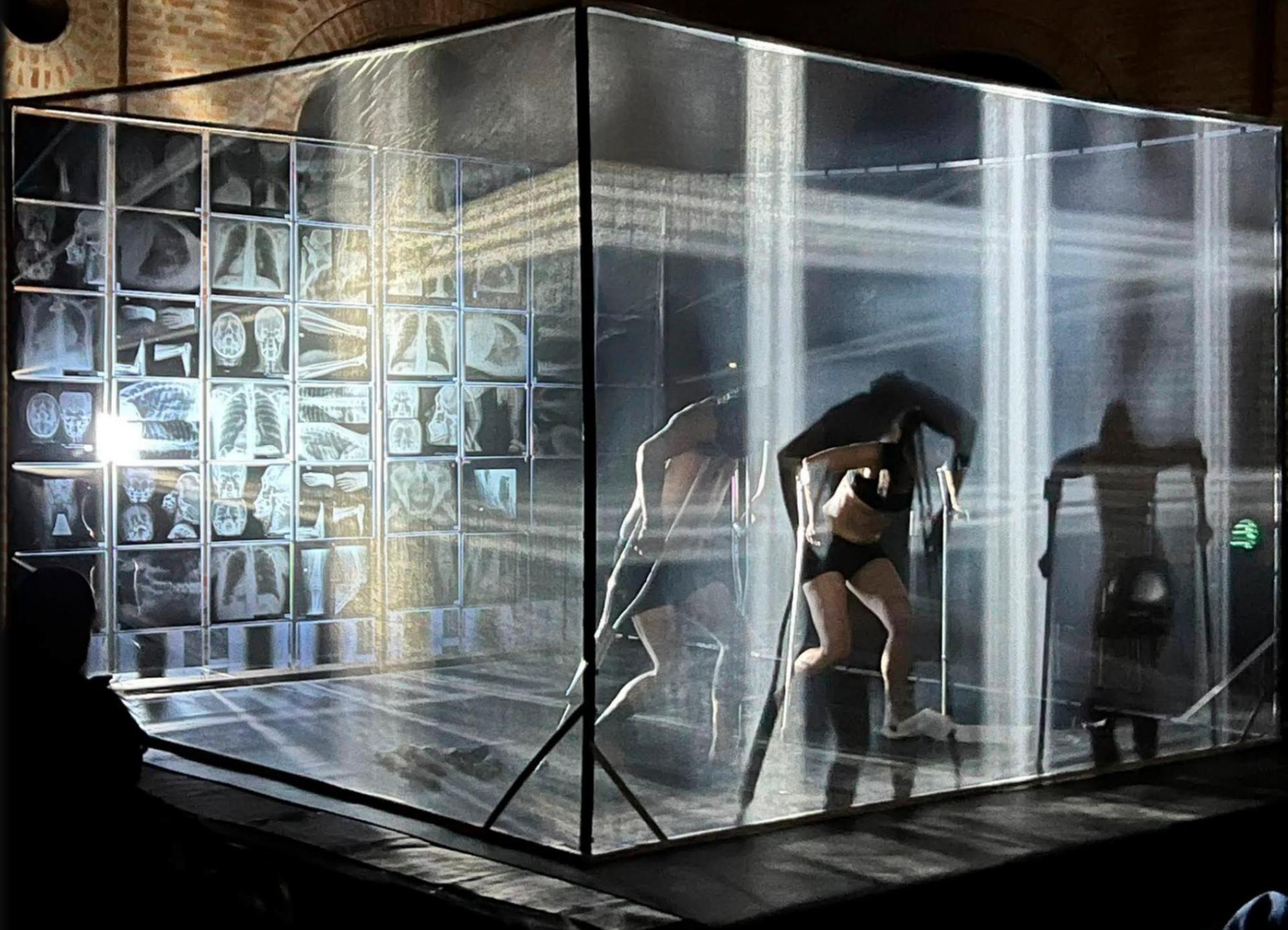

BORJA FERNÁNDEZ

Después de 4 años de formación en técnica Alexander en Salamanca con el profesor Manuel Cuadrado Montesinos, en 2009 se traslada a Países Bajos donde se gradúa en 2011 como profesor por la escuela Alexander Techniek Opleiding Nederland a cargo de Arie Jan Hoorweg.

En su interés por explorar el movimiento y la danza como herramienta expresiva, desde 2016 practica Tango Igualitario y Contact Improvisation en el espacio La Nómada (Salamanca), además de formarse en diferentes disciplinas como teatro físico con Martín Piola y danza Butoh con Jonathan Martineau. En 2016 y 2017 participa en la iniciativa "Caenpem Gas" en la realización de diferentes intervenciones artísticas en el entorno urbano de Salamanca.

En 2023 forma parte del proyecto Deus ex Machina de Todoart13.

Dirección Jose Luis Donaldson, Bárbara Végmed y Efrén Olson-Sánchez (España y Nueva York)

Cocreada por Bárbara Végmed, Jose Luis Donaldson y Efrén Olson- Sánchez (España y Nueva York)

Idea original Efrén Olson-Sánchez (Nueva York)

Producción Todoart13

Intérpretes: Bárbara Végmed y Borja Fernández.

Coreografías Jose Luis Donaldson (España)

Puesta en escena Teatro Físico Efrén Olson-Sánchez (Nueva York)

Diseño escenografía Jose Luis Donaldson

Creación Escenográfica Todoart13

Vestuario Todoart13 y Indie-Viduo Company (España y Nueva York)

Diseño de iluminación Todoart13 y Indie-Viduo Company (España y Nueva York)

Diseño de audio Alan Ferreyro (México)

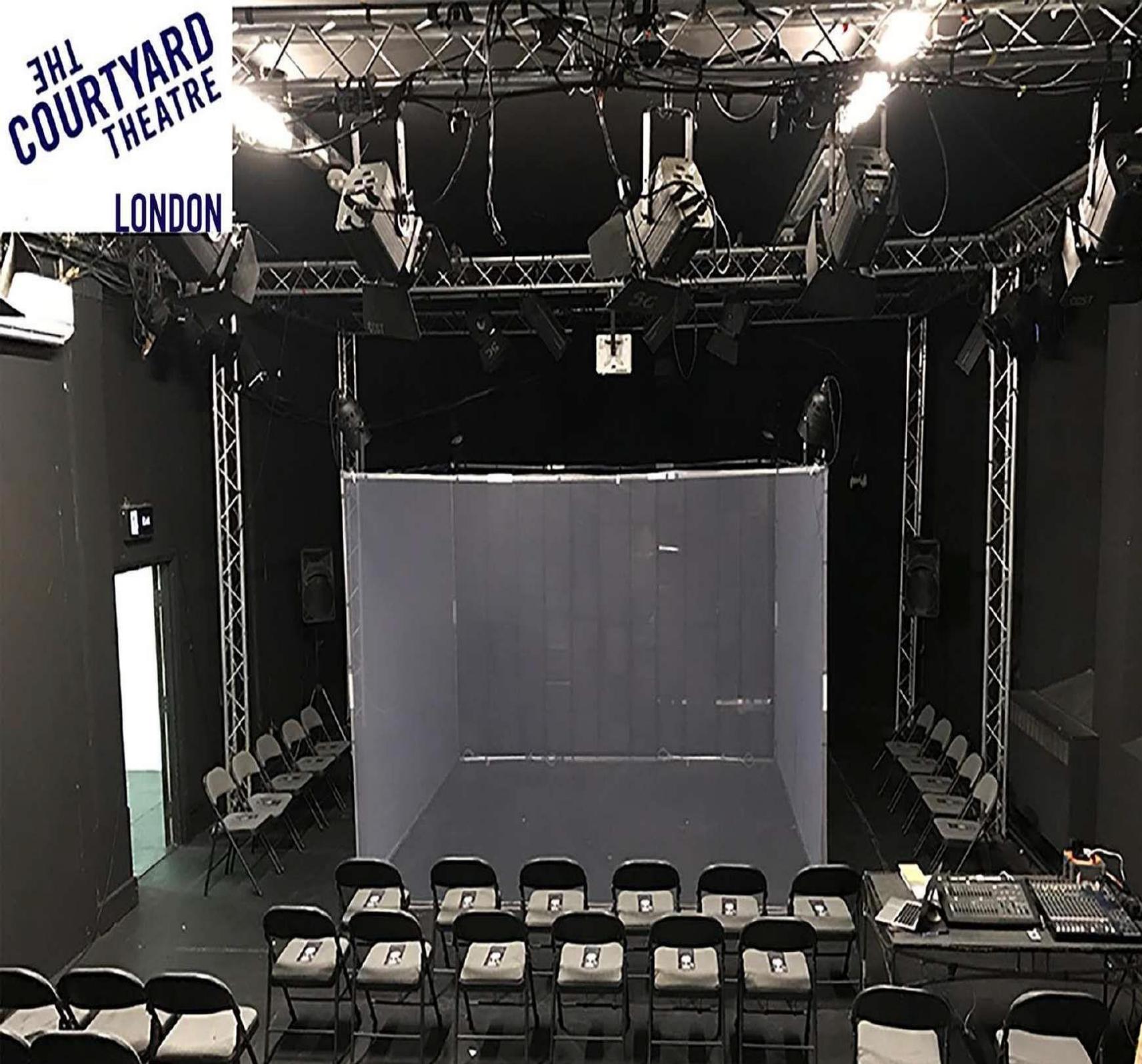
Diseño gráfico Jose Luis Donaldson

Poema Carlos Vallejo (Quito)

Voces. Teo Nieto Vicente (España), Alan Ferreyro (México), Isabel Díaz Caballero (España) y Carlos Vallejo (Quito)

Música: Kevin Macleod. Destiny day, Bit shift, Ossuary 6 - air, With a creation, Disquiet, Master disorder, Floating cities, Inmersed. Incompetech.com - Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

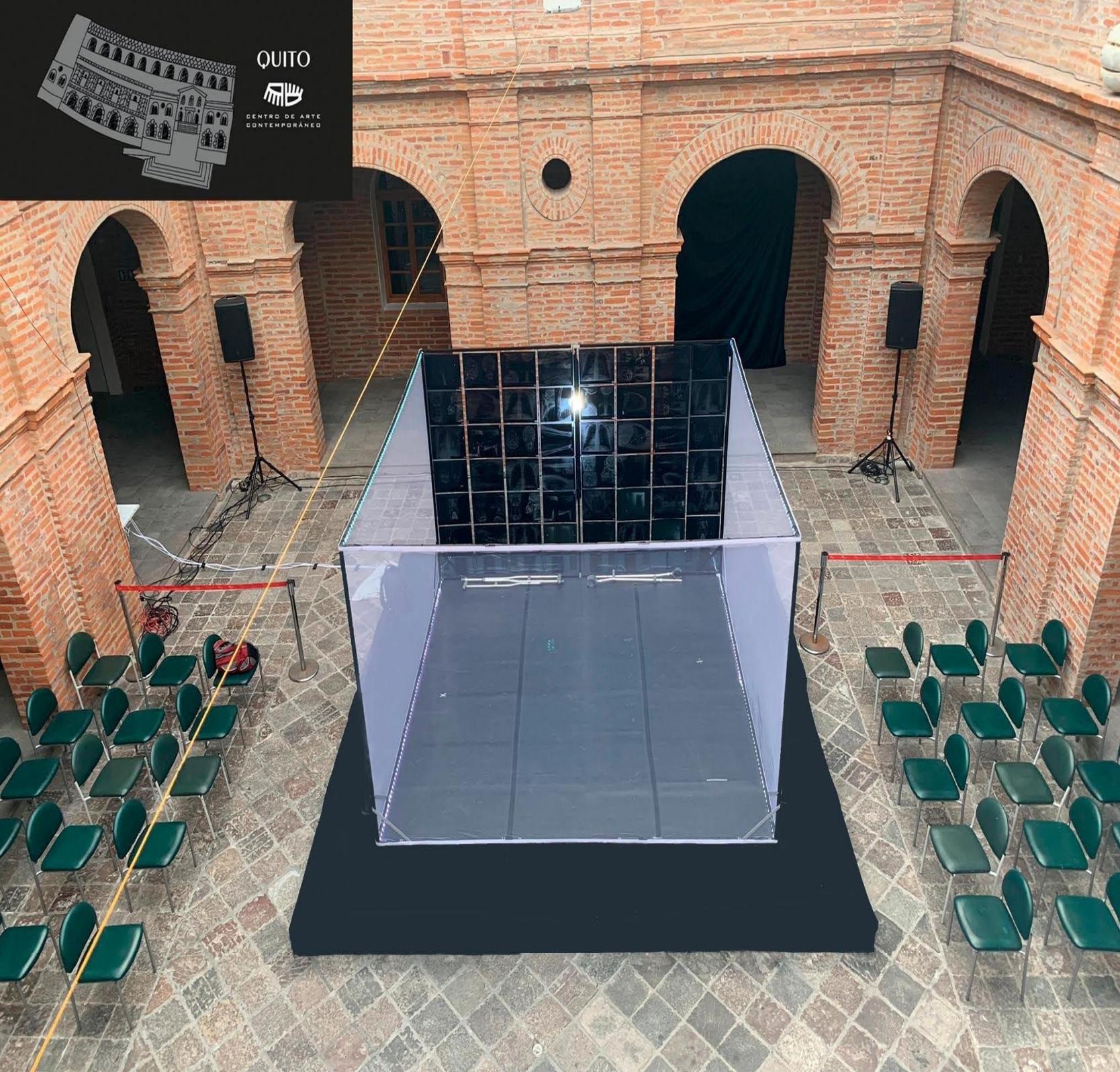
**THE
COURTYARD
THEATRE**
LONDON

Deus ex Machina

The Courtyard
Theatre

West End Londres

Deus ex Machina

Centro de Arte
Contemporáneo de
Quito, Ecuador

Resident Company
with
forestforge
theatre company

Fundación
Museos
de la Ciudad

TodoART 13
THEATRE & DANCE

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

info@todoart13.com

+34 691356666