

Periódico

MEDELLÍN EN ESCENA

Órgano Informativo de la Asociación de Salas de Artes Escénicas de Medellín. Edición n.º 80 - Octubre de 2022 - 10.000 ejemplares - Distribución gratuita

ASOCIACIÓN
DE SALAS
DE ARTES
ESCÉNICAS

Periódico Medellín en Escena
Ganador XXXI Premios CIPA a la Excelencia
Periodística en la categoría
Periodismo Cultural 2021

ASOCIADOS:

Agité Teatro, Arlequín y los Juglares, Casa Clown, Casa Teatro El Poblado, Colectivo Teatral Matacandelas, Corporación Artística La Polilla, Corporación Artística Ziruma, Corporación Carantoña, Corporación Caretas, Corporación Casa del Teatro, Corporación Cultural Canchimalos, Corporación Cultural Nuestra Gente, Corporación Cultural Vivapalabra, Corporación La Fanfarria, La Pascasia, Elemental Teatro, Fundación, Teatro Barra del Silencio, Teatro Oficina Central de los Sueños, Teatro La Sucursal, Teatro Popular de Medellín, Teatro Comunitario Polítriaré.

JUNTA DIRECTIVA:

Teatro Oficina Central de los Sueños, Elemental Teatro, Teatro Matacandelas, Casa Teatro El Poblado, Corporación Canchimalos.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:

Ana Cecilia Hernández Gallego.

REVISOR FISCAL:

Dario Calderón.

CORRECCIÓN DE ESTILO:

Catalina Trujillo.

CONSEJO EDITORIAL:

Cristóbal Peláez, Yazmín González, Jaiver Jurado, Ana Cecilia Hernández G.

EDITOR:

Jaiver Jurado G.

COORDINACIÓN EDITORIAL Y DIAGRAMACIÓN:

María Fernanda Hernández.

COMUNICACIONES:

María Fernanda Hernández.

FOTOGRAFÍAS:

Juan Fernando Ospina, Mauricio Franco, Daniela Betancur, Camilo Franco, Fotos cortesía.

PORTADA:

Camilo Franco.

IMPRESIÓN:

Periódico La Patria.

CONTACTO:

periodico@medellinenescena.com.co

www.medellinenescena.com.co

ISSN

2339-2334

Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 10 – La Candelaria, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura
Programa Nacional de Concertación Cultural

MINISTERIO DE CULTURA

Este periódico forma parte de:

3 EDITORIAL

4 ENTREVISTA

Conversación con Jaime Jaramillo Escobar

7 ESCENA NACIONAL

Corporación Comunitaria Cultural Atabanza, desde Duitama, Boyacá.

9 ASÍ SE VIVIÓ LA 18 FIESTA DE LA ARTES ESCÉNICAS DE MEDELLÍN

10 ESCENA REGIONAL

Corporación Artística y Cultura Mezclarte, desde Turbo, Urabá.

12 LOS CINCO CONTINENTES DEL TEATRO

Hechos y leyendas de la cultura material del actor - Adquisiciones Biblioteca Gilberto Martínez.

14 NOTAS EN ESCENA

¡Agéndense con la mejor programación teatral de la ciudad!

LOS INICIOS

Este evento lo creamos en 2020. Durante la pandemia, varios festivales de teatro que gravitamos el centro le dimos origen a este afortunado momento debido al azar objetivo o más bien subjetivo de algunos programadores. Se buscaba con esta juntanza lograr una mayor convocatoria de cada uno de los eventos, resaltar la labor de las salas de teatro del centro, buscar mecanismos administrativos que lograran sinergia con el establecimiento, las entidades culturales, académicas y privadas del sector de lo que hoy denominamos Distrito Cultural Educativo de San Ignacio.

OCTUBRE TEATRAL

También fue un acto de resiliencia de los cientos de artistas atrapados en la incertidumbre y el abandono en la pandemia, por parte de los entes gubernamentales culturales del país y la ciudad, que no atendieron al llamado del Plan de Emergencia lanzado por el gremio organizado. Y que por el contrario demoraron todos los procesos ordinarios de convocatoria de estímulos y concertación, al igual que el tema de contratación que puso en riesgo a entidades, salas y grupos independientes claves del arte de la ciudad.

Le llamamos Octubre Teatral porque nos reúne a todos en un solo sello, lo que nos permitía jugar con los tiempos de la convocatoria, generar estra-

tegias publicitarias conjuntas y desarrollar mecanismos de información efectivos, no era un evento único, se respetaban la identidad y las trayectorias de cada uno de los festivales, pero se llamaba con este nombre para resaltar la unión, la solidaridad, la capacidad operativa y artística de las entidades responsables. Se reconoce claramente el liderazgo de este proceso del Distrito Cultural y Patrimonial de San Ignacio porque queríamos ser cobijados por esta gran apuesta geoestratégica y territorial.

LO ACTUAL

Este año, Octubre Teatral sigue su devenir, con un gran interés de sus protagonistas y también con una mayor confianza en la apuesta de territorio que hacen sus organizadores.

Durante octubre se realizaron alrededor de 250 obras. Con música, teatro, danza, títeres, teatro de calle, cajas mágicas y circo, artistas nacionales, regionales, locales e internacionales actuaron en 40 escenarios del centro, participando cerca de 1.200 artistas. Estamos en estos momentos censando las salas y los eventos para tener una cifra cercana del público que acompañó a Octubre Teatral. A golpe de ojo podríamos dar de entrada un parte de mayor participación de los públicos este año.

LOS RETOS

Se hace necesario continuar el proceso y darle una identidad a esta alianza; quizá abrir el espectro, ya que Octubre Teatral podría ser el germen del gran festival de las artes y las culturas que el centro necesita, y si a esta iniciativa que propone Medellín en Escena le apuestan la Alcaldía de Medellín, el Distrito San Ignacio y las entidades educativas y culturales de todo tipo que tiene nuestro centro, esto avanzaría hacia importantes temas de participación, inclusión y resignificación del centro como un gran territorio de diversidad y encuentro de audiencias múltiples de la ciudad.

Trailer
CONVERSACIÓN CON
J' AIME JARAMILLO ESCOBAR

Por: Cristóbal Peláez G.

El *Je t'aime français*, quiere decir te amo, si se le borran la e y la t, se contrae, el apóstrofo guardamos y queda J'aime, y significa: *me gusta, amo.*

Supe de su existencia por allá en 1970 y apenas de oídas. Fue una noche, esa noche, que no soy capaz, ni quiero olvidar, en que, adolescente aún, un amigo, que me había elegido para descargar, oh afortunado yo, todas sus hambrunas y furias literarias, me arrestó para leerme *El aviso a los moribundos*. Quedé alcanzado por el fuego. Oí por primera vez su nombre y empecé a transitar por esos versos donde a cada instante iba sintiendo que en siete minutos de lectura se me estaban abriendo, de qué manera, no lo sé, las puertas de la percepción.

En siete minutos hice la travesía de un antes a un después, de un ser a otro. En siete minutos mi alma se puso ese tatuaje.

Arriba del tiempo vine a conocerlo en el 2008 y bastaron unas pocas circunstancias -una velada teatral, dos extensas conversaciones, una obra de títeres donde acudió con algunas crías de su taller y una almorzada de espaguetis- suficientes digo, para que se repitiera el embrujo.

Entonces nos pidió la arrimada. Me dijo que siempre había anhelado ser parte de un grupo escénico y que allí sentía un teatro que era un hogar. Automáticamente fue declarado integrante vitalicio del Colectivo Teatral Matacandelas y nombrado de inmediato Regente de Mantenimiento Poético.

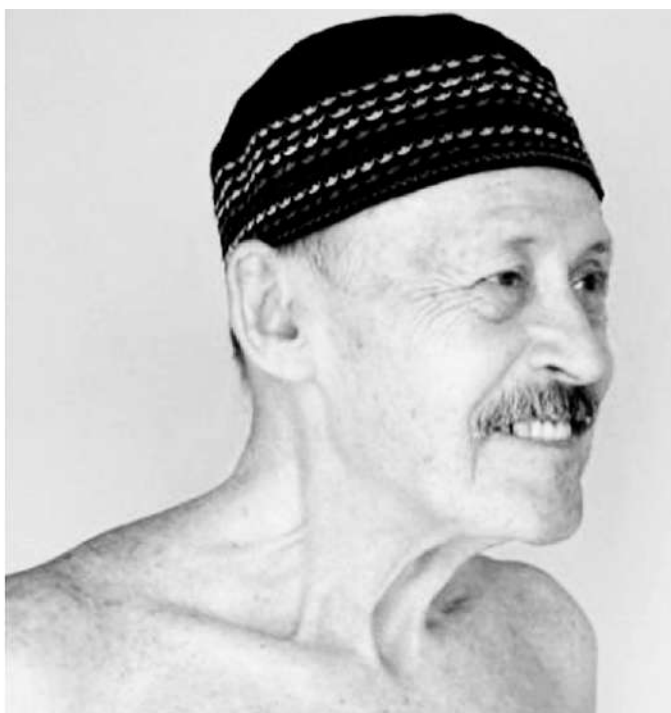
Nunca quise caer en la veleidad de entrevistarle porque sabía muy bien que era alérgico a esas demandas y porque después de leer el brillantísimo reportaje que le hizo a contrapulso Gonzalo Arango, pues qué va a escribir uno.

Como J'aime, por extraño que pueda parecer, mantuvo desde entonces una participación muy activa, activísima, a través de recitales, viajes, escenificaciones e incluso en comparsas callejeras, Medellín en Escena me propuso le arrancara la misericordia de una entrevista para su periódico.

No lo consideré prudente ni elegante, pero la insistencia del comité editorial, débil que es uno, me arrojó al pecado.

Me encaminé a la encomienda convencido a pleno que me iba a ocurrir lo mismo que le ocurrió al sumo pontífice del Nadaísmo:

La primera vez que le propuse este reportaje me dijo entre indiferente y despectivo que no le interesaba. (...) La segunda vez apelé a la vieja

y gloriosa amistad que nos une (tan vieja que ya casi vamos a cumplir las bodas de plata), y le dije que este reportaje era algo así como un homenaje de despedida. Me confesó que no le interesaban «los homenajes», que para despedirnos bastaba con un tinto, o simplemente decirnos adiós. Estuve a punto de ser vencido por las razones de su nobleza, pero insistí por última vez. Entonces hice chantaje y le dije toda la verdad: «Poeta, es necesario hacer este maldito reportaje porque no tengo con qué pagar el arriendo». Puso cara de entierro y dijo de mala gana: «Bueno, esta sí es una razón de peso. Ya que no hay más remedio hagamos tu maldito reportaje...»

Del periódico teatral –acentué, trampa, la palabra teatral– me han encomendado hacerle una entrevista, sé que usted odia eso, ha de saber, le advierto, que no necesito de eso para pagar arriendo, me puede decir que no.

«Usted es mi director, no le puedo decir que no».

Lo podemos considerar al lado de Fernando González un místico, un «avis raris», pero de otro corte, puede ser a la manera pagana, práctico y escéptico monje idólatra,

a quien Darío Jaramillo Agudelo se ñaló certeramente como la criatura que menos materia necesita para existir. Su sabiduría implícita sabe disfrazarla en la sencillez, quiere decir, no se esfuerza, más bien se evade en responder frases brillantes o verdades, tal vez oculta todo eso para aparentar una campechanía astuta. De pronto se le resbala alguna ocurrencia y sorprendiéndose él de primero le salta una risa que revela cierto índice de maldad bondadosa.

Por razón que no es necesario revelar aquí, la entrevista nunca se publicó. Aquí les caigo con un trozo de conversación:

¿A qué le sabe la infancia?

A trabajo. En los pueblos todo mundo trabaja, no hay nada más que hacer sino trabajar. Mi papá era maestro de escuela pero tenía una tienda y yo le ayudaba en esa época. También cosechaba café y había que cogerlo, despulparlo, lavarlo, secarlo, todo eso se hacía manualmente, había una máquina despulpadora manual.

Pueblorrico no tenía...[Interrumpe] No, no era Pueblorrico, a mí me sacaron de allá a los tres años, estuvimos un poquito en Urrao y me crié en Altamira, que era y sigue siendo

una calle larga y en la mitad una placita con una iglesia muy grande. Tenía catorce años, creo, mi papá me trajo a conocer Medellín. En Altamira como en todos los pueblos la gente lo que hace es trabajar, unos tenían billares, tienda, otros fincas; en la casa mi papá también tenía animales, caballos, vacas, cerdos, toda esas cosas había que tenerlas para poder sobrevivir. Los caballos para transportarse, las vaquitas para la leche, los marranitos para venderlos.

¿Y los juegos?

Nada, trabajo. En la escuela yo no jugaba con los niños porque no tenía ese espíritu, me parecía que los juegos eran muy bobos y muy rústicos y se peleaban y se volteaban y se caían y se quebraban la mano. No me entendía con ellos porque había tenido una formación diferente; mi mamá había estudiado todo lo que una mujer podía estudiar en ese tiempo, como decir equivalente a un bachillerato de ahora en Urrao con unas religiosas españolas, mi mamá en ese pueblo era una mujer culta, leía novelas, cantaba, tocaba guitarra, tenía amigos y amigas con los que se reunía en la casa a tocar instrumentos de cuerdas y a cantar, era bonito.

Ese es el inicio de amor por las letras.

Sí y por la música, cada uno tocaba un instrumento distinto: tiple, guitarra, un instrumento que llamaban lira pero era una mandolina; en Bogotá existía la calle de las mandolinas (no sé si todavía existe). Y, a veces, se reunían o se repetía un instrumento, un tiple una guitarra, según los que se reunieran, también el corista de la iglesia que tocaba un pequeño órgano, era parecido a esos órganos que hay ahora chiquitos, eléctricos, pero en esa época era un aparato de madera grande, un armonio. Enrique Caro se llamaba el que tocaba armonio en un tiempo, era hijo de don Gabriel Caro, que fue mi maestro de escuela.

En su poesía si está el juego, ejemplo, esa relación tan juguetona con la muerte.

Es que a mí la muerte me da risa.

¿Risa?

Me parece muy graciosa, no lo digo charlando sino de verdad. Hace unos años me tuvieron que hacer cirugía de próstata y el médico llevaba seis meses dándome citas y citas, mandándome unas cositas para tomar, unas bobadas, hasta que yo le dije:

«Pero doctor ¿por qué tanto tiempo para eso?, ¿Qué es lo que pasa? Dígame con franqueza que yo quiero saber». Me dijo: «No, lo que pasa es que usted se puede morir en la cirugía». Y yo le dije: «Doctor, yo no le tengo miedo a eso, por el contrario, el mejor lugar para uno morir es el quirófano porque tiene la mejor atención posible, yo no le tengo miedo a eso», entonces me dio la cita para la cirugía. Me hicieron esa cirugía y estuve en una camilla de esas que son altas, de ahí se supone que en su debido momento le indicarán que se baje, cuando llegó una enfermera y me indicó que ya me podía bajar, pero ella no se fijó que no había una escalita para bajar y yo me bajé y ella se dio cuenta y vino muy asustada porque era la responsable del cuidado, que por qué me había tirado de eso y yo le dije, ah cual es el problema, ya estoy abajo.

¿Entonces la muerte no forma parte de tus miedos?

No. Sepa, y no es jactancia, que no le tengo miedo a nada.

Valentía.

No, ecuanimidad. No creo en el diablo, tampoco creo en Dios, entonces ¿a qué le voy a tener miedo?, tal vez al papa que es jesuita y los jesuitas son de temer.

¿No le da miedo que salga de aquí y lo atraquen?

No.

¿Y angustias?

Yo no tengo angustias.

Un ser tranquilo.

No, tranquilo no, ya le dije, soy muy ecuaníme o equilibrado. No le tengo miedo a nada porque ¿por qué voy a tenerlo?, si de pronto sucede algo raro si ya ocurrió, ya ocurrió lo que pase.

De pronto un terremoto, destrucción total, 10 en la escala richter.

Eso no lo anuncian, eso ocurre.

Supongamos que lo anuncien, usted ¿qué hace Jaime?

Nada, ahí sigo leyendo mis libros.

¿De verdad nada de miedo?

¡Ah y pues qué puedo hacer yo contra un terremoto! Ojalá no ocurra, pero si uno vive está expuesto a lo que pase, si se le cae la casa encima, pues pasó y ya. A mi hermana se le cayó la casa encima en un terremoto, tenía tres niños, eso fue en Armenia y se le cayó la casa y ella alcanzó a coger los niños a abrazarlos encima de ella y ya después la sacaron.

Hablemos de odios.

No concibo eso, si uno no se entiende con una persona y no se logra una amistad ni nada pues eso no puede ocasionar un odio, un fastidio ni nada, uno se entiende con los que se entiende, ojalá se entendiera con muchos o sino con los que sea, yo no tengo ese problema. No soy muy sociable, vivo muy aparte porque lo que me interesa mucho es estudiar, leer y escribir. Eso y ya.

La soledad que tanto le gusta.

Necesito estar solo, yo no puedo estar escribiendo frente a alguien porque eso es parte de mala educación. Escribir requiere de mucha concentración, casi siempre estoy solo, no tengo muchos amigos, sí tengo gente conocida mucha, pero como amigos de confianza que vengan a visitarme Verano Brisas, Arnulfo Arias y por ahí los que venimos a ver cine en la tarde, los amigos de Matacandelas y no más, es que si uno tiene muchos amigos se le va el tiempo en eso.

Lo que le irrita y lo incomoda.

Nada me incomoda. Si de pronto me llegara a sentir incómodo me voy para otro lado.

Preocupaciones.

Ninguna. Lo único de que preocuparse es quedarse sin ingreso mensual, eso sí es preocupante, pero mientras tenga eso más o menos funcionando no tiene nada de qué preocuparse porque no aspiro a ser rico, nunca he tenido la idea de hacer dinero, esa agencia de publicidad que tuve la hice como por hacer algo, porque se me ocurrió hacer eso, tanto es así que no conseguí dinero.

Cuando tuvo oportunidad de vender su agencia mejor la cerró.

Ah sí, una compañía gringa quiso comprármela, no quise hacer negocio con gringos. Mejor la cerré.

«Y se me viene a la memoria la expresión de Gonzalo Arango: ¡Qué tipo!»

Corporación Comunitaria Cultural Atabanza desde Duitama, Boyacá

«CREEMOS EN EL TEATRO PORQUE NOS LIBERA DEL GROTESCO EXCESO DE REALIDAD»

Por: Diana Elizabeth Sanabria Boada y Felipe Hurtado

El sagrado ritual de la escena, apareció entre nosotros como un rayo en medio de la loma oscura, quemándonos los ojos, el alma, la voz que ingenuamente dormía en nuestro regazo. Y un fuego intenso se fue abriendo paso entre las venas y los pensamientos, sin darnos cuenta nos invadió por completo y ya no pudimos volver a ser los mismos.

Eso fue cuando el viejo de la barba blanca apareció sigiloso entre los corredores y las avenidas, entre cafeterías y bares de mala muerte, hasta conquistar la sala de nuestras propias casas. El mismo que siempre fue un excelente candidato para entregar regalos a los niños buenos cada diciembre, porque la barbita en su insolente rostro, esos ojos azules y una sonrisa franca, revuelta con cierto candor, perfectamente aplicaban al personaje de Santa. Aunque de Santa no tenía nada, era recio, rígido, y gran maestro en el arte de la ironía, Mauricio Grillo era su nombre.

En el año 2003 había escapado de la gran urbe, luego de ser uno de los responsables en plantar uno de los templos para el teatro colombiano, el

Teatro Libre de Bogotá. Y, quizá cansado, triste o agobiado por no escuchar su propio eco, emigró a nuestra aldea llamada Duitama, en el departamento de Boyacá. Allí nos encontró como un grupo de niños preocupados por exigirle al mundo que creyera en nuestras mentiras, mientras destilábamos recuerdos, aguardiente y poesía entre las madrugadas huérfanas de sueño. Nos fue seduciendo con su palabra de monje, con sus invitaciones a celebrar la desdicha, con sus cinco mil sueños en el escenario y un telón invisible que se iría abriendo en medio de la noche. No fue una tarea sencilla, éramos caballos briosos, que sabían alzarse en dos patas y escabullirse entre sus propias excusas. Pero al fin lo logró. Nos capturó y celebró el ritual para que el rayo nos atravesara sin piedad. Fuimos sus actores, sus amigos, sus hijos queridos.

Nos entregó sus obras con la generosidad de una madre que parte el pan para sus hijos. Y fue *Expósita*, *Seguir Viviendo*, y *Una partida de Damas*, el inicio de una extensa cofradía. Nos envolvió entre Chéjov, Jean Genet, Shakespeare y Valle Inclán, y nos amordazó entre el vino y un trabajo corporal que

nos hacía maldecir en silencio. Siempre nos enseñó a desobedecer, a comprender que la escena va más allá de la técnica actoral, el juego de luces o la confección de un bello vestuario. Nos incitó a la emancipación, a la verdadera creación, a la dramaturgia propia, al oficio del actor genuino, ese que lleva sus personajes a sus sueños y es capaz de hacerlos carne y aliento.

Pero la vida es sabia y certera, por eso nos lo arrancó, Mauricio se nos murió, pero se mudó a nuestra memoria, instalando su casa en medio de nuestro corazón. Ahora sigue dirigiendo desde ahí y no se cansa de exigir un nuevo ensayo, aun cuando todo está listo para la siguiente función. A esas alturas de nuestra vida, y de su muerte, ya era tarde para nosotros, ya no había vuelta atrás, el arte se convirtió en nuestro proyecto de vida, en el camino que decidimos recorrer, pese a las brumas del tiempo. Nos arriesgamos, y como lo diría la maestra Beatriz Camargo, del Teatro Itinerante del Sol: «dimos el salto cuántico», para darle vida a Atabanza en el año 2013, lanzándonos a la aventura de andar por trochas y montes, por escuelas con niños sin colores y maestras taciturnas, por días silenciosos y también llenos de mil voces, mientras el payaso entraba a escena. Llevamos el arte en nuestros gestos, entre un par de mochilas y una moto que no sabía frenar. Fuimos tristemente felices y logramos comprender que hay almas que esperan el llamado para que al fin exploten desde adentro y se atrevan a descubrir quiénes son, pariéndose nuevamente desde la creación. Esa llave sagrada que se esconde en las ausencias, en los sueños, en los pasos que cantan nuestro destino.

Es claro que Mauricio no nos dejaría en paz, ese es y sería su mayor talen-

to en vida y en ultratumba, por eso en el año 2018, ocho años después de su partida, a través de nuestro pálpito y las voces ocultas que reposan en sus fotografías ubicadas en el álbum familiar, nos pediría que abriéramos una sala de teatro, para que por fin asumiéramos nuestro proceso creativo con mayor disciplina y rigor, sin excusas y sin tanta pendejada, sacándole pelos a esa calavera -una de sus frases preferidas-, así es que con gran esfuerzo y sin mucha plata en el bolsillo, dimos apertura a la Casa Cultural Atabanza, y en ella a La Sala del Grillo, un siete de Octubre de ese mismo año, como regalo de cumpleaños y homenaje póstumo para el viejo, y como un regalo para nuestra poca cordura y nuestra amplia demencia. Sin saberlo, este bellissimo espacio se convertiría en la primera sala de teatro autónoma e independiente de la ciudad de Duitama que impulsaría la apertura de nuevos espacios.

Hoy La Sala del Grillo se va configurando como un potente espacio para el encuentro de almas y territorios de diversas latitudes, en el que el arte sincero y comprometido, es decir el verdadero arte, se abre como las flores cuando aparece el sol. Tejiendo bellos afectos, sentidos y cofradías que se enlazan para encarar a la muerte de frente, acariciando su rostro e invitándola a bailar en el escenario que abraza cada noche a los auténticos artistas.

Mauricio sonríe en silencio, y se la pasa recorriendo la casa, oliendo el tinto y saboreándose con enfado, disfruta cada función y duerme en el escenario cuando la luz se apaga.

También nos deja regalos en Navidad. Seguramente ya somos sus niños buenos.

¡MEDELLÍN VOLVIÓ A VIBRAR CON LA FIESTA DE LAS ARTES ESCÉNICAS!

109 grupos
629 artistas
21 salas de teatro
136 funciones
7 eventos especiales
4 eventos académicos
5.000 espectadores

Fotografías:
Mauricio Franco, Daniela Betancur, Camilo Franco.

Desde Turbo, Urabá

CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL MEZCLARTE

Esta filosofía grupal fue identificada inicialmente como grupo de teatro Jóvenes Mezcla. En la dirección general de Héctor Darío Murillo Moreno y Edinson Cuesta Mosquera, quienes a la fecha continúan dirigiendo el teatro en su territorio y generando experiencias significativas en cada uno de sus integrantes y sus familias.

Al pasar los días de experiencias placenteras, y de muchos tropiezos pa'l novato, después de adquirir cierta madurez al haber evocado la memoria de sus acciones, en donde se suma a su historia el arte de los zancos, las creaciones de manualidades, la publicidad visual (estampados, pasacalles, muralismo...), optan por adquirir personería jurídica. El 13 de febrero de 2007 nace la Corporación Mezclarte con el eslogan «Arte, color y vida», razón justa para que su color insignia recociera el negro (propio de casi todas las agrupaciones de teatro) y el amarillo como símbolos de su eslogan.

En este navegar entre enredaderas y senderos paradisiacos hemos dinamizado con el arte, los proyectos pedagógicos, sociales, ambientales, cívicos, comunitarios. Las dificultades en el territorio, la carencia de espacios para las artes escénicas, el espaldarazo de las administraciones públicas, la violencia, las dinámicas sociales, los factores ambientales y hasta la pisada de talones por el sector cultural, que en ese distrito es bien amplio, han fraguado las rutas del quehacer hoy de Mezclarte.

Aunque diferentes modalidades hacen parte de su historia actual, como el teatro de sala y con este el *clown*, la pantomima, la recreación, la animación, la creación de escenografías y títeres en gran formato, vale la pena resaltar el trabajo callejero (el único y mejor escenario que tenemos), nuestra insignia en Urabá, con la disciplina, el manejo, la versatilidad, el estilo, la resistencia y la berraquera con los zancos.

Algunas obras

Entre sombras, Los huaqueros, Los hombres no lloran, Pasando la línea, El mohán del Atrato, Mi tierra, Pachamama, De que las hay las hay, Lo que aún nos queda, Sally, Vida y muerte de Jesús, Cruce peligroso, Teta, La pólvora, El gancho, Déjà vu, Hecatombe, El agua habla, Planeta azul, Mi bebé, Paso a paso, El santo Cachón, El agua es poesía, Cuidado con el tigre, La tolúa, Libertad.

Todas estas obras son de idea y creación de Mezclarte: que hablan principalmente de aspectos de nuestra cultura, de pescadores, de mitos y leyendas, de la fauna y la flora, de situaciones psicoemocionales de nuestros pobladores, de la violencia y la resiliencia, de la libertad, etc., pero también de la esperanza y de la idea de un mundo con «Arte, color y vida».

Así mismo, hemos tenido en nuestro repertorio obras como *Cruce peligroso*, del dramaturgo José Asad Cuellar.

XXVII ENCUENTRO NACIONAL COMUNITARIO DE TEATRO JOVEN

MEDELLÍN 29 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

ENSAYAR EL FUTURO

#NOS MUEVE
LA CULTURA

Organiza:

Con el apoyo de:

Conoce la programación:

PULEP 001794

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Proyecto ganador de la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura 2022. Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.

Calle 99 # 50 C 38 Barrio Santa Cruz, Medellín Teléfono: 604258 0348 - www.nuestragente.com.co

LOS CINCO CONTINENTES DEL TEATRO

Hechos y leyendas de la cultura material del actor.
De Eugenio Barba y Nicola Savarese.

¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Cómo?
¿Para quién?
¿Por qué?

Con estas cinco preguntas inician Eugenio Barba y Nicola Savarese el recorrido por *Los cinco continentes del teatro*, libro que reúne en un solo volumen historias de actores y compañías del mundo.

¿Cuándo?
Es un camino largo y dispendioso porque abarca desde la interpretación y el análisis de los dibujos rupestres encontrados en diversas regiones de Europa y Asia, en este recorrido están incluidos los Mice-nas, Grecia, Roma, Egipto, India, Japón, China; se encuentra allí un material de consulta sobre lo que ha sido la censura y sus implicaciones en todos los tiempos, incluso hasta la actualidad.

Aborda el tema del mecenazgo como una manera de ofrecer al pueblo y lo analizan de la siguiente manera:

«El problema de la economía, no es la escasez, sino el excedente. La energía sobreabundante debe ser invertida. La actividad humana no se puede reducir en su totalidad a procesos de producción y conservación, y el consumo debe ser dividido en dos partes distintas. La primera incluye el uso del mínimo necesario, por parte de los individuos de una sociedad dada, para la conservación de la vida y la continuación de la actividad productiva. La segunda parte está representada por los gastos así llamados improductivos: el lujo, las guerras, los cultos, los lutos, las construcciones de monumentos y santuarios, los juegos, los espectáculos, las artes. Existe entonces una parte de la economía y producción

que es destinada a los in-productivo. Es la parte maldita».

En el párrafo anterior se alcanza a percibir cómo el excedente de la producción lo empleaban los mecenases en sostener espectáculos como parte de la inversión necesaria para la recreación y el desarrollo de la espiritualidad, importante en una sociedad, de las gentes.

Se describe el momento histórico cuando los actores reciben dinero por primera vez y cómo se organizan en espacios, primero públicos y

después cerrados para dar inicio a la forma arquitectónica del teatro a la italiana.

Es este *¿cuándo?* está incluida la forma de llamar al público e invitarlo a entrar a los espacios cerrados, a pagar una entrada y disfrutar del espectáculo, algunos pagaban más para poder subvencionar a aquellos que tenían poco o no tenían.

¿Dónde?

Los espacios se van definiendo y de la calle o la plaza se pasa al edificio construido con el fin de albergar la mayor cantidad de público posible, con el fin de que todos puedan acceder a gozar de las manifestaciones teatrales, que incluían circo, malabares, entre otras.

El recorrido es primero por la forma circular a través de la cual se pueden ver todos los asistentes al espectáculo, el círculo como forma que concentra la energía, donde los actores y las actrices deben actuar para todos.

Se describe la forma de los primeros teatros en Inglaterra, Francia, España, India, Japón, China, hace referencia a los teatros en Estados Unidos, los primeros de América Latina, cómo se distribuía el público asistente y dónde se ubicaban los espectadores en relación con el escenario y los actores.

¿Cómo?

Siguiendo el recorrido, relacionan la aparición de las primeras escuelas de teatro, cómo se organizan a partir de un Gurú, maestro que tiene la experiencia y necesita dejar un legado, los teatros laboratorios y talleres que tienen como objetivo la formación no solo de actores, también de directores.

En Francia, por ejemplo, los preceptos napoleónicos influyen en la manera como la formación debe ir encaminada en sentido ciudadano, para

aportar al colectivo un sentido de pertenencia a la sociedad.

La iluminación tiene su parte de protagonismo en este *¿cómo?* ya que en principio se hacía con velas y veladoras, pasando después al uso del gas; finalmente, con la aparición de la energía eléctrica, todo cambia y evoluciona hasta lo que tenemos en la contemporaneidad.

¿Para quién?

A quien va dirigido el espectáculo es al público, su comportamiento cuando lanzaba tomates, huevos podridos y demás a los actores que actuaban «mal», a quienes no se les entendía. El público juega un papel vital a la hora de ver teatro, y así como en su época el teatro era la única forma de diversión, de igual manera era vilipendiado, sobre todo porque hasta la licencia para que las mujeres fueran actrices se tenía una concepción de que solo podían ser observadoras, y además el lugar que tenían como público era determinado.

El público burgués y el público rufián, cómo y dónde se ubicaban y las interacciones que se establecían entre ellos, se tiene en cuenta qué ve cada sector del público y las reacciones de acuerdo con la obra y su tema.

De igual manera la forma de mirar desde la plaza es distinta a cuando se ingresa a un local adecuado para ver, con luces y escenografía elaborada, quiénes podían pagar y quiénes mendigaban una entrada o una moneda para asistir.

Los *clowns* juegan un papel importante porque de ellos se servía el productor para atraer público a sus obras.

¿Por qué?

En este *¿por qué?* hay una información amplia, donde se incluye una nota al teatro colombiano y a sus creadores representativos, Enrique Bue-

naventura y Santiago García, una reseña breve a por qué el café fue importante para el desarrollo del teatro en Manizales y la fundación del Festival Universitario de Teatro hasta cuando cambió de nombre. Incluyen también en esta parte algunas de las razones por las cuales los dramaturgos exponían sus ideas, a quién querían criticar y a quién enaltecer; un recorrido por los nombres importantes de directores, actores y compañías que contribuyeron al *¿por qué?* el teatro es importante y su aporte a la humanidad.

Los cinco continentes del teatro es un recorrido obligatorio por la esencia del teatro que, a partir de la experiencia y el conocimiento de los autores, los textos y la fuerza narrativa de las imágenes, explica el arte de hacer teatro.

Este libro es la última adquisición de la Biblioteca Gilberto Martínez, especializada en artes escénicas, y está disponible para que cruces los cinco continentes de la actividad teatral.

Eugenio Barba. Autor, director e investigador, considerado junto con Peter Brook, uno de los últimos grandes maestros vivos del teatro occidental.

FESTIVAL VAMOS A TEATRO 2022

del 28 de octubre al 1° de noviembre

El 11 Festival Vamos a Teatro es un evento que permite la recuperación, formación y fidelización de públicos para las artes escénicas en el territorio, que contempla componentes tales como: la circulación artística, la formación con los talleres y conversatorios de teatro, el encuentro comunitario en los distintos teatros y eventos propuestos. En esta versión durante 5 días el Festival Vamos a Teatro buscará intervenir las principales sedes teatrales del centro como espacios de confluencia de públicos.

Se presentará una variada programación para públicos jóvenes y familiar, talleres (Maquillaje teatral, Taller del Espectador orientado a la voz).

Pequeño Teatro, Teatro Matacandelas, Teatriados, Agité Teatro, Casa del Teatro, Teatro Pablo Tobón Uribe, y Teatro Oficina Central de los Sueños serán los escenarios de este encuentro con las Artes Escénicas de la Comuna 10.

XXVII ENCUENTRO NACIONAL COMUNITARIO DE TEATRO JOVEN

29 de octubre al 4 de noviembre de 2022

Este año la Corporación Cultural Nuestra Gente nos invita a soñar y crear rutas que permitan la construcción de un futuro más ameno a través de las artes y especialmente del teatro, en la XXVII versión de su Encuentro Comunitario de Teatro Joven que se desarrollará bajo el lema de «Ensayar el futuro».

El Encuentro busca ser una experiencia reflexiva sobre las posibilidades de la construcción conjunta vista desde cuatro frentes: arte, estética, ética y política; con tres grandes actividades en las que se puede participar: La Comparsa que estará integrada por 12 agrupaciones, con más de 200 artistas, provenientes de diversos lugares de Colombia. La muestra teatral contará con el grupo Pombas Urbanas, de Brasil, como invitado internacional; 7 grupos nacionales de Bogotá, Chía, Cali y Tunja; 2 grupos regionales, de Carmen de Viboral y Bello; y 6 grupos de Medellín. El Seminario Nacional de Teatro, Pedagogía y Comunidad que convocará a organizaciones de Medellín, Antioquia y regiones de Colombia, serán seis experiencias nacionales y una internacional.

El detalle de todas las actividades lo pueden consultar en: www.nuestragente.com.co

XXXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES LA FANFARRIA

del 18 de octubre al 4 de noviembre de 2022

Desde 1992 se realiza el Festival Internacional de Títeres La Fanfarria. Más de 95 compañías de 19 países han participado a lo largo de este Festival, el más antiguo del país en su género. El Festival, a su vez, ha visitado 35 municipios de Antioquia, y diíveras ciudades de Colombia como Bogotá, Cali, Manizales y Bucaramanga.

El 18 de octubre inició el XXXI Festival Internacional de Títeres La Fanfarria con más de 50 funciones en 21 escenarios de 10 municipios de Antioquia.

OCTUBRE SE VISTE DE COLORES 1RA. FIESTA DE TEATRO INFANTIL

La Fiesta se está realizando en Casa del Teatro de Medellín desde el 8 y hasta el 29 de octubre, con la presentación de 6 obras de teatro, 10 funciones, 2 talleres y 2 grupos invitados.

A través de la magia del teatro, los personajes y las historias se integrarán a niños, niñas y adolescentes al convertirlos en protagonistas y artífices de sus propias realidades como espectadores, igualmente la Fiesta está abierta para todo público con propuestas de teatro infantil y juvenil que desarrollan temáticas como los derechos de los niños y las niñas, el disfrute del tiempo libre, la conciencia por el medio ambiente, los hábitos alimenticios y el cuidado y la protección en las redes sociales.

Para esta edición están en escena los grupos Quinta Compañía y Sinfín Teatro CES con la obra *Caperucita y la dulce historia de las papayas*, y All Improvisado Casa Productora con la obra *Mask e puppets* (versión para *kamishibai*). Casa del Teatro presentará tres obras de su repertorio: *La vanidosa y el poeta*, *Doña Pánfaga* y *el Sanalotodo*, y *La sardina tiene güevo*, además de la obra *Desfile animal*, del grupo de niños y niñas del taller teatral. Dos talleres artísticos: Construcción de títeres de medias nonas y Pasarela *show* artística.

CUARTO FESTIVAL INFANTIL DE ARTES ESCÉNICAS DE LA COMUNA 10-LA CANDELARIA -FIAE C10-

del 27 al 31 de octubre de 2022

Durante la última semana de octubre habrá funciones para que todos los miembros de la familia puedan disfrutar de principio a fin. Obras teatrales con mensajes que enriquecerán la formación en valores y acciones de autocuidado para la protección de todos los niños de la ciudad. Contará con tres eventos especiales que se realizarán en el Museo Casa de la Memoria: Tarde en el Museo, Picnic, y una Muestra de los trabajos talleres de prácticas escénicas en instituciones educativas de la comuna 10.

Será una programación que agrupará y mostrará la diversidad que ofrecen los grupos artísticos de la ciudad. Igualmente, en este 2022 se propuso a los artistas una agenda de cualificación, que incluye talleres sin costo, con su respectiva certificación, en maquillaje, elaboración de proyectos, vestuario, comunicaciones, dramaturgia e iluminación.

La programación se puede consultar en www.colectivokompanio.com

En este octubre endulzaremos a nuestros niños y niñas con actividades pensadas por y para ellos, porque el Festival genera entornos protectores a través del arte y la cultura.

Serán cinco días en los que la magia de las artes escénicas, con su escena y trasescena, encantarán a los niños de todo Medellín, con 7 grupos de artes escénicas, 4 salas de teatro y 2 eventos especiales.

Artistas de Los Hermanos VID, Agité Teatro, Teatro Oficina Central de los Sueños, Este Mimo, Teatro Popular de Medellín, Viajando en la Danza y Solle El Cuerpo, serán los encargados de deleitar con las artes escénicas a los niños y sus familias.

CARETAS ESTÁ DE FESTIVAL 15 FESTICOLORÍN COLORAO..., ESTE CUENTO HA COMENZAO 14 al 29 de octubre de 2022.

Con funciones en veredas y parte central de los corregimientos San Cristóbal y Palmitas en el Teatro Caretas, el festival de títeres, cuentería y espectáculos infantiles para niñas y niños en Medellín. Su sede principal es el corregimiento de San Cristóbal-Medellín.

Son 15 los invitados que harán las delicias de niños y niñas con historias maravillosas y creativas: de Cuba, Adalet y sus títeres; de Cúcuta, Títeres Arlequín; de Cartagena, Títeres Mamarrachos; de Bucaramanga, Títeres Zotea; de Jericó, Títeres Sol y Luna; de Bello, Títeres Fantoche, y de Medellín, Títeres Caretas, Títeres Camaleón, Alevín Títeres, Títeres

Orandantes, Títeres Pertrechos, Títeres Darío Pio y cuentería con Katherine Pombo, Liliana Zapata y Lelis Sierra.

Son 30 funciones y la «Exposición: El Títere a la Escuela», un recorrido por las técnicas y el manejo del teatro de títeres, a cargo de los titiriteros Rodolfo Gómez y Lelis Sierra, de la entidad organizadora, que desarrolla esta investigación para difusión y conocimiento sobre el quehacer titiriteresco a las nuevas generaciones.

Las funciones de este año llegarán al Teatro Caretas y en varias veredas de los corregimientos San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas.

MEDELLÍN EN ESCENA

ASOCIACIÓN
DE SALAS
DE ARTES
ESCÉNICAS

DIRECTORIO DE SALAS ASOCIADAS

Teatro La Sucursal

Cra. 42 54-50 [Centro] - [604] 4993087
plataformacultural@gmail.com

Corporación La Polilla

Cl. 23 76-85 [Belén] - [604] 3433627
info@lapolilla.org

Teatro de Títeres Caretas

Cra. 126B 61A-71 [San Cristóbal] - [604] 4270698
caretas@une.net.co

Teatro La Fanfarria

Cra. 84 42C-54 [La América] - [604] 2509230
fanfarria@une.net.co

Corporación Carantoña

Cra. 75 24-47 [Belén] - [604] 3434022
corporacioncarantona@gmail.com

La Pascasia

Cra. 42 46-46 [Centro] - [604] 5808660
corporacion@comunycorriente.org

Elemental Teatro

Cra. 35 Este 19-223 05 [Santa Elena]
[604] 5579775
teatroelemental@gmail.com

Agité Teatro

Cl. 52 39A -30 [Centro] - [604] 2280361
agiteteatro@gmail.com

Corporación Cultural Nuestra Gente

Cl. 99 50C-38 [Santa Cruz] - [604] 2580348
nuestragente@une.net.co

Corporación Ziruma

Cl. 64 39-18 [Villa Hermosa] - [604] 2843462
arte-ziruma@hotmail.com

Casa del Teatro de Medellín

Cl. 59 50A-25 [Prado Centro] - [604] 5017170
administracion@casadelteatro.org.co

Corporación Cultural Canchimalos

Cl. 47DD 88 - 24 [Santa Lucía]
[604] 448 97 40
culturacanchimalos@gmail.com

Colectivo Teatral Maticandelas

Cl. 47 43-47 [Centro] - [604] 2151010
maticandelas@maticandelas.com

Corporación Vivapalabra

Cl. 55 43-63 [Centro] - [604] 2396104
corporacionculturalvivapalabra@gmail.com

Teatro Popular de Medellín

Cl. 48 41-13 [Centro] - [604] 2166262
teatrotpm@une.net.co

Teatro Arlequín y los Juglares

Cra. 44 69-71 Manrique Central
[604] 4335829 - [+57] 300 503 8455

Teatro Casa Clown

Cra. 42 44-46 [Bomboná] - [+57] 320 562 1344
colectivoinfusion@gmail.com

Teatro Barra del Silencio

Cl. 45C 75-151 [Velódromo] - [604] 4135583
barradelsilencio@gmail.com

Teatro Oficina Central de los Sueños

Cra. 43 52-50 [Centro] - [604] 2394179
corporacionteatro.oficina@gmail.com

CasaTeatro El Poblado

Cra. 47B 17BSur-30 [Poblado] - [604] 3211100
comunicaciones@casateatroelpoblado.com

Teatro Comunitario Politriarte

Cra.86 64-65 [Robledo] - [+57] 3014686420
politriarte@gmail.com

www.medellinenescena.com.co

**#NOS MUEVE
LA CULTURA**

**DEL 28 DE OCTUBRE
AL 1 DE NOVIEMBRE**

XI FESTIVAL ¡VAMOS A TEATRO!

**TEATRO
MÚSICA
TALLERES
MÁSCARADA**

**CON IMPORTANTES GRUPOS DE
LA COMUNA 10 LA CANDELARIA**

