

Cultura *en un* centro **VIVO**

Centrópolis **15**
El Periódico del Centro de Medellín

*Hablemos
de artes
escénicas*
No.2

Recorrido por las tablas del corazón de Medellín

*Elemental: un teatro
con alma. Pág. 2*

Nació hace 15 años, tras una iniciativa de exintegrantes del grupo Hora 25. Elemental no solo es una sala de teatro, sino que es también escenario de conciertos, lanzamientos musicales y galería de arte.

*Conozca El Trueque
Pág. 3*

Allí cada montaje es una sorpresa para la ciudad, gracias a su característica estética y al voz a voz que anuncia sus obras. Tienen obras infantiles, navideñas y con contenido fuerte, crudo y directo. Para todos los públicos.

El Pablo Tobón. Pág. 4

El Teatro fue inaugurado el 2 de agosto de 1967 y es insignia del movimiento cultural de Medellín. El edificio, con el sello característico de los años cincuenta, es diseño del reconocido arquitecto Nel Rodríguez.

Elemental: un teatro con alma

"Para el arte nada es basura". Esa es una de las tantas frases que me suelta Deicy Valencia, la regente de la cafetería de Elemental Teatro, ahí, en Córdoba, después de dejar San Juan.

Deicy es vivaz, al principio desconfiada, pero cuando la conversación entra en calor y se olvida de que la estoy grabando, se suelta con un ritmo vertiginoso a contarme su historia con Elemental, su admiración por John Viana y Wilson Zapata, sus directores y dramaturgos, y cómo el curso de actuación que le mandó a hacer su terapeuta la salvó de una depresión profunda.

Elemental Teatro nació hace 15 años, tras una iniciativa de exintegrantes del grupo Hora 25. Desde 2011 funcionan en su actual sede y sus obras más reconocidas son: "Diálogo en el jardín de palacio" del portugués Fernando Pessoa (2010), "Monólogos de la vagina" de Eve Ensler (2012), la lectura escénica "El universo mágico de El Principito" (2012), "De la muerte sin exagerar o un cielo bajo tierra" (2013), "Lloro solo por verte triste", también de Pessoa, "Heterónimos" (2014) y "¿Pervertimento?" de José Sanchis Sinisterra (2015).

Deicy me dice que Elemental es distinto a los otros teatros porque tiene alma. Ella es una contadora pública que se volvió contadora de historias. Además, montó el café como un apéndice de la sala para fomentar la buena conversación y la tertu-

lia y como agradecimiento con John por ayudarla a salir de las fauces de aquel trastorno del estado de ánimo.

Y es que Elemental no solo es una sala de teatro con fachada en turquesa y naranja y con una gigantesca lámpara adornada por cientos de cucharas plásticas, sino que es también escenario de conciertos, lanzamientos musicales y galería de arte. "El stand up comedy, por ejemplo, es tendencia en la escena local hoy en día y también abrimos la sala a esa posibilidad".

Desde abril de 2017, Deicy llegó a Elemental y encontró un grupo de amigos que le garantizaron compañía y afecto todos los fines de semana. Incluso, ya ha hecho ejercicios actorales frente al público. "La adrenalina más bonita es esa. En el escenario todo es posible y por eso me siento libre. Cada noche hay una obra que se esfuma". Ella me dice que cuando abre el café, a las cinco de la tarde, abre la sonrisa para los clientes.

En el momento de la entrevista, mientras suena un blues repetitivo y con trazas de whisky, en las paredes del vestíbulo que da acceso a la sala están colgando la obra de un artista que, a su vez, es cliente del café de Deicy y le comentó de su proyecto, consistente en una serie de retratos a habitantes de calle. Ella, de inmediato le ofreció la sala para exhibirlos, en su primera exposición pública.

El pintor se llama Jorge Arango, tiene 35 años y es bien tímido. No está acostumbrado al reconocimiento y menos a que le hagan inesperadas entrevistas. Su paso de 18 años por el seminario le da un halo de cierta santidad, pues es suave en el hablar y tiene maneras disciplinadas. Se declara autodidacta y llegó a Elemental porque una amiga lo llevó a la sede, le mostró el espacio y según él, "lo denunció públicamente como artista ante Deicy". Tras un vistazo a su página de Instagram, quedó sellada la exposición pública de dibujos en carboncillo, denominada "Almirantes de la calle", para alejar el discurso de la tragedia con una mirada estética, porque a Jorge le parecen bonitos.

El propio Jorge probó los rigores de la calle en su infancia y adolescencia. Pero no quiere que su obra se tome como autobiográfica. Hablando con los habitantes de calle en los Centro Día, se enteró de sus historias y comenzó a esbozarlos, y ahora los tiene en gran formato.

"Esta es nuestra prueba piloto", interrumpe Deicy. "Y es que Elemental Teatro puede ser lo que uno quiera, porque el escenario comienza desde que uno cruza la puerta de la sede".

A ella se le abren los ojos diciendo que su vida ha cambiado "maravillosamente" de un año a la fecha. Comenzó a tener motivaciones que no iban en favor de su vanidad, disfruta con sus primeros pasos como actriz y asegura que tampoco quiere ser muy reconocida. Ejerce aún la contaduría pero su estado de ánimo es otro. Sonríe constantemente y disfruta la sencillez de su cotidianidad o una conversación como la que estamos sosteniendo. Dice que ha aprendido mucho de la gente y que por fin venció a su ego con una muestra de humildad.

El café es para ella como un sueño materializado. "Las paredes pueden ser viejas, la decoración muy rústica, algo muy vintage... pero igual, como lo viejo está de moda, para mí es perfecto. Esto es creado por artistas y para el arte, nada es basura".

Lo mejor de trabajar en un teatro son las experiencias, lo cotidiano en ese ambiente. "Lo cotidiano aquí es que te lleguen con un poema, que te estén hablando de la situación del país con un discurso coherente sin que te sientas ahogado o asfixiado, el arte es una acción política, pero no va a favor de ningún partido. Acá tu sí construyes sociedad". Concluye feliz Deicy.

Elemental Teatro nació hace 15 años, tras una iniciativa de exintegrantes del grupo Hora 25. Desde 2011 funcionan en su actual sede

Vivir del Trueque

Daniel Morales no parece actor cuando lo veo por primera vez. O sí. Está caracterizando a un organizador de filas y expendedor de boletas para docenas de personas que van a entrar esa noche a El Trueque a ver "El insepulto o yo veré qué hago con mis muertos", la obra propia que exhiben por estos días en su sede, contigua al fulgurante Pablo Tobón Uribe.

Habla con un lenguaje actoral, etéreo. Se le nota un convencimiento pleno en lo que dice y pasión por lo que hace. No se dedica a otra cosa, no tiene una profesión alterna ni una identidad de oficinista en las tardes. Vive y trabaja para el teatro en El Trueque. Incluso, una chica que recién acaba de dejar la adolescencia fabrica un paréntesis en nuestra conversación para consultarle a Daniel algo sobre la música que ambientará el lugar una vez termine la función y uno que otro asunto administrativo, lejos de la magia despreocupada del teatro.

José Félix Londoño fundó El Trueque hace 17 años, respaldado por un grupo de estudiantes de teatro en la Universidad de Antioquia y sin una sede propia, solo con su propuesta escénica. En 2009 ocuparon una vieja casona que ya había sido el nido de El Pequeño Teatro y de la desaparecida Ex Fanfarria.

Daniel dice que entró a El Trueque por la fusión estética con los textos teatrales. "Hay algo de Beckett, algo de Brecht, de Stanislavski, creador del teatro moderno, Grotowski, Meyerhold. Entonces hay toda una composición que llama mi atención".

En El Trueque las obras son adaptadas o se construyen a partir de un texto. De un cuento de Edgar Allan Poe, como "El corazón delator" nace una obra teatral montada por el grupo, con una dramaturgia propia. "Aquí no montamos teatro para teatro, como por decir, vamos a hacer Romeo y Julieta tal cual. No. Lo hacemos a nuestra manera, con nuestros propios diálogos, modernizada, con una estética única", dice Daniel. "El insepulto", la obra que está en cartelera, está basada en "Antígona", la famosa tragedia griega de Sófocles sobre la vida de la hija del rey Edipo de Tebas, que se casó con su madre, Yocasta, sin saberlo.

Le pregunto a Daniel cómo compara El Trueque con los otros teatros, o por qué es distinto a los demás. Hábilmente lo compara en términos futbolísticos como un equipo sorpresa. "Hay unos que tienen su renombre, son como el Alemania de los teatros, a veces se descachan, pero no pierden su gran nombre. Y este es ese equipo que sorprende. Cada montaje es una

sorpresa para la ciudad, y traemos la gente a través del voz a voz, así sea un estreno que no ha visto nadie. Hacemos prensa, el Maestro José Félix escribe y así".

En este teatro tienen obras infantiles, navideñas y con contenido fuerte, crudo y directo. Para todos los públicos. Las comedias policíacas son algunas de las favoritas de los asistentes porque los diálogos y las acciones son más descarnadas.

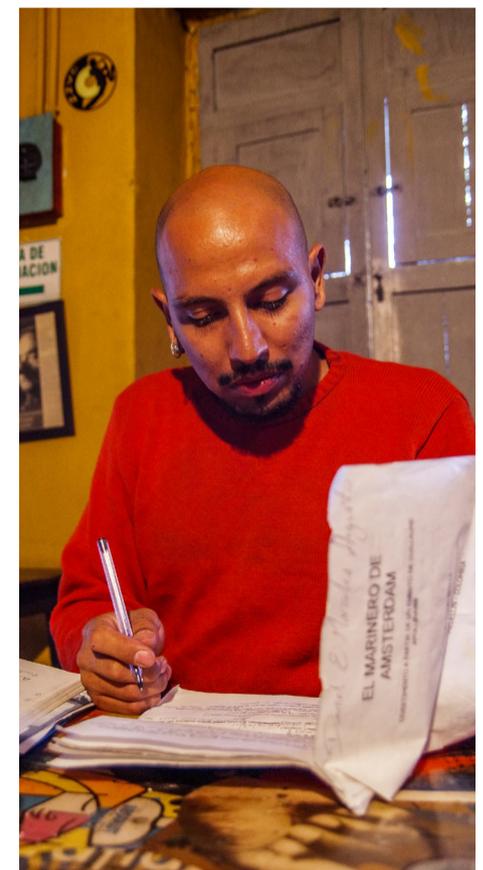
Al indagarlo sobre la calidad del teatro en la ciudad, Daniel reflexiona y dice que la competencia es fuerte, de talento. Asegura que hay que aprender y mucho, "hay que estar, ejercitarse, dialogar con los maestros, aprovechar la bohemia para nutrirse de ellos y de quien quiere enseñar".

En medio del diálogo Daniel me dice que ha actuado para televisión y es inevitable caer en el fangoso cliché de ponerlo a comparar si el teatro o la pantalla chica (digo, ya metidos en frases hechas). "Yo, Daniel, me quedo con el teatro. La televisión corta un poco las alas. El teatro te permite improvisar, engañar al espectador con la capacidad de retomar el diálogo cuando se te olvida o se te van las luces. Me gusta más el drama y la tragedia, aunque menos la comedia". Aunque me confiesa también que su sueño es llegar a actuar para el Canal Warner por la capacidad de hacer series con discursos burdos de personajes satíricos e irónicos.

La casa que habita hoy El Trueque, ya lo dijimos, fue hogar de otros grupos y es inevitable indagar por esta condición. "A veces nos quedamos ensayando las obras durante horas y horas, y aquí nos dan las tres o cuatro de la mañana montando diálogos y movimientos. Y va a ver que sí, que hay sucesos paranormales e inexplicables. Cortinas que se agitan, vientos y sonidos que van más allá de lo normal, presencias y ambientes que se enrarecen. Pero

lejos de asustarnos, lo sentimos como una compañía de los maestros que ya no están. Es como si, por ejemplo, el espíritu de José Manuel Freydel, fundador de la Ex Fanfarria y uno de los dramaturgos más importantes en la historia teatral de Medellín, asesinado en 1990, nos acompañara o nos dirigiera desde el más allá.

Mientras Daniel se aleja, porque tiene que atender la salida de la obra de sus compañeros, la música y asuntos del café-bar, noto que la modalidad de pago es fija para ver las obras, 20.000 pesos para el público en general y 10.000 para estudiantes con carné, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, y que los jueves son jueves a dúo, donde dos personas pueden ingresar por 16.000 pesos. Y también veo que quieren dejar de pagar alquiler en esta casa, que quieren tener una propia y por eso están fomentando una red de amigos. Buscan estrategias para, como ellos mismos dicen, "conseguir esa trinchera desde donde con toda seguridad el mayor esfuerzo será ofrecerte una mejor obra".

Daniel Morales es actor del teatro El Trueque. Se unió a este por la fusión estética que realizan con los textos teatrales.

El segundo tiempo del Pablo Tobón

El Teatro fue inaugurado el 2 de agosto de 1967 y es insignia del movimiento cultural de Medellín.

Con 883 personas de aforo, el Pablo Tobón fue el principal teatro de la ciudad entre la demolición del "llorado" Junín y la puesta en funcionamiento del "moderno" Metropolitano. Los años 60 y hasta buena parte de los 80 fueron su época de mayor esplendor, que se fue deteriorando por la venida a menos de la calidad de vida en el centro.

Lleva el nombre de un generoso empresario medellinense, que andaba en taxi, nunca viajaba, no tenía teléfono ni radio, pero conoció el mundo a través de la lectura. Él puso un millón de pesos de 1952 para la construcción de un teatro que sirviera como referente para los espectáculos públicos artísticos y culturales de la ciudad, en terrenos donados por el municipio.

De soberbio diseño, obra de Nel Rodríguez y típico de las corrientes arquitectónicas de mediados del siglo anterior, por su escenario han pasado artistas de talla mundial. Tras el ostracismo de los años 90, hoy es un filón cultural que promueve la presentación de nóveles artistas, festivales de gira y propios (como el ya reconocido "La Matraca") y también obras ya posicionadas en el entorno nacional. Promueve la formación de públicos, es un sitio turístico con una rotonda peatonali-

zada (glorieta de la vida) para el goce libre, suscita el encuentro de artistas, sirve como punto de partida para concentraciones ciudadanas y la congregación de colectivos que promueven la diversidad en todos los sentidos.

La recuperación del centro de Medellín ha tenido en este teatro un logro para mostrar. Su programación es continua y para el disfrute de todos, pues hay obras para los más pequeños de la casa o grandes conciertos, celebraciones y homenajes.

Mimos, circo, clowns, stand up comedy y la presentación de artistas que tienen su propio teatro ocupado, como Carlos Mario y Cristina, con su Águila Descalza, llevan público todos los días, de lunes a lunes.

Pasarse por el Pablo y ver las filas, la taquilla con ese toque antiguo, la soberbia entrada y los accesos con los palcos al lado de la silletería general, es como un viaje en el tiempo, a aquella época ensoñadora de una ciudad que vuelve a la vida desde su centro, con ese ambiente a nostalgia que tanto nos marca en estos días modernos.

De pequeño, solo el nombre

43 años lleva en escena el Pequeño Teatro. El sueño remoto y cumplido de Rodrigo Saldarriaga y sus cómplices en las tablas. Hoy, desde su imponente casona republicana de finales del siglo XIX, es patrimonio cultural de la ciudad. Con dos salas robustas (una a la que le caben 500 personas) en las que "El Principito" y "En la diestra de Dios padre" todavía se presentan con público nuevo, con otras generaciones que vienen a maravillarse con los clásicos.

Omaira Rodríguez es actriz y docente desde hace 36 años y dice que la principal fortaleza de la agrupación ha sido, precisamente, que son un grupo que trabaja a punta de amor y permanencia. Ella dirige por estos días "El viaje de los héroes de la tierra", una creación dramática colectiva de sus propios alumnos de la escuela de formación de

actores que ahí mismo funciona. En la obra, un camaleón, un pulpo y una leona emprenden una travesía para sanar el planeta. Dura 90 minutos, es para toda la familia y por eso se ven niños correteando por la casa, dándole un lustroso aire de novedad.

Esta noche, cerca de 100 personas esperan en el patio central de palmeras, perfectamente conservado, que da acceso a las salas tras cruzar un zaguán. Los muros que lo rodean exhiben los afiches de las principales obras de cuatro décadas y monedas de historia. La entrada es con boleta, sí, pero el aporte es voluntario y se tributa a la salida. Y así es siempre, con todas las obras.

Más de setenta montajes propios en estos años, dan cuenta de la fértil producción teatral de este colectivo. Tie-

nen cerca de 300 funciones al año a las que van 600.000 espectadores que ellos mismos han contribuido a formar.

Sin duda, junto con el Pablo Tobón Uribe y el Prado del Águila Descalza, el Pequeño Teatro constituye ese triunvirato de la escena teatral del centro de la ciudad, lugar que se ha ganado con trabajo, tesón y una gestión administrativa que parece, aún, manejada por el espíritu del propio Rodrigo.

La entrada es con boleta, pero el aporte es voluntario y se deposita a la salida.

Los Teatros del Centro

Son numerosas las alternativas para acercarse al teatro en el centro de Medellín. Conozca aquí la variada oferta de instituciones donde puede acceder a las artes escénicas.

Casa del Teatro de Medellín

Calle 59 No. 50 A - 25
Teléfono 2540397

Corporación Cultural Vivapalabra

Calle 55 # 43-63
Teléfono 2396104

Elemental Teatro

Carrera 42 No. 44 - 46
Teléfono 2176375

Pequeño Teatro

Carrera 42 No. 50 A - 12
Teléfono 2393947

Teatriados

Calle 61 No. 49 - 51
Teléfono 2545241

Teatro Casa Clown

Carrera 44 No. 69 - 71
Teléfono 2116570

Teatro El Águila Descalza

Carrera 45 D No. 59 - 1
Teléfono 2844211

Teatro El Trueque

Carrera 40 No. 50 B - 32
Teléfono 2172605

Teatro La Sucursal

Carrera 42 No. 52 - 50
Teléfono 4993037

Teatro Lido

Carrera 48 No. 54 - 20
Teléfono 2515334

Teatro Maticandelas

Calle 47 No. 43 - 47
Teléfono 2151010

Teatro Metropolitano de Medellín

Calle 41 No. 57 - 30
Teléfono 2322858

Teatro Oficina Central de los Sueños

Carrera 43 No. 52 - 50
Teléfono 2394179

Teatro Pablo Tobón Uribe

Carrera 40 No. 51 - 24
Teléfono 2397500

Teatro Popular de Medellín

Calle 48 No. 41 - 13
Teléfono 2166262

Teatro Porfirio Barba Jacob

Calle 47 No. 42 - 38
Teléfono 2160708

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

"Proyecto ganador de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 2018 - Secretaría de Cultura Ciudadana"

ISSN 1692-813X

Director: Jorge Mario Puerta Soto

Periodista: Juan Moreno

Fotografía: Omar Portela

Diagramación: NeoCiclo S.A.S.

Envíenos sus comentarios y sugerencias al correo comunicaciones@corpocentro.com