

Edición N° 2 - Diciembre 2018

Guayacán

Revista de Artes Escénicas

*“Señora, ojalá muera en escena.
¡Es mi campo de batalla!”*

[respuesta de Sarah Bernhardt a la
reina María de Inglaterra, cuando le preguntó
por qué continuaba actuando.]

Fotografía: Félix Nadar

TEATRO OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS

Pertenece a:

Asociados a:

Organiza:

Este medio hace parte de la plataforma de comunicaciones de la comuna 10 la Candelaria

CREDITOS

JAIVER JURADO GIRALDO

Director

ANA CECILIA HERNÁNDEZ GALLEGO

Administradora

MARY TORRES AVILA

Coordinación editorial
Diagramación

CATALINA TRUJILLO

Correctora de estilo:

JUAN DAVID DUQUE

Fotógrafo

TEATRO OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS
Informes: 2394179 - Medellín
comunica.oficinacentral@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

6 Angela María Muñoz
Teatro Matacandelas

9 María Paulina Ruíz
Agité Teatro

13 La Importancia de la
Cultura en la Movilización
Comunitaria

14 Ciudadanas como vos

16 Ana María Otálvaro
Teatro El Trueque

20 Cristina Toro
Teatro Aguila Descalza

23 Natalia Martínez
Teatro Oficina Central
de los Sueños

EDITORIAL

10 ACTRICES DE LA COMUNA 10

Desde el año pasado a través de la plataforma de comunicaciones que tiene la comuna 10 se dio la posibilidad de crear una pequeña e inspiradora revista llamada Guayacán que consignara distintos temas relacionados con las artes escénicas de la comuna. En 2017 con la coordinación editorial del periodista Daniel Grajales se enfatizó en los dramaturgos de la comuna y este año con la coordinación editorial de Mary Torres surgió la idea de escuchar las voces de 10 actrices de igual número de grupos y teatros del centro.

Sus trayectorias, disciplina y compromiso con el teatro fueron los elementos que se tuvieron en cuenta para ello. Se realizarán para este fin dos entregas, la primera recogerá los testimonios de las actrices María Paulina Ruiz, Ana María Otálvaro, Natalia Martínez, Ángela María Muñoz y Cristina Toro. Nuestra próxima entrega será para el mes de marzo en la celebración del Día Internacional del Teatro entrega que recogerá las voces de Catalina Murillo, Lucía Agudelo, Patricia Carvajal, Astrid Elena Osorio y Angie Muriel.

En este número queremos re-

Por: Jaiver Jurado

salta el trabajo de estas mujeres que han sido fundamentales para que estos colectivos y teatros continúen vigentes, algunas de ellas guardan el legado de importantes momentos de la escena de la ciudad, otras han tomado la posta de otros artistas de la escena, es una verdadera variedad de tendencias y estilos de trabajo lo que le dan una gran riqueza a este material.

Quiero expresar mi agradecimiento a Mary Torres actriz del Teatro Oficina Central de los Sueños, quien a su vez dirige también la revista Vanguardia Femenina por su iniciativa y

diseño de este ejemplar, nadie mejor que ella para entrevistar a estas importantes mujeres de la escena. De igual manera agradecer a las actrices por su disponibilidad.

Destacar además la labor de la Plataforma de Comunicaciones de nuestra Comuna, con su labor permanente y trabajo de hormiga, van abriendo ventanas y mecanismos para que los artistas y gestores de nuestro querido centro se destaquen y sean visibilizados por la ciudad, esa es la misión de un espacio comunitario y ese un buen ejemplo a seguir por otros colectivos comunicacionales en Medellín.

ÁNGELA MARÍA MUÑOZ

Ángela, ¿cuál fue el detonante o el motivo que la llevo a hacer teatro?

Ángela María Muñoz: Llevo más de treinta años en el Matacandelas, son cosas de la vida, me supongo, tenía que estar acá, son cosas que pienso que estaban ahí y aparecieron en mi vida y me metí al Matacandelas saliendo del colegio y acá estoy. No son cosas que yo había buscado, van llegando.

¿Estudió teatro?

ÁMM: No estude teatro, yo lo estudio acá en el Matacandelas, en las obras, en los montajes; cada día se aprende algo nuevo en este oficio.

Fuera de la actuación, ¿qué otras actividades del arte escénico realiza?

ÁMM: Yo hago algunos temas en algunas obras, no digo que compongo porque me parece que sería demasiado exagerado decir que uno compone, ya los compositores lo han hecho casi todo. Hago la música de algunas obras, de casi todas las obras infantiles y de teatro, estudio guitarra y canto y soy la encargada, la guía, de la parte musical del

Matacandelas.

¿Cuál es el personaje que más le ha impactado en su vida artística? ¿O cuál es el personaje ideal que le gustaría interpretar algún día?

ÁMM: No te sabría contestar, de pronto no ha llegado ese personaje, puede ser que algún día llegue, ¿ideal? No sé, hay muchas obras en las que estoy y disfruto y me gustan, si hago de presentadora o si es con los títeres, hay unos que son divertimento, hay unas obras que son muy dramáticas como *O marineiro*, que es una obra bastante dramática que requiere de una preparación impresionante, que para mí es muy difícil, pero de eso se trata también.

Pero que haya llegado ese personaje... que sea lo más tenaz, quizá hace muchos años con un monólogo que yo hacía y se llamaba *La voz humana*, de Jean Cocteau, la disfrutaba y me gustaba mucho, pero de allá para acá han pasado casi treinta años y ya uno ha cambiado muchísimo, pero igual con los que tengo uno también lo disfruta, es algo que uno ha creado y esculpado para sacar cositas, monstruos y vainas, uno los disfruta a su medida. Y quizá ese personaje que

me gustaría interpretar sería un personaje épico. Lo pensaré y te contaré luego.

¿Cuál considera es la tarea esencial de un actor o una actriz hoy?

ÁMM: Se trata de hacer, disfrutar, investigar, leer, unirse más como grupos, como individuos y no solo con el grupo al que pertenezca sino también con otros grupos; ayudar, manejar en cierta forma la benevolencia, hacerle a los otros lo que nos gustaría que nos hicieran, en esa mediada son muchas cosas, ir a ver obras y ayudar en esa obra y no dar críticas terribles sino sugerencias; el hecho de ser sinceros con nosotros mismos, con los actores y las actrices y no utilizar esa cosa tan hipócrita que se maneja; en cierta forma, ser transparentes con nosotros mismos, eso sería una cosa muy bonita, un poquito de más unión entre nosotros. Lo hablo también desde el Matacandelas, que las cosas han cambiado y estamos en una transformación muy bonita, así que los actores debemos tener mucha investigación, estudio constante, disciplina, análisis, la posibilidad de cambiar, que nos transformemos todos los días. Mirar todo lo buenos que somos y hacemos.

.....
“No estudie teatro, yo lo estudio acá en el Matacandelas, en las obras, en los montajes; cada día se aprende algo nuevo en este oficio”

¿Siente que el teatro de la comuna 10 es reconocido y valorado por la comunidad y cómo cree que impacta a la ciudad?

ÁMM: El teatro, de unos años para acá, ha cambiado mucho. Aquí había muchos grupos de teatro, pero han surgido otros, así sea una pareja o porque necesitan vivir de eso o porque necesitan comer, de todos modos hacen teatro.

Aquí en el Matacandelas el teatro es acogido, aquí en la comuna ha habido unas muy buenas transformaciones, por lo menos hay un poco más de público que asiste a las obras, antes era muy difícil para el público, yo creo que hay más receptividad, la gente piensa más en asistir a teatro, la gente asiste a los eventos y el centro de la ciudad tiene una gran variedad de programación y eso también ha atraído al público, hay una buena receptividad.

MARÍA PAULINA RUIZ VÉLEZ

Paulina, ¿cuál fue el detonante o el motivo que la llevó a hacer teatro?

María Paulina Ruíz Vélez: Empecé a hacer teatro en la escuela Débora Arango en 2012, cuando salí del colegio. Todo el tiempo en la escuela estuve haciendo teatro con los profesores de Lengua Castellana; era con los que más hacía. Yo iba a decidir estudiar Comunicaciones, pero al final mi mamá fue la que me fue a matricular a la escuela de teatro. Entonces yo dije: bueno, voy a empezar teatro. Siempre quise ser bailarina o cantante y nunca pude... ¡Y ser actriz! Inicié en la Débora Arango en 2010, terminé e inmediatamente Alejandro Puerta me invitó al grupo con otras compañeras, pero fui la única que quedó. Ahorita estamos Alejo, Álex y yo. Ahí hice mis prácticas y desde ahí me empeculé más con el cuento de comunicar, de hacer obras; y como el lema de Agité es: «La risa, un derecho social», me pareció algo muy bonito y ya decidí quedarme en este cuento del teatro.

Un detonante podría ser el hecho de haber visto una obra en hielo. La vi en la Macarena y desde ahí dije: «quiero hacer eso». Siempre quise hacerlo porque me pareció

algo muy mágico. De hecho, yo entré al teatro porque me parece algo muy mágico el hecho de crear historias, las trasescenas son geniales. Yo creo que el espectador es el que más quiere ver cómo harán eso. Desde que vi esa obra, fue Peter Pan en hielo, dije que quería hacer algo así. Me pareció muy bonito.

¿Cuál considera que es la tarea esencial de un actor o una actriz hoy?

MPRV: Comunicar es lo esencial en el teatro, pero también es pensar qué estamos comunicando. Comunicar, pero también desde ese sentir que tiene cada uno de nosotros. Desde Agité, nosotros lo que queremos es también ese absurdo que tiene el clown, pero también como ese absurdo es la realidad que estamos viendo y no tiene que ser de la guerra o ese tipo de cosas, sino cómo estamos viendo la ciudad, cómo se está moviendo el contexto... Otra cosa sería que se genere una transformación. Yo ahora estoy estudiando Pedagogía y me pareció muy interesante combinarla con el teatro, porque se genera esa transformación. En las prácticas que hice logré ver cómo con el teatro uno puede transformar demasiado un cole-

gio, y generar ese pensamiento de choque al ver que tienes esta oportunidad también —de estudiar teatro—. Entonces, uniendo esas dos cosas, ahora mi tarea como actriz, como Paulina, ahora que tengo estos dos enfoques es eso: generar una transformación en un público joven.

¿Fuera de la actuación qué otras actividades del arte escénico realiza?

MPRV: Administración, yo soy la que organiza todo lo de Agité; la programación, la publicidad. Hablando de pedagogía, estoy estudiando en la UPB y entonces estoy haciendo talleres. Ahora estoy también con el grupo de la universidad haciendo un proyecto para llevarlo a Australia. Es un proyecto desde la lúdica y el juego en el arte. Tenemos que ejecutarlo acá y luego ejecutarlo allá en Australia. Es música, artes plásticas y teatro. Pero como es más con el juego y la lúdica lo estamos enfocando más con el teatro, pero el grupo lo conformamos músicos, artistas plásticos y de teatro. La carrera es Licenciatura en Educación Artística.

¿Cuál es el personaje que más le ha impactado en su vida artística? ¿O cuál es el personaje ideal

que le gustaría interpretar algún día?

MPRV: Antes a mí casi no me gustaba el clown, por ejemplo, y conocí a Alejo y entramos a ese mundo y me encantaron las máscaras. Luego nos dimos cuenta de esa máscara pequeña del clown y me empecé a empelicular mucho. No es un personaje exactamente, pero encontrarlo fue muy difícil. Mi personaje clown fue Ricotta, y encontrarlo fue un trabajo muy complicado porque, claro, es dejar un montón de egos, ser muy sincero con uno, con el público, aceptar muchas cosas que uno no quiere aceptar... De hecho, yo quería hacer clown y no me daba al principio. Era supercomplicado. Luego me dejé llevar y ya empecé con Ricotta. Mi personaje antes se llamaba Masmelo, y me costaba... ya cuando encontré a Ricotta fue cuando empecé a trabajarle más al clown. Es muy bonito porque uno no deja de conocer ese clown. Entonces es un personaje o es uno mismo que está siempre en constante creación, uno va construyendo también con los compañeros, también con lo que el público le ofrece. Yo creería que ese es el personaje que en este momento me ha impactado más y en el que

más estoy trabajando.

¿Siente que el teatro de la comuna 10 es reconocido y valorado por la comunidad y cómo crees que impacta a la ciudad?.

MPRV: Creo que ha impactado a la ciudad porque es el lugar que tiene más teatros y porque se ha creado una unión también entre algunos teatros, pero que la comuna 10 sea participante de este proyecto de teatros, no. En los dos años que llevamos con la sala casi no tenemos visitantes de la comuna 10, no es muy acogido. Creería que el más acogido es el Pablo Tobón porque tiene otro tipo de proyectos, pero el teatro, no. Creo que el público viene más desde afuera. Yo creo que no es tan reconocido acá en la comuna y también pienso que sí se debería trabajar, porque es el público más cercano que tenemos. Y valorado... no sé si lo

.....

“Comunicar es lo esencial en el teatro, pero también es pensar qué estamos comunicando”

valoran, porque si no asisten es porque no; o también puede ser desconocimiento. De pronto no hemos hecho bien el trabajo de comunicares bien qué es el teatro, qué es lo que les mostramos en la sala. Es un trabajo más de nosotros desde los teatros de cómo llevamos la propuesta a ese tipo de público, un público que no ha visto teatro, un público que ve una casa extraña de colores y ya. No sabe qué hacen allá. Creo que nos falta. Uno de los proyectos de Agité para el próximo año es ese, irnos con los personajes y presentarles qué es esto del teatro, a ver si de pronto nos visitan.

¿Cómo hace Paulina para soportar ese rol de ser administradora, programadora, actriz, comunicadora?

MPRV: Bueno, de aprender muchísimo porque lo administrativo yo creía que no iba conmigo. Mucha gente nos ha ayudado desde afuera: Catalina Orozco, Luisa Fernanda Velásquez, nos han ayudado demasiado, porque nosotros somos como locos, relajados, y el hecho de tener una sala ya implica ser más estrictos, ser más organizados, tener una programación constante. Hemos aprendido mucho, ya sé muchas

cosas que nunca me imaginé tener que hacer. Es muy bacano, es otro cuento. Es aprender muchas cosas de cómo se mueve el teatro. Antes, como actriz, solo iba al teatro, actuaba y ya, pero ver cómo es la movida y todo lo que lleva tener una sala. Es muy complicado.

Yo creo que la obra en sí es lo último que sale, pero el trabajo es de antes... a nosotros nos ha tocado investigar vestuarios; maquillaje no tanto porque nosotros nos maquillamos como clown y ya... pero existe la escenografía. Pensarle a todo ese antes para poder empezar a crear sobre la obra... luces, técnicas, todo. Es aprender todo. Uno es «todero» aunque se dividen las tareas, pero siempre estamos en constante labor, compartiendo esos quehaceres de cada uno. Hacer máscaras, construirlas, pintar. A nosotros nos tocó pintar la sede, nos tocó revocar, nos tocó hacer de todo en la construcción, a uno le toca aprender de todo. Un grupo es muy importante porque cada uno va encontrando esas tareas en las que le va mejor, entonces también se dividen esas tareas y se crea un muy buen equipo.

LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA EN LA MOVILIZACIÓN COMUNITARIA

“El arte es lo que resiste: Resiste a la muerte, a la servidumbre, a la infamia, a la vergüenza”. Guilles Deleuze

La cultura identifica a los pueblos, les imprime una ruta de vida al futuro, y más si esta se une a la educación de los niños y jóvenes como fundamento del ser ciudadano. Los gobiernos gastan grandes sumas de dinero e invierten ingentes esfuerzos para combatir el crimen, confinan a un hombre a las rejas y marca su destino con la muerte en vida. Si educas a una persona, no perseguirás a un criminal.

La Cultura también es resistencia, desde tiempos inmemorables, cuando éramos simples depredadores y luchábamos contra la naturaleza indómita de nuestra existencia, luego, a través de las distintas épocas en que los hombres han evolucionado, hasta su máximo gesto de ser colectivo que dio como resultado la construcción de las ciudades

hoy, en toda esta gesta evolutiva la cultura lo ha acompañado permanentemente como un termómetro de civilidad o de bestialidad.

¿Y el Arte?

Los artistas y sus variadas expresiones le dan color, formas nuevas a la vida y la llenan de sonidos armoniosos y gestos creativos, es el arte la máxima expresión de la cultura permitiendo al ciudadano común acercarse de otra manera a sus semejantes, desde la solidaridad, la tolerancia y el respeto, sin necesidad de la norma, tan rígida y tan necesaria esta permite darle un sentido comunitario y político a nuestra existencia.

“La cultura es lo que queda después de haber olvidado lo que se aprendió”. Rezaba André Maurois

¡La participación es con vos!

Fortalecimiento al sistema de comunicación pública de la Comuna 10, para la promoción de la participación ciudadana. Priorizado por Presupuesto Participativo.

NATALIA MARTÍNEZ

Natalia es esa mujer fuerte y sonriente que no se acobarda ante las dificultades y que entiende su posición firme en cuanto al hacer y el proponer

Carlos Rios

MUJERES A DE LA C

ANA MARÍA OTÁLVARO

Ana María es un jemplo de persistencia y resistencia.

Su quehacer artístico en transacción constante con su rol de madre y esposa, es a bien entenderlo como parte y aporte a una sociedad fisurada en sus valores como familia y el respeto y reconocimiento de su quehacer teatral.

Mario Sánchez V.

MAR

Paulina
aporta al
que busc
las tr
Ca

MEDELLÍN ESTÁ L CIUDADANOS

#Cultura

ARTISTAS CIUDAD

CRISTINA TORO

Cristina es una mujer que cómo ciudadana y artista es un ejemplo de resistencia, disciplina y entrega total al arte. Un aplauso grande y espero que siga regalando sonrisas a la ciudad y al mundo.

Mery Ávila

ÁNGELA MARÍA MUÑOZ

Ángela es una mujer que cómo ciudadana es un modelo seguir cómo ejemplo de mujer fuerte, que inspira y provoca a otras mujeres y niñas de la ciudad a trabajar por desarrollar sus talentos y potencializarlos.

Lina María Morales

PAULINA RUÍZ

Como ciudadana
gría a una sociedad
ca desconectarse de
tragedias propias.

Paulina Orozco

LENA DE
COMO
Ciudadana

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

ANA MARÍA OTÁLVARO

Ana María, ¿Cuántos años lleva haciendo teatro y cuál fue el detonante o el motivo que la llevó a hacer teatro?

Ana María Otálvaro: Todo empezó en el colegio; busqué, pero muchos grupos me decían que no tenían clases. Llame al TPM y arranqué allá. Inicé el proceso con Álvaro Romero y con Iván Zapata. Luego de unos años de estar ahí en la escuela, la situación económica era difícil, no podía pagar los cursos y ellos me becaron. A partir de ahí estuve con el grupo artístico y empecé una relación más seria con el teatro. Todo arranca en el momento que uno está en esa decisión en el colegio del: «¿qué quiero hacer?». Y

no sé por qué razón, porque yo me considero una persona tímida, reservada, difícil para entrar en relaciones, pero si me gustaba actuar, que es como una contradicción.

¿Fuera de la actuación qué otras actividades del arte escénico realiza?

AMO: A mí me gusta mucho el apoyo de la literatura, digamos que un poco bajo cuerda, para abordar diferentes textos aquí en el grupo. No tengo las herramientas para escribir, me parece muy complicada la dramaturgia, pero suscito a partir de la literatura, a partir de autores, a partir de textos y también hago un tra-

bajo muy básico de dirección, de asistencia de dirección, de acompañar a las personas nuevas que entran en los procesos creativos aquí en el teatro y también soy administradora, barrendera, mensajera... de todo un poquito.

¿Cómo hace Ana María para soportar ese rol de ser administradora, asistente de dirección, actriz?

AMO: Las mujeres somos muy hábiles y tenemos una capacidad de hacer muchas cosas y de estar en varios frentes. Creo que esa es una cualidad femenina y, en ese sentido, yo creo que históricamente muchos grupos de teatro han funcionado porque su esencia es femenina. Esa labor de multiplicarse aquí y allá, de tener varias miradas, uno puede decir que es contraproducente, pero creo que también hace parte de un todo. Hay una frase muy buena de Augusto Boal que dice: «Al teatro venimos incluso a actuar». Eso encierra que hay un montón de cosas y también actuar. Y con mucho amor, creo que la pasión también es lo que importa. Es difícil, a veces es desgastante estar en tantos ámbitos, pero creo que se puede, y muchas mujeres lo hacen espléndidamente, pero lo más importante es el amor y la

pasión con que se hace.

¿Cuál considera es la tarea esencial de un actor o una actriz hoy?

AMO: Yo creo que la tarea esencial es contar historias y tocar el alma humana. En estas épocas que hay tanta información y que es tan difícil atraer espectadores a los teatros, es como tocar, ser el actor capaz de tocar el alma humana a través de una obra y un personaje.

¿Cuál es el personaje que más le ha impactado en su vida artística? ¿O cuál es el personaje ideal que le gustaría interpretar algún día?

AMO: A mí me pasa algo curioso, y te lo puedo decir con una frase: «El gran amor es siempre el último». Como que cada personaje es muy importante en su momento; por ejemplo el de Antígona me gusta mucho, me mueve mucho, por el tema social, político, porque a mí me gusta mucho la política; Antígona es un personaje muy especial. En *Pasajero a Betania*, el personaje de La Fuman Chu también, por ese gusto, por ese amorcito como adolescente hacia Gonzalo Arango. Ahora con el personaje del *Marinero de Amsterdam* tam-

bién, por otros retos en la parte musical y por otros retos que implicaba el personaje, terminé totalmente enamorada. En *Roberto Zucco* me acuerdo un poco desde la inexperiencia, un poco más inocente, tengo recuerdos muy especiales. Cada personaje tiene su esencia, su amor por cierto motivo, pero yo espero hacer y seguir encarnando muchos personajes. Me gustan mucho las tragedias griegas: *Medea*. Me gusta mucho Nora, de *Casa de muñecas*. Sueño con ese tipo de personajes fuertes, *Lady Macbeth*. Me gustan personajes locales, la historia de María Cano, me parece interesante por ser una mujer que murió en el olvido después de emprender esas luchas sociales. Creo que hay muchos personajes que me esperan.

.....

“Las mujeres somos muy hábiles y tenemos una capacidad de hacer muchas cosas y de estar en varios frentes. Creo que esa es una cualidad femenina y, en ese sentido, yo creo que históricamente muchos grupos de teatro han funcionado porque su esencia es femenina.”

¿Siente que el teatro de la comuna 10 es reconocido y valorado por la comunidad y cómo cree que impacta a la ciudad?

AMO: Indudablemente el público de Medellín quiere y acepta la oferta cultural. Nosotros aquí en el teatro vemos que nuestros promedios son arriba de la mitad a pesar de ser una sala pequeña. No podemos quejarnos, tenemos público que viene a ver tanto nuestras propuestas como las de los grupos invitados. Público hay, a veces hay que seducirlo. Hay mucha oferta, con entrada gratuita, pero aun así, el público responde y creo que nosotros somos los encargados de ofrecer obras de excelente calidad para que la gente siempre tenga una buena opción, siempre tengan ofertas estéticas rigurosas, con calidad, con profesionalismo... La labor, más que del público del que a veces decimos que no viene, es más de nosotros los creadores, los hacedores, quienes debemos preguntarnos cómo hacer para atraer gente y cómo hacemos para que nuestras puestas en escena sean tan buenas para que la gente vaya e invite a sus amigos, a su familia, a su entorno cercano.

Desde hace poco en el ámbito lo-

cal se empieza a identificar a Ana María Vallejo, a Victoria Valencia, a ciertas mujeres que han tomado ese empoderamiento y ya se está hablando de una dramaturgia y una dirección a partir de las mujeres. ¿Qué cree que pasa ahí en la historia del teatro que se ha invisibilizado a las mujeres?

AMO: Yo creo que sí se ha invisibilizado a la mujer en la historia del teatro, y la historia en general de nuestra cultura ha sido contada por hombres, sin negar que ha habido mujeres que desde la literatura, desde las artes, han creado precedentes; y son mujeres muy poderosas y desde la estética... lo que pasa es quién lo cuenta. Al contarlo los hombres, se invisibiliza a las mujeres. Sucede en la literatura colombiana que está llena de literatura femenina estupenda, solo que no se conoce, no se difunde. Creo que esto responde más a dinámicas sociales e históricas muy fuertes y arraigadas de un machismo, y de eso no se excluye al arte. Uno ve figuras muy patriarcales y muy fuertes, pero siempre los grupos han sobrevivido y persistido porque tienen una esencia femenina, y ahí hay mujeres que han impulsado y han dejado todo por estos proyectos como Ángela, en el Matacandelas, Chava...

Y es difícil. Yo me hacía esa pregunta, porque conseguir libros o literatura femenina es muy difícil. Hace poco conseguimos una que se llama Anne Bogart, una directora y dramaturga, pero sus libros son escasísimos. Son muchas, pero la forma en que las editoriales las visibilizan es nula.

¿Qué podríamos hacer para visibilizar más a las mujeres?

AMO: Históricamente, una mujer actriz en los años 50 o 60 era una prostituta. Eso es un proceso cultural e histórico. Indudablemente hay que estudiar y conocer la historia. Primero sería estudiar, investigar para develar, para contar esa historia no contada que ha sido tan negada, y también empoderar a las mujeres actrices para que tengan su voz, para que dirijan, escriban, pero eso es un proceso de años y de mucho tiempo ligado a cambiar muchos tipos de pensamiento en todo. Por ahora las pequeñas tareas y las transformaciones son en el propio grupo.

¿Y el teatro?

AMO: Para mí el teatro es todo, es la vida misma. Incluso llega hasta a borrar la frontera de la vida personal y la del teatro. Es todo.

CRISTINA TORO

Cristina, ¿cuál fue el detonante o el motivo que la llevo a hacer teatro?

Cristina Toro: Me vinculé al Águila Descalza en 1985 y desde entonces estoy dedicada al oficio, pero creo que eso está en uno desde siempre, y para mí la relación con el escenario fue desde muy niña. Yo formaba parte del coro, formaba parte de los montajes de fin de año, cuando pasé al colegio Marymount, también la formación en la parte artística era muy fuerte, y me vinculé con un grupo aficionado donde participaban Cristina Coppel y su hermana, quienes trabajaban con Jairo Cuesta, entonces ahí fue donde inicié ese vínculo con Jairo. Más adelante tomé clases con él. Quería que eso fuera mi profesión, mi actividad definitiva, pero en esa época y yo creo que

todavía, era muy difícil convencer a una familia de que uno va a vivir del teatro y me dijeron que hiciera lo que quisiera cuando tuviera un título. Terminé la carrera de Administración. Yo tenía muy claro lo que quería, tener un cartón para poner en la oficina de mi papá. Se lo regalé a Carlos Mario, que una vez vino cuando comenzábamos y me dijo que no podía ir a ensayar porque tenía ensayos en la universidad un sábado. Llevaba doce años estudiando Literatura y ya solo le quedaban las materias que iban dirigidas al tema de la educación. Y yo le pregunté qué quería ser, si actor o educador; y que si no venía al ensayo, yo no volvía porque estaba haciendo un gran esfuerzo para poderme dedicar

con él a eso, porque aún estaba en la transición profesional. Le pregunté si necesitaba un título y que ahí estaba el mío, que se lo regalaba. Estaba colgado. La decisión fue por el teatro.

¿Qué es lo que le gusta del teatro?

CT: Yo creo que la posibilidad de ser otra, de conectarme con el cuerpo, con el pensamiento... poder tener el cuerpo como instrumento para comunicar, para contar historias y para salir del cambio.

¿Fuera de la actuación qué otras actividades del arte escénico realiza?

CT: Yo creo que ante todo, soy editora de la dramaturgia de Carlos Mario, también apporto y bastante, pero tenemos un trabajo que se ha confabulado para que yo reciba toneladas de información, entonces yo armo ese material que es muy extenso y lo estructuro. También formo parte del proceso de la creación. Intervengo también en conceptos de iluminación, en cosas que por la naturaleza de nuestro trabajo evolucionan en el camino. Nuestras obras empiezan de una manera y como tienen el privi-

legio de poder estar en escena por mucho tiempo, entonces son maleables, son seres vivos a los que les nacen hijitos y esos silencian a los otros y hay que ir haciendo varias versiones.

¿Cuál es el personaje que más le ha impactado en su vida artística? ¿O cuál es el personaje ideal que le gustaría interpretar algún día?

CT: Yo creo que para mí ha sido tan importante el proceso que nosotros hemos construido en nuestra dramaturgia a partir de nuestros propios personajes que no quisiera interpretar, sino mejorar cada uno de los personajes que interpreto dentro de nuestra creación. Ahora que ya estoy transitando la tercera edad, y sigue una obra sobre el tema, quiero ver cómo me veo yo ahí. Uno de los personajes que uno siempre quería interpretar cuando era pequeña era el de la viejita. Y ahora que ya soy una de ellas... vamos a ver cómo me va.

¿Cuál considera es la tarea esencial de un actor o una actriz hoy?

CT: Yo creo que lo dice más la fe y el sentido de la verdad. Creo que eso es uno de los retos más grandes. Que lo que uno esté ha-

ciendo sea creíble y lleguemos a construir personajes que no sean remedos, sino que tengan vida propia.

¿Cómo hace para sopesar ese rol de ser administradora y actriz?

CT: Una de las cosas que ha sido muy importante para el Águila y para mí, fue el darle sentido a eso que estudié antes, que fue administración. Yo nunca trabajé en una empresa privada ni en las empresas que la universidad pretendía que yo trabajara. Yo creo que yo empecé a actuar ahí cuando iba a entrevistas para que no quedara evidencia y no me contrataran, porque nunca quise ejercer ese oficio. Ya cuando me tuve que enfrentar en nuestro propio trabajo, empecé por todo, yo misma vendía la boletería, éramos todo: secretaria, mensajeros, hacíamos el engrudo, pegabamos los carteles, todo esto, hasta construir una empresa como esta, que ya son 25 personas trabajando permanente y profesionalmente; todo lo que esto ha requerido, una creación de un concepto empresarial muy estructurado del cual yo traté de desprenderme por un tiempo, pero hay cosas que son ya del criterio del artista, y que no puede entender un administra-

dor que no sepa la naturaleza del oficio, y por eso volví a tener el conocimiento constante de hacia dónde vamos para poder tener y hacer valer los criterios de lo artístico en conjunción con lo administrativo. Es un trabajo de mucha dedicación.

¿Siente que el teatro de la comuna 10 es reconocido y valorado por la comunidad y cómo cree que impacta a la ciudad?

CT: En el caso de nosotros tenemos una gran afluencia del público del sector. Mucha gente tiene este como su teatro de barrio. Yo creo que falta muchísimo para que la gente se apropie más de los sitios y de la gran oferta que hay. Hay cosas que valdría la pena que se miraran porque creo que en estos presupuestos que se asignan para fomentos de cultura se corre el riesgo de que como cada vez hay más oferta y más gente que está necesitando el trabajo, terminan nivelándose por lo bajo las tarifas de los artistas.

¿Y el teatro?

CT: Es una manera de representar la realidad y de mostrar la posibilidad de transformar y transformarse.

NATALIA MARTÍNEZ

Natalia, ¿cuántos años llevas haciendo teatro?

Natalia Martínez: Llevo 12 años haciendo teatro.

¿Cuál fue el detonante o el motivo que la llevó a hacer teatro?

NM: Yo empecé a estudiar cámara y fotografía para cine. Empecé en el Sena, pero siempre me llamaba la atención estar delante de la cámara, no detrás. Eran esas ganas de estar ahí. Empecé con eso y lo que me gustaba era actuar. Empecé a averiguar cursos de teatro en Bello y le pregunté a mi papá si me colaboraba y me dijo

que sí. Empecé a averiguar... fui a diferentes lugares artísticos de Bello, pero ninguno me llamaba la atención, hasta que fui a Galeón. Ahí estaba Alejo Vásquez, compañero que luego estuvo en Matacandelas y en ese momento estaba en el Teatro Oficina Central de los Sueños. Yo empecé a tomar cursos allá porque no tenían costo. Empecé y estuve dos años y medio. Estuve en dos obras y agradezco mucho al teatro Galeón por incentivarme para seguir en el proceso.

Alejo en ese momento daba expresión corporal y me empezó a decir que en la Oficina estaban

dando cursos de teatro en un semillero. Yo estaba en esa época en que uno es un poco loco y quiere meterse en todas partes, así que también estaba en clases de ballet, yo no me mantenía en mi casa, yo me mantenía haciendo muchas cosas a la vez, pero eran esas ganas de hacer algo porque ya no quería estar en la casa y trabajando el domingo. Tenía unos trabajos muy aburridores y me puse a mirar dónde podría estar haciendo lo que me gustaba. Fui a la Oficina Central de los Sueños y vi Eternidad, que fue la primera obra que yo vi porque Alejo me consiguió una cita con Jaiver para conversar, para que me dejara estar en el semillero. Ya estaban un mes adelante, ya estaban supercompactados, todos eran superamigos, y eso era un poco incómodo, sin embargo estaban las ganas de estar en el teatro.

Vi Eternidad y yo nunca me imaginé una cosa tan hermosa, me quedé maravillada. Nunca había visto una obra tan bonita. Me impactó mucho que María Elena Giraldo y Mary Torres hacían personajes de hombres y eso me pareció maravilloso. Y quedé superenamorada. Esperé a que salieran todos, los felicité y ya me quedé con Jaiver conversando

del proceso que llevaban en el semillero. Me dijo que me iba a tocar muy duro porque ya tenían un montón de cosas avanzadas. Me preguntó si sabía de música, y yo no sabía nada de música... y tampoco de teatro, obviamente. La intención era venir a aprender. Empecé en el semillero y de ahí quedamos Arley Bedoya, Jorge Paniagua y yo. Ahí empieza ese camino que yo creo que es el camino más bonito que he tomado en la vida, porque yo no me imagino haciendo otra cosa. Al tomar este camino yo sentí como un fresquito. Siento que estoy en buen camino, aunque mis papás obviamente eran los antagonistas de la historia, que porque era teatro, que porque era acá en el centro y yo vivía en Bello, además hacer teatro no da plata y que de qué iba a vivir... todas las cosas que le preguntan a uno cuando dice que va a estudiar teatro o arte.

¿Qué es lo que le gusta del teatro?

NM: Me gusta la transformación que uno tiene. No solo con el personaje sino también en la vida misma. El teatro lo hace mejor persona, digámoslo así. Uno cambia tanto de pensamiento, se vuelve incluso más libre al

.....
“Uno como actor tiene que tener unas prioridades. La vida está andando, pero si uno quiere ser actor, debe llegar temprano a investigar, llegar temprano a ejercitarse, llegar temprano a bailar o a hacer música. La disciplina es la base fundamental de un actor.”

pensar y decir las cosas. Eso me gusta mucho del teatro, que lo vuelve a uno libre y uno tiene mucho más carisma ante la gente, porque antes uno era mucho más tímido y ahora ya conversa uno con la gente... esto pues en mi caso.

Fuera de la actuación, ¿qué otras actividades del arte escénico realiza?

NM: Vestuario. Me gusta y he tomado esa rienda de ayudar con el vestuario y es otro campo que

me gustaría explorar más, diseño de vestuario. Aún no sé, pero me gustaría aprender. Me gusta también la danza, pero no me he dedicado mucho a eso.

¿Cuál considera es la tarea esencial de un actor o una actriz hoy?

NM: La disciplina. Uno como actor tiene que tener unas prioridades. La vida está andando, pero si uno quiere ser actor, debe llegar temprano a investigar, llegar temprano a ejercitarse, llegar temprano a bailar o a hacer música. La disciplina es la base fundamental de un actor.

¿Cuál es el personaje que más le ha impactado en su vida artística? ¿O cuál es el personaje ideal que le gustaría interpretar algún día?

NM: Me impactó mucho Ofelia, yo en estos momentos digo que tengo una deuda muy grande con ese personaje porque a mí me lo dieron apenas cuando estaba saliéndome del teatro, entonces fue un choque brutal, porque casi me quitan el personaje también. Estaba colgando de un hilo, y a uno como actor, sentir que le van a quitar un personaje es lo más horrible del mundo. Eso fue lo más impactante. Yo me

preguntaba qué iba a hacer... sin embargo, estaban esas ganas de quitar los miedos y se logró hacer, y cada vez uno mejora, pero yo todavía tengo una deuda con ella, porque cada vez me pide más cosas. Es obvio, todos los personajes le van a pedir a uno cada vez un poquito más. Esa es la tarea del actor, estar avanzando constantemente.

Hasta ahora he tenido lo que he querido, y si vienen más personajes, que vengan personajes más serios que ya con más esfuerzo uno los podría hacer.

¿Siente que el teatro de la comuna 10 es reconocido y valorado por la comunidad y cómo cree que impacta a la ciudad?

NM: Yo digo que no, porque mira que la gente prefiere ir a otros lugares que aquí a teatro, sabiendo que hay tantos teatros en el centro. Hay personas que no conocen porque no les gusta el teatro, y hay otras que pasan y preguntan si es un teatro, pero no se toman el tiempo de venir y conocer. No les importa ir a averiguar de esos lugares culturales que hay en todo Medellín y sabiendo que es supercerca a todo... Hay muchos teatros y me parece que no es valorado. Tam-

bién la forma de pago, quieren todo entrada libre, sabiendo que acá uno se está quemando las pestañas, trabajando todos los días... y creo que no se valora el arte. La gente no se da el tiempo de conocer y ver los diferentes sitios culturales.

¿Se ves más adelante haciendo algo que tenga aún más peso dentro del teatro?

NM: A mí me gusta escribir, no me veo dirigiendo. Me gusta mucho ser actriz y me gusta mucho escribir. La dirección no, porque aún me faltan muchas cosas para dirigir. Voy en buen camino, pero aún me falta mucho conocimiento.

¿Y el teatro?

NM: El teatro es lo máspreciado para mí. Es como un tesoro que yo encontré, porque abrió tantas puertas y tanto conocimiento. Llenó mi vida de alegría, de colores. Yo estoy super agradecida de hacer teatro y de estar acá en el teatro Oficina Central de los Sueños. Y gracias también a Alejito que me abrió estas puertas, y a los compañeros que estuvieron compartiendo sus saberes. Por eso soy lo que soy, una actriz en camino a mejorar.

Medellín una ciudad en la que todos contamos

Monólogo para Casandra

Yo soy Casandra.
Y esta es mi ciudad bajo cenizas.
Y estos mi báculo y mis lemniscos de
adivina.
Y esta mi cabeza henchida de dubita-
ciones.

Cierto, al fin triunfé.
Mi verdad es un resplandor que gol-
pea el cielo.
Sólo los profetas que no fueron
creídos
gozan de visiones semejantes,
sólo aquellos que no supieron actuar,
y todo se habría cumplido igual de
rápido
aunque no hubiesen existido.

Ahora recuerdo con claridad
Cómo al verme el pueblo de pronto
callaba.

Las risas se interrumpían.
Las manos dejaban de estrecharse.
Los niños corrían hacia sus madres.
Ni siquiera sus precarios nombres
llegué a conocer.
Y esa canción, la de las hojas verdes,
nunca nadie la terminó de cantar en
mi presencia.

Los amaba
mas los amaba desde lo alto.
Por encima de la vida.
y desde donde puede resultar más
sencillo que ver la muerte.
Lamento la dureza de mi voz.
miraos desde las estrellas –clamaba-
miraos desde las estrellas.
Escuchaban y bajaban la vista.

Vivían en sus vidas.
Expuestos a los vientos.
Juzgados de antemano.
Con cuerpos para el adiós desde que
nacieron.
Mas cabía en ellos como una húme-
da esperanza,
una llama nutriéndose de su propio
centellear.
Sabían el significado de un instante,
ah al menos uno cualquiera
antes que –

Me salí con la mía.
Mas eso de nada vale.
Y este es mi vestido chamuscado.
Y estos mis trastos de adivina.
Y este mi rostro desfigurado.
Rostro que nunca alcanzó a saber
que podía ser bello.

Wisława Szymborska