

TEATRO
POPULAR
DE MEDELLÍN

---

40 años

Caminando las artes escénicas

ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Federico Gutiérrez Zuluaga
Alcalde de Medellín

Lina Botero Villa
Secretaria de Cultura Ciudadana

Deisy Johana Piedrahita Berrío
Subsecretaría de Arte y Cultura

TEATRO POPULAR DE MEDELLÍN

Iván Darío Zapata Ríos
Director Artístico

Juan Carlos Talero Palacio
Director Académico

Idilia Serna Herrera
Directora Administrativa

ISBNe: 978-958-52389-1-6

ISBN: 978-958-52389-0-9

Primera edición, 2019

Editorial Teatro Popular de Medellín ©

Derechos reservados de autor

Calle 48 # 41 - 13 - Medellín, Colombia

Comité editorial:

Teresita Estrada Fuentes, Rodrigo Toro Londoño, Juan Carlos Talero Palacio.

Indagación archivo documental:

Idilia Serna Herrera.

Indagación archivo fotográfico:

Jorge Esteban Sepúlveda y Astrid Osorio.

Transcripción y edición de entrevistas:

Rodrigo Toro y Juan Carlos Talero.

Diagramación y diseño gráfico:

Lina Marcela Botero Rincón.

Apoyo administrativo:

Eliana Bedoya

Directores artísticos del Tpm de 1979 A 2019:

Heriberto Tamayo Pasos, Tiberio Montoya, Rodrigo Toro Londoño, Álvaro Romero Botero, Iván Zapata Ríos, Juan Carlos Pabón López, Andrés Felipe Avendaño Suárez, Astrid Osorio Gómez.

Fotografías:

Álvaro Tamayo Pasos, Liliam Toro Londoño, John Jairo Lema, Carlos Noriega Escobar, Juan David Tobón, Diego Delgado, Lina Mejía, Vanessa Acosta, Sandra Zea, Roberto Restrepo, Anderson Vera, Natalia Cárdenas, Mateo Hernández, Jorge Esteban Sepúlveda, Andrés Felipe Muñoz, Nayan Lopera.

CONTENIDO

Presentación.....	9
Introducción.....	10
1. Los pioneros, contra viento y marea (1979–1984).....	11
1.1. Marzo de 1979, un café para la historia.....	12
1.2. Clásicos infantiles, espectáculo y fantasía para fortalecer el público.....	18
1.3. Temporadas de teatro para niños del TPM.....	46
1.4. La infalible risa para atraer al público adulto.....	48
2. Primera transición, vino viejo en otros odres (1985–1991).....	53
2.1. Con mucho trabajo, travieso y muy majó.....	54
2.2. Un segundo aire al teatro para adultos.....	71
3. El reconocimiento en el medio teatral (1992–1999).....	83
3.1. Con nueva impronta, la producción infantil se posiciona en la escena nacional.....	86
3.2. Los temas urbanos para jóvenes y adultos cobran peso.....	107
4. Un siglo nuevo para diversas búsquedas (2000–2005).....	119
5. Ruptura y experimentación en la construcción dramática (2006–2013).....	139
6. Aniversario 40, Presente y porvenir (2014–2019).....	166
6.1. Búsquedas y montajes del quinquenio.....	168
6.2. Un gran legado y mucho porvenir.....	181

PRESENTACIÓN

Acorde con lo previsto en nuestro Plan de Desarrollo 2016–2019 “Medellín cuenta con vos”, es vital para la ciudad comprender el sentido de la cultura como un motor de transformación y desarrollo, en cuya ruta estratégica los sectores privado, académico, civil y gubernamental trabajan por propósitos y acciones articuladas para la consolidación y el crecimiento cualitativo del sector cultural y artístico, en el propósito común de propender por el acceso a la cultura como un derecho de todos.

En tal contexto, la Alcaldía de Medellín ha decidido apoyar la presente publicación, cuyo fin es documentar y divulgar la historia de una institución que a lo largo de 40 AÑOS ha aportado a la creación artística y a la formación de creadores y espectadores en nuestro país. Es una manera de homenajear públicamente a los maestros, directores y artistas, verdaderos quijotes del arte que han entregado su vida a esta actividad, al tiempo que documentamos los procesos creativos de esta institución y generamos material para el reconocimiento y la memoria de la historia teatral del país.

El Teatro Popular de Medellín (TPM) fue creado para promover las artes escénicas e integrar la sensibilidad y la creatividad de los artistas, con las expectativas y necesidades del público. En ese propósito, la entidad lleva 40 años estimulando el crecimiento espiritual, la capacidad crítica, la sensibilidad creativa y el goce estético, tanto de los creadores como de los espectadores del acto teatral, haciendo accesibles las artes escénicas a todos los grupos poblacionales de nuestra ciudad.

Su misión se ha materializado en la puesta en escena más de 50 obras teatrales de alta calidad estética, para diversos públicos, las cuales se han presentado en temporadas y festivales municipales, departamentales, nacionales e internacionales, lo cual le ha generado solidez, sostenibilidad y prestigio a la agrupación artística; También mediante los cursos y talleres de su Escuela de Teatro, que ha brindado formación teatral y crecimiento personal a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de Medellín, contribuyendo a recuperar y cultivar valores mediante el teatro como instrumento pedagógico integral, que permite el cambio transformador y creativo de la persona a través de la formación teórica y práctica. Además el TPM consolidó un Centro Creativo de Composición Dramática, para la investigación y transmisión de teorías y técnicas de escritura teatral, impulsando programas para Jóvenes Creadores y para la elaboración y publicación de textos dramáticos, cuya efectividad se ha visto reconocida con los premios locales, departamentales, nacionales e internacionales recibidos por sus dramaturgos.

Por todo esto, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana presenta, con orgullo de ciudad, esta publicación sobre una entidad que es ejemplo de empuje, creatividad y persistencia para sacar adelante un proyecto cultural visionario y sostenible. Es un documento que beneficiará directamente al público general asistente a la red de bibliotecas de instituciones públicas y privadas de Medellín, de Antioquia y de las ciudades capitales de Colombia, las Sedes teatrales y los centros académicos de formación teatral, para permitir a los lectores profundizar en el conocimiento de la historia del arte y en la indagación del quehacer teatral de nuestra ciudad en las dos últimas décadas del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI.

INTRODUCCIÓN

“ Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia ”
José Saramago

El TEATRO POPULAR DE MEDELLÍN (TPM) es una entidad cultural sin ánimo de lucro, fundada en 1979 para la creación, educación, investigación y promoción teatral. Por su rigor artístico, calidad profesional y aporte social, en 1991 fue declarada por la Alcaldía de Medellín Patrimonio Cultural de la ciudad; también fue condecorada en 2004 con la Orden al Mérito Don Juan del Corral y en 2019 con la Orden al Mérito Mariscal Jorge Robledo, otorgadas por el Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia, respectivamente.

Gestado en condiciones muy modestas, paso a paso el **TPM** fue construyendo un espacio para la creación teatral y la formación de artistas y espectadores. Hoy cuenta con un grupo artístico, una escuela de formación, un centro creativo de composición dramática y una de las mejores salas de pequeño formato para las artes escénicas en la ciudad.

Esta publicación hace parte de una celebración de aniversario.

Celebramos que el **TPM** cumple 40 años de labor ininterrumpida en nuestra comunidad, con presencia activa y permanente en el acontecer teatral del país, porque no ha sido fácil mantener activo un grupo artístico montando obras durante 4 décadas y un área académica que ha dictado cursos y talleres de teatro para niños, adolescentes y adultos, sin interrupción desde hace 35 años. Es una historia de luchas, de retos, de éxitos y fracasos, lógicamente enlazada a las interacciones socioculturales de una Medellín que pasó de ser la ciudad del miedo y la resistencia a ser la ciudad de la esperanza, la resiliencia y la confianza.

En la presente publicación, se documentan estos 40 años de avatares y experiencias de creación artística. Para enriquecer de manera más fructífera esta memoria documental, fue necesario recoger y sistematizar la voz de los directores que han estado al frente de sus montajes, los registros textuales, gráficos y fotográficos, para entender su historia, sus estéticas y sus búsquedas en contexto dinámico y articulado con los fenómenos culturales de Medellín y los procesos sociales de nuestra historia reciente.

Para el **TPM**, escribir un libro sobre su vida artística contribuye a la autorreflexión sobre lo que se ha hecho, a la identificación de los factores críticos de éxito de la entidad y del sector teatral, a la valoración objetiva de los resultados alcanzados sobre los desafíos enfrentados y la manera como la institución los ha gestionado. Es un homenaje a ese ejército de personas que han brindado gran parte de su energía vital, para que la institución salga adelante. También es un aporte a la construcción colectiva del conocimiento sobre la historia teatral de nuestra nación.

Cada uno de los capítulos de esta publicación, da cuenta de estos 40 años que lleva el **TPM** construyendo caminos en las artes escénicas con compromiso, honestidad y dedicación para mostrar una institución artística cuya trayectoria relevante amerita ser conocida por las nuevas y las futuras generaciones.

1.
LOS PIONEROS,
CONTRA VIENTO Y MAREA
1979-1984

1.1

Marzo de 1979, un café para la historia.

Quienes en 1979 se aventuraron a conformar el Teatro Popular de Medellín eran un entusiasta grupo de actores de formación empírica, que amaban el quehacer teatral. *Heriberto Tamayo, Tiberio Montoya, Loreley Ceballos, Horacio Estrada, Iván Cano y Rodrigo Toro* no conformaban un equipo intelectual con bagaje teórico, movido especialmente por una concepción ideológica del arte.

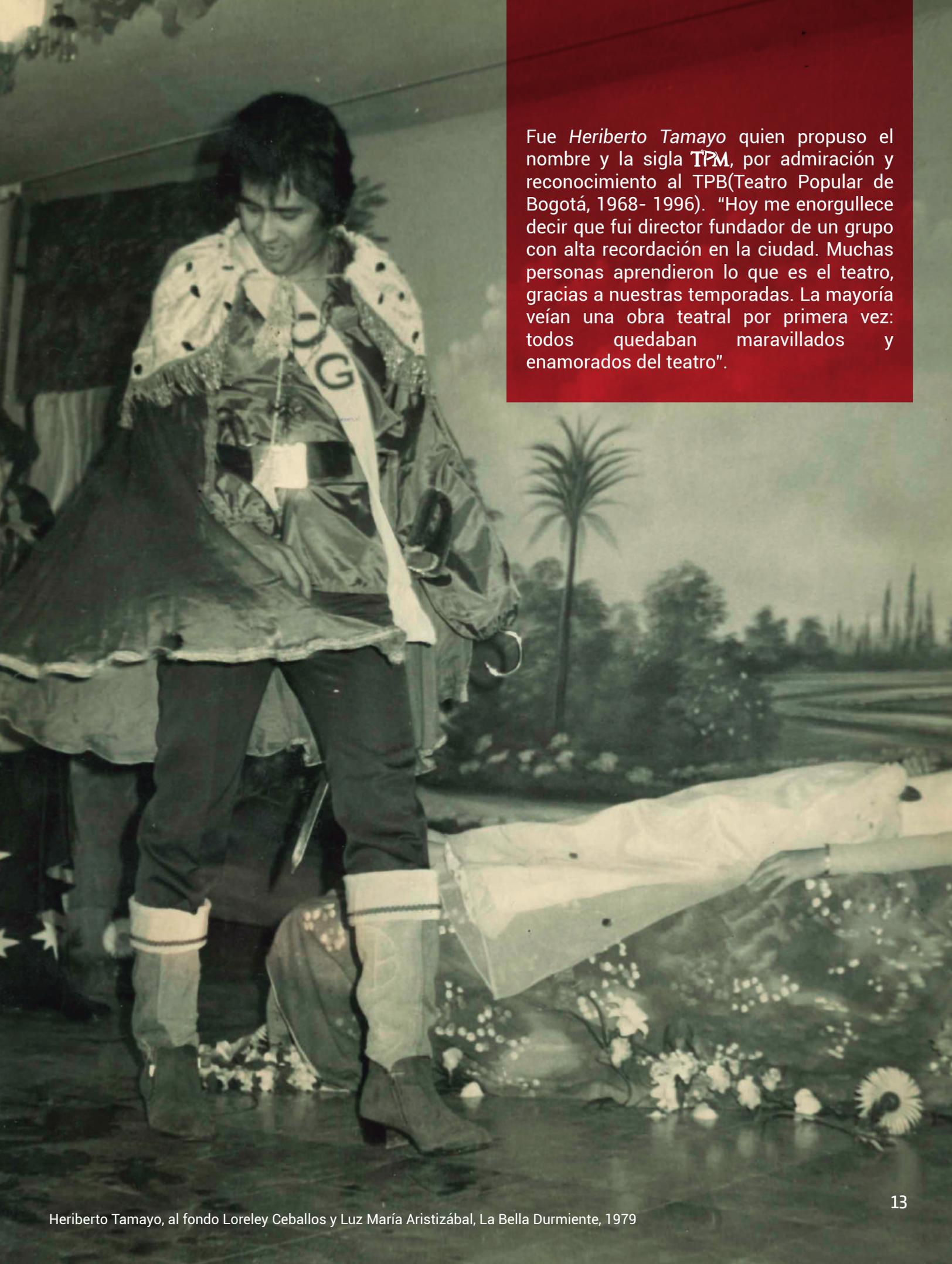
La historia había comenzado 4 años atrás, por las ganas de dos amigos (*Heriberto Tamayo y Tiberio Montoya*) de hacer unas comedias y divertirse un poco. “El **TPM** nace cuando Tiberio Montoya me propone montar dos obras cómicas, **El Ladrón burlado** y **Abajo los hombres**. Ese fue el inicio de un grupo que se fue fortaleciendo con la llegada de otros amigos que íbamos invitando y nos ayudaban en ese sueño que apenas empezaba”, recuerda Heriberto Tamayo, ebanista, amante de la música clásica, quien empezó a hacer teatro por puro accidente.

Sin mucha formación académica, pero con un gran bagaje cultural *Heriberto y Tiberio* continúan continuaron reclutando gente para montar sus obras. En 1976, el periódico local ‘El Correo’ hace referencia al grupo, anunciando el estreno de **Abajo los hombres**¹.

En su mayoría provenían del elenco de **Un Ángel de la calle**, obra cumbre de la disuelta compañía de *Efraín Arce Aragón*, exitoso autor y director de radionovelas, melodramas y comedias, quien a finales de los 70 se retiraba del teatro para dedicarse a la producción de televisión.

Esta semilla del Teatro Popular de Medellín, bajo el liderazgo de aquel par de pioneros, quería darle cuerpo a un nuevo grupo en el cual poder seguir haciendo aquello que tanto disfrutaban.

¹ Tomado del diario El Correo. “Abajo los hombres”, será el estreno del grupo Teatro Popular de Medellín. Medellín, 27 de agosto de 1976.

Fue *Heriberto Tamayo* quien propuso el nombre y la sigla **TPM**, por admiración y reconocimiento al TPB (Teatro Popular de Bogotá, 1968- 1996). "Hoy me enorgullece decir que fui director fundador de un grupo con alta recordación en la ciudad. Muchas personas aprendieron lo que es el teatro, gracias a nuestras temporadas. La mayoría veían una obra teatral por primera vez: todos quedaban maravillados y enamorados del teatro".

Disfrutando una tacita de café, en la casa de *Tiberio Montoya* del barrio El Salvador, la reunión fundacional de 1979 se inicia con el lema "Hacer Teatro. Hacerlo contra viento y marea", porque sentían que eran muchos los factores adversos a los cuales tendrían que enfrentarse. El principal era la necesidad urgente de cultivar público para el teatro; cultivarlo desde la infancia. La idea de hacer teatro para niños la propuso *Tiberio Montoya*, quien era un excelente artesano; tallaba madera y hacía unas piezas en papel maché muy valoradas en ese momento, entre ellas sus grandes máscaras.

Así lo evoca *Heriberto Tamayo*: "dos años antes, veníamos haciendo unas comparsas con personajes de películas infantiles, utilizando las máscaras hermosas y muy llamativas elaboradas por *Tiberio*. Pero llegó una carta donde nos prohibieron el uso de la imagen de esos personajes y la idea de las comparsas se quedó también sin patrocinio...sentíamos que era el fin".

Entonces llega la declaración del año internacional del niño (1979) y se renueva el estímulo con la oportunidad maravillosa que le daría identidad a esta agrupación: el teatro para niños con clásicos infantiles, el cual fue abordado, como instrumento motivador y promotor de valores humanos, con profundo respeto al universo vital del niño y a su forma de concebir el mundo. Así, el **TPM** comenzaba a cultivar público para el teatro desde la infancia, al brindarle al niño la posibilidad de disfrutar un espectáculo teatral de alta calidad y de interactuar con sus hacedores.

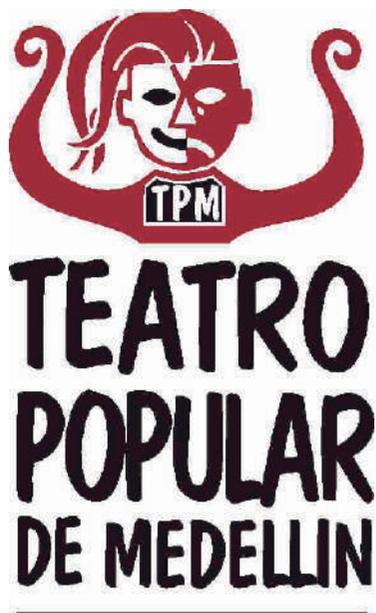
"Para esto, era fundamental integrar al grupo personas 'gomosas', dispuestas a trabajar con el amor, la pasión y la adrenalina que genera el subir al escenario. Sobre todo, necesitábamos mujeres talentosas, con una imagen adecuada para representar hadas, princesas y brujas, indispensables en los cuentos clásicos. Es así como llegan *Loreley Ceballos, Lelda Estrada, Luz María Aristizábal, Idilia Serna* y *Maria Victoria Betancur*", recuerda *Heriberto*.

María Victoria Betancur y Luz María Aristizábal, La Bella Durmiente. 1979

Los fundadores querían conformar un equipo consistente, con una excelente convivencia humana, personas bien presentadas y con valores sólidos, que el llegar al teatro generaran respeto y admiración. Y para garantizar la estabilidad del grupo se impusieron tres condiciones: unidad de equipo, disciplina y constancia.

Iván Cano Mejía llevó a aquella reunión el logotipo que ha identificado a la entidad en estos cuarenta años: una lira grecorromana, símbolo de la música, enmarca las máscaras de la tragedia y la comedia que se funden en una, coronadas por un penacho festivo que representa el baile y la fiesta dionisiaca. Las letras **TPM** en la base de la lira serían incorporadas en 1985 por *Cristina Restrepo*.

"No había libretos, sino cuentos abreviados. Ahí es donde entra *Rodrigo Toro* haciendo la dramaturgia. Para esa época pienso que aquellos libretos estaban muy bien".

Como no había una sede, los ensayos se realizaban en la casa de *Tiberio*. Los afiches en la casa de *Iván*. La escenografía, la utilería y la selección y grabación de la música se hacía en el taller de *Heriberto*. "Se trabajaba casi diario, dos o tres horas; los sábados era casi todo el día y los domingos nos encerrábamos en las funciones. Eran una vida por y para el teatro. Pero no había cansancio, éramos muy gomosos y muy felices".

1.2.

Clásicos infantiles, espectáculo y fantasía para fortalecer el público.

¿Que buscaba *Heriberto Tamayo*² con estos montajes?

“Yo quería que los niños se quedaran con las imágenes. Que se fueran a la casa recordándolas. Que en su memoria quedaran marcadas algunas escenas. En esto jugaban muy bien los truquitos que empezamos a utilizar, que sorprendían a la gente como el humo denso a base de hielo seco, la pólvora... Pero sobre todo la escenografía. Admito que me aterra el teatro pobre. Me encantan las escenografías y tuvimos la suerte de contar con las que había pintado el maestro *Tomás Rodríguez*, que nos vendió el Teatro Pablo Tobón Uribe. Creo que tuvimos las más lindas que pudiera tener un grupo de teatro, que se habían creado para temporadas de ópera y para grandes obras que allí se presentaron.

“La música era esencial para mí. Desde cuando vi por primera vez el circo a los 9 años, sentí que la música era fundamental. Los niños salíamos con el ánimo arriba, porque nos daban la bienvenida las fanfarrias, en el medio había música de pirotecnia y éramos despedidos por las marchas de *Franz Von Suppé*.

“Eso lo apliqué en las obras. Me encantaba elegir música con mucha pirotecnia como la de *Héctor Berlioz* o *Chaikovski*, con gran fuerza dramática, que contribuyera a reforzar la acción. Además, brindaba al niño la oportunidad de conocer y apreciar la belleza de la música culta. Yo tenía una gran colección en mi casa y usábamos el clásico casete de cinta magnética, que ya no se ve. Trasnocaba identificando y seleccionando entusiasmado la música que apoyaría la intención de las escenas.

“Muchas veces, al final del espectáculo, los padres me preguntaban cómo se llamaba el tema que había sonado en cierta escena. Eso me dejaba muy satisfecho”

LA BELLA DURMIENTE (1979)

Texto teatral:

Rodrigo Toro.

Codirección:

Heriberto Tamayo y Tiberio Montoya.

Reparto de estreno:

Princesa, Luz María Aristizábal. Hada, María Victoria Betancur. Bruja de la Cueva, Loreley Ceballos. Capitán Garfio, Heriberto Tamayo. Príncipe Azul, Rodrigo Toro. Escudero, Iván Cano Mejía. Jorobado, Tiberio Montoya. Guarda Imperial, Horacio Estrada.

Elenco Infantil:

Enanos de Blanca Nieves.

Confección de Vestuario:

Mercedes Londoño.

Estreno:

Teatro San José (Bello). Agosto 15.

"(...) las imágenes memorables eran esenciales: La escena de la Bella Durmiente inerte en medio del frondoso bosque, con su cabello rubio regado sobre el lecho de flores y el príncipe azul a punto de besarla, hacía una imagen hermosa e inolvidable.

"La incorporación de los enanos de Blanca Nieves en la ronda final de la obra, fue una novedad que a la gente le encantaba. Hoy lo considero un error de dirección, que no volvería repetir.

"Lo que si fue un acierto y así lo comentó la prensa en su momento, fue la combinación que hicimos entre los personajes de La Bella Durmiente y el Capitán Garfio".

La acción de aventura y romance, la música, el vestuario y el gran lienzo de fondo que constituía la principal pieza escenográfica, matizada por reflectores de colores para ambientar situaciones espacio temporales, garantizaron una estética consistente. El público quedaba asombrado porque, en su mayoría eran niños que se maravillaban de su encuentro con el teatro por primera vez.

Rodrigo Toro, Luz María Aristizábal y Heriberto Tamayo en *La Bella Durmiente*, 1979

“Los niños participaban activamente. Se alborotaban en las escenas de acción, tomaban partido, le lanzaban sus vivas al príncipe y rechiflaban a los malos. Y no sólo los niños, muchos papas se entusiasmaban y participaban emocionados”.

EL SASTRECILLO VALIENTE (1980)

Texto teatral:

Rodrigo Toro.

Codirección:

Heriberto Tamayo y Tiberio Montoya.

Reparto de estreno:

Catalina Cano, Tiberio Montoya, Rodrigo Toro, Tiberio Montoya, Luz María Aristizábal, María Victoria Betancur, Idilia Serna, Iván Cano, Loreley Ceballos, Heriberto Tamayo, Horacio Estrada.

Confección de Vestuario:

Mercedes Londoño.

Estreno:

Palacio de Bellas Artes. 9 de agosto.

Rodrigo tenía gran destreza para hacer versiones libres, muy nuestras. **El Sastrecillo Valiente** es una combinación de este cuento con El traje nuevo del emperador. Una sátira a la vanidad del poder que enceguece y una exaltación al coraje de enfrentar obstáculos, por difíciles que parezcan", reconoce Tamayo.

Montar el dispositivo teatral era un ritual del día anterior a la presentación. Cargar, transportar y disponer, las herramientas, la madera, los lazos, los telones, la utilería, las luces, la música, para dejarlo todo listo para la presentación del día siguiente. Era una tarea ardua que normalmente cumplía el equipo masculino, con mucho entusiasmo. También era la prueba de fuego para el ingreso de nuevos actores al elenco.

Y para el **TPM** de aquella época, que era muy trashumante, era indispensable detectar cómo se iba a montar la escenografía, porque se presentaba en teatros, iglesias, escuelas, centros comerciales, parques, salones... y siempre resultaba esencial saber dónde y cómo se iba a fijar el telón de boca.

CAPERUCITA ROJA (1981)

Texto teatral:

Efraín Arce Aragón.

Dirección:

Heriberto Tamayo.

Reparto de estreno:

María Victoria Salazar, Tiberio Montoya, Iván Cano, Luz María Aristizábal, María Eugenia Carvajal, Loreley Ceballos, Norma Elena Estrada, Rodrigo Toro, Régulo Zapata.

Elenco Infantil:

Niños de la escuela y conejillos del bosque.

Confección de Vestuario:

Mercedes Londoño.

Estreno:

Museo El Castillo. 16 de mayo.

Las piezas escritas por *Arce Aragón* introdujeron un elemento adicional: la participación directa del público. En ciertos momentos de la obra, los personajes interpelan directamente al espectador y establecen diálogo con él. El niño entra a hacer parte de la acción, se enfrenta a los antagonistas para ayudar a los protagonistas.

Un elenco infantil acompañaba a *Caperucita* en la escuelita del pueblo y personificaba a los conejillos del bosque que jugaban con ella. Y también ayudaban a la persecución del lobo. Los niños actores eran un toque alegre de la puesta en escena.

Ver niños en escena fue otro medio para seducir al público infantil. Así se fue gestando el interés de los niños del público por hacer parte del **TPM**. Este interés del público por practicar el teatro, fue el principal estímulo para dar origen a la que años después sería el área académica de la entidad, la **Escuela TPM**.

EL FRÍJOL MÁGICO (1982)

Texto teatral:

Tiberio Montoya.

Dirección:

Heriberto Tamayo.

Elenco:

María Victoria Salazar, Luz María Aristizábal, Loreley Ceballos, Idilia Serna, Luz María Aristizábal, John Gutiérrez, Rodrigo Toro, Tiberio Montoya, Heriberto Tamayo, Régulo Zapata, Iván Cano.

Elenco infantil:

Los gnomos del rey.

Estreno:

27 de marzo, en el Museo el Castillo.

Esta adaptación del cuento *Jack y las habas mágicas*, se presentó con varios nombres: Se estrenó como **Los Gnomos del rey**. En la siguiente temporada se llamó **El Mago de Los Frisoles**. Finalmente, se repuso como **El frijol mágico**.

"Una escena muy visual, es el nacimiento de las semillas del frijol mágico. Cuando el niño se dormía y la planta empezaba a nacer de manera muy mágica, se reforzaba la acción con la música de la película *Doctor Zhivago*. El protagonista se despertaba, encontraba la planta que llegaba hasta el cielo y trepaba por ella. El montaje de esa maticca era todo un trabajo de cordeles y poleas, porque tenía que aguantar el peso de Juanito. Complementábamos la magia de esa imagen escénica con las luces y un truco de pirotécnica".

EL PIRATA Y LA PRINCESA (1982)

Texto teatral:

Jesús Tomás Zancajo.

Dirección:

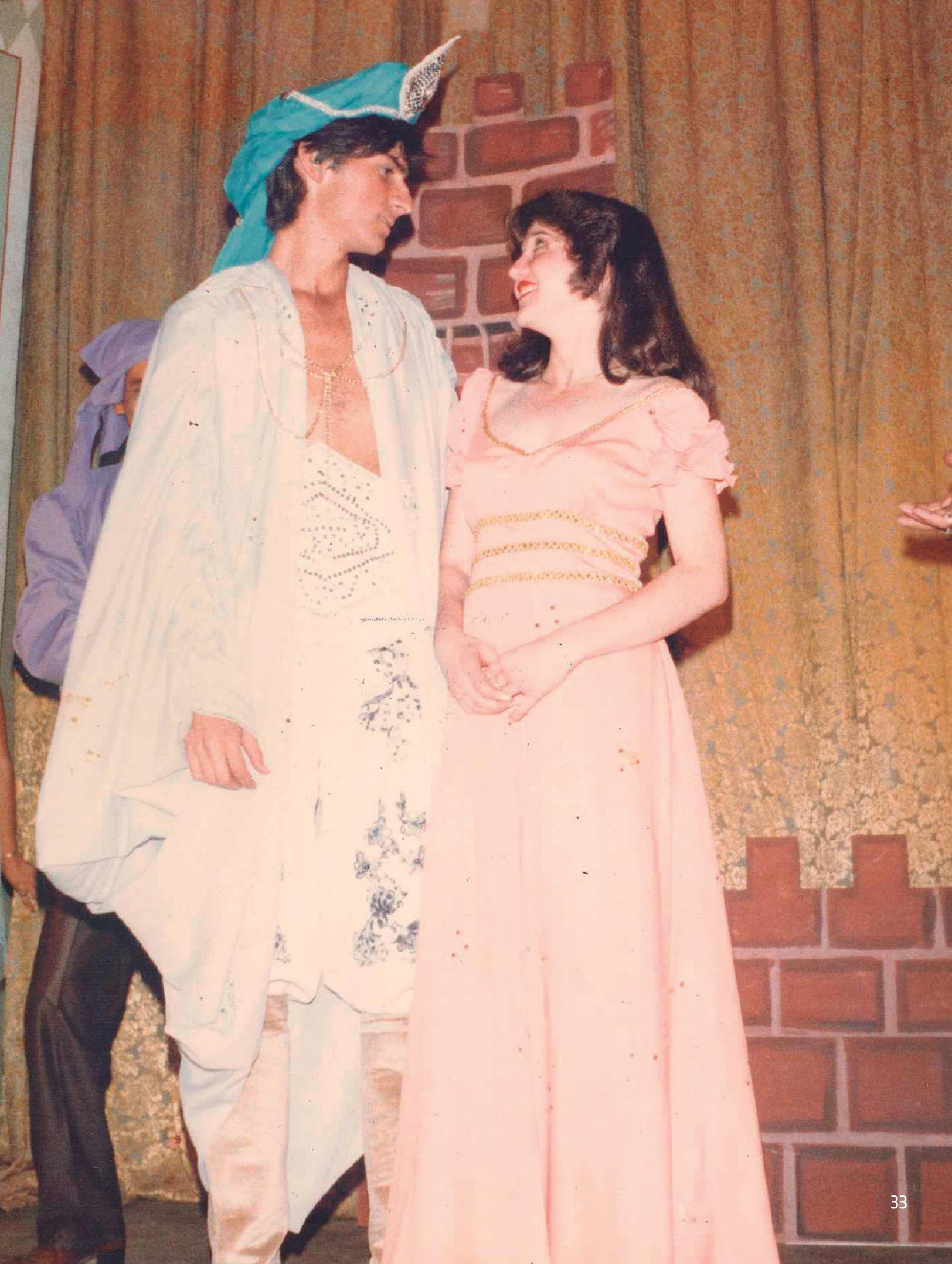
Heriberto Tamayo.

Elenco:

María Victoria Salazar, Fernando Granada, Iván Cano, Heriberto Tamayo, Loreley Ceballos, María Eugenia Carvajal, Luz María Aristizábal, Rodrigo Toro, Tiberio Montoya, Régulo Zapata.

Estreno:

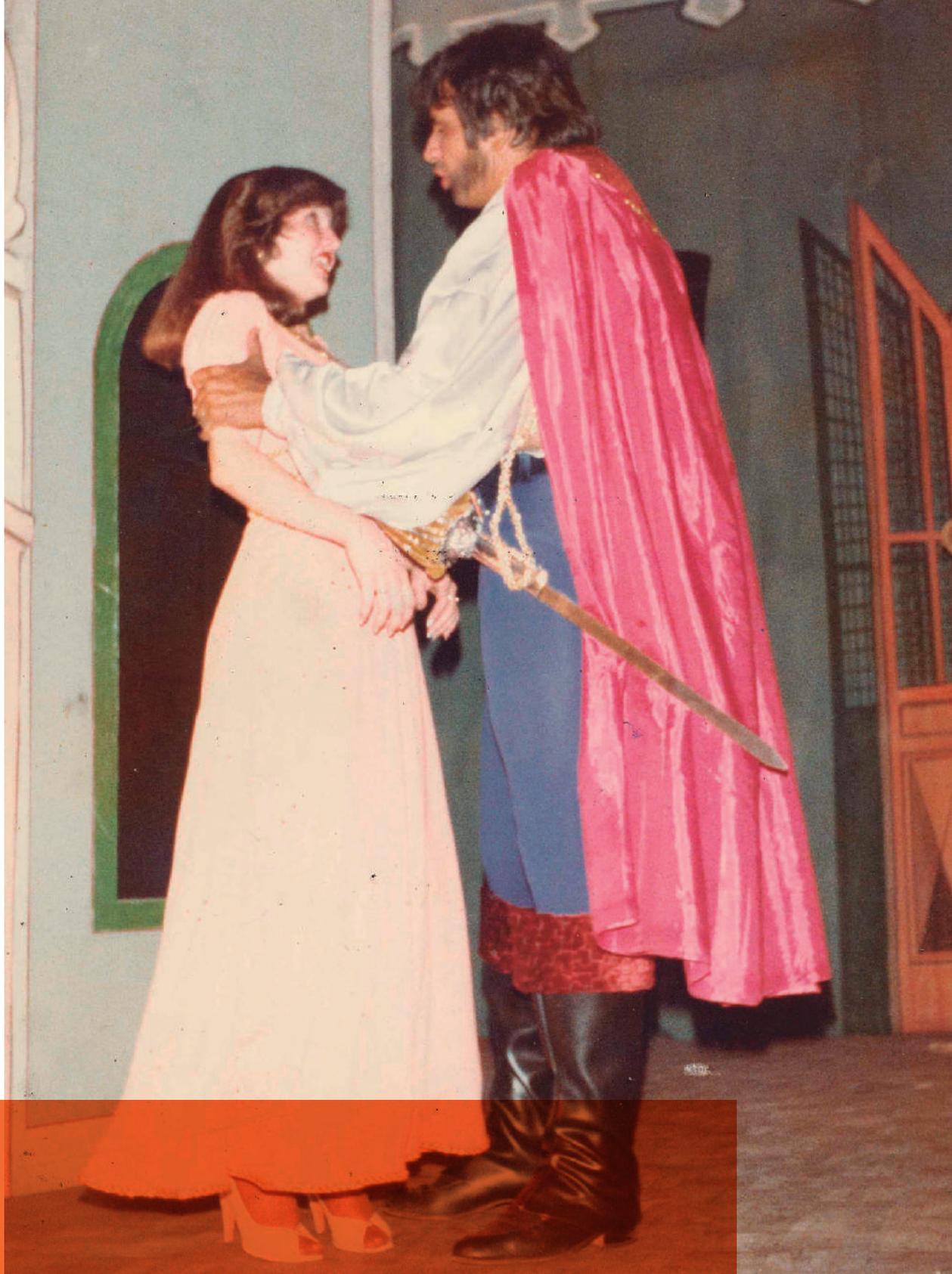
Palacio de Bellas Artes, 10 de octubre.

Un cuento de confrontación, seducción y picardías entre moros y cristianos de la medieval península ibérica, con un rescate heroico de por medio, ambientado musicalmente por el concierto de Aranjuez.

El primer acto de **El Pirata y la Princesa** del autor español *Tomás Zancajo*, está escrito en verso. Este acercamiento a formas clásicas fue todo un reto para el grupo de actores, que nunca había dialogado en rima.

"El telón de boca es algo muy hermoso y muy mágico. Cuando el niño llegaba al teatro, se asustaba porque había llegado a una atmósfera distinta, era algo solemne. Y miraba con expectativa y misterio el telón de boca. Pero cuando se abría, era mágico. Como si pudiera entrar y meterse en el bosque, en el castillo, en la cueva...

"Se cerraba el telón. Los niños esperando qué se iba a ver en el próximo acto, y nosotros adentro como abejas, cambiando, subiendo y bajando telones... Y cuando nuevamente se abría, uno sentía las exclamaciones de asombro. Eso es muy emocionante, muy reconfortante".

PINOCHO EN VILLA ENCANTADA (1983)

Texto teatral:

Efraín Arce Aragón.

Dirección:

Heriberto Tamayo.

Elenco:

Orlando Jaramillo, Iván Cano, Norma Estrada, Luz María Aristizábal, Tiberio Montoya, Dayro Ospina, Fernando Granada, Loreley Ceballos, María Eugenia Carvajal, Idilia Serna, Sara Cifuentes, Rodrigo Toro, Régulo Zapata.

Estreno:

27 de febrero en el Palacio de Bellas Artes.

Otra adaptación de *Arce Aragón*, donde la historia del muñeco de madera es apenas un pretexto para valorar el arrojo de enfrentar las fuerzas del mal. Aquí las del bien son encabezadas por *Pinocho*, con una participación muy activa del espectador para ayudar al protagonista, cuyo intérprete también era un niño.

“La producción de las obras era así: Los diseños salían de unos cuentos infantiles ilustrados y doña *Mercedes Londoño*, la mamá de *Rodrigo* los confeccionaba. En mi taller hacíamos la utilería: tronos, ventanas y puertas, espadas, coronas, cinturones, capas, botas... utilizando materiales y telas de mi tapicería.

“Disponíamos de una iluminación muy básica a cargo de *Iván Cano*. Recuerdo los reflectores *Silvana*. Con ellos hacíamos la magia del atardecer, el anochecer, la penumbra, la niebla con el humo denso, para crear esos ambientes especiales de los cuentos infantiles”.

ALADINO Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA (1983)

Texto teatral:

Rodrigo Toro Londoño.

Dirección:

Heriberto Tamayo.

Elenco:

Alirio Heredia, Sara Cifuentes, Tiberio Montoya, Regulo Zapata, Loreley Ceballos, Idilia Serna, María Eugenia Carvajal, Heriberto Tamayo, María Victoria Salazar, Iván Cano.

Elenco infantil:

Las florecillas y los árboles del bosque, el séquito del emperador.

Vestuario:

Mercedes Londoño.

Estreno:

5 de junio en el palacio de Bellas Artes.

Una versión bastante alegre del cuento de Las mil y una noches, cuya puesta en escena fue ambientada en una calle china.

"Aquí no ves la alfombra voladora, pero la gente no se percata de eso. He visto en el extranjero versiones más espectaculares. Pero en la nuestra los niños del público participan activamente, imaginan y se identifican con los personajes de *Ping* y *Pong*, dos niños amiguitos de *Aladino* que van guiando la narración.

"Mis preocupaciones como director podrían resumirse en: que quedaran imágenes perdurables, que la musicalización fuera exacta, que los decorados y trajes de época fueran muy vistosos. También le daba mucha importancia al telón de boca, para generar expectativa y para transformar la escena. Hoy sigo pensando que un teatro sin telón de boca está incompleto".

CENICIENTA (1983)

Texto teatral:

Rodrigo Toro.

Dirección:

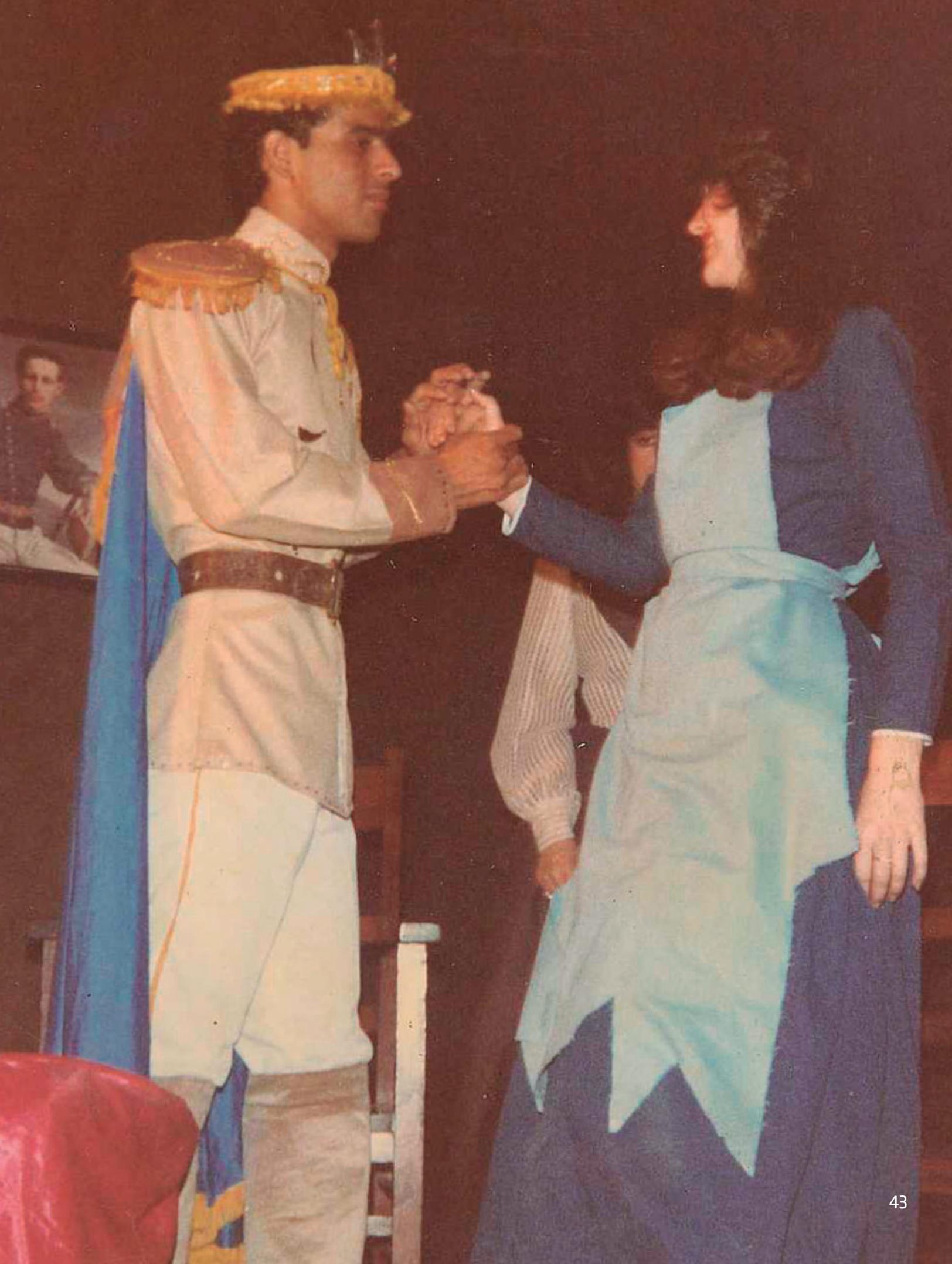
Heriberto Tamayo.

Elenco:

: María Victoria Salazar, Sara Cifuentes, María Eugenia Carvajal, Norma Elena Estrada, Loreley Ceballos, Alirio Heredia, Rodrigo Toro, Tiberio Montoya, Régulo Zapata, Iván Cano, Idilia Serna.

Estreno:

18 de septiembre, Palacio de Bellas Artes.

Plantada en tono de comedia que ridiculiza la vanidad, en esta pieza por primera vez el **TPM** desarrolló un acto completo sin textos verbales. El ritmo escénico, la fuerza de la acción y la atmósfera dramática, se sustentaron en la imagen, en la música, en el movimiento, en los gestos, en las luces.

“Es la obra de cuyo montaje me siento más orgulloso como director, porque en ella un cuadro fue creado completamente por mí, sin un solo diálogo. La partitura de la escena está a cargo de la música.

“Para el cuadro del gran baile de *Cenicienta*, elegí una obra de música opuesta a la que otros escogerían. ¿Por qué la hice así? Porque conocí la historia de El carnaval de los animales, una pieza musical donde los hipopótamos y los elefantes, marchan no con una música lenta, sino con una música ligera.

“Utilicé el cuarto movimiento de la sinfonía fantástica de *Héctor Berlioz* que se llama ‘Hacia el cadalso’ parece absurdo, pero es rimbombante, de mucha fanfarria y la poníamos a coincidir con los movimientos del rey, de los invitados que iban llegando. Y hay un espacio breve, donde suspendo la sinfonía fantástica y entra un trocito de *Romeo y Julieta*, creo que es de *Borodin*, para la aparición de la *Cenicienta* y el momento en que príncipe se acerca para invitarla a bailar. Luego entra el vals de las flores de *Chaikovski* para la danza y después vuelve la sinfonía de *Berlioz*.

“Es una escena espectacular, llena de acción y contenido, donde el espectador ni se da cuenta que no hubo diálogo, la música y las imágenes lo embelesan, se mete en la historia y con la salida de *Cenicienta* dejando el zapato en escena, culmina la escena en una limpieza total”.

1.3.

Temporadas de teatro para niños del TPM.

Las temporadas dominicales de teatro para niños del **TPM** se realizaron durante más de 20 años. Inicialmente en el palacio de Bellas Artes y en el Museo El Castillo. Posteriormente se trasladaron al teatro Porfirio Barba Jacob, después al teatro Pablo Tobón Uribe y finalmente se realizaron en el Teatro Metropolitano.

El éxito del **TPM** con el teatro infantil está vivo en la memoria de *Heriberto Tamayo*: "la respuesta del público al **TPM** fue excelente. Nos volvimos un referente del teatro para niños en la ciudad. Nuestras temporadas de clásicos infantiles eran muy esperadas. Cada año montábamos un nuevo estreno. La selección se hacía por lo rimbombante del nombre. Elegíamos los cuentos clásicos que podrían atraer más público.

"Una de las imágenes más bellas que tengo de esa época es ir caminando hacia el teatro de Bellas Artes y ver la fila de carros y de vendedores ambulantes que acompañaban el espectáculo. Me tocó ver hasta revendedores".

EL
TEATRO POPULAR DE MEDELLIN
PRESENTA:

TEMPORADA 1980 CON
"LA BELLA DURMIENTE"
Jueves 7 de Agosto - 4 y 7 p.m.
Viernes 8 de Agosto - a las 7.00 p.m.

EL SASTRECILLO VALIENTE'
Sábado 9 de Agosto a las 4.00 p.m.
Domingo 10 de Agosto - 11 a.m. y 4 p.m.

Teatro de Bellas Artes

DOS OBRAS CUMBRES DE LOS
HERMANOS J. W. GRIMM

Cuando *Heriberto Tamayo* renunció a la dirección, el **TPM** era la agrupación con más público en la ciudad de Medellín. En las dos funciones de la temporada infantil que realizaba cada domingo durante todo el año, se llenaba la sala de Bellas Artes y utilizaba sillas adicionales para el sobrecupo. Luego fue necesario hacer tres funciones. En los matinales sabatinos del Museo el Castillo ocurría lo mismo. El **TPM** había alcanzado tal éxito, que vendía funciones para instituciones públicas y privadas, centros comerciales e incluso eventos privados.

1.4.

La infalible risa para atraer al público adulto.

En este primer período, otra de las estrategias previstas para seducir público para el teatro, fue el montaje de comedias. En realidad esta faceta no alcanzó un desarrollo muy fuerte. Las obras para niños, principal factor de recordación institucional, acapararon el mayor esfuerzo y dedicación del grupo artístico, además de ser su primera fuente de ingresos. No obstante, el **TPM** puso en escena dos comedias **Abajo los hombres** y **Préstame tu marido**, ambas piezas fueron montadas en una atmósfera naturalista con cierta dosis de costumbrismo:

ABAJO LOS HOMBRES (1980)

Un juguete cómico en tono de farsa sobre la liberación femenina, escrito por *Tiberio Montoya* y dirigido por *Heriberto Tamayo*. La comedia sobre la lucha de géneros por el poder en el seno del hogar, contó con el siguiente elenco: *Loreley Ceballos, Luz María Aristizábal, Iván Cano y Tiberio Montoya*.

PRÉSTAME TU MARIDO (1982)

Texto teatral:

Luis Enrique Osorio.

Dirección:

Heriberto Tamayo.

Elenco:

María Victoria Salazar, Loreley Ceballos, Sara Cifuentes, Norma Elena Estrada, Horacio Estrada, Heriberto Tamayo, Rodrigo Toro, Luz María Aristizábal, Iván Cano, Tiberio Montoya.

Con un estilo sencillo, ingenioso y humorístico, ambientada en la época de parranda navideña, el público podía comprender fácilmente la trama de una familia urbana que se enfrenta y choca con los valores y costumbres de su origen rural.

Heriberto Tamayo siempre ha expresado gran admiración por *Luis Enrique Osorio*: "Para mí *Luis Enrique Osorio*, es el gran comediógrafo colombiano del siglo veinte, cuyos temas preferidos fueron de costumbres, sátira nacional y crítica social. Lo considero el Alfonso Paso colombiano. Merecía que le hiciéramos este homenaje y creo que le debemos muchos más".

2.

PRIMERA TRANSICIÓN, VINO VIEJO EN OTROS ODRES

1985-1991

2.1

Con mucho trabajo, travieso y muy majo.

La renuncia del director fundador implicó el retiro de la mitad del elenco. *Rodrigo Toro*, nuevo director, quedó con una misión que se resume así: "fue un inicio difícil, pues con *Heriberto* se fueron personas muy valiosas. Había que rearmar el grupo, mantener el repertorio y empezar a crear los nuevos montajes". Pero ocurrió un giro que dio más credibilidad al interior del grupo, *Rodrigo* ganó el premio departamental de dramaturgia para niños con la obra **Rin Rin Renacuajo**.

"Convocamos nuevos actores, varios de los cuales habían tenido experiencias en agrupaciones liceístas o estudiaban teatro en la Universidad de Antioquia. Aunque el **TPM** tenía establecida una línea de trabajo muy reconocida, la llegada de un director con intereses académicos y de un grupo de jóvenes también con expectativas experimentales de aprendizaje, trajeron consigo preguntas e inquietudes sobre la manera como se abordaban los montajes; también sobre los contenidos".

Tres cosas trascendentales logró la institución en aquel período: (1) formalizar la personería jurídica de la corporación y la estructura de su organización interna para darle norte a la gestión administrativa y financiera, (2) De la mano de *Norma Estrada*, darle cuerpo a la Escuela de teatro, la cual se convertiría no sólo en un espacio para el estudio, la experimentación y el aprendizaje, sino en una fuente importante de nuevo talento humano que nutriría todas las áreas del **TPM** y (3) por iniciativa de *Iván Cano*, se adquirió en arriendo la primera sede permanente de actividades; la vieja casona en Pascasio Uribe con Pichincha. Allí, durante casi diez años, se hicieron los ensayos, se dictaban los cursos y talleres, se realizaban presentaciones, se dio inicio a la biblioteca y también al centro creativo de composición dramática.

Es importante recordar que, además de las obras estrenadas, durante este período el grupo artístico repuso la mayoría del repertorio para niños que se había montado en los años anteriores.

RIN RIN RENACUAJO (1984)

Texto teatral:

Rodrigo Toro, basado en la fábula homóloga de Rafael Pombo.

Dirección:

Rodrigo Toro Londoño.

Elenco:

Tiberio Montoya, Jorge Iván Bravo-Juan Carlos Pabón, Sara Cifuentes, Norma Elena Estrada, Julieta Ochoa, Alirio Heredia, María Eugenia Carvajal, Cristina Restrepo, Iván Cano, Dayro Ospina, Idilia Serna.

Vestuario:

Mercedes Londoño.

Máscaras:

Tiberio Montoya.

Estreno:

Palacio de Bellas Artes.

En lugar de otro clásico de la literatura europea, se creó esta versión teatral de una fábula colombiana. El **TPM** pasó de *Grimm* y *Perrault* a *Rafael Pombo*, el máximo clásico infantil colombiano. Anunciar este estreno como obra ganadora del primer premio departamental de dramaturgia para niños, contribuyó positivamente a la imagen del grupo y ayudó también al reconocimiento público del nuevo director.

La puesta en escena con música colombiana y máscaras elaboradas por *Tiberio Montoya*, exigió a los actores una exploración distinta de los esquemas para la imagen corporal, la expresión vocal. La búsqueda creativa de los personajes-animales obligó al equipo a incursionar en lenguajes más allá del naturalismo en que se había generado toda la producción anterior.

En estos 40 años, el **TPM** ha realizado tres puestas en escena de *Rin Rin Renacuajo*, totalmente distintas.

MICHÍN, EL GATO BANDIDO (1984)

Texto teatral:

Norma Elena Estrada y María Eugenia Carvajal.

Dirección:

Rodrigo Toro.

Asistente de dirección:

Wilson León García.

Elenco:

Dayro Ospina, Idilia Serna, Sara Cifuentes, Iván Cano, Norma Estrada, María Eugenia Carvajal, Alirio Heredia, Rodrigo Botero, Tiberio Montoya.

Máscaras:

Tiberio Montoya.

Estreno:

Palacio de Bellas Artes.

Acercamiento a otra fábula de Rafael Pombo, con textos elaborados por dos actrices del grupo, para abordar la presión social, la burla y el acoso entre compañeros en la escuela.

El **Gato Bandido** se montó bajo las mismas premisas estéticas de *Rin Rin Renacuajo*. En la misma medida, la búsqueda actoral para construir los personajes-animales así como la utilización de máscaras, contribuyó a un mayor rigor y exigencia en la exploración de la imagen vocal y corporal del actor. Para ambientar las atmósferas, servir de leitmotiv a los personajes y dar ritmo a las escenas, la musicalización fue una selección de piezas de América latina y el Caribe, realizada por *Wilson León García*.

LA MAGA DE LOS ENANOS (1985)

Texto teatral:

Tiberio Montoya.

Dirección:

Tiberio Montoya.

Elenco:

Idilia Serna, Wilson García, Iván Cano, Dayro Ospina, María Eugenia Carvajal, Rodrigo Toro, Luz María Aristizábal, Juan Felipe Jaramillo, Tiberio Montoya.

“Un montaje sobre príncipes, princesas, duendes, hadas y magos, cuyo proceso creativo resultó bastante traumático, pues el elenco en general si bien participaba a gusto en la reposición de los clásicos europeos que el **TPM** ya tenía montados, no estaba entusiasmado al iniciar esta puesta en escena, porque quería que las nuevas obras incursionaran en otras búsquedas.

“Fatalmente, en medio la función de estreno se cayó un telón y accidentalmente derramó una caneca con agua caliente en la cual se había puesto hielo seco, para simular el gran caldero de la maga... después de ese domingo, La Maga de los Enanos no se presentó más y de ella no se tiene registro fotográfico”.

REBOTÍN, EL MARCIANITO (1986)

Texto teatral:

María Luisa Rubertino.

Dirección:

Rodrigo Toro Londoño .

Elenco:

Wilson García, Cristina Restrepo, Alirio Heredia, Iván Cano, Tiberio Montoya, Rodrigo Toro, Idilia Serna-Julieta Ochoa, Sara Cifuentes-Juan Felipe Jaramillo.

Montaje sonoro:

Carlos Mario Jiménez, con música de Peter Gabriel y Jean Michel Jarre.

Buscando libros para la biblioteca y documentación para la escuela, *Rodrigo Toro* descubrió esta obra de teatro para niños escrita por una dramaturga especializada. El texto de *Rebotín* ofrecía la oportunidad de abordar una pieza en la cual explorar la generación de atmósferas en escena a partir del actor, apoyado en los efectos sonoros, lumínicos y en interacción con las sensaciones y emociones del espectador.

"Durante un mes, en una finca del Caquetá, me dediqué a diseñar la puesta en escena, cuadro por cuadro. Esta vez no seguía las rutinas de trabajo aprendidas de mis directores anteriores. Con *Rebotín* viví mi primera experiencia real como director autónomo. No sentí la presión de montar como lo hacía *Heriberto*, sino que le di mi estilo; le di prelación a la imagen por encima del texto. Además encontré un grupo muy dispuesto a innovar... por primera vez me sentí dirigiendo.

"Con los actores estudiamos un documento sobre kinesis y proxemia, el cual nos resultó bastante útil para experimentar los lenguajes de la relación cuerpo-espacio."

JUAN SIN MIEDO (1987)

Texto teatral:

Iván Zapata Ríos.

Dirección:

Rodrigo Toro.

Actores:

Alirio Heredia, Tiberio Montoya, Sara Cifuentes, Cristina Restrepo,
Ricardo Acosta, Iván Zapata, Idilia Serna, Iván Cano.

Estreno:

Teatro Porfirio Barba Jacob.

“Empezamos a preguntarnos cómo hacer el teatro de clásicos infantiles sin que se viera viejo o anticuado, promovimos el contacto con gente que tenía formación académica más moderna y vanguardista, que conocía otros tipos de teatro. Así, volvimos a los clásicos, pensando en hacerlos de manera distinta.

“A partir de improvisaciones del grupo, *Iván Zapata* se encargó de generar el texto dramático de **Juan Sin Miedo**.

“Casi la mitad de la obra transcurre en un acto de gran tensión dramática en el castillo donde pasa la noche *Juan Sin Miedo*, enfrentando a los fantasmas. Lo construimos con imágenes dinámicas en luz negra... nos entusiasamos para esta experimentación con los movimientos, el color, las formas y sus efectos luego de ver las funciones del Teatro Negro de Praga”.

HANSEL Y GRETEL (1989)

Texto teatral:

Iván Zapata y Rodrigo Toro.

Dirección:

Rodrigo Toro.

Actores:

Cristina Restrepo, David Orlando Ramírez-Jeison Salazar, Pilar Navarrete, Alirio Heredia, Ricardo Acosta, Alejandro Noriega, Julieta Ochoa.

Estreno:

Teatro Porfirio Barba Jacob.

"Yo venía de un teatro donde me enseñaron que había que poner muy bien la voz y eso era prácticamente el éxito de todo; 'a texto aprendido no hay cómico malo', entonces el texto prácticamente es todo en la escena y con eso era casi que suficiente... pero ahora entendíamos que también había otros lenguajes en la escena, que libreto no era lo único que había que poner en el escenario, también estaban el cuerpo y la imagen... la generación de atmósferas dramáticas con la luz, la escenografía, la música.

"Todo esto tratamos de evidenciarlo en 'Juan Sin Miedo' y en 'Hansel y Gretel'. Por ejemplo en la segunda parte de este montaje, la casita de la bruja Vinagreta Agridulce, logramos un juego con la disposición escénica que daba la sensación de que todo ocurría dentro de un dulce empalagoso, fue una exploración interesante y comenzamos a desapegarnos de los modelos tradicionales que teníamos"

LA SIRENA IRENE (1990)

Texto teatral:

Rodrigo Toro.

Dirección:

Rodrigo Toro.

Actores:

Cristina Restrepo, Janeth Arteaga, Rodrigo Toro, Vladimir Ramírez, Álvaro Romero, Maribel Gómez, Juan Carlos Pabón, Iván Zapata, Alirio Heredia, Sandra Francisca Gomez, Julieta Ochoa, Juan Felipe Jaramillo, Maria Patricia Alzate.

Estreno:

Teatro Porfirio Barba Jacob.

Por primera vez el **TPM** abordó un proceso de montaje sin una historia previa, sin libreto, sin guion alguno. Sólo con premisas para empezar la creación: "vamos a hacer algo muy lúdico, que el espectador interactúe con los personajes y la historia espontáneamente, dar espacio a la imaginación para que no sea necesaria ninguna escenografía engorrosa, costosa, ni complicada de armar o de cargar, de manera que sea fácil desplazar la obra de un lugar a otro y se pueda presentar en espacios abiertos o cerrados".

Se armaron tres equipos de actores para presentar propuestas. Uno de ellos se apoyó en un cuento que *Catalina Cano* había hecho como ejercicio en la escuela del **TPM**. Las ideas se fueron decantando, hasta aparecer la anécdota central. También se había avanzado en juegos, canciones, ideas y situaciones. De consolidar todo ello y darle cuerpo en un texto dramático se encargó *Rodrigo Toro*, el cual recibió el primer premio en el concurso municipal de teatro para niños.

No se utilizaron telones de fondo pintados. Los espacios se construyeron con unas canecacas que se iban acomodando a las situaciones y a las atmósferas generadas por el cuerpo y la voz del actor. Hubo además dos elementos claves, el barco que era un aro de lazo dentro del cual 'navegaban' los piratas. Y la ostra, nido y prisión de la sirena, que resultó ser mucho más engorrosa de lo que se había previsto.

2.2

Un segundo aire al teatro para adultos.

Durante esta etapa, en el montaje de obras para público adulto, el **TPM** se dedicó a estudiar e incursionar en nuevas formas del teatro, en explorar técnicas de actuación e indagar otros posibles métodos y búsquedas estéticas para abrir camino a una futura transformación, valorando críticamente los planteamientos del pasado.

Las búsquedas llevaron a que el grupo trabajara una secuencia que inició con una obra de teatro psicológico intimista, siguió con una de teatro social con contenido político, una comedia satírica sobre la liberación femenina al interior de la pareja y culminó con una pieza de teatro del absurdo.

EL HOMBRE DE LA MEDIA NOCHE (1985)

Autor:

Tiberio Montoya.

Dirección:

Tiberio Montoya.

Asistente de Dirección:

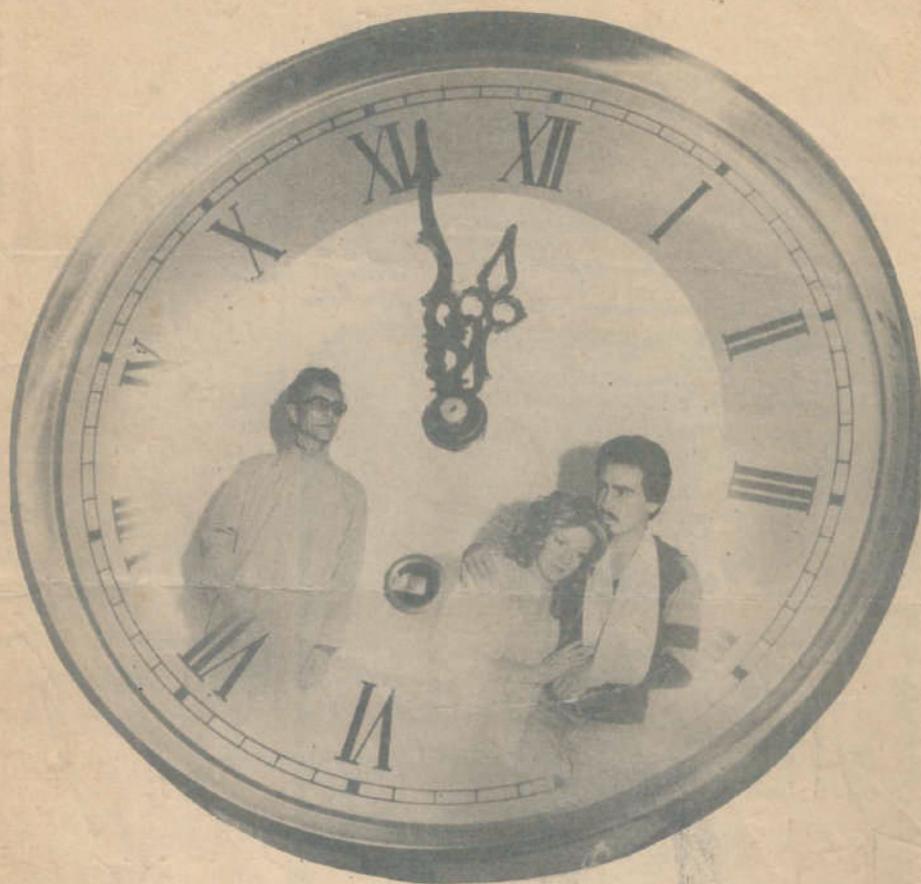
Rodrigo Toro.

Elenco:

Luz María Aristizábal, Alirio Heredia, Tiberio Montoya.

Estreno:

Sala del Teatro Popular de Medellín (Pascasio x Pichincha).

El TPM inicia temporada

El Teatro Popular de Medellín estrena la obra, "El hombre de la media noche", a las 8 pm., en la sede situada en Pascasio Uribe con Pichincha, al frente de las torres de Bomboná.

Esta obra, que pertenece al subdirector del grupo, Luis Tiberio Montoya y será presentada en esta fecha y mañana cuenta con tres actores, Luz María Aristizábal, Alirio Tapasco y Luis Tiberio

Montoya.

El TPM iniciará en julio la temporada de teatro infantil con un repertorio de 11 obras. El grupo cuenta con quince actores de diferentes edades dirigidos por Rodrigo Toro.

Actualmente se adelantan inscripciones para cursos de teatro para niños y adultos, en la sede del teatro. Mayor información en el teléfono: 39-44-16.

La salita de Pascasio Uribe con Pichincha se inauguró con esta pieza. En la casa de tapia recién arrendada, las habitaciones se utilizaron como salones de clase, se techó el patio y se unió con el comedor, para que este espacio fungiera como sala teatral. El comedor sirvió para armar el escenario con una tarima de cuarenta centímetros de alto.

Para esta obra intimista de suspenso psicológico, en la cual un extraño herido invade la habitación de una mujer, se conservó el papel de colgadura que tenía el comedor como fondo de la escenografía; la parte plástica de la puesta en escena era bastante naturalista. Para darle un quiebre, la atmosfera sonora de la obra se generó utilizando extractos de las poderosas piezas electrónica del italiano *Luigi Nono* 'Y entonces comprendió' y 'Como una ola de fuerza y luz'.

LOS INVASORES (1987)

Autor:

Egon Wolf.

Dirección:

Rodrigo Toro Londoño.

Actores:

Tiberio Montoya-Iván Zapata, Sara Cifuentes, Fanny Pineda, Alirio Heredia, Idilia Serna, Cristina Restrepo, Iván Cano, John Jairo Lema, Carlos Mario Jiménez, Juan Carlos Pabón.

Estreno:

Teatro Porfirio Barba Jacob.

Esta obra de *Egon Wolf* enmarcada en la tradición del teatro de denuncia política, fue abordada por el **TPM** en medio de la fuerte violencia urbana de los años 80.

Para hacer la masa de desamparados que cruza el río, invade la ciudad y quiebra la ventana de cristal de los *Meyer*, teníamos un coro de unas 15 personas en la trasescena, quienes además, hacían los sonidos que fungían como música de la obra. Eran estudiantes de la escuela, felices de estar participando en el montaje, haciendo ruidos y murmullos, gritando incongruencias cuando así lo exigía la escena y, de vez en cuando, diciendo algún texto de la obra.

Era un momento muy complicado políticamente, imperaba la amenaza; muchos artistas tuvieron que abandonar el país por manifestar posiciones de inconformidad frente al status quo. Como era de esperarse, muy pocos espectadores se atrevieron a ir a la sala para ver nuestro montaje.

MATRIMONIO AL DESNUDO (1988)

Autor:

Alfonso Paso.

Dirección:

Rodrigo Toro Londoño.

Actores:

Cristina Restrepo, Iván Zapata, Gloria Luz Jaramillo, Sara Cifuentes, Tiberio Montoya, Janeth Arteaga, Iván Cano, Sandra Francisca Gómez.

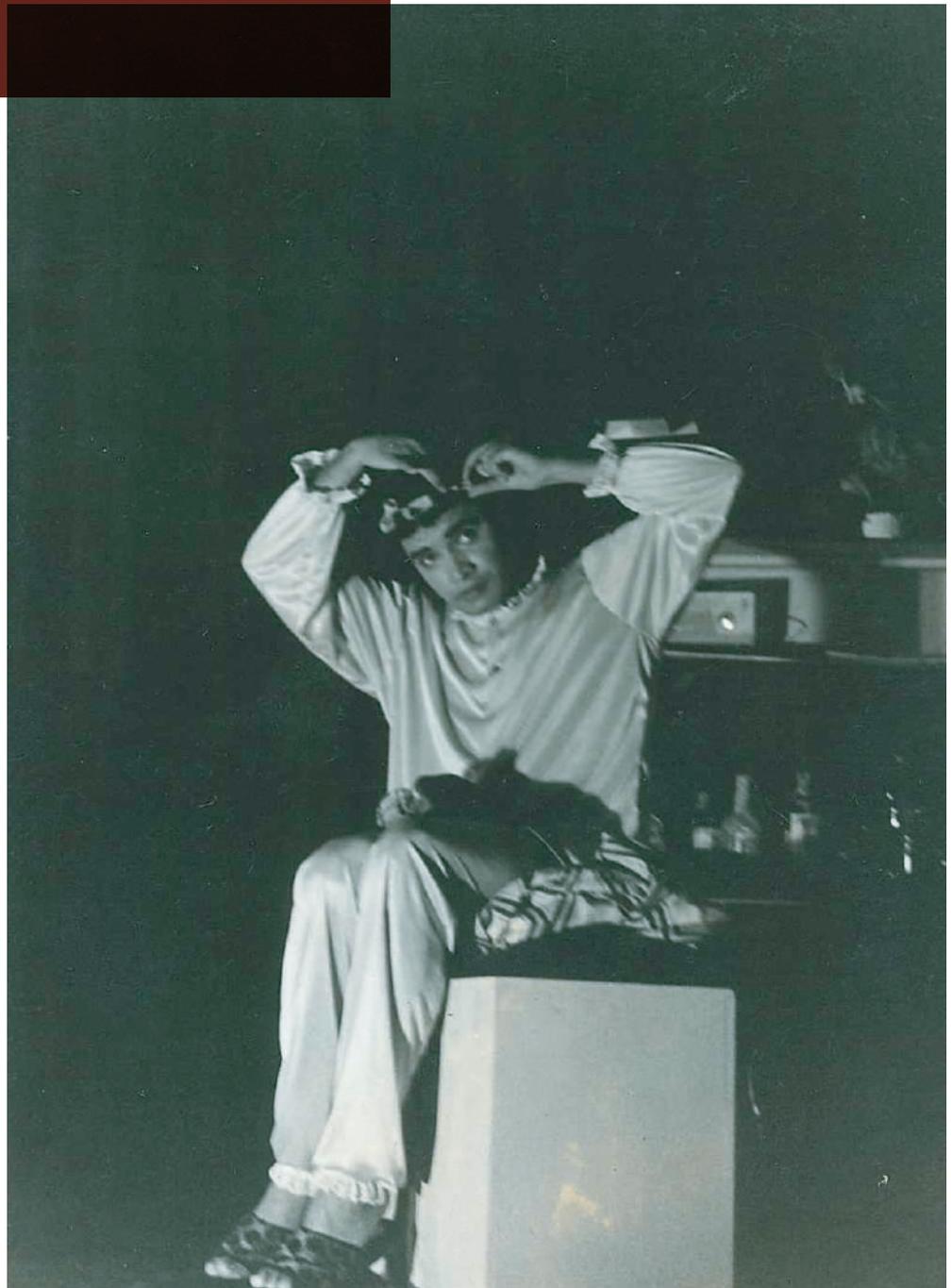
Estreno:

Teatro Porfirio Barba Jacob.

Versión teatral basada en 'Los derechos de la Mujer' de *Alfonso Paso*. Esta comedia se pudo poner en escena luego de que las actrices de la obra le hicieran ajustes de fondo al texto, porque querían evitar que se hiciera apología al machismo.

Si bien el montaje aborda situaciones absurdas y personajes que se comportan de manera bastante atípica, su éxito cómico está en la paradoja; por ello el esfuerzo para que parezca natural y verosímil un cambio inusitado y exagerado de roles entre los miembros de la pareja, lo cual en últimas se hace insoportable para ambos.

EL REY SE MUERE (1990)

Autor:

Eugenio Ionesco.

Dirección:

Luis Gilberto Amariles Sánchez.

Actores:

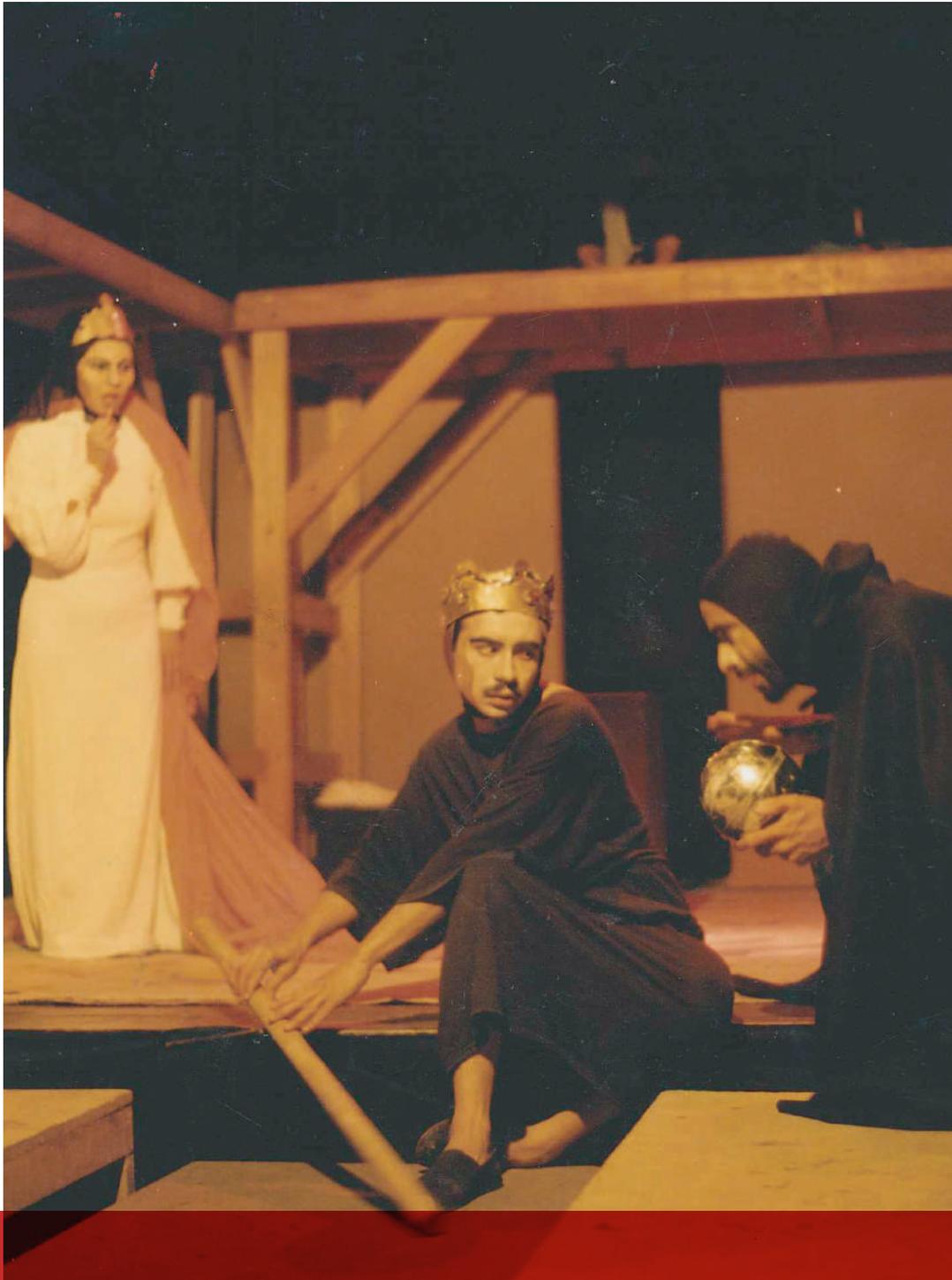
Alirio Heredia, Fanny Pineda, Sara Cifuentes, Idilia Serna,
Rodrigo Toro, Juan Felipe Jaramillo, Alejandro Noriega.

Diseño de vestuario y escenografía:

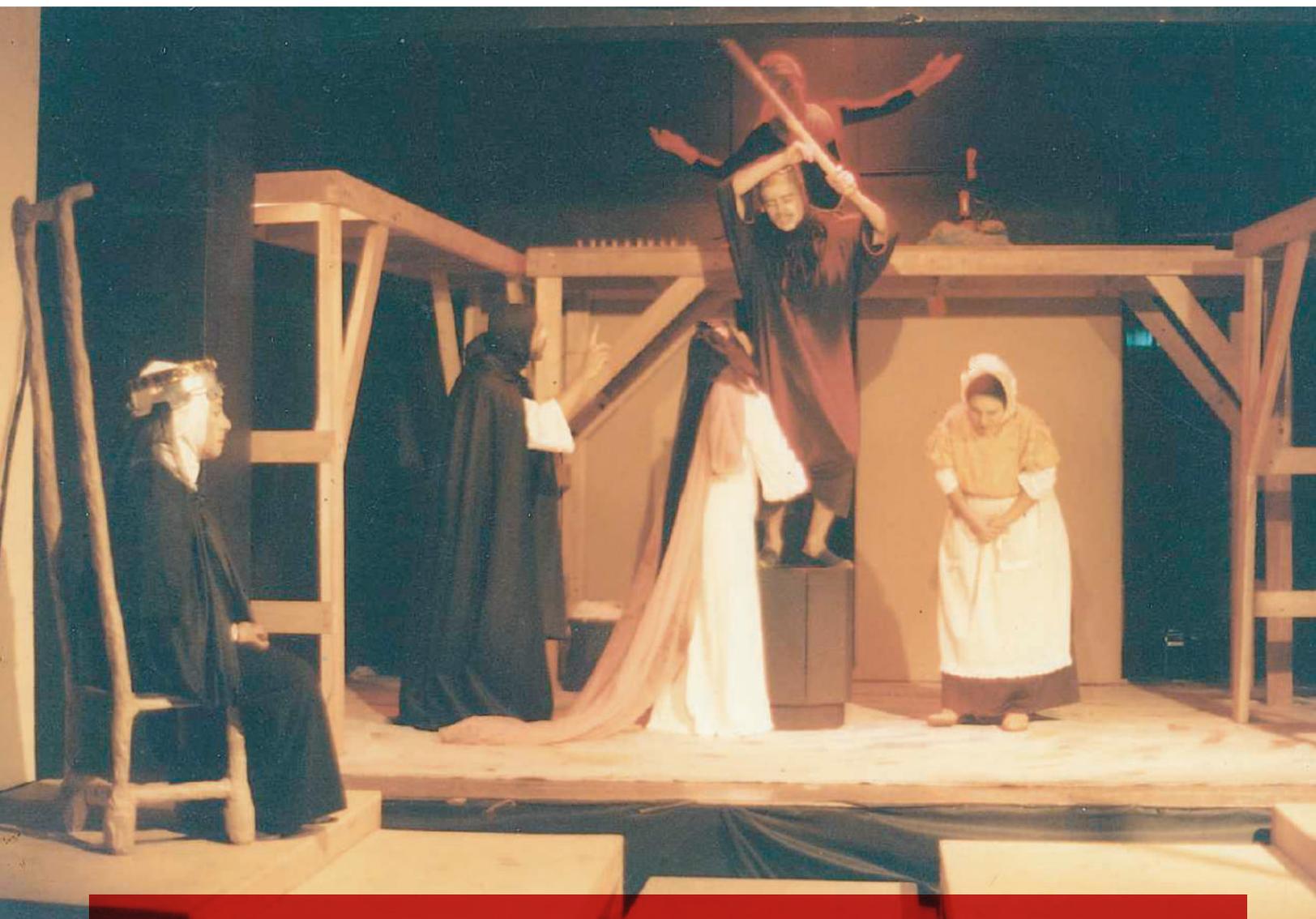
Alejandro Noriega Escobar.

Estreno:

Sala del Teatro Popular de Medellín (Pascasio x Pichincha).

El grupo quería abordar una puesta en escena más experimental y vanguardista en su proceso y en sus resultados. Romper paradigmas en cuanto a estéticas y lenguajes. Luego de muchos ires y venires, la Asamblea General eligió este maravilloso clásico de *E. Ionesco*.

Para que lo dirigiera, fue invitado uno de los docentes del área académica del TPM, *Gilberto Amariles*, quien estaba culminando su formación profesional en la Universidad de Antioquia y a quien se le brindaron todas las condiciones para abordar el montaje. Fue un encuentro interesante, de confrontación y mutuo aprendizaje, entre actores formados en la vieja escuela práctica, con un director de formación académica y bastante discurso conceptual, quien también tenía ya experiencias con este género teatral.

3.

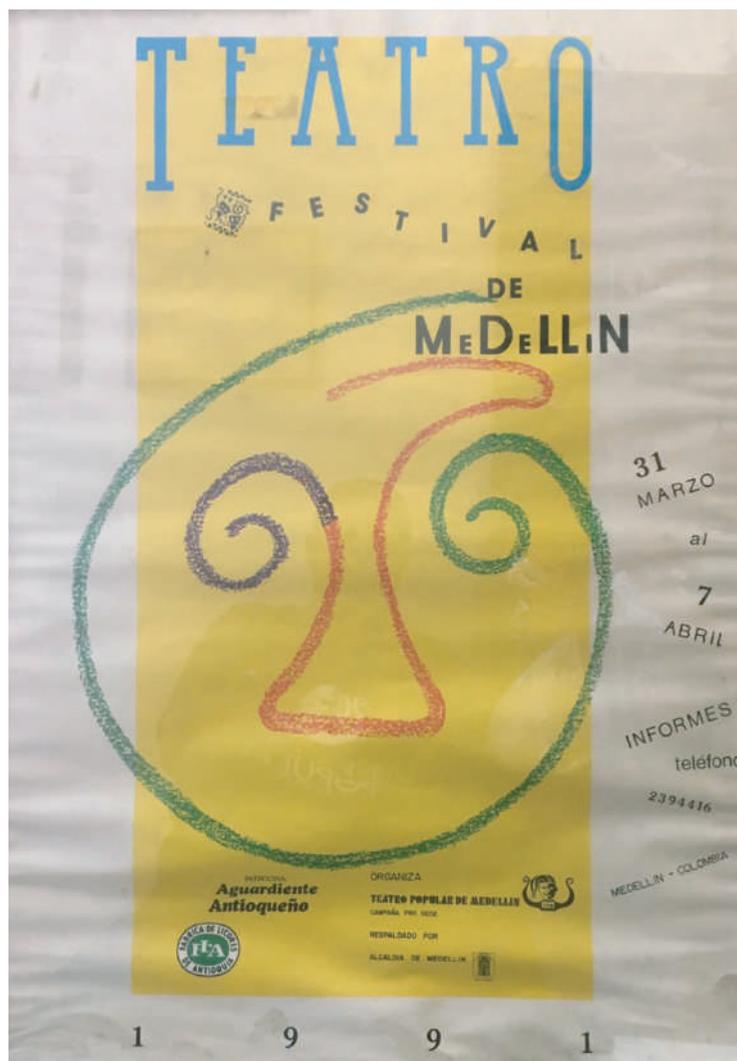
EL RECONOCIMIENTO

EN EL MEDIO TEATRAL

1992-1999

En 1992, *Rodrigo Toro* viajó a Bogotá para capacitarse en el Taller Nacional de Dirección Escénica dictado por Colcultura. La dirección artística quedó en manos de *Iván Darío Zapata Ríos*, otro economista que entró al **TPM** en 1984 en calidad de estudiante y ya había culminado el curso completo que se dictaba en la escuela. Con él se da otro recambio generacional, pues iban de salida personas como *Tiberio Montoya*, *Iván Cano*, *Norma Estrada*, *Sandra Higueta* y *Wilson Garcia* y estaban llegando algunos egresados del área académica, como *Cristina Restrepo*, *Sandra Francisca Gómez*, *Janeth Arteaga*, *Alejandro Noriega*, *Juan Carlos Pabón*, *Álvaro Romero* y *Mario Aguiar*. Además, algunos de los niños que se habían formado en la escuela, como *Juan Felipe Jaramillo*, *Vladimir Lenis*, *Vladimir Ramírez* y *Julieta Ochoa*, ahora eran adolescentes que reclamaban su espacio en el grupo de planta.

El año anterior, *Iván Zapata* había liderado el 'Teatro Festival de Medellín' (1991), un evento nacional que contó con 35 grupos y 56 funciones en todas las salas de la ciudad, el cual significaría la cuota inicial de la sede propia que hoy habita el Teatro Popular de Medellín y el primer reconocimiento institucional, en las esferas gubernamentales locales y nacionales: La Corporación fue declarada Patrimonio Cultural de Medellín por decreto 659 de Septiembre 30 de 1991.

La década del 90 significó un aire nuevo para el Teatro en Colombia: El Festival Iberoamericano de Bogotá, la nueva Constitución Política, la estrategia nacional de fomento, formación y estímulo a las Artes Escénicas, los Talleres Nacionales, los Congresos y festivales nacionales, la creación del Ministerio de Cultura y el programa de Salas Concertadas.

Desde esa nueva dinámica, *Iván Zapata* apasionado como el que más, con su liderazgo y carácter fuerte, ha contribuido en forma definitiva para la consolidación no sólo de los espacios habitados por la corporación, sino también del estilo y el posicionamiento a nivel nacional del **TPM**.

Así resume *Iván Zapata*³ su paso por la dirección: "durante mi trabajo como director, busque lograr una transición, transformar y mejorar lo que se venía haciendo. Además, siempre me he empeñado en buscar la estabilidad de la institución en cuanto a su infraestructura".

³ Los textos entre comillas de este capítulo en su mayoría son reflexiones de Iván Zapata sobre sus métodos de trabajo, excepto en aquellos casos en que se alude directamente a los Directores Invitados.

3.1

Con nueva impronta, la producción infantil se posiciona en la escena nacional.

La elección de las obras a montar en el **TPM**, muchas veces ha dependido de criterios que dicta la Asamblea General de Socios, condicionando temáticas a abordar, público al cual llegar e incluso número de integrantes del grupo.

No obstante, el que *Iván Zapata* fuera otro director-dramaturgo, tenía que influir en el proceso creativo “en su mayoría los libretos eran creaciones de dramaturgia propia o de miembros del centro creativo de composición dramática, con el apoyo del grupo artístico, lo cual nos dio resultados de mucho reconocimiento por la crítica especializada y por el propio sector teatral”.

TIS TIS TAS TAS ¿EN QUÉ MUNDO ESTÁS? (1992)

Texto teatral:

Iván Zapata.

Dirección:

Iván Zapata.

Elenco:

Álvaro Romero, Sara Cifuentes, Julieta Ochoa, Janeth Arteaga, Sandra F. Gómez, Juan Felipe Jaramillo, Vladimir Lenis, Mario Aguiar, Juan Carlos Pabón, Pilar Navarrete, Alejandro Noriega, Juan David Tobón, Cristian Álvarez, Lucas Ocampo, Vladimir Ramírez, Yolanda Montoya.

Diseño y realización escenográficos:

Grupo artístico TPM.

Estreno:

Diciembre 5. Teatro Metropolitano de Medellín.

“Celebrábamos el V centenario del Descubrimiento de América. Colcultura había lanzado las primeras becas de creación nacional con el tema ‘El encuentro de dos mundos’ como referente. Estábamos varios integrantes del TPM en Bogotá, disfrutando del Festival Iberoamericano de Teatro y esa noche vimos ‘Hamlet Machine’, espectáculo de Carbono 14 del Canadá. Al llegar al hospedaje aún me encontraba extasiado por lo que había visto, así que decidí quedarme en el apartamento y no salir con mis compañeros... una vez en soledad comencé a escribir lo que sería nuestro proyecto de beca y montaje para ese año”.

Producto de esa noche de inspiración fue **Tis tis tas tas ¿en qué mundo estás?** obra ganadora de una beca de creación COLCULTURA en 1992 y de una mención de honor en el concurso departamental de dramaturgia *Ciro Mendía*. La pieza fue seleccionada por un jurado internacional para participar en el primer Festival Nacional de Teatro en 1994 entre las 20 mejores del país y en el Festival Internacional de Teatro Infantil de Pereira.

Finalmente el **TPM** ganaba prestigio y recordación, ya no sólo en el público, sino también en el sector teatral.

La puesta en escena de *Tis Tís Tas Tás*, excluye los telones tradicionales para utilizar escenografía de piso inspirada en los periaktoi del teatro griego. También propone salir de la estructura dramática de los cuentos clásicos infantiles.

CAPERUCITA AÑOS 60 (1992)

Texto teatral:

Álvaro Romero y Rodrigo Toro.

Dirección:

Iván Zapata.

Elenco:

Julieta Ochoa, Sandra F. Gómez, Álvaro Romero, Juan Felipe Jaramillo, Vladimir Ramírez.

Diseño Escenográfico y de vestuario:

Sandra Francisca Gómez, Felipe Jaramillo y Julieta Ochoa.

Asistente técnico:

Juan David Tobón.

Esta versión dramática utiliza apenas la anécdota básica y los personajes del cuento de Perrault, pero en un contexto totalmente distinto. La música, la plástica, el baile y la actuación misma de esta puesta en escena para niños, evoca los locos años 60.

"Mis proyectos teatrales, se han caracterizado por tener un pre diseño de la producción física, la cual va afinando en el proceso de montaje con el equipo de actores y un equipo trabajo con conocimiento específico, dependiendo de las necesidades en vestuario, maquillaje, utilería y escenografía.

"La música y las atmósferas lumínicas las incorporo luego de tener muy definidas las escenas, la planimetría, el trabajo proxémico y kinésico. Casi siempre luego de llevar más del 50% del proceso de montaje, porque para mí lo fundamental es el trabajo con el actor.

"La parte de las luces y el sonido ha sido algo que no se lo dejo a nadie. Es un componente dramático muy importante, para la generación de la atmosfera en la escena. Por ello, la diseño y la manejo yo mismo, incluso en el espectáculo. Además, me sirve para acompañar de manera activa a los actores durante la presentación".

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS (1993)

Texto teatral:

Centro de Composición Dramatúrgica TPM.

Dirección:

Iván Zapata R.

Elenco:

Cristina Restrepo, Vladimir Lenis, Julieta Ochoa, Sandra Francisca Gómez, Rodrigo Toro, Mario Aguiar, Juan Carlos Pabón, Patricia Duque, Juan David Tobón, Doris Castrillón, Álvaro Romero.

Música:

Grupo Cúcaramácara.

Estreno:

Teatro Metropolitano de Medellín.

La versión teatral de la obra de Lewis Carroll, fue escrita por un equipo del Centro Creativo de Composición Dramatúrgica, del cual hicieron parte *Juan David Tobón, Doris Castrillón, Rodrigo Toro y Álvaro Romero*.

El reto del montaje, era resolver en escena las situaciones del mundo fantástico, propiciando que los personajes pudieran aparecer, estar y desaparecer con agilidad. Para ello, fueron diseñados tres grandes módulos multipropósito, que servían de fondo, de tarima y de camerino para las situaciones y personajes.

"Aunque no soy escenógrafo, vestuarista, ni maquillador, si tengo muy claro qué busco, a qué quiero llegar con la parte plástica. Para eso he buscado asesoría y acompañamiento de un buen equipo de trabajo que tenga unos conceptos estéticos claros y definidos".

Las canciones de la obra fueron musicalizadas y grabadas especialmente para el espectáculo por el grupo musical Cúcaramácara.

Juan Carlos Pabón, Mario Aguiar, Patricia Duque, Rodrigo Toro, Vladimir Lenis, Cristina Restrepo, Castrillón, Alvaro Romero, Sandra Francisca Gomez, Juan David Tobón.

¿A QUÉ JUEGO, JUEGO? (1994)

Texto teatral:

Iván Zapata.

Dirección:

Iván Zapata.

Elenco:

Felipe Jaramillo, Janeth Arteaga, Vladimir Ramírez, Patricia Duque y Vladimir Lenis.

Estreno:

12 de septiembre de 1994, Teatro Metropolitano.

La escritura y montaje de esta obra se inspira en la dolorosa muerte Andrés Escobar, futbolista colombiano asesinado en 1994 por causa del autogol anotado en el mundial de futbol en Estados Unidos. Es un homenaje al deportista, pero también una exaltación al juego limpio y una expresión de repudio a la violencia en todas sus manifestaciones.

Felipe Jaramillo y Janeth Arteaga

Julieta Ochoa y Janeth Arteaga

“En mis montajes, el proceso de construcción del texto dramático va muy a la par con el diseño de la puesta en escena. Para ello, el trabajo de investigación, experimentación y exploración con el elenco de la obra es fundamental. Busco siempre el equilibrio entre nuestras necesidades como artistas y las necesidades del espectador materializadas en el hecho teatral. Siempre teniendo en cuenta cumplir con la misión del Teatro Popular de Medellín que dice en uno de sus apartes: *‘Buscamos integrar la sensibilidad y creatividad de los hacedores escénicos, con las necesidades y expectativas del público, elemento fundamental, para estimular el crecimiento espiritual, la capacidad crítica, y el goce estético, tanto de los asistentes como de los realizadores del acto teatral’*”.

La pieza cumplió con parámetros dictados por la Asamblea de Socios en cuanto a número limitado de actores y una producción liviana y apta para ser presentada en cualquier espacio abierto o cerrado.

Felipe Jaramillo, Janeth Arteaga, Vladimir Ramírez, Patricia Duque y Vladimir Lenis

A qué juego juego marcó un momento en el **TPM**, al utilizar la imagen como principal código de comunicación, por encima de la palabra. Ello facilitó su presentación en espacios abiertos, logrando gran empatía con el público.

"El público ha sido un factor fundamental. Cuando estoy como director me convierto en el primer espectador, en ese que de una u otra manera participará y disfrutará del espectáculo que estamos proponiendo. Siempre tengo en cuenta que el público estará ahí, desde el principio hasta el final".

SIMÓN EL BOBITO

(1996)

Dramaturgia:

Alirio Heredia Tapasco, versión libre de la fábula homóloga de Rafael Pombo.

Director Invitado:

Alirio Heredia Tapasco .

Elenco:

Daniel Caicedo, Flor Muñoz, Alexeevna Lenis, Patricia Duque, Álvaro Romero.

Una obra concebida para reivindicar la fantasía, la astucia y la picaresca de un niño travieso e incompreso, pero no "bobito".

Daniel Caicedo, Alexeevna Lenis, Patricia Duque, Flor Muñoz. Simón el Bobito. 1996

El director invitado *Alirio Heredia*, abordó este montaje buscando un retorno a los primeros parámetros escenográficos de trabajo del **TPM**, utilizando telones de fondo para la ubicación espacial de la acción.

CUANDO EL RÍO SUEÑA (1997)

Dramaturgia:

Álvaro Romero e Iván Zapata.

Dirección:

Iván Darío Zapata.

Actores:

Daniel Caicedo, Vladimir Lenis, Álvaro Romero, Julián Arias, Tatiana Cortés.

Músicos:

Yovanny Quintero, Alex Mauricio Escobar, Manuel Eduardo Gutiérrez, Luz Marina Posada, Jader Alexander Molina, Julián Cardona.

Técnico:

Juan David Tobón.

Con un sentido básicamente didáctico, el viaje de un científico loco y sus compañeros de aventura, narra desde la prehistoria del Río Medellín hasta su futuro amenazado por la contaminación y la basura.

La escenografía se resolvió con un telón giratorio, mediante un mecanismo que llevaba la historia al pasado, presente y futuro del río. Por primera vez, incorporamos a un grupo de jóvenes que hacía en vivo la música de la obra.

Por su facilidad para presentarse en cualquier espacio, **Cuando el Río sueña** circuló por todas las microcuencas del área metropolitana del Valle de Aburrá, viajó por el departamento de Antioquia y participó en la expedición por la recuperación del río Bogotá. Su gestión de mercadeo, impulsada por *Mario Aguiar Chavarría*, como Jefe de Relaciones Públicas, generó unos buenos ingresos que financiaron la construcción de la primera parte de la sede actual.

RIN RIN RENACUAJO (1998)

Dramaturgia:

Rodrigo Toro.

Dirección:

Iván Zapata.

Elenco:

Jeison Salazar, Alexeevna Lenis, Isabel Lenis, Julián Arias, Yasser Lenis, María Isabel Vera, Idilia Serna, Diego García.

Técnico:

William Toro.

“Exploramos en la técnica japonesa de manipulación de las marionetas bunraku con muñecos del tamaño de los actores, lo cual exigió del equipo de actores, una indagación acerca de este arte milenario.

“Normalmente mis ensayos partían de un calentamiento inicial; luego un trabajo de sensibilización para la escena. También se hacía trabajo de investigación sobre el tema que estábamos abordando. Así mismo, buscar mucho la formación del actor por encima de todo, en el manejo técnico de su voz y de su cuerpo”.

Esta puesta en escena de la fábula clásica, resuelve la parte plástica mediante elementos tridimensionales sobre el escenario. Renuncia a los telones de ambientación clásica sobre los cuales se había realizado la primera versión.

3.2

Los temas urbanos para jóvenes y adultos cobran peso.

Si bien con el género del teatro para niños y gracias a los montajes de Iván Zapata, el **TPM** adquiría reconocimiento nacional y era invitado a festivales y giras por todo el país, la agrupación no se quedó quieta en montajes para adultos y para jóvenes, el nuevo público objetivo que aprobó la Asamblea General, con exclusividad en dramaturgia nacional.

Durante esta década cuatro montajes hacen parte de estas búsquedas, **Juego de Manos, Ciudad Proyecto, la Cuerda Floja y Maduras Tinieblas.**

JUEGO DE MANOS (1993)

Autor:

Óscar Jurado.

Director:

Iván Zapata.

Actores:

Janeth Arteaga, Diego García y Álvaro Romero.

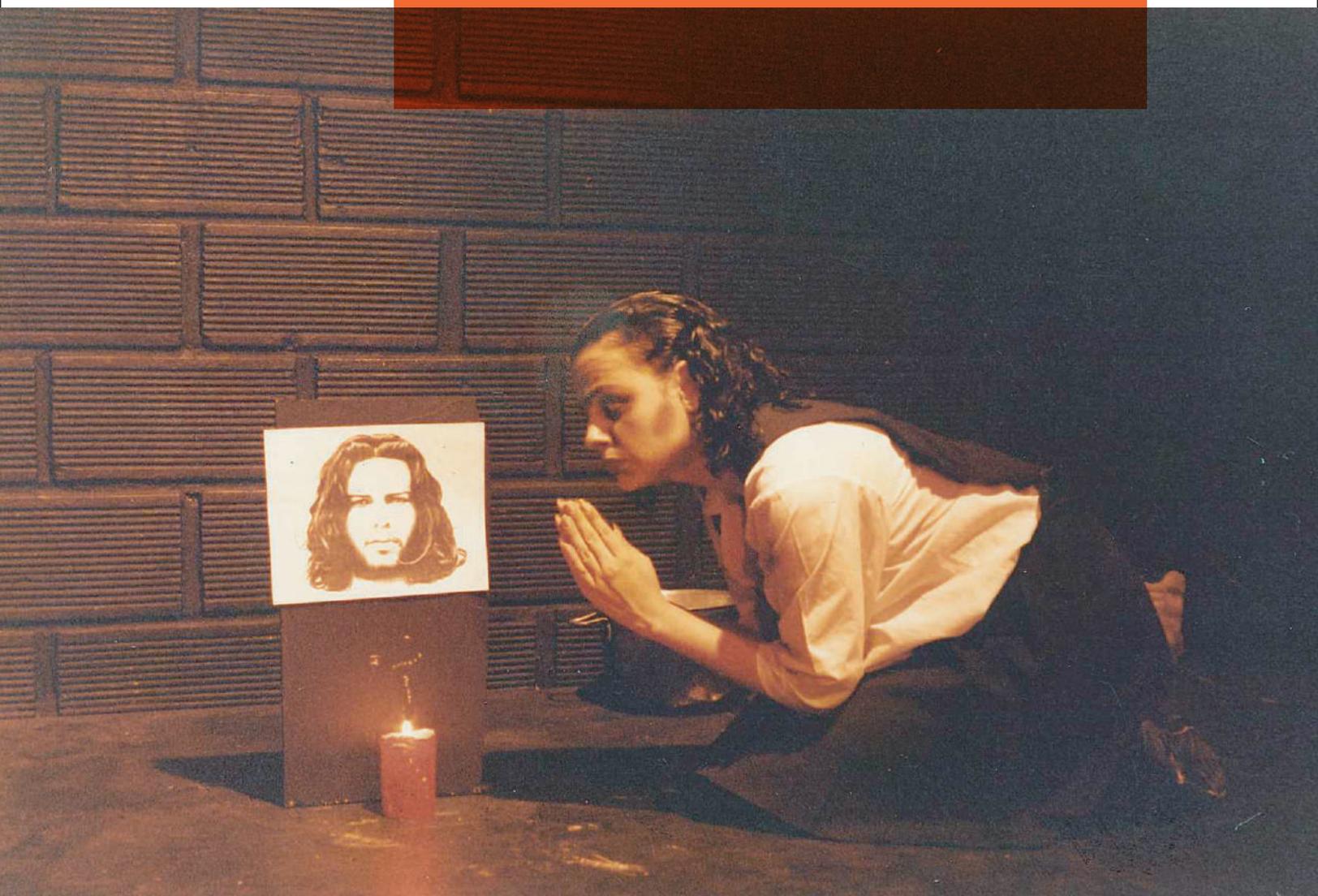
Técnicos:

William Toro y Juan David Tobón.

Estreno:

Sala del Teatro Popular de Medellín.

“En **Juego de Manos**, queríamos mostrar la dura realidad política y social de Colombia con el tema de los desaparecidos. Al finalizar la función, los actores terminaban literalmente destrozados desde el punto de vista anímico”.

Janeth Arteaga. Juego de manos. 1993

Janeth Arteaga y Álvaro Romero. Juego de manos. 1993

“Los actores son el eje fundamental para la creación teatral, por tanto, siempre parto de sus fortalezas y busco en primera instancia, un alto sentido de pertenencia, rigor y compromiso con la escena”.

“Los actores son los primeros llamados a creer en el montaje. Los ensayos los preparo de tal manera que combinen el trabajo de mesa, el trabajo de campo, la preparación técnica (cuerpo y voz), la lúdica, la creación de personajes y los subtextos”.

Janeth Arteaga y Álvaro Romero. Juego de manos. 1993

CUERDA FLOJA/ CÁSCARA DE BANANO (1996)

Dramaturgia:

Doris Castrillón.

Director Invitado:

Rodrigo Toro.

Asistente de Dirección:

Ana Soraya Trujillo.

Elenco:

Sara Cifuentes, Doris Castrillón, Juan Carlos Pabón,
Sergio Zuluaga.

Escenografía:

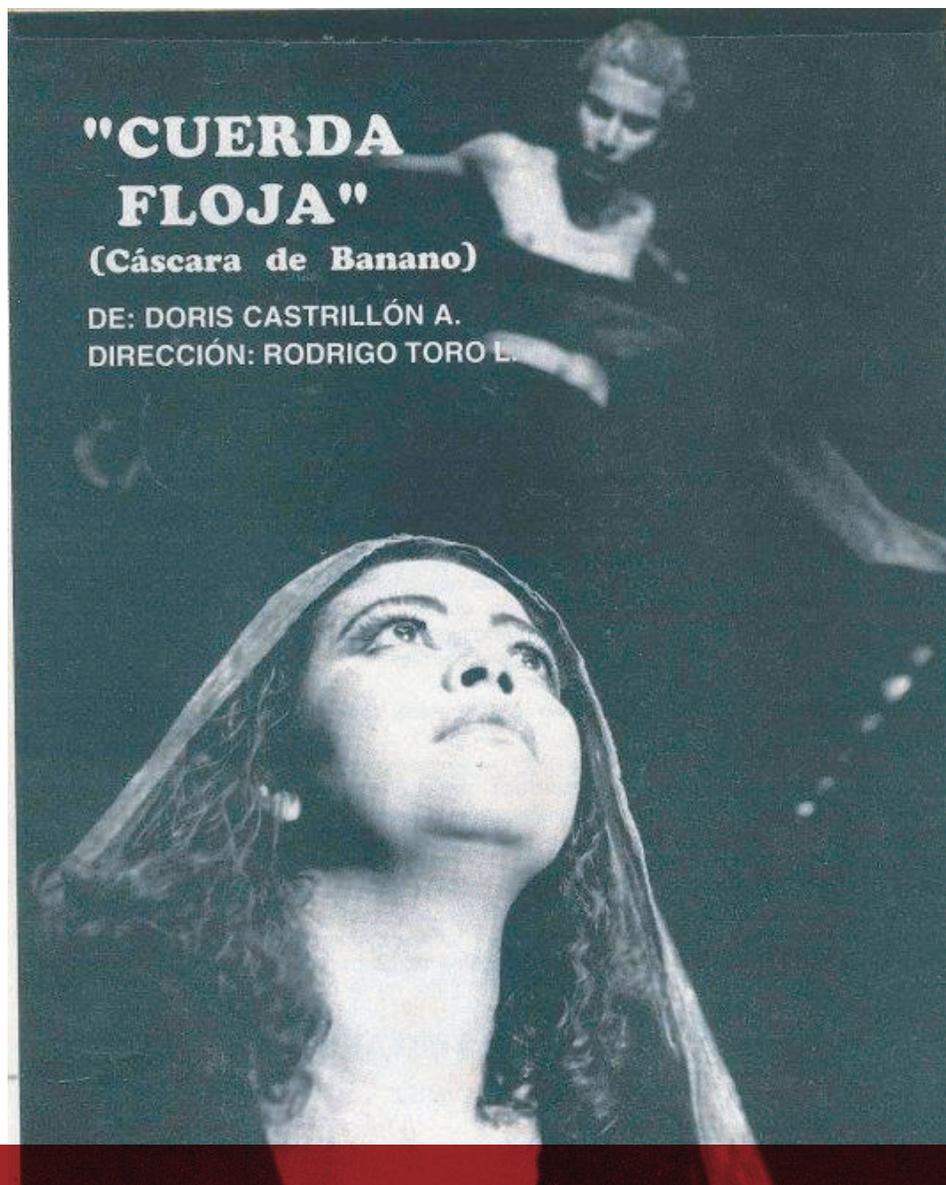
Sergio Zuluaga.

Música:

Catalina Acevedo.

Asistente técnico:

Rodrigo Rúa.

"CUERDA FLOJA"

(Cáscara de Banano)

DE: DORIS CASTRILLÓN A.

DIRECCIÓN: RODRIGO TORO E.

Rodrigo Toro quería probar conocimientos que había adquirido en el Taller Nacional de Dirección escénica; *Soraya Trujillo* experimentar sus aprendizajes audiovisuales; *Sergio Zuluaga* (Checho) ver sus diseños en una puesta en escena propia, *Doris Castrillón* disponía de un borrador de texto sobre la asfixiante violencia de nuestra ciudad, texto que contribuyó a complementar *Rodrigo* con *Juan Carlos Pabón*, quien estaba interesado en una actuación más enfocada a la imagen corporal y al trabajo físico, *Sarita* era una actriz anciana, con ganas de ejercer en "una obra hoy".

Rodrigo Toro lo resume así: "Todos deseábamos experimentar y el **TPM** nos dio permiso de encerrarnos a hacerlo".

Este texto teatral obtuvo una mención de honor en el concurso nacional de dramaturgia de la Universidad de Antioquia de 1996.

El equipo se propuso privilegiar la imagen visual y sonora, jugando a atmósferas sórdidas y rituales eróticos, en una ciudad que explota y sangra. Un montaje más dirigido a la sensación y al impacto sobre los sentidos, desde la exploración actoral, los olores, las intensidades lumínicas, las formas y colores de la escenografía y las disonancias, ritmos y resonancias musicales.

MADURAS TINIEBLAS (1999)

Autor:

Henry Díaz Vargas.

Director:

Iván Zapata.

Actriz:

Janeth Arteaga.

El montaje es un reconocimiento a *Henry Díaz Vargas*, socio honorario del **TPM** y uno de los más valiosos dramaturgos nacionales.

El Director asumió como un desafío "...enfrentar el montaje de un monólogo, que mantiene la atención del espectador combinando lo político con la complejidad del mundo interior de una mujer".

Un proceso lleno de complicidad y sinergia, entre el director y la actriz, donde la responsabilidad de la acción, el ritmo y la atmósfera escénica se centra en el trabajo de la actriz, apoyado apenas en unos pocos elementos de utilería, un sofá y una sábana...

"El texto es una partitura que enriquece el actor. Al actor le pido ir más allá del texto. Buscar el subtexto, buscar las imágenes que nos provoca. El director ha marcado una ruta y va guiando al actor y también recibiendo las propuestas del actor para enriquecer ese fin. Eso nos ayuda a resolver los problemas que enfrenta la escena".

CIUDAD PROYECTO (1996)

Autor:

Álvaro Romero Botero.

Director:

Álvaro Romero.

Elenco:

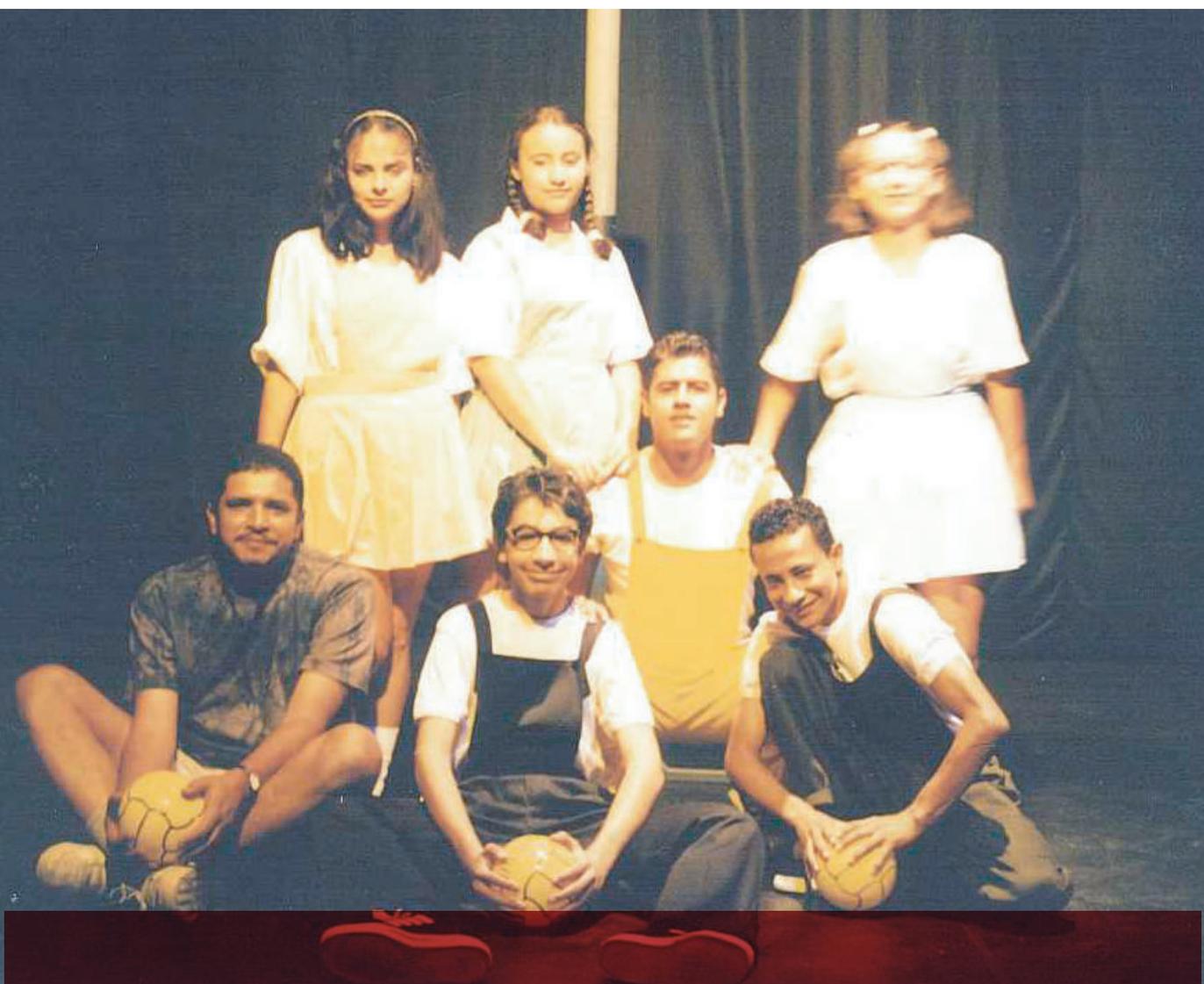
Juan camilo García, Juan Felipe Jaramillo, Jaime Andrés, Londoño, Jeison Salazar, Vladimir Lenis, Vladimir Ramírez, Alexeevna Lenis, Juanita Perea, Ana María Jaramillo, Ana María Arias, Sara Romero, Janeth Arteaga.

Músicos:

Diego Mauricio García, Yovanny Quintero, Juan David Rodríguez, Julián Cardona.

Técnicos:

Germán Muñoz y Juan David Tobón.

Entre 1996 y 1998 asume la dirección del **TPM** *Álvaro Romero*, dramaturgo muy interesado en la intervención social a través del arte, quien le imprime ese enfoque a las obras que escribe y monta. Coincide este momento con la noticia de que **Ciudad Proyecto** gana el premio municipal de dramaturgia y luego recibe un estímulo del fondo mixto para la cultura y las artes de Antioquia.

Esta obra, icónica en su momento, busca trascender los temas de la tristeza, el desespero y la violencia de la ciudad, convocando a la juventud para la creación y la convivencia, mediante el recuerdo de las vivencias barriales llenas de esperanza.

Para *Álvaro Romero*, "Esta búsqueda fue una primera experimentación de lo que podrían ser mis otras obras. En **Ciudad Proyecto**, los chicos se identificaban con lo que estaba pasando en el barrio, en la comuna. A mis jóvenes actores les quedaban como anillo al dedo esos personajes tan humanos, tan vivos, tan cercanos, que buscaban expresión a través del teatro. Esto nos marcó el camino y mostró la posibilidad de una puesta en escena desde y para la juventud, donde se inician y logran una serie de trabajos a nivel corporal y vocal".

En 1999, nuevamente en la dirección, *Iván Zapata* asume asumiría una reposición de **Ciudad Proyecto**, con un elenco más experimentado.

4. **UN SIGLO NUEVO PARA DIVERSAS BÚSQUEDAS** **2000-2005**

En el momento de llegar a la dirección artística, *Álvaro Romero Botero*⁴ se sentía más dramaturgo que director. Por eso, fue dicha fortaleza la que trató de aprovechar al máximo: "En el **TPM** había adquirido un aprendizaje para escribir dramaturgia, que es uno de los elementos fuertes del Teatro Popular de Medellín, allí aprendí a estructurar textos teatrales. Y de esa capacidad me agarré. Mis primeros maestros fueron *Rodrigo Toro, Iván Zapata y Henry Díaz*. Su enseñanza contribuyó a buscar ese impacto desde lo social, desde lo humano"

La Dirección era como una extensión del dramaturgo. Los textos que propone y monta *Álvaro* en el **TPM** parten de su visión como dramaturgo. Y esa visión, esa forma de percibir el teatro es lo que siempre quiso transmitir también a los actores dentro de los procesos.

"Como mi fuerte no era la dirección de actores, hice alianzas. La más estratégica fue con *Beatriz Vélez* y con *Juan Carlos Pabón*, quien prácticamente fue un codirector, porque consideraba que era importante el trabajo del cuerpo en los actores. Además el elenco era muy joven, queríamos con ellos tener un trabajo de rigor y fuerza desde la técnica corporal y la técnica vocal, en este último tema nos apoyaba *Germán Arias*.

"Soñábamos un actor integral. Hicimos capacitaciones en danza también en música, buscando lograr mayor integralidad creativa en los actores. Pero finalmente, resolvimos muchas veces la música haciéndola en vivo, no con los actores, sino con músicos".

⁴ En este capítulo los textos entre comillas corresponden a reflexiones de *Álvaro Romero*, sobre sus vivencias y percepciones como Director del TPM; excepto cuando hablan los directores invitados.

LAS NOCHES DE LA VIGILIA (2000)

Dramaturgia:

Álvaro Romero, a partir de textos literarios de Manuel Mejía Vallejo.

Dirección:

Álvaro Romero B.

Asistente de Dirección:

Juan Carlos Pabón.

Actores:

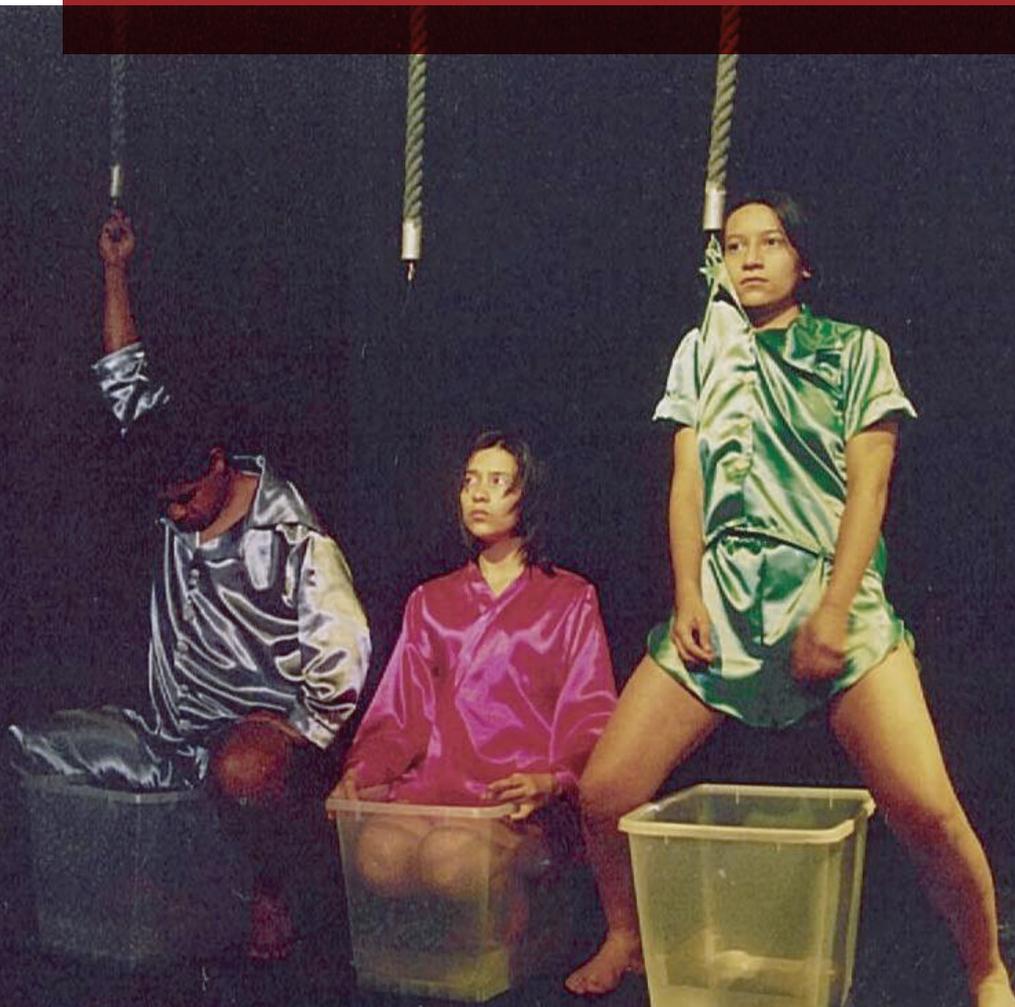
Juan Felipe Jaramillo, Juan Carlos Talero, Ana María Otálvaro, Yaqueline Builes, Juan Fernando Vanegas, Deisy Osorio, Catalina Tabares, Cristina Hincapié.

Técnicos:

Walter Zuluaga, Germán Muñoz.

Las noches de la vigilia, beca de creación en dramaturgia, enfrenta al espectador a lo onírico, a las despedidas, a la sensación de la muerte, a la conmoción de las ausencias.

"*Pabón* y yo teníamos visiones diferentes y peleábamos mucho. Incluso llegamos a confundir a los actores con nuestras controversias. Mientras *Pabón* pensaba en esquemas muy modernos y de vanguardia yo estaba con un teatro más naturalista, más ligado al texto. Esas dos visiones al tratar de acomodarse, terminan complementándose. Resultó una amalgama interesante.

"Fue algo muy loco en su momento, porque en esta obra se cristaliza ese encuentro de esas dos visiones sobre el teatro. Una pieza con una alta dosis de abstracción y poesía verbal desde el texto, y muy pretenciosa a desde la puesta en escena, muy atrevida en su producción plástica, la forma de crear los vestuarios, la solución de una gran cama donde puede ocurrir todo, pretendía ser una especie de trapecio, de pista enresortada para que en ella se desarrollaran situaciones. Y en la parte inferior, un noctivágulo gravita en un mundo líquido...

"En lo actoral fue una apuesta grande por la exigencia física al cuerpo del actor, también en lo vocal. Pero, el rigor que inculcaba *Juan Carlos Pabón*, lograba sacarle la máxima capacidad expresiva al trabajo corporal de los actores".

EL REY DE LOS SUEÑOS (2000)

Dramaturgia:

Juan Álvaro Romero.

Directores invitados:

Rodrigo Toro y Germán A. Arias A.

Actores:

Yasser Lenis, Julián Arias, Isabel Lenis, Vanessa Acosta, Laura Jaramillo, Ana Cristina López.

Música:

Yovanny Quintero.

Apoyo técnico:

William Toro y Germán Muñoz.

El texto dramático ganó una mención en el Concurso nacional de dramaturgia para la infancia. Según su autor *Álvaro Romero* "una obra que toma los derechos del niño como una excusa, para valorar lo que es la imaginación, el juego y la fantasía, incluso cuando seamos adultos".

Antes de proponer el montaje al **TPM**, *Rodrigo Toro* y *Germán Aurelio Arias*, seducidos por esa dramaturgia fantástica, trabajaron en Santa Elena el diseño y la preproducción de una puesta en escena que recurre a la música, las luces y los lenguajes audiovisuales, para resaltar la fantasía, los sueños y la lúdica que sugiere el texto.

Recuerda *Rodrigo Toro* "no fue fácil el trabajo con el grupo de actores preadolescentes. Se sentían dirigidos por dos ancianos exigentes y aburridos".

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS (2000)

Dramaturgia:

Texto del Centro de Composición Dramatúrgica, intervenido por Álvaro Romero.

Dirección:

Álvaro Romero.

Elenco:

Cristina Hincapie, Ana Maria Otálvaro, Isabel Lenis, Laura Jaramillo, Tatiana Cortes, Catalina Tabares, Leidy Sánchez, Jakeline Builes, Julián Arias, Juan Carlos Talero P.

"Experimentar es para mí la palabra clave de lo que hicimos en ese entonces y era arriesgar a crear nuevas cosas en el espectador y en el actor. Desde lo poético y desde la forma, era atrevernos a soñar o incluso pensar que todo se podía dar, y no solamente en lo artístico

"Pretendíamos un teatro con enfoque contestatario, un teatro con su tinte político. También en las obras infantiles, como mi versión de Alicia en el país de las Maravillas , o Aicair el rey de los sueños... ninguna deja de lado ese aspecto de la cuestión social y humana. Llamamos la atención al público sobre ciertos asuntos, es un énfasis derivado en gran parte de lo que también soy, un trabajador social de la Universidad de Antioquia".

⁵ Álvaro hizo ajustes dramaturgicos al texto y posteriormente renombró su versión "Alicia en el país de las pesadillas"

ASFALTO (2001)

Autor:

Álvaro Romero.

Director:

Álvaro Romero.

Asistente de Dirección:

Juan Carlos Pabón.

Actores:

Juan Felipe Jaramillo, Ana María Otálvaro, Yaqueline Builes, Juan Fernando Vanegas, Deisy Osorio, Catalina Tabares.

Técnicos:

Walter Zuluaga, Germán Muñoz.

“La escribí y la monté a partir de una investigación que yo estaba haciendo en los municipios de Antioquia donde era más agudo el conflicto. Municipios que visité como trabajador social recién graduado, con la brigada del Hospital Mental. Era un momento del país donde los actores armados y los desplazados, estaban generando situaciones muy fuertes.

El montaje de **Asfalto**⁶ enfrenta la visión de una dramaturgia en un lenguaje verbal más natural, más del acontecer social cotidiano, con esa puesta en escena que hace una propuesta corporal de derroche e ímpetu de la acción física, que es el fuerte de *Pabón*. Lo mismo pasa con la apuesta escenográfica que se abstrae de lo realista. Resolver, solucionar y construir las escenas, era como negociar entre esas dos tendencias entre esas dos formas. Como liderábamos los dos, tuvimos que ponernos de acuerdo... para ver cómo y qué era lo que le íbamos a decir al actor”.

La sensación del desarraigo, de soledad, el dolor que genera el conflicto armado encontró camino desde el código, lo simbólico, lo expresivo, el impacto visual en la estética del montaje, “ese encuentro con aquello que complementaba el texto tuvo un acople perfecto en sus resultados, bajo el interés de despertar al espectador, abrir sus ojos, sus oídos y su conciencia. Queríamos tocarlo en lo humano”.

⁶ Posteriormente esta obra la renombró “Artiga, el pueblo de los invisibles”.

NAVIDAD CONCIERTO CUENTO (2001)

Dramaturgia:

Creación colectiva.

Dirección:

Iván Zapata.

Narradores:

Juan Felipe Jaramillo, Vladimir Lenis, Álvaro Romero e Iván Zapata.

Músicos:

Yovanny Quintero, Alex Mauricio Escobar, Manuel Eduardo Gutiérrez, Luz Marina Posada, Jader Alexander Molina, Julián Cardona.

Técnico:

Juan David Tobón.

Espectáculo que combinaba la narración oral escénica con un concierto musical, todo ello con temas alusivos a la navidad.

AICAIR EL REY DE LOS SUEÑOS (2002)

Dramaturgia:

Álvaro Romero.

Dirección:

Álvaro Romero.

Asistente en dirección:

Astrid Elena Osorio.

Elenco infantil:

Daniel Esteban Arrubla, Cristian David Gonzales, Jhon Fredy Rueda, Maria Natalí Jiménez.

Elencos adultos:

Astrid Elena Osorio, Claudia Ramírez, Diana Marcela Salazar, Juanita Álvarez, Vanessa Acosta, Julián Guillermo Daza, Andrés Felipe Avendaño, Walter Zuluaga, Rubén Darío Arias, Juan Carlos Talero P, Julián Arias, Duván Molina, Henry Cardona.

Músicos:

Juan Fernando Vanegas, Julián Darío Arias, Duván Arley Molina, Carlos Alberto Marín, Juan Camilo Restrepo.

Técnicos:

Germán Muñoz y William Toro.

"*Aicair* cuenta la lucha de un niño por nacer, y luego enfrentarse a un mundo que muchas veces es hostil, pero también es muy bello. Un homenaje a lo valioso que es el ser humano, en ese momento especial, la niñez.

"Fue un momento muy gratificante en mi proceso de dirección, porque al iniciar la puesta en escena me encuentro con una cómplice, *Astrid Osorio*, que tenía experiencia en enseñanza y pedagogía de teatro con los niños y de ese proceso sale elenco infantil de *Aicair*. *Astrid* también le dio un importante aporte al montaje desde lo visual, dándole a la estética de la obra su aporte como estudiante de artes plásticas", dice *Álvaro Romero*.

Astrid Osorio lo narra así: "trabajé la dirección del elenco infantil. Logramos una comunicación muy valiosa. Ahí aprendí mucho de lo que luego he practicado en la dirección: buscar lo mágico, lo asombroso, lo sorprendente".

MAMÁ SUELTA (2004)

Autor:

Darío Fo con adaptación de Rodrigo Toro.

Dirección:

Juan Carlos Pabón.

Elenco:

Sara Eva Cifuentes, Idilia Serna, Henry Cardona Mesa, Juan Carlos Talero P, Walter Adolfo Zuluaga, Andrés Avendaño, Juanita Álvarez, Vanessa Acosta, Gustavo Sánchez, Astrid Osorio.

Equipo Técnico:

Astrid Elena Osorio, Juan Camilo Restrepo y Juan Fernando Vanegas.

Composición Musical:

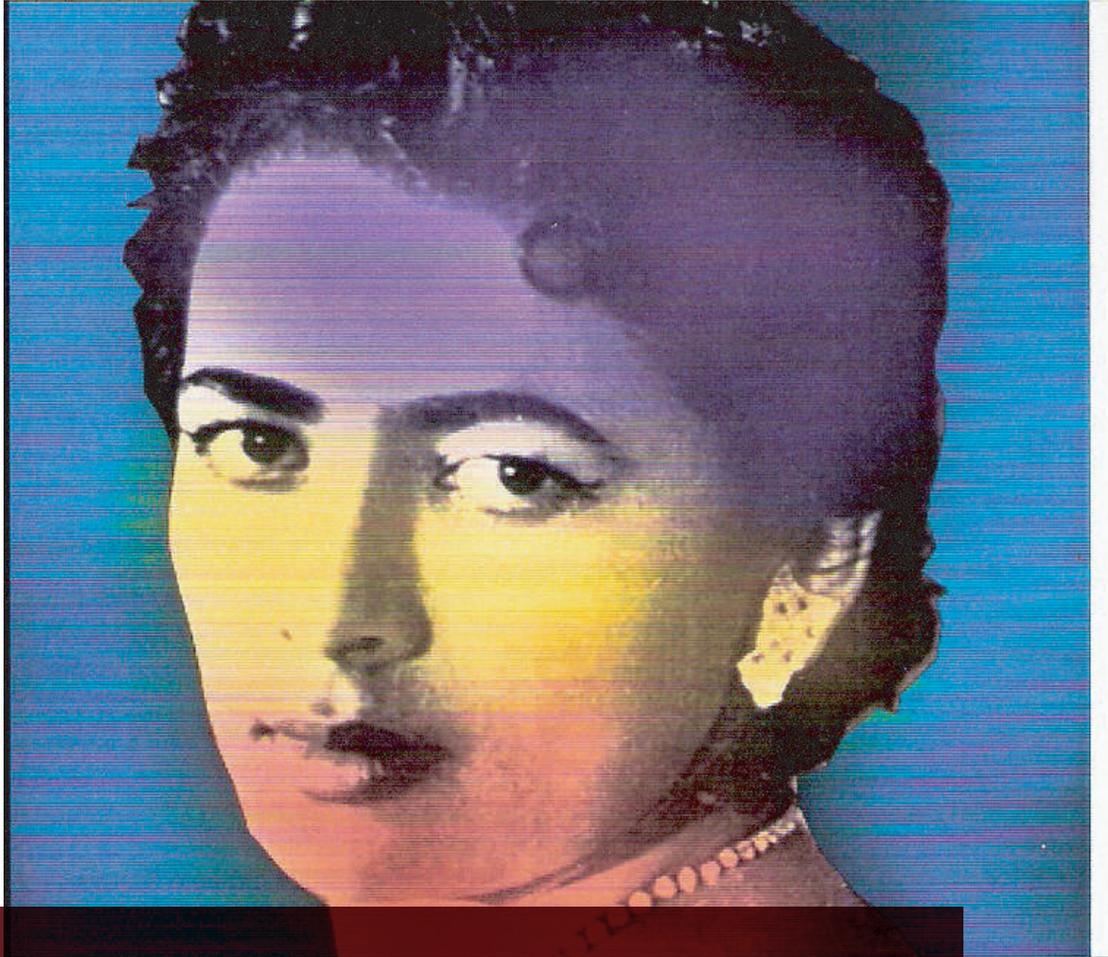
Julián Arias.

Vestuario:

Boris Kleiner Agudelo.

Diseño de Imagen y Afiche:

Boris Kleiner Agudelo, Astrid Osorio y Walter Zuluaga.

Juan Carlos Pabón recuerda: "la asamblea de socios me encarga **Mamá Suelta** una obra que yo nunca hubiera montado. Siempre me he preguntado por qué contar una anécdota que pueden contar los periodistas. Era un texto muy elaborado, de un gran dramaturgo bien conocido, con el cual hicimos una pieza ágil. Generé un gran coro de jóvenes que acompañara y apoyara a los personajes centrales - el cura y la mujer que se confiesa - actuados por personas mayores. Esa apuesta resultó generosa y divertida, tanto para el público, como para los actores que se sintieron muy cómodos haciéndola".

Con este montaje el **TPM** alcanzó a hacer, en vida, un sentido homenaje a la más grande de las actrices de nuestra institución *Sara Cifuentes*, con el doblaje de otra pionera, *Idilia Serna*. La obra cumplió con creces su objetivo.

Casi todo el vestuario fue reciclaje traído de los roperos de Medellín. También la escenografía fue un proceso de reutilización de cosas de montajes anteriores.

MUJERES AL ROJO VIVO (2005)

Dramaturgia:

Eduarne Rodríguez Muro.

Dirección:

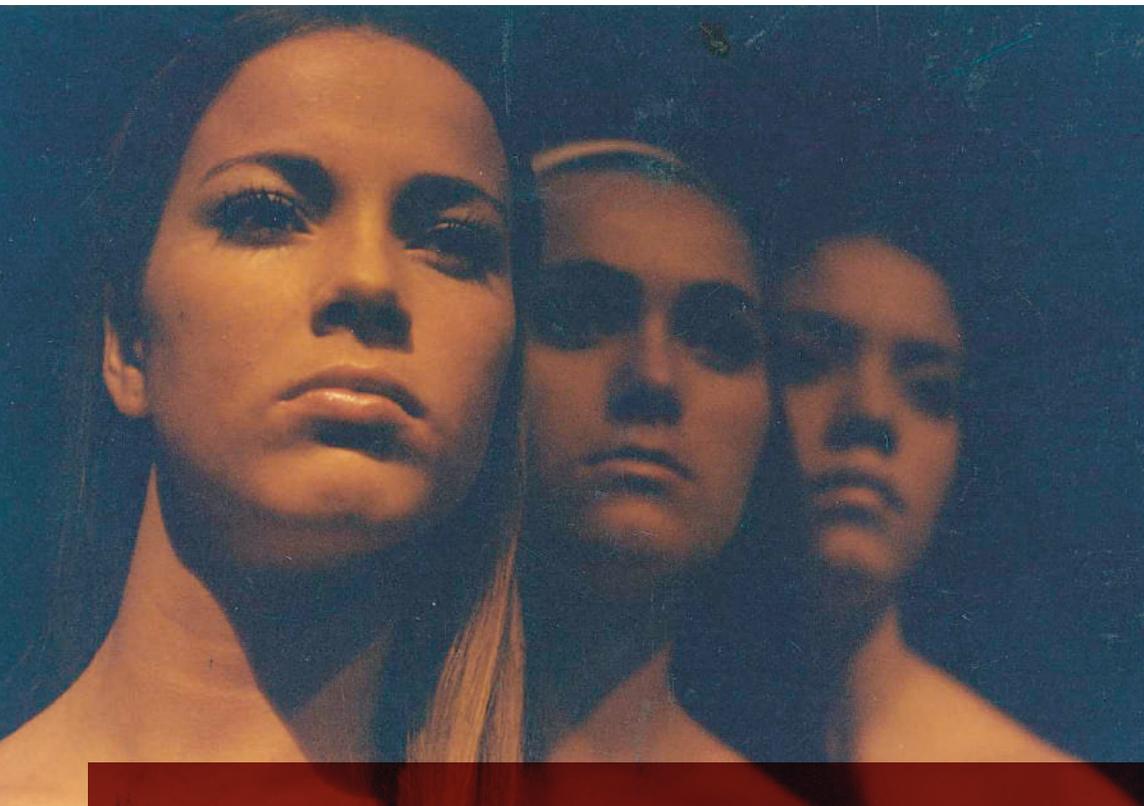
Iván Zapata Ríos.

Asistente de Dirección:

Nelson Matta.

Actrices:

Alexeevna Lenis, Laura Jaramillo, Janeth Arteaga e Isabel Lenis.

Son muchas las obras que *Iván Zapata* ha montado en el **TPM** con especificidades, concepciones y objetivos distintos.

Sobre esta pieza de la joven dramaturga ya fallecida, *Edurne Rodríguez Muro*, *Iván* afirma "asumí el reto de abordar la dirección del montaje desde la complejidad femenina recorriendo lo largo y profundo de múltiples sentimientos, desde el amor más puro a la desesperación más absoluta".

Son mujeres que se miran a sí mismas: "mirarte, verte, quererte, odiarte, quererte..."

5.
RUPTURA Y
EXPERIMENTACIÓN EN
LA CONSTRUCCIÓN
DRAMATURGICA
2006-2013

¿Cómo llegó *Juan Carlos Pabón López*⁷ a la dirección artística? “Yo me inicio en el proceso de la dirección apoyando a un director dramaturgo que escribe y monta sus obras a partir de sus temas de interés, desde su mirada como trabajador social. Era una búsqueda de teatro de autor, donde el texto juega el rol más importante y a partir de él se fundamenta el montaje, hicimos unas exploraciones particulares en la estructura escenográfica, con mucho movimiento físico, pero todavía con poca madurez en la forma de asumir los actores ese texto.

“Cuando asumo la dirección, por las dificultades que atravesaba el **TPM** decido no hacer remontajes de lo que había en repertorio, sino iniciar un nuevo proceso, en donde partimos de querer estudiar, empezamos investigando historia del arte y haciendo entrenamiento afuera para ver la calle.

“En los últimos años yo había hecho un teatro muy experimental en Imagineros. Allí nos preguntábamos sobre la deconstrucción del ser, el cuerpo del actor en función más de un decir que de un personaje, que nos abra las esferas de interpretación a partir del acontecimiento, sin mucho desarrollo de situación, donde no hay hilo conductor claro o consecuencia de una acción a otra. Una acción puede estar muy descontextualizada de la siguiente pero muy ajustada a la idea general que se está elaborando. Una construcción dramática no sólo desde el texto, sino de toda la puesta en escena, de la luz, del vestuario, de la acción física, la construcción y las relaciones del actor consigo mismo y con sus compañeros. Sin duda eso influyó en lo que pedía a los actores: un entrenamiento fuerte y contundente, una disposición muy vital para la escena: potentes, dinámicos, despiertos, un apetito de búsqueda desde el arte, la pintura. Era vital que el actor participara de todo: de la música, así no fueran músicos, de la escritura, así no fueran escritores, de la elaboración del vestuario, así no fueran escenógrafos. Entonces esa primera exploración fue como una armazón, un primer arranque”.

⁷ Los textos entre comillas en este capítulo son las reflexiones y evocaciones de Juan Carlos Pabón sobre su labor como director del TPM.

VALERIA Y OTRAS MÁS (2006)

Dramaturgia:

Creación liderada por Juan Carlos Pabón.

Dirección:

Juan Carlos Pabón López.

Elenco:

Nelson R. Matta, Astrid Elena Osorio Gómez, Juan Fernando Vanegas Vasco, Walter Zuluaga, Andrés Avendaño Suárez, Juanita Álvarez Castaño, Alejandra Penagos, Vanessa Acosta Ramírez, Idilia Serna Herrera.

Música:

Julián Arias.

Fotografía:

Diego Delgado, Lina Mejía, Vanessa Acosta.

Diseño de luces:

Juan Carlos Pabón.

Diseño de vestuario:

El grupo.

Diseño escenografía:

Boris Kleiner Agudelo, José María Barrientos.

Costureras:

Diocelina Palacio, Elvia Betancur, Fanny Álvarez de Vélez, Elvira López, María Consuelo Vasco, Margarita María Gómez.

Estreno:

Sala del Teatro Popular de Medellín.

Explorar el entorno, ese entrenamiento en la calle, cerca al **TPM** en los barrios de grandes lomas, nos fue dando elementos y sensaciones de tipo espacial y, sobre todo, el deseo de montar una historia urbana.

"Aparece una circunstancia muy personal, -anota *Pabón*- y a partir de ella se esclarece la idea que se desarrolla a partir de esos espacios muy aglutinados, pequeños, muy coloridos con un entramado social y humano.

"Por ello los vestidos se producen con tejidos con fisuras, donde la piel es importante, la estética del tejido tradicional hecho a mano, en red o fragmentado, con canutillo de papel. Una exploración muy linda y laboriosa, que luego consolidará la importancia de que cada actor y actriz se involucre con su proceso creativo desde el vestuario y la utilería, partiendo de un concepto general, pero que cada quien se vuelva responsable de desarrollar los elementos estéticos para el o los personajes que interpreta.

“Pensamos que la escenografía tal vez podría ser un telón pintado, muy cercano al trabajo de *Freddy Serna* que pinta cuadritos en las paredes de algunos edificios del centro de ciudad, cuadritos que se camuflan con el fondo de los barrios de la periferia y se funden con el paisaje de las montañas. Pero aparece la colcha de retazos y eso fue una salvación, porque sentí que con esa escenografía había concretado la pieza por completo, pues ese telón era un símil hecho muy minuciosa y delicadamente, que lograba amalgamar muy bien el concepto estético del vestuario”.

Ello también implicó que la obra fuera muy económica, pues partí del principio de que para hacerla el **TPM** no disponía de recursos monetarios.

RIN RIN RENACUAJO (2006)

Dramaturgia:

Rodrigo Toro.

Dirección:

Juan Carlos Pabón.

Elenco:

Idilia Serna, Henry Cardona, Walter Zuluaga, Andres Avendaño, Juanita Álvarez, Vanessa Acosta, Astrid Osorio, Juan Fernando Vanegas, Gustavo Sánchez, Juan Carlos Pabón, Ana Cristina López, Juan Camilo Restrepo, Alirio Heredia, Isabel Lenis, Alejandra Herrera, Juan Felipe Jaramillo, Juan Carlos Talero P.

Composición Musical:

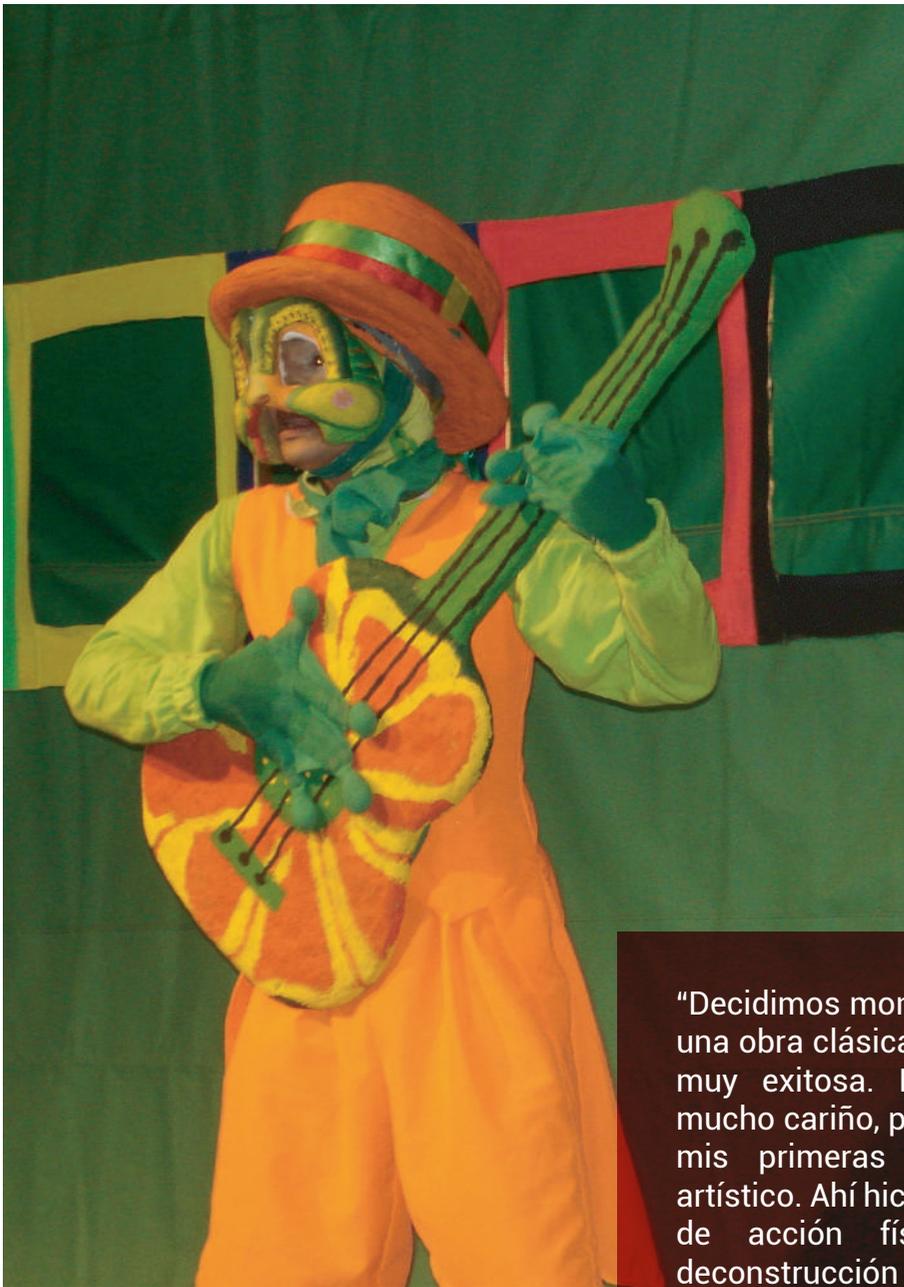
Jesús Alfredo Pérez.

Diseño escenografía y luces:

Juan Carlos Pabón.

Diseño de Imagen:

Juan David Cardona.

“Decidimos montar **Rin Rin Renacuajo**, como una obra clásica de la dramaturgia del **TPM**, muy exitosa. Era también una pieza de mucho cariño, pues en ella había sido una de mis primeras actuaciones en el grupo artístico. Ahí hicimos un trabajo muy especial de acción física y llegamos a una deconstrucción del narrador, en donde todos los actores hacían en un momento determinado narración, lo cual hizo la pieza muy dinámica, muy juguetona, de brincos, saltos, cantos. Sin mucho aporte conceptual para transformar o querer decir algo más allá de lo que la dramaturgia estaba proponiendo. La obra era tan ágil y tan movida sonora y visualmente, que llegamos a tener bebes en la sala que la disfrutaban tanto como los niños más grandes.

"En *Rin Rin* fue la primera exploración que hice respecto a la posibilidad de que los actores hicieran la música, tuve algunas dificultades porque algunos se negaron al principio, pero al final vieron lo generoso de intentar aprender a tocar un instrumento musical, que hacía parte del juego de aprender, de ampliar mis posibilidades creativas".

ULISES ODISEO (2007)

Dramaturgia:

Walter Zuluaga, Juan Carlos Pabón y Rodrigo Toro.

Dirección:

Juan Carlos Pabón.

Elenco:

Walter Zuluaga, Idilia Serna, Andrés Avendaño, Juanita Álvarez, Cristina Hincapié, Astrid Osorio, Juan Fernando Vanegas, Ana Cristina López, Gustavo Adolfo Sánchez, Juan Camilo Restrepo, Alejandra Herrera, Diana Fernández.

Técnicos de trasescena:

Sebastián Jaramillo, Juan David Álvarez, Carlos Andrés Giraldo, Leonardo Restrepo, Emanuel Restrepo, Jaime López, Francisco Ramírez, Carlos Duque, Pedro Toloza.

Luces:

Juan Carlos Pabón, Juan David Agudelo.

Diseño de tiovivo y técnico de sonido:

Alejandra Herrera.

Diseño de vestuario:

El grupo.

Diseño de Imagen:

Juan David Cardoa.

Coreógrafa:

Beatriz Vélez.

Fotografía:

Sandra Zea.

Construcción Escenografía:

Javier García.

Costurera:

Elsa Caballero.

Composición Musical:

Jesús Alfredo Pérez.

Investigación:

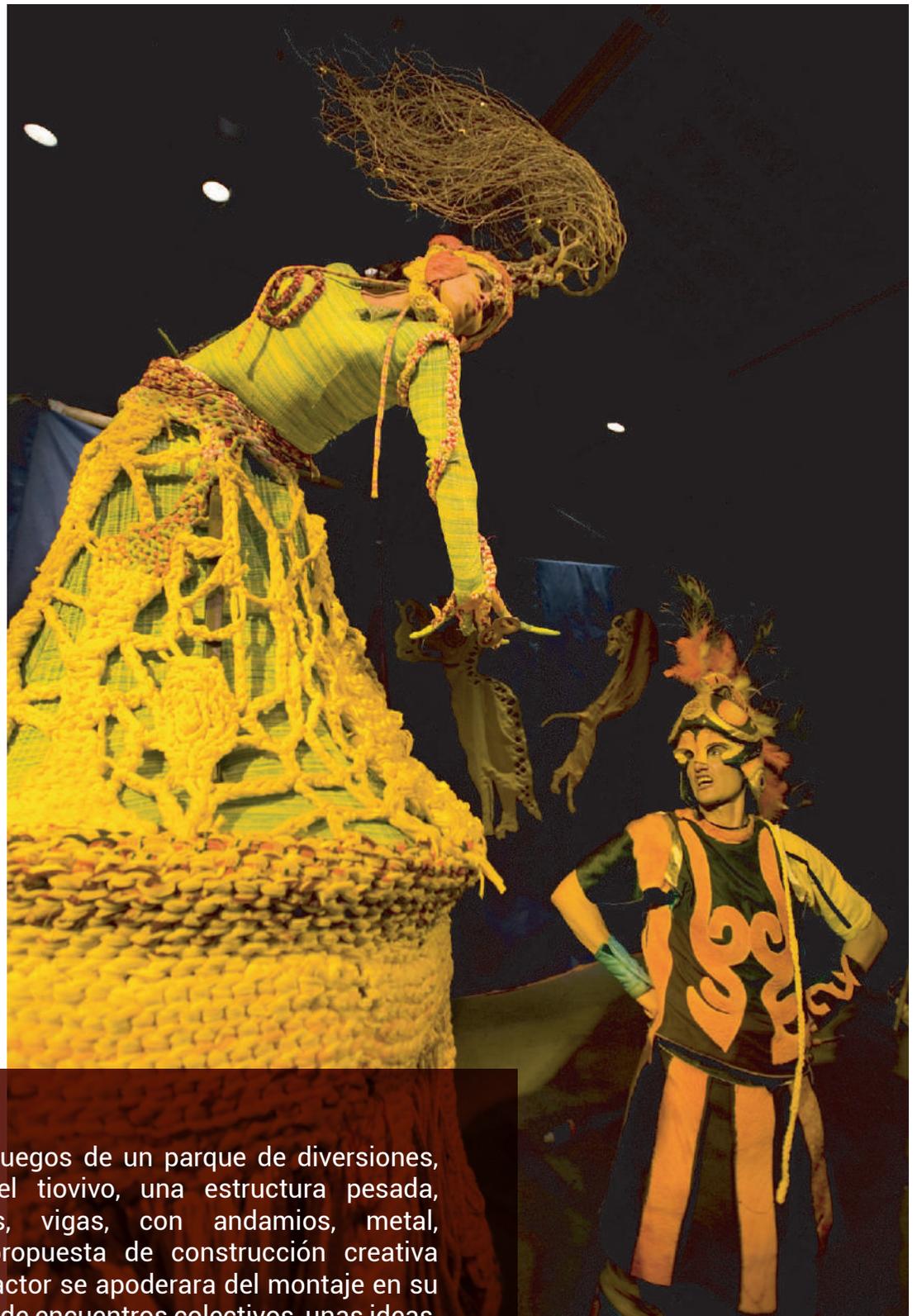
Alejandra Penagos y el grupo.

Con **Ulises Odiseo** maduraron los esfuerzos desarrollados por *Pabón* y su elenco en las otras producciones. Invitada al Festival Iberoamericano de Teatro de 2012, la obra fue un éxito en la recepción del público y de la crítica, sumada la satisfacción del equipo creador.

Siguiendo una instrucción de la Asamblea General, el elenco, algunos socios y el director, se reunieron y decidieron montar la *Odisea*... "¿Cómo contar esta tragedia llena de amoríos a los niños? Fue un proceso muy largo, casi de dos años. Una primera investigación, muchas lecturas hasta encontrar un hilo conductor, seleccionamos los acontecimientos interesantes que permitieran abordar la obra completa, un primer texto, mil exploraciones. No salimos con nada el primer año y recibimos un llamado de atención de la Asamblea.

"Pero, nos ganamos una beca de creación. Ya podíamos arriesgarnos a invertir para lograr una producción interesante. Comparada con lo anterior, esta realización fue descomunal".

Inspirada en los juegos de un parque de diversiones, surge la idea del *tiovivo*, una estructura pesada, engorrosa, palos, vigas, con andamios, metal, cerrajería. Una propuesta de construcción creativa buscando que el actor se apoderara del montaje en su integridad a partir de encuentros colectivos, unas ideas, un desarrollo que se va dando a partir de la interacción con los actores y la misma escritura. "Con el compromiso de los actores y la dedicación que cada quien le puso a la elaboración de las máscaras, con mucha ayuda de *Astrid*, pero cada uno entregado a su producción artística. Yo encargado de producir el vestuario, diseñado a partir de los juegos olímpicos, mirar las telas, sus texturas...

“La música para **Ulises-Odisseo**, fue una exploración con las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Un gran acierto, porque sirvió de base para la construcción de las acciones físicas y de toda la planimetría de la puesta. Por eso la música aparece tan resaltada y, siendo un clásico, al público le resultara fácil de escuchar y muy contemporánea, sin que la sintiera descontextualizada”.

GUAU (2009)

Dirección:

Juan Carlos Pabón.

Propuesta Dramatúrgica:

Walter Adolfo Zuluaga.

Elenco:

Walter Zuluaga, Idilia Serna, Juanita Álvarez, Ana Cristina López, Juan Camilo Restrepo, Gustavo Adolfo Sánchez, Cristina Hincapié.

Diseño de Vestuario:

Felipe Jaramillo y el grupo.

Elaboración vestuario:

Elsa Caballero y Narcográfika.

Diseño escenografía:

Astrid Osorio.

Elaboración escenografía:

Alejandra Herrera, Javier García y el grupo.

Asesores Musicales:

Juan Sebastián Isaza y Yovanny Quintero.

Fotografía:

Roberto Restrepo.

Asesora de Movimiento:

Beatriz Vélez.

Asesora de investigación:

Alejandra Penagos.

Diseño de Imagen:

Juan David Cardona.

Luces:

Juan Carlos Pabón.

Una indagación sobre la condición de los perros en la ciudad y su proceso de domesticación. Surge paulatinamente la dramaturgia, con la creación que cada actor estructura de un tipo de perro. Aparece también el hombre que se vuelve perro, el concepto del hombre-perro, con unos trajes que en su momento fueron cuestionados.

"El vestuario de **Guau** nos costó el triple de lo que costaría el de cualquier otra obra, porque nos montamos en la estética de un japonés, con pinturas de derretidos con colores y formas múltiples. Fue elaborada bajo un alto estándar de diseño y en un grado de realización de detalle muy minucioso. La escenografía la resolvimos con unos andamios que servían a la estética pero pesados e inmanejables".

©Gabriel Ortíz

Dramatúrgicamente **Guau** pudo ser más cerrada y consistente. Al interior del **TPM** sus resultados generaron bastante polémica, aunque para *Pabón* "en términos de juego y divertimento visual la pieza aguantó... tal vez más para los espectadores que para los mismos intérpretes. A la dirección nos costó mucho sostenerla. La abandonamos porque necesitábamos tal vez otro año para poder madurarla y sacarla. Por eso quizá desistimos".

EL ENCANDILADO (2010)

Autor:

Joël Jouanneau.

Dirección:

Juan Carlos Pabón.

Traducción y tutoría:

Luz María García.

Reparto:

Juanita Álvarez, Ana Cristina López, Walter Zuluaga, Gustavo Sánchez López, Idilia Serna.

Composición Musical:

Pedro Gaibor, Juan Fernando Vanegas, Jaison Montoya, Julián Arias.

Diseño Escenografía y vestuario:

El grupo.

Elaboración vestuario:

Elsa Caballero.

Libro Origami:

Juan Felipe Jaramillo.

Diseño Gráfico y comunicaciones:

María Isabel Cardona y Deisy Osorio.

Fotografía:

Sandra Zea.

Técnico luces y sonido:

Juan Carlos Pabón, Leonardo Restrepo.

El grupo quería partir de un texto escrito por un dramaturgo, pero no encontraba uno que lo dejara satisfecho. *Luz María García*, quien se había iniciado en el **TPM** hacía muchos años, venía de Francia con la traducción de esta obra de un escritor especializado en dramaturgia para niños, inspirada en una noticia sobre tráfico de órganos del cual fue víctima una niña. Una pieza muy bien escrita y poéticamente muy bien resuelta, cuyo montaje también obtuvo beca de creación de la Alcaldía.

“Nos dimos a la tarea de que plásticamente la pieza fuera lo suficientemente, llamativa, hermosa y cuidada, llena de metáforas, para que soportara un tema tan escabroso como el que estábamos tratando. Un músico muy cercano, estaba pendiente de lo que acontecía en la puesta, para hacernos sus propuestas.

“Especialmente partimos del concepto de un espacio muy cerrado y frío donde el pequeño príncipe, en condiciones de máxima riqueza, cuidado y atención, permanece en hibernación, mientras le consiguen sus córneas.

“Mi gran satisfacción con esta obra fue lograr que un texto de mucho peso, tuviera una puesta en escena impecable, con excelentes niveles de interpretación. El grupo había logrado su mejor nivel. Para mí, ‘El Encandilado’, es la pieza más querida y más completa”.

EL CAPITÓN PIRATÍN (2012)

Dramaturgia:

Rodrigo Toro.

Dirección:

Juan Carlos Pabón y Andrés Avendaño.

Elenco:

Simón Hurtado Lema, Vladimir Lenis, Astrid Osorio, Isabel Lenis, Juan David Álvarez, Carlos Andrés Giraldo, Alejandra García, Angélica Montoya, Walter Zuluaga, Carlos Gustavo Vélez Manco, Sebastián Jaramillo, Sebastián Bedoya, Andrés Felipe Avendaño.

Composición musical:

Johnny Arboleda.

Diseño de vestuario:

El grupo.

Confección:

Elsa Caballero.

Diseño de ilustración:

Alejandra Vélez.

Técnico de luces:

Walter Adolfo Zuluaga.

"Elegimos esta obra porque en su momento había significado un punto de quiebre muy importante para el **TPM**: una creación colectiva cuya dramaturgia había sido premiada, fue el primer montaje que se deshizo de los telones de fondo pintados... En fin, entendíamos que era parte de la historia institucional.

“No propusimos novedades a nivel dramático. El texto se montó tal cual.

“Sí invité a un músico para que nos ayudara a hacer otras búsquedas sonoras, una nueva construcción musical de la pieza. Fue bonito descubrir que la sonoridad que yo tenía tan marcada, ofrecía otras posibilidades. Logramos algo distinto, que le da mucha identidad.

“La construcción escenográfica parte de un andamio muy básico que hace de pecera para la sirena y funge de casco del barco. También la tabla que se convierte en puente, acceso, mataculín... y con unos tensores, varas y telas, logramos dimensionar y modificar el espacio. Aparecen, esas velas que le dan mucho volumen a la puesta”.

LA PRINCESA QUE TODO LO APRENDIÓ EN LOS LIBROS (2013)

Dramaturgia:

Juan Felipe Jaramillo y Juan Carlos Pabón a partir de la obra de Jacinto Benavente.

Asesoría en Dramaturgia:

Juan David Pascuales.

Dirección:

Juan Carlos Pabón.

Diseño Escenografía y utilería:

Juan Carlos Pabón y Walter Zuluaga.

Actores:

Walter Zuluaga, Laura Mena Arango, Cristina Hincapié, Alejandra Penagos, Isabel Lenis, Juan Camilo Restrepo, Juan Felipe Jaramillo, Juan Carlos Pabón, Ana Cristina López, Juan David Álvarez, Carlos Andrés Giraldo.

Composición Musical:

Catalina Arango y Johnny Arboleda.

Diseño gráfico:

Alejandra Vélez.

Luces:

Juan Carlos Pabón.

Fotografía:

Anderson Vera.

Fotografía
de C. Vera

“Deambulamos por el texto de *Benavente* y nos preguntamos ¿Qué es lo que la niña aprendía en los libros? Pues los clásicos infantiles ¿Cuáles? Yo quería destacar el valor de la lectura como una posibilidad de ver el mundo con otros ojos. Los actores propusieron unos cuentos, finalmente *Felipe Jaramillo* y yo nos encargamos de la dramaturgia. *Felipe* escribía la introducción rimada a los cuentos, y yo la narrativa de la escena cuidando mantener el hilo conductor, para crear la secuencia de los cuadros.

“En este caso, nos acompañó una portentosa guitarrista en la musicalización de las canciones, y logró que cuatro actores hicieran un trabajo vocal impecable, acorde con su nivel interpretativo... ella incluso estuvo en escena durante varias de las funciones. La musicalización fue excelente.

“Una escenografía hiperliviana, modular, fácil de cargar. La construcción escenográfica estaba dada por los actores, quienes iban elaborando los espacios, la casa, la ventana el espejo. Muchos elementos y espacios los construían los actores con su propio cuerpo y con telas”.

DOCTOR SEMILLA (2013)

Dramaturgia:

Creación Colectiva.

Dirección:

Juan Carlos Pabón.

Actores:

Carlos Andrés Giraldo, Luisa Fernanda Saldarriaga, Idilia Serna, Walter Zuluaga, Alejandra Penagos, Simón Hurtado.

Composición Musical:

Yovanny Quintero.

Diseño gráfico, escenografía y vestuario:

María Alejandra Palacio Ospina.

Fotografía:

Natalia Cárdenas y Mateo Hernández.

Tras Escena:

Leonardo Restrepo.

Técnico de sonido:

Juan Camilo Serna Echavarría.

Técnico de luces:

Omar Londoño.

Diseño de vestuario:

El grupo.

Confección:

Elsa Caballero, Luz Marina Montoya.

"Intentamos jugar con Zoro de *Jairo Aníbal Niño*, estábamos interesados en temas como la ecología y la seguridad alimentaria del mundo, aparece el tema del maíz como base de la alimentación americana, y el problema de la semilla mejorada terminator.

"La planta del maíz determinó el diseño estético. El concepto era una plantación de maíz. Una producción física, engorrosa y demandante. Nos arriesgamos a explorar la magia a partir de la luz negra. La paleta de la obra estaba muy ligada a los colores fluorescentes del manglar.

“Quería el anonimato de los personajes; por eso utilicé unas mascararas neutras de tela, y eso fue complejo para el actor porque el gesto era el que tenía que transmitir la emoción, la situación y la atmósfera.

“Propuse una dramaturgia propia, donde la música y el lenguaje no verbal fueran muy importantes, para que cada escena fuera realmente un acontecimiento sonoro y visual. Por ello, **El doctor semilla** no tiene un texto literario completo, es más un guion que se construyó a partir de la imagen.

Una historia muy fantástica con un tema fuerte y políticamente muy interesante, pero sólo tuvo 6 funciones. Una pieza sobre la que aún hay mucho para explorar y difundir”.

6.
ANIVERSARIO 40,
PRESENTE Y PORVENIR
2014-2019

No sentir suficiente sinergia institucional hacia el proyecto creativo, además de las dificultades para mantener con continuidad un grupo de trabajo sólido por la salida de algunos actores y pensar en reemplazos doblando personajes, resultaba bastante desmotivante para *Juan Carlos Pabón*: "sentí que este proceso venía concluyendo ya; debía dar un paso para que el **TPM** se oxigenara; sentía que yo mismo me debía oxigenar".

La renuncia de *Pabón*, condujo a que durante el último quinquenio, al frente de la dirección artística del Teatro Popular de Medellín llegaran en forma consecutiva dos jóvenes directores, *Andrés Felipe Avendaño Suárez* 2015–2016 y *Astrid Elena Osorio Gómez* 2017-2018. Para 2019 fue elegido *Iván Zapata Ríos*.

Astrid Osorio, primera mujer en ocupar este cargo en el **TPM**, expresa "avanzamos en un proceso exploratorio, unas búsquedas sobre el trabajo del actor corporal desde la biomecánica de *Meyerhold* y de cosas afines al concepto del cuerpo poético de *Jacques Lecoq* y de *Delacroix* que nos parecen muy interesantes. Traté de incorporar aspectos técnicos que he adquirido en mis procesos formativos y que resultaron de gran interés para los actores en su indagación por el cuerpo ¿cómo volver el cuerpo un componente más fuerte en la creación escénica?

"Por otra parte, hoy con la influencia tan grande de las redes sociales, más la fuerte presencia del video, la televisión y el cine, tenemos un espectador distinto. Es un momento en que somos seres de lo visual y los niños más que nadie. Lograr seducir a este público exige tener la creatividad, la capacidad de generar cosas que lo impacten y lo sorprendan en lo visual".

6.1

Búsquedas y montajes del quinquenio

MICHÍN EL GATO BANDIDO (2015)

Texto

Versión libre de Teresita Estrada e Iván Zapata, a partir de la fábula de Rafael Pombo.

Dirección:

Andrés Felipe Avendaño Suarez.

Elenco

Astrid Giraldo, Samuel Agudelo, Alirio Heredia, Bertrille Blandón, Carlos A. Giraldo, Simón Hurtado, Carlos Gustavo Velez.

Diseño de vestuario:

Astrid Osorio.

Diseño y realización escenografía

Astrid Osorio y Samuel Agudelo.

Música

Sebastián Sagaz.

Apoyo técnico

Omar Londoño y Emersom Agudelo B.

El formato de musical con movimientos de baile, a partir de la trama central ambientada por los personajes de *Michín*, sus amigos y sus rivales en un contexto urbano, fue todo un reto para los actores y exigió diferentes procesos de preparación.

Andrés Avendaño Suárez, quien además es coreógrafo y bailarín, explica "uno de los objetivos que tuvimos en el proceso de montaje fue poderle llegar a un público juvenil, más adolescente. Entonces creamos los personajes con esa perspectiva; que los actores trabajaran mediante la música y la danza. A pesar de conservar su fantasía y su color, fueran muy cercanos al público de la Medellín de hoy. Son personajes modernos, que podemos descubrir en las dinámicas barriales de grupos de jóvenes y adolescentes".

Para *Avendaño*, "un actor integral durante su formación requiere trabajar la voz, la rítmica y la danza. Sin embargo, integrar los tres lenguajes es muy complejo, ya que hay muy pocas academias o propuestas que monten este tipo de obras, por lo cual tuvimos que trabajar muy duro, porque con esta obra queríamos ser muy innovadores, que se notara también en la parte escénica".

Cuando *Andrés Avendaño* dejó la dirección artística del **TPM**, de inmediato abordó la reposición de *Michín*, *Astrid Elena Osorio Gómez*: "no quise tocarlo mucho. Desde la dirección de actores traté de fortalecer con trabajo corporal la creación de personajes. En lo visual, busqué darle una propuesta plástica más sólida y más clara, unos colores más vivos, menos cotidianos.

Mi formación en artes plásticas ha contribuido de manera definitiva a los procesos que he dirigido. Esa ha sido una gran fortaleza".

LA PRINCESA QUE TODO LO APRENDIÓ EN LOS LIBROS (2017)

Texto Original

Jacinto Benavente.

Intervención Dramatúrgica

El grupo.

Actores

Angélica Montoya Lopez, Ana María Puerta, Carlos G. Velez Manco, Alejandro Taborda Morales, Ivone Aristizábal, Isaac De león Saldarriaga, Juan Manuel Valencia, Simón Hurtado.

Diseño de vestuario y escenografía

Astrid Osorio.

Elaboración de máscaras

Ana María Puerta.

Música

Equipo de actores.

Apoyo técnico

Omar Londoño y Emersom Agudelo.

Astrid Osorio tenía gran interés en recuperar el montaje, pensando en ese nuevo espectador que son los infantes de hoy: "pero, sentía que era un cuento muy racional. Busqué contextualizar el texto para llegar al niño de ahora. Explorar la imagen, sobre todo desde lo mágico.

"Entonces leímos nuevamente la pieza de *Benavente*, buscando generar una nueva dramaturgia y tocar temas de nuestro actual contexto. Como los viajes ahora son más fáciles, no queríamos una princesa aterrizada en el mundo, sólo viviendo su imaginación, sino una princesa realmente aventurera, que atraviesa el océano, se encuentra con un dragón de la mitología latinoamericana y se confronta con un chamán".

Al cambiar en lo visual algunas escenas y crear otras nuevas, que fueran muy mágicas para los niños y que se pudieran materializar desde lo plástico, aparece realmente un nuevo montaje, que logra maravillar y alcanza a sorprender al espectador.

“La experiencia de trabajo con niños y niñas me ha ayudado mucho para estas propuestas; ha contribuido a comprender su mundo, los lenguajes que los mueven, saber qué les gusta, qué les interesa”.

LA IMPROVISACIÓN DEL ALMA (2018)

Autor

Eugene Ionesco.

Dirección

Iván Zapata Ríos.

Actores

Ana Maria Arango, Catalina Merino, Juan Carlos Talero P, Teresita Estrada, Weimar Ramírez.

Diseño de vestuario

Teresita Estrada.

Realización Vestuario

Elizabeth Rojo.

Diseño escenografía

Iván Zapata.

Realización escenográfica

Gilberto Zapata.

Equipo técnico

Omar Londoño y Emersom Agudelo B.

Esta pieza considerada un clásico del siglo XX, recoge y revisa los postulados estéticos que había trabajado Ionesco. De hecho, él mismo se pone en escena: Una noche en el estudio donde escribe su última pieza, llegan uno a uno los tres doctores Bartolomeos. Aquel encuentro se convierte en una especie de 'lección' en la cual los Bartolomeos buscan revelarle la nueva ciencia, única valedera del arte para estos tiempos, para que el producto final sea "una obra ultrapopular y científica, destinada a un público popular selecto"

Es evidente que *Ionesco* se burlaba de la crítica de su tiempo. El montaje original tuvo mucho éxito con el público, más no con la crítica (por obvias razones).

Teniendo como pretexto esa polémica entablada a mediados del siglo XX entre los postulados del teatro del absurdo y los del teatro épico en el terreno de la crítica, el **TPM** propone esta puesta en escena a consideración del público de hoy y también de la crítica actual (por obvias razones).

Para *Iván Zapata* y el equipo de actores, "este montaje, ha sido todo un reto desde la investigación, exploración, preparación de los actores y la puesta en escena, donde pretendemos combinar el minimalismo en todas sus acepciones con el teatro del absurdo".

SAN ANTOÑITO (2019)

Dramaturgia

Iván Zapata Ríos, a partir del cuento de Tomás Carrasquilla.

Dirección

Astrid Elena Osorio Gómez.

Asistente de Dirección

Carlos Andrés Giraldo Echeverri.

Actores

Juan Ricardo Duque, Astrid Osorio, Simón Hurtado, Alejandro Taborda, Carlos Gustavo Velez Manco, Ivonne Aristizábal, Maritza Serna y Laura Blanco.

Música

Alejandro Gutiérrez.

Diseño de Vestuario y Escenografía

Astrid Osorio.

Apoyo técnico

Omar Londoño y Emersom Agudelo B.

El **TPM** abordó esta propuesta de creación teatral, con el reto de seducir al público joven de la urbe colombiana en el siglo XXI, a partir de un texto literario escrito hace casi 120 años, abordando críticamente un problema de total actualidad: la moral corrupta que agobia a la sociedad colombiana.

San Antoñito, es una comedia satírica que ridiculiza la mojigatería, la doble moral, el fanatismo religioso y el radicalismo político, mediante situaciones insólitas y absurdas pero verosímiles, protagonizadas por personajes que alimentan el tono sarcástico y burlesco del cuento original escrito por don *Tomás Carrasquilla*, el autor que mejor describió la identidad y el entorno antioqueño del siglo pasado, del 'clásico paisa' con sus virtudes, vicios y defectos.

A través de la exploración de atmósferas dramáticas, en el montaje de San Antoñito la dirección buscó apostarle significativamente tanto a la parte plástica de la puesta como a la parte corporal del actor, con cierto toque grotesco, buscando un énfasis en la imagen visual. *Astrid Osorio* lo expresa así: "entiendo que no es sólo la historia, el texto verbal, sino también la imagen visual que es muy potente. Hay que impactar al público y sorprenderlo. Es necesario que el espectador reciba en la escena, cosas que no ve en la vida cotidiana, o que esas cosas de la cotidianidad las vea sublimadas.

"Porque ese espectador ya no se conforma con un actor parado en la escena diciendo el texto... Para él es importante ver lo que ocurre con el actor y alrededor de él, su capacidad corporal, sus posibilidades vocales, la escenografía, el vestuario, esos aderezos que le dan a la escena un carácter extracotidiano".

6.2

Un gran legado y mucho porvenir...

El **TPM** ha cambiado mucho desde ese 31 de marzo de 1979 en el cual fue creado. Pasó de ser el entusiasta grupo de amigos con ganas de hacer teatro, que le dio tan sólidas bases, a ser una entidad reconocida, respetada y valorada en el ámbito local y nacional.

Iván Zapata, actual director artístico, entiende que "el **TPM** sigue siendo un grupo joven con muchos proyectos por desarrollar tanto desde el área artística como académica, que nos permitan mantenernos y sobrevivir en un país donde el desgüeño y la indiferencia por la actividad teatral todavía son muy evidentes.

**"Después de 40 años de trabajo continuo, sólo nos queda:
insistir, resistir y persistir".**

El gran desafío y las grandes apuestas del director para este momento de la institución se resumen en:

- Elevar el nivel de calidad de la producción artística del **TPM**.
- Fomentar el espíritu investigativo y crítico sobre el quehacer teatral tanto en el área artística como académica de la institución.
- Tener un grupo estable y multidisciplinario de trabajo.
- Reactivar el Centro de Composición Dramatúrgica.
- Aumentar el porcentaje de asistencia del público a la sala.
- Proyectar el **TPM** a nivel nacional e internacional.
- Mantener una programación artística variada y de calidad en la sala.
- Mantener en repertorio: *La Improvisación del alma*, *El Capitón Piratín* y *La princesa que todo lo aprendió en los libros*. Y garantizar el estreno durante este año 2019 de tres obras: *San Antoñito*, *La Cenicienta* y *el Amargo sabor de la Mandarina*.

Al cumplir sus 40 años, el **TPM** fue homenajeado por el sector teatral de la ciudad, en la celebración del Día Internacional del Teatro, al lado de su coetáneo, el Colectivo Teatral Matacandelas. También recibió la Orden al Mérito Mariscal Jorge Robledo, de la Asamblea Departamental de Antioquia, en reconocimiento a su valioso legado:

- Un área artística estable, con diversos saberes y niveles de experiencia, que ha realizado más de 50 montajes, para todos los públicos, con énfasis en teatro para la infancia.
- Una Escuela de Teatro con más de 35 años de experiencia donde se han formado actores, directores, orientadores, gestores culturales, técnicos y público, hoy diseminados por diferentes puntos de la ciudad y del país.
- Su biblioteca con textos especializados en teatro.
- Una estructura organizativa sólida y sostenible.
- La sala de teatro bien dotada técnicamente en luces, sonido y vestimenta teatral, con espacios apropiados para la formación y el quehacer de nuestro oficio.
- El trabajo de formación teatral a niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores en nuestra sede y en las diferentes comunas de la ciudad.
- Su Centro Creativo de Composición Dramatúrgica, cuyos integrantes han recibido premios locales, nacionales e internacionales.

