

La Danny de papel

pare

Cartelera Cultural Independiente

#7

ISSN: 2665-3028

Editorial

Acá estamos, terminando este año difícil para la cultura, pero también lleno de aprendizajes y oportunidades.

Nosotros queremos recordar al 2020 más allá de la huella histórica del coronavirus, por eso, los invitamos a sacar algo positivo de una experiencia que sí fue trágica y dolorosa para algunos en sector cultural, así como en el plano individual y social, pero ¿de qué sirve llorar sobre la leche derramada? Podrían cuestionarnos nuestros ancestros, pues sobre la marcha es mucho más lo que no podemos dejar ahí, a un lado.

Si bien, algunos filósofos y pensadores de nuestros tiempos han afirmado que, basados en los análisis históricos, el mundo no mejorará después del desastre de la covid-19, sino que tiende a empeorar, nosotros nos plantamos en que con esta pandemia no sucederá lo mismo de siempre para el sector cultural de Medellín, y así nos lo soñamos y anhelamos para todos. Las dificultades nos tienen que enseñar algo, nos tienen que revolcar y provocar grandes uniones, fuerzas hermanas que transformen procesos, que ofrezcan sus manos para levantar a quiénes más aporreados han resultado en todo el proceso.

Con esa misma fuerza, regresamos con una nueva edición, nuestro *Papel No. 7,* nuestro adiós a 2020 y abrazo fraterno a 2021, el año en el que cumpliremos 2 años, y tenemos planeado un año próspero y lleno de actividades culturales emprendidas por nosotros y en compañía de otros amigos del sector. Prepárense, nuestro propósito de hacer visible a todo el sector cultural sigue en pie y muy firme.

El nuevo *Papel* también es muy especial, como todos los anteriores, amamos tanto lo que hacemos, que cada uno lo pensamos como debe ser, un contenido sin igual. Rendimos homenaje al valor artístico y escénico representado en la figura de Danny Castaño Quintero, *La Danny,* la reconocida *Diva del Parque Bolívar*, pero también de sus estéticas, su sentido lumpen en todo lo que ha hecho, su visión de la "escena de los extremos". Y más allá de su universo estético y único, están *Las cosas de Dios*, que no es solo el nombre de una de sus instalaciones e intervenciones de calle, es todo aquello que dice y hace, lo que ella es.

Además, revisamos la nueva generación de las feminidades, un poco de qué es ser travesti, trans y homosexual en Medellín. Así, como exploramos al teatro callejero o teatro ambulante desde la figura del juglar nuestro, Juan Guillermo Rúa, que permite conceptualizar este estilo escénico, del que hace parte *La Danny.*

Por último, nuestra forma de finalizar el 2020 en el sentido de la hermandad, fue abrirle la puerta a personajes de la cultura para que nos contaran los aprendizajes y oportunidades de su sector y vida personal en el año de la pandemia, que quisiéramos llamar, más bien, el año en el que pudimos reencontramos con nosotros, nuestra familia y lo que somos como sector. Felices *Fiestas*.

Contenido

4 -5 & 6

Dany Castaño Quintero, las cosas estéticas, lumpen y extremas y **Las cosas de Dios.**
Germán Arrubla
Artista plástico y visual

9 a 11

La nueva generación de las **feminidades.**
Daniel Grajales Tabares
Periodista cultural

12 & 13

Acerca del **teatro ambulante** y **Cartas a Tell.**
Óscar Jairo González Hernández.
Profesor Facultad de Comunicación.
Universidad de Medellín.

14 & 15

El año **2020** para la cultura.
Luisa Fernanda Sierra
Periodista de entretenimiento

Dirección Ejecutiva.
Catalina Orozco

Dirección Editorial.
Giselle Tatiana Rojas Pérez

Dirección Ejecutiva
Catalina Orozco
Contacto: 300 427 0534

Dirección Editorial
Giselle Tatiana Rojas Perez
Contacto: 304 604 8992

Auxiliar administrativa
Victoria Tabares

Foto de portada
Danny Castaño en la instalación
Un vestido para La Danny.
Fotografía de Germán Arrubla.

Diseño y diagramación
Kathe Henao
@kathejhenaop

Redes
@papelmde
Correo: papelmde@gmail.com

5.000 ejemplares gratuitos

Todos los derechos reservados.

Medellín, Colombia
2020

www.revistapapel.co

Danny Castaño Quintero, las cosas estéticas, lumpen y extremas

Un homenaje a la ***Diva del Parque Bolívar.*** Más allá de la famosa travesti de ese céntrico parque de la ciudad, ***La Danny*** es todo un universo estético, y único por demás.

Germán Arrubla
Autor

Masculino-Femenino, 2010: Dany como un *ready-made* vivo, puesto en el museo por Germán Arrubla. Museo de la Universidad Nacional de Colombia. Fotografía: Óscar Monsalve, curaduría: Ricardo Arcos-Palma y Carlos Alberto González.

En 1982 se estrena en Colombia *The Wall,* film dirigido por Alan Parker con animaciones de Gerald Scarfe. *Pinky* es allí una estrella de rock encerrada en su habitación, empujado por una suerte de comorbilidad al límite de sus excesos, sumando a ellos los recuerdos traumáticos que consumieron su vida.

En este borde, la realidad de *Pinky* se transforma y proyecta en destrucción de los objetos en su espacio circundante; con todas sus posesiones arruinadas, construye un laberinto geométrico, fríamente calculado, con un orden que intenta vincular todas sus pertenencias. Los objetos que conforman esta simetría y lo anclan a su existencia, están hechos de lo más íntimo, banal, utilitario y de consumo… el mundo material concretado en su espacio mental y físico. Una hoja de afeitar, las colillas de cigarro, ceniceros, pastillas, electrodomésticos, acetatos, dinero, guitarras, retratos, libros: todo su mundo está en filas impecablemente instaladas. Ese orden es aterrador y desconcertante, porque responde a un impulso maniático, lejos de la normalidad cotidiana; más bien aparece como reflejo de una esquizofrenia por venir, un rigor distinto de lo apacible o doméstico que se despliega en el espacio-tiempo de nuestra más próxima realidad tangible.

Ocho años después, la artista María Teresa Hincapié (Armenia 1956 -Bogotá 2008), una de las más destacadas del performance y el arte de acción en Colombia, presenta su obra *Una cosa es una cosa*, en el *XXXIII Salón Nacional de artistas en Bogotá,* obra con la que obtuvo el primer premio.

Su apuesta usa, al igual que *Pink,* elementos de su mundo personal cotidiano y de sus posesiones como objetos de su armario, cocina y todo aquello que implique intimidad doméstica. No obstante, a diferencia de *Pink*, Hincapié hace público su gesto e inicia una suerte de meditación: una acción en la que algunas veces les habla y susurra a sus pertenencias. El tiempo en *Pink* está detenido, el orden de lo ya arruinado, da lugar a otra especie de tiempo eterno y aterrador; en Hincapié, el tiempo es lento, no hay prisas, va y viene. La

acción está concebida para durar, para relajarse, es solo esperar y esperar que una espiral cuadrada (greca) tome forma, durante largas jornadas de un lento devenir.

En ambos casos, hay una psiquis en juego, unas coincidencias irreconciliables; pero en las dos apuestas, "las cosas" que se poseen son un polo a tierra que les permite a ambos reconfigurar sus existencias y sus formas de comunicar. Intentan bien o construir un orden que en la vida y mente no existe (*Pinky*) o lo despliegan trasladándose desde la mente a otro lugar, como si ese orden autónomo se mudara con una y conquista todo (Hincapié).

A finales de la década de los años ochenta, algunos años antes de la acción comentada de Hincapié, vi por primera vez en Medellín a una artista no convencional, no oficial, no institucional, salida de todo esquema por mí conocido. Danny Castaño Quintero se presenta como una creadora callejera que lleva a cuestas un sinnúmero de objetos: todas sus posesiones personales que, a su vez, la poseen. La vi vestida de novia montada en una vieja monareta, por la Avenida Oriental. Empecé a seguirla hasta que se me perdió, pero la encontré otra vez al final de un mercado de San Alejo, donde se hacía todos los domingos de fin de mes en el Parque Bolívar.

Era como una princesa en harapos: su contundente figura me anunciaba que en ese ser se constituía algo muy potente. Pero sin duda, lo que más llamó mi atención fue la cantidad de trebejos que traía al atrio de la Iglesia Metropolitana, asistida por adolescentes de la calle.

En la misma línea de *Pink* e Hincapié, Castaño está gestionando todo un universo de cosas seleccionadas. A la manera de Hincapié, ella hace también pública la intimidad de sus posesiones, pero no en un espacio de exhibición sino a la intemperie: en la calle. Así, objetos desvencijados son llevados a la Plaza en un acto político, una carreta tirada por niños adolescentes hacia el atrio que la arrastran mientras van oliendo frascos de sacol. La travesía conecta su casa con ese lugar, portando talegas gigantes repletas de cosas que va seleccionando indiscriminadamente, dotando a cada una de ellas de existencias y dramas absurdos.

Sus relatos y "puestas en escena" parten de entablar relaciones con discursos sustanciales y circunstanciales, controlando sus propiedades significantes, que la artista dispara a diestra y siniestra. Es una fuente inagotable, incansable, que dota de vida a todo lo que toca, que cambia su naturaleza descompuesta: desechada, inútil, ya sin ciclos, estas cosas que posee y que la poseen, parecen haberla elegido para que les dote de existencia. Desperdicios de una sociedad elitista lejana e indiferente… Lo lumpen es la fuente donde ella bebe, de allí selecciona todos los significantes esenciales que reconecta con el caos sin orden posible.

"Me tocó, a pesar de ser artista, trabajar en hoteles haciendo aseo, yo siempre lo he dicho, soy una sirvienta y una artista de teatro".

Como nos recuerda Reyes Mato en su libro *Del Proletariado al Lumpen*, citando a Benjamin: "…el trapero es la figura más provocadora de la miseria humana, es un lumpen que se viste de harapos y vive de ellos, el trapero representa la miseria extrema".

Castaño deviene lumpen: en la mañana su alter-ego se configura en macho reciclador que selecciona cartón e insumos para vender y cosas para crear y recrear; en la tarde deviene princesa de harapos, vendedora ambulante, artista callejera, pero invisible para la oficialidad y los estándares vigentes. Sin soporte alguno, logra captar de una manera brutal la atención de un mundo marginal, venido de las periferias de la ciudad. Como un grito poderoso y rebelde ha logrado reunir por muchos años al público que conecta con sus apuestas descarnadas de dolor y risas.

Trazando un parámetro entre los y las artistas mencionados, debo señalar que, en las apuestas formales y conceptuales de *Pinky* e Hincapié, el orden dado a sus posesiones responde a esquemas consecuentes: hay un patrón de comportamiento donde claramente la educación, la formación, la conciencia de sí mismos los lleva a plantear sus apuestas de similares lógicas.

De hecho, hay espacio entre los objetos y por las líneas que crean sobre el suelo, una secuencia donde cada objeto sucede a otro, insinuando algún tipo de continuidad.

La de Castaño es una apuesta por la discontinuidad, la negación de la cuadrícula social: en ella no prevalecen parámetros de normalidad o estándares oficiales. Esta artista rompe todos los paradigmas y el orden formal, conceptual dado por *Pink* e Hincapié: no hay espacio vacío entre los objetos más que el arbitrario que quedó al botarlos al suelo y tampoco secuencia. No llegan en las cajas bien ordenadas o tiernamente dispuestas con las que migra sus pertenencias Hincapié desde su casa. Solo se marca un abusivo contorno que siluetea ella misma al arrumarlas o apiñarlas para diferenciarlas del suelo o pavimento que provisionalmente las acoge y donde empezarán a interactuar con la artista y dotarse de vida.

Lo de Castaño traduce anarquismo, es caos controlado: las líneas no son rectas ni completamente curvas, sino una maraña, un entramado, un universo desconcertante, inclasificable, como un diamante en bruto que, a pesar de su condición de no ser pulido, emana una inquietante o perturbadora luz.

La Dany artista de los parques, la teatrera

La Dany ha perfeccionado en sus años de vida artística un estilo único. Sus personajes tienen la capacidad de morirse de maneras geniales, para darle paso a los comerciales que ella misma anuncia, mientras reorganiza los chécheres para el acto que viene a continuación. Ella tiene la capacidad de hacer que su propio público esté inmerso —y muerto de la risa— en sus historias.
Según declaró: "El espectáculo mío muere cuando yo muera, porque el día que yo deje de ser un artista y no haga reír a la gente, ese día me enfermo y ya no queda nada más de mí".

En el año 2010, *La Danny* se instaló en el Museo de la Universidad Nacional de Colombia. El artífice, Germán Arrubla, relató: "Fui invitado a participar en la exposición *Corpus Eroticus.* Era la tercera vez que quería introducir un personaje totalmente alejado de los guiones y narrativas avalados por el establecimiento; fue así como realicé una intervención sobre *La Danny*, y la instalé allí, desde el Parque Bolívar de Medellín al Museo de la Universidad Nacional de Colombia, como un *readymade* vivo. Le diseñé un vestido gigante que cobijaba toda su utilería y la presenté en la sala, lo que sucedió después fue: Danny y su obra incasillable e inalienable.

Las cosas de **Dios**

Texto de la intervención de ***La Danny*** *en el* ***Body-Art Gallery*** de Vinacure (museo bar ubicado en la carrera 50 No. 100D Sur-07 -vía Caldas - La Tablaza), en marzo de 2006.

Germán Arrubla
Autor

“Espíritu Santo, que no llueva hoy para poder hacer el show”. “Es que soy muy ignorante, pero muy inteligente”. “Las cosas de Dios”.

Danny Castaño Quintero hace 19 años (a 2006, hoy en día se cumplen 33 años) realiza una intervención urbana, cada domingo, después de la última misa de la Catedral Metropolitana en el Parque Bolívar de la ciudad de Medellín.

Por muchísimos años, el atrio de la Iglesia la acogió, pero, por razones prejuiciosas fue desplazada al seno del parque a los pies de la estatua ecuestre de Simón Bolívar.

Se propone leerla en otro contexto, auscultando esa verdad que ha construido así mismo desde sí mismo en interrelación con el mundo.

En los eventos que hemos podido observar domingo tras domingo, se puede apreciar un ser que se debate entre la realidad y el ideal, entre la desesperanza y el absurdo, en un ejercicio realizado tantas veces que ya ha convertido en un acto natural, alcanzando el equilibrio natural entre el ser y el no ser.

Danny dentro y fuera instala un puente entre lo consciente y lo intangible, se ubica en esa frontera, vive allí, sale y entra con una convicción tal que lo que vemos como actuaciones ya los ha incrustado a sus parámetros de normalidades, es así que muchas veces resulta imposible saber cuándo está en un trance, en una burbuja o con los pies en la tierra.

Danny elabora sus personajes a través de sus vivencias sin ser para nada forzados. Él se construye desde el dolor y se desintegra en mil pedazos en todos los personajes que la acechan. Cada parte está impregnada de acidez, de calle, de supervivencias, maltratos, violaciones, soborno, injusticia, humillación, risa, llanto. Tan profundamente arraigados están sus creaciones que las integra a su ser y el resultado es un extraño equilibrio entre la frustración, la paz, la bondad y la maldad.

Él-Ella- ha estado en los abismos más profundos y ha regresado a la superficie, conociendo los extremos, conjuga sus carencias con sus alegrías, sus tristezas, para darle forma a su alma tímida, pero segura, se asoma y se identifica con nuestra condición, con su condición.

Danny vincula un hecho real, su vida con los objetos que recicla, unos por su trabajo y otros por su pasión. Estos elementos se convierten en extensiones de su psiquis, al tiempo que se crea una particular comunicación que compromete a todos los personajes del público, siendo poseída por los seres que convoca o de los que surgen de la esquizofrenia colectiva.

Sus apuestas altamente sensibles se hallan despojadas de planteamientos esquemáticos, intelectuales o sistemáticos golpeando fuertemente los conceptos establecidos de lógica y razón. Sus eventos centran y captan la atención de la plaza pública.

Danny vive su propia patología, se cura así misma a través de sí misma, en comunicación con un gran cómplice: la ciudad que crea y recrea, la ciudad que vive. Su naturaleza genuina lo ubica más allá del bien y del mal y con su presencia logra iluminar como un sol, como una estrella. No sería descabellado pensar en Él – Ella como un psiquiatra que se cura así misma a través de sí misma. p

El teatro de Danny Castaño Quintero tiene su relación conceptual a través de los objetos, esos que para muchos son basura. Crédito: Cortesía del autor

La nueva generación de las **feminidades**

Otras mujeres luchan por la libertad de expresión, de género y de sexo, en territorios de arrieros y "machos" que históricamente han negado a los diferentes.

Daniel Grajales Tabares
Autor

Así como el concepto de "raza", el concepto de "género" y la idea de "sexo" cambiaron radicalmente con la llegada de la llamada "era de las comunicaciones", como lo apuntan los teóricos de la filosofía que, actualmente, intentan dar claridades sobre lo que está pasando con el arte contemporáneo y sus posturas críticas ante lo patriarcal, heteropatriarcal, tradicional y centrado en la idea de la "buena moral" y las "buenas costumbres", de la religión, siendo evidente que no solo las feministas luchan por ser respetadas y por romper las cadenas. Los homosexuales, los transexuales, los bisexuales y todas aquellas maneras de habitar diferentes al binarismo: hombre/mujer, masculino/femenino, quieren que, por fin, la historia cambie y la humanidad los pueda entender como "normales", o, simplemente, como diferentes.

En Colombia, en una ciudad llamada Medellín, abrazada por una cadena montañosa y de tradición religiosa y conservadora, esa idea de "sexo" y "género" ha sido entendida muy bien por una nueva generación de artistas, si es que así quiere llamárseles, quienes han asumido ser mujeres para aportar al debate de la libertad de expresión y representación, siguiendo ejemplos como el de *La Danny,* para decirles a sus coterráneos que la idea del "macho paisa" es, quizás, insostenible. Y no solo se trata de artistas visuales, bailarinas o cantantes, se trata también de chicos que simplemente decidieron ser mujeres, como el caso de la autodenominada "muñeca inflable", que vamos a contarles luego.

Comadrags

Son las 5:00 p.m. y en la plaza del Parque Lleras aparece la bella Carolina Sáenz, vestida de Versace, quien a lo lejos oculta que nació hombre, porque sus ya 15 años viviendo en Europa, en España, le han dado la seguridad de no tener miedo a que le griten cosas en la calle. Llega, se sienta, enciende un cigarrillo que saca de su cigarrera dorada y comienza a contar que, a sus 33 años, no se reconcilia con los hombres de su familia, quienes quisieron negarle la posibilidad de ser artista, cuando decidió ser una mujer trans y dedicarse a la danza, quienes no le perdonan que se haya casado con un hombre, porque "hirió los valores de la familia", al no volver a hablar de *Esteven*, a quien enterró para siempre, así le costara lágrimas y dolores.

"Ser marica en Medellín es muy difícil, ahora elija pues ser travesti y verá, esta casta de señoras rezanderas, que no suelta la camándula, condena y critica, como si se hubiera escriturado el derecho de los otros a elegir. Yo decidí ser mujer porque en mi casa muchas veces vi a mis tías empoderadas, luchando contra sus maridos borrachos e infieles, eso me dio la seguridad. Me fui a Europa y allá me cuestioné mi sexo, mi raza, mi religión. En ese continente me di cuenta de cómo la idea del macho alfa antioqueño es una falacia, como lo cuentan autores como el periodista Pedro Adrián Zuluaga en sus libros", dice con una voz femenina, delicada y auténtica esta maestra en artes del cuerpo, graduada de la Universidad Complutense, quien acaba de interpretar en las tablas a Lola Flórez, en pleno Teatro Viva de Madrid.

Su caso, dice, es un orgullo que la comunidad Lgbti no celebra, porque cree que "en esa lista de letras, las que menos parecemos importar son las trans, las más raras de todas, con pene y pelo largo. Soy la primera trans latina en ocupar papeles importantes en elencos españoles, pero parece que las instituciones que trabajan por no-

Las Cardashians

sotras se quedaron en el hijo rico del hermano del expresidente que salió gay y los chismes sobre Ricky Martin. En Colombia, a las trans nos matan, nos violan, nos explotan. En Medellín, ser trans es como ser sucia, te toca aprender a cerrar los ojos y los oídos, porque los obreros en las calles siguen tratándonos de chiste, montarnos a un autobús es la muerte emocional, salir a un restaurante es peor. Nos falta aprender de libertad y de respeto, de Dios como creador de lo diverso, ojalá algún día las nuevas chicas, que decidan usar tacones, puedan ser felices y libres, trabajo todos los días bailando impecablemente, para abrir puertas".

Carolina no es la única de la nueva generación. Famosas en las redes, quizás porque el humor es un vehículo menos doloroso para asumirse, la historia de Camilo Pulgarín y Juan González se puede resumir en que el país repitiera que María José, uno de los personajes que parodian a través de Youtube e Instagram, fuera "animalista, taciturna, vegetariana".

Las Cardachians, como decidió llamarse este colectivo, es un dúo que usa la virtualidad para hablar de las nuevas maneras de asumirse, publicando habitualmente tutoriales de maquillaje, situaciones del día a día y divertidas escenas en las que se conectan con sus 1,5 mm de seguidores. Comenzaron siendo una parodia de las famosas Kardashians, usando sus vídeos muy al estilo de los Hétores, cambiando los diálogos para poner en evidencia la manera en que la mujer estadounidense se representa actualmente, pero pasaron de ello para ser unas divas más del territorio, pasando de animadoras de fiestas a promotoras de marcas, de influencers a símbolos del empoderamiento diverso, con la aceptación de su generación que las aclama y aplaude, sin sentir vergüenza de que hayan decidido cambiar sus facetas masculinas para adentrarse en la producción de contenido digital.

Debemos mencionar también a la *Paris Gilton*, con "g", un personaje creado por el joven antioqueño Esteban Ramírez, quien cada semana tienen un vídeo nuevo en sus redes sociales que cuenta cómo en un barrio cualquiera de la ciudad hay una "caballota, una potra", como se autonombra su personaje en los cortos audiovisuales en los que luce su cabellera dorada y un particular gancho de cabello que le sirve para respingarse la nariz.

MPR

La lista es más larga. No son pocos los casos ni pocas las historias. Danna Sultana fue pionera en bailar en la televisión nacional, llamando la atención por su belleza y su feminidad, por su parecido a Carolina Cruz y luchó por injusticias como que la discoteca Culture, en Medellín, le negara el derecho de ingresar, por ser como era.

Deteniéndose en la geografía antioqueña, plagada de música electrónica y de fiestas privadas, el Mariposario, las MRP, son otro ejemplo de asumirse mujer y luchar por ello, que en los últimos diez años pasó de ser una simple "moda" de jovencitos homosexuales que jugaban a ser mujeres, en cuanto hoy son mujeres empoderadas de sus procesos, proyectándose como artistas. Kim Zuluaga es una de esas mujeres de la escena musical que llena espacios de un público que la reconoce como referente. Unida a Fresa Mejía, Jhoana Franco, Valeriana Nanclares y Monie Gil, son una familia, un mariposario de diversidad que se ve enérgico bailando electrónica, poniendo en la pista su papel de activistas, sin tener que estar gritando, solo con cuidar su apariencia femenina y danzar, sintiéndose libres, entregan un mensaje de respeto por la diversidad.

La Lunita Gil, Luna Gil Real, como se hace llamar, es una mujer trans que decidió pasar por el quirófano para cumplir, única y exclusivamente, su deseo de feminidad. Criticada por algunos en las redes, por sus muy grandes senos y su nariz respingada, vive la vida sin miedo, camina

por los barrios de la ciudad haciéndose llamar “la muñeca inflable”, promocionando marcas, mostrando en sus redes cómo es la mujer que quiso ser, que es, apoyada por su familia y sus amigas.

Paris Gilton

Otra comunidad es la de las *Comadrags*, que emprendió hacer fiestas temáticas en las que presentaban sus coreografías y las de otras artistas entaconadas, con un particular sentido estético, cuidando los detalles de cada montaje y proponiendo siempre juntarse para bailar, sea cual sea la manera en que los asistentes asumieron sus sexualidades.

Desde las artes plásticas, para cerrar esta serie de nombres e historias, no puede faltar la apuesta de Santa Putricia. Es una creadora visual que cuestiona la idea patriarcal y la influencia de la iglesia católica en todos los ámbitos de la vida humana.

Así, puede concluirse que la feminidad es una elección, que la libertad es un camino. Estos nombres, que no son todos, ni buscan hacer un estado del arte en tacones, porque cada vez más se trata de humanizar los relatos y de no tener la última palabra, quiere apuntar a que los lectores puedan conocer nuevas exponentes de lo trans, de lo drag, de lo diverso, para que no siga existiendo un mito alrededor del cuerpo, porque, para conocerse, para respetarse, para empoderarse, debe existir primero una claridad de que cada ser humano nace libre, debe desarrollarse libre y está en su derecho de asumirse como lo desee. La ley colombiana, su Constitución, ha dicho que le apuesta a la diversidad. Ya es hora de que se cumpla esa carta magna, no más trans asesinadas solo por ser diferentes, no más chistes inapropiados cuando una mujer como ellas cruza por el andén. Respeto, respeto por esta, la pasada y la nueva generación de feminidades, eso es lo único que piden estas mujeres.

Luna Gil Real

Recorramos con
Kolcha y Kriz
los teatros de la comuna 10

Suscríbete a nuestras redes
@kompanio @ckompanio Kompanio Colectivo Cultural

Acerca del teatro ambulante

Una adaptación del escrito de Juan Guillermo Rúa sobre el teatro ambulante que permite conceptualizar eso qué es el teatro callejero. Además, fragmentos de las ***Cartas a Tell***, literatura que permite conocer la sensibilidad artística de este juglar paisa.

Óscar Jairo González Hernández
Autor

A finales del siglo XV comenzaron a surgir por las provincias y algunos caminos de las regiones de Francia y Europa unos hombres que fueron catalogados como juglares o cómicos ambulantes, pues su función consistía en ir de pueblo en pueblo con sus escenarios móviles, contando y escenificando las múltiples historias de una Europa que se convulsionaba en sus distintos cambios económicos, políticos y sociales.

De allí, surgieron los llamados actores ambulantes cuyas historias conmovían a los espectadores que acudían en masa a sus representaciones populares.

Historias de estas en las que se mostraban el vicio con todas sus particularidades, la ambición descarnada y abierta, la intriga y la codicia por el poder que reinaba en aquel entonces en una Europa que estaba próxima a un cambio total.

Allí la risa de los actores contrastaba al mismo tiempo con su descarnada desgracia y los movimientos estereotipados y burlescos de los personajes tomaban la forma corporal para mostrar en todo el esplendor de la palabra: La vida.

Muchos de estos actores ambulantes o cómicos callejeros fueron cruelmente reprimidos por los regímenes existentes, pues eran catalogados como una verdadera amenaza para las buenas costumbres, el estado y la religión que desde aquel entonces imperaba en los asuntos de este. Siendo catalogados como herejes, hombres sin corazón y sin alma que desafiaban la razón natural y el espíritu dedicándose únicamente a la mera superchería.

Mas no sabían realmente que detrás de aquellos hombres que recorrían poblados y provincias enteras, que llevaban como equipaje los chécheres de sus representaciones, serían la síntesis de una época de la historia del teatro que mantendría por alto el espíritu del hombre en las grandes transformaciones de la humanidad.

Fue así como fueron arrojados a las mazmorras y castigados severamente, tratando de apagar de aquellos hombres algo trascendental en su vida.

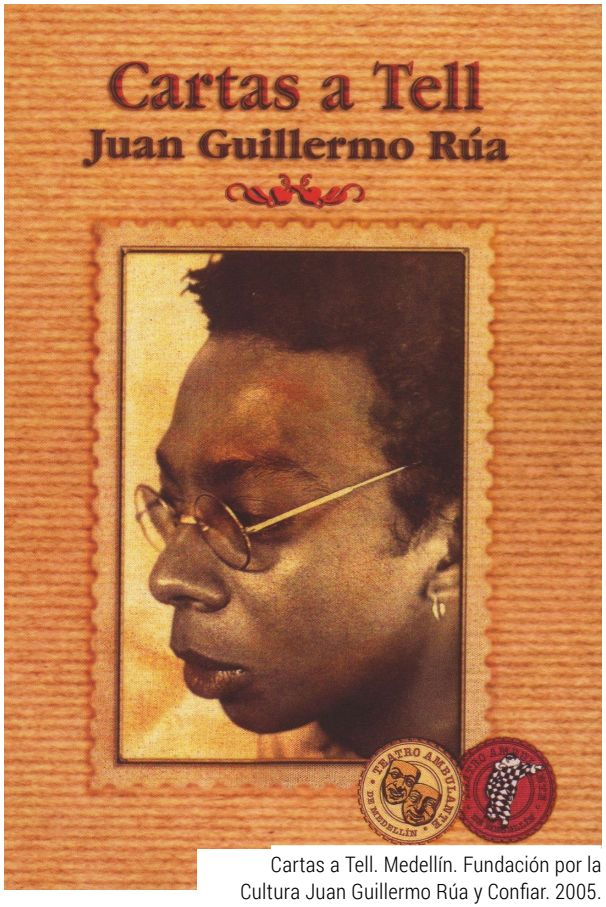
Trovadores y cantores populares en nuestro tiempo.

En nuestro país surgen los mensajeros populares que fueron más una necesidad de comunicarse entre los hombres que la esencia misma del arte, más no sabiendo realmente que detrás de esos mensajes cantados o hablados, esa comunicación de recados o historias surgiría todo el sentir popular de su vida, su lucha y sus alegrías el canto popular o trovero. Entre estos hombres, casi legendarios, se cuenta la historia de *Francisco el hombre*, conocido por su acordeón vallenato, que un día abandonó su vida de hombre normal para dedicarse a los mensajes, a la comunicación por intermedio de la música dando origen a lo que más tarde sería la leyenda vallenata.

Con el tiempo, gracias a la perseverancia del pueblo por mantener su propia cultura en sus distintas manifestaciones, se conservan algunos de esos troveros o cantores populares que fueron casi un legado familiar más que una actitud artística definida. Y fue de allí donde surgió el Teatro Ambulante o Teatro Popular, que recoge de todos aquellos valores olvidados la esencia del pueblo para ponerlo al servicio del mismo. Porque la idea del Teatro Ambulante no es una utopía es una necesidad de mirarnos más por dentro a nosotros mismos, tomando como base el desarrollo de todos los países que también comenzaron a rescatar sus manifestaciones artísticas auténticas, en la que florece de nuevo la fantasía, la imaginación, donde los símbolos surjan nuevamente vivos y activos ante la intensidad de la escena; ya que sin estos elementos el arte pecaría de naturalista y dejaría de ser teatro: Síntesis de la vida. p

Juan Guillermo Rúa (1956-1988).

Cartas a Tell. Medellín. Fundación por la Cultura Juan Guillermo Rúa y Confiar. 2005. Págs. 33, 34, 35, 36, 38.

Óscar Jairo González Hernández
Autor

Cartas a Tell

Agosto 11

Tell, te encuentro un poco pensativa en la carta pasada. ¿Será por lo del tiempo o es que ya no tienes la misma convicción de antes? Me ofusca tu silencio cuando me hablas de ti, no sé qué ocurre, parece como si de pronto te hubieses desconectado de mí. Yo sé que la distancia puede crear sentimientos de malestar entre nosotros, pero solo quiero que entiendas que, a pesar de todo, es más fuerte nuestro impulso de ser.

Ahora bien, si es que crees que sea difícil continuar así, dímelo, para comenzar a ver qué camino podemos construir diferente a las cartas.

Agosto 13

Tell, te quiero tanto que no sé qué sería de mí sin tu consuelo. Cuando me encuentro solo, despoblado de besos, miro por la ventana de tus ojos morenos y te veo allí, sentada, en el fondo del mundo con tus brazos abiertos para cobijar mi vuelo de juglar; hoy me llenan tus ojos hasta el borde de mí.

No dejes que se apague en ti esa luz que produce mi calma. ¿Sabes por qué te quiero, Tell querida? Porque detrás de ti existe aquel yo que desconozco.

Agosto 28

¿Tell, sabes? He escrito muchas cartas a mis amigos, y no sé qué contarles fuera de mi nostalgia. No puedo decirles que los quiero porque hoy mi mano se esfuerza demasiado para no desviar su punto de las líneas, pues creo que el único dardo interesado sería el corazón.

La vida es dura, Tell, ¿cómo aguantar un poco? ¡Es cierto que la quiero, pro es tan difícil resistirla!.

Septiembre 20

Hoy estoy tan solo como aquel álamo erguido en lo profundo de la noche. Esto no te ha de extrañar, seguramente, ya que es una constante mía.

No comprendo por qué los hombres van a la guerra, cuando vanas son las esperanzas de volver. ¿Tú sabes, amor, qué significa esto? Tal vez hoy me siento así: Y como todo buen soldado me levanto todos los días, sabiendo que al final de la batalla volveré destrozado, sin encontrar siquiera tu consuelo, ese constante enigma que me ayuda a vivir. Es triste, es triste, Tell, estos momentos en los que en realidad me siento solo.

Septiembre 22

"No hay una segunda oportunidad en la tierra..." Ya lo dijo García Márquez en su novela, y yo pienso lo mismo. Todo momento nunca vuelve a repetirse, irá al cementerio de los años como baratija sin valor alguno. Y nosotros, que no supimos comprender este terrible encierro, esta descarnada paradoja, bajaremos al último rincón a dormir los recuerdos de lo que pudo ser este momento si realmente hubiésemos vivido.

Septiembre 23

Tell, leves presencias inundan mis espacios, respiran el mismo aire que yo, recorren los pasillos. ¿Serán seres que se debaten en celo en las macabras sombras? Oigo su alarido en los balcones, y su respiración acorralada vagar inquieta sobre los tapetes.

Parece que se amaran o se desamaran nuevamente. ¿Serán los deseos de algo que no existió? Padecen, sus cuerpos se deshacen al día, pero siguen allí expectantes de mis movimientos. Yo los siento, los vigilo de cerca, sus formas fugitivas no logran comprender mi desazón. Tell, siento lástima de ellos, de mis fantasmas amarrados a ese pasado que los golpea siempre.

Tell, son los remordimientos, pero recuerda que nuestros sufrimientos jamás lograrán vaciar sus nidos en nuestros corazones.

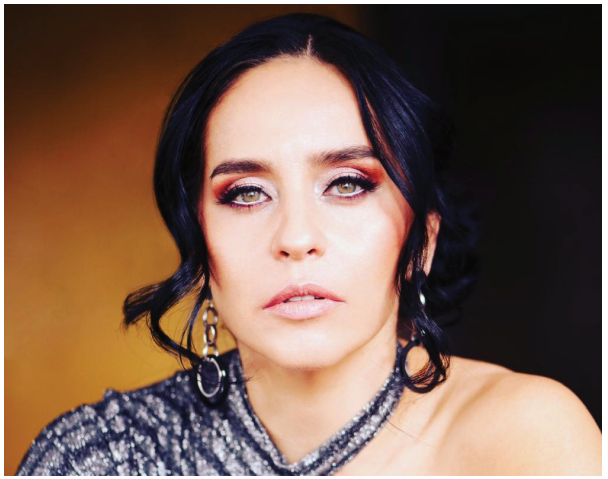
No fue un año **del todo malo**

Sí nos cogió por sorpresa la pandemia de la covid-19, y fue a todos; definitivamente no estábamos preparados para el salto tecnológico en pleno, así y todo, supimos salir adelante y superar muchas de las barreras. No obstante, este año permitió nuevos aprendizajes, así como oportunidades, así lo reconocen algunos personajes del sector cultural.

Luisa Fernanda Sierra
Autora

Diana Ángel

Cantante y actriz de cine, teatro y televisión.

OPORTUNIDADES

Para todos los de mi sector fue un cambio muy grande. Se cerraron los teatros, el audiovisual no pudo seguir rodando y en general todos los espectáculos públicos cerraron sus puertas.

Se evidenció la falta de apoyo a la cultura y nos tocó movernos como entes creadores. Empezar a generar contenido y a trabajar desde casa. Algo que nunca habíamos experimentado.

Pero, esos son paños de agua tibia para un sector tan grande. La enseñanza es: que nunca un artista dejará de crear, de manifestarse y de transformar su entorno pese a cualquier obstáculo que se presente. Así sea una pandemia como esta.

APRENDIZAJES

El aprendizaje ha sido todo. Nunca dejaremos de ser artistas que aman su arte, su oficio, su pasión. Lo demostramos unidos en cada Canto por Colombia, en Canto por las regiones, en las convocatorias, en todos los movimientos teatrales virtuales, en fin, nunca dejaremos que el arte muera.

Pero hay que exigirle al gobierno que se responsabilice de un sector que vive en la absoluta informalidad.

Iván Marín

Comediante, actor, guionista y presentador de televisión.

OPORTUNIDADES

¿Qué sea bueno? No estoy seguro, pero sí indudablemente transformador, la importancia que tienen las herramientas virtuales como multiplicador de nuestro oficio, y en últimas, como nuevo escenario del mismo.

APRENDIZAJES

Creo que más que aprendizaje, es la real reafirmación para quienes nos desempeñamos en el medio artístico, de la importancia que tiene el preparar un plan B como alternativa al sustento económico.

Alejandro Posada

Director de orquesta y director de la Fundación Iberacademy.

OPORTUNIDADES

Abrir la mente a las nuevas posibilidades, esa fue una ganancia, a la tecnología, a realmente ser agradecido de poder estar con ese contacto, que parece paradójico, nos aíslan, nos cierran las fronteras, pero nos hemos contactado con bastante más gente, profesores, alumnos e instituciones en el mundo que antes, eso es un privilegio. Y además todas ellas con las mismas necesidades, con las mismas metas, de no parar, de

justificar, un poco, la razón de ser de los programas, y hemos podido crear muy buenos lazos y alianzas con instituciones.

APRENDIZAJES

El aprendizaje más grande es que los artistas nos debemos realmente al público. Si no hay público, esto es un hobby. Cuando realmente vemos que peligra esa comunicación con el público, nos vemos como ¿qué va a ser de nosotros? Y no solamente por la parte por económica sino porque ¿qué sentido tiene nuestra profesión? Eso es bien profundo, porque eso no solamente es para el artista que se está preparado para estar en el escenario y presentar su música sino para los niños y los jóvenes que empiezan con la música, y que desde el principio tienen que valorar que esto es como cualquier otra profesión, que el arte está al servicio de la comunidad, siempre, y hay que hacerlo bien.

Harold Trompetero

Director, productor, libretista, guionista y comunicador social.

OPORTUNIDADES

Luego de haber hecho la película El baño: el refugio en la cuarentena con celulares, encerrados en la casa, donde aunamos a personas de todos los rincones, casi que, del planeta, y logramos sacar este filme el 5 de diciembre creo que lo positivo que nos deja es evidenciarnos que no existen límites para la creación cultural, para la imaginación.

No existe cosa que ponga en frente de uno y que no se logre sobrepasar cuando se quiere crear y hacer algo. Para mí esa es la mejor oportunidad y enseñanza de esta bendita pandemia de 2020.

APRENDIZAJES

Personalmente, creo a la final lo último que importa es que no falte el pan, por eso nosotros, simbólicamente, decidimos regalarles un pan a los integrantes de nuestra compañía, y así les dimos gracias a ellos, porque nos ayudaron a que no nos faltara un pan a nosotros y con el deseo que nunca a ellos tampoco les falte el pan en este 2021 que viene.

Héctor Garcés

Presentador de televisión.

OPORTUNIDADES

Debimos estar más con la familia, aprender a compartir verdaderamente con los que más queremos, comprender sus gustos y compartirlos y aceptarlos.

Fue una oportunidad única, que no nos volverá a llegar, el poder compartir en casa y mediar nuestro tiempo con ellos y el trabajo y/o responsabilidades.

APRENDIZAJES

Lo más evidente este año ha sido que nunca dejamos de aprender y que los momentos difíciles nos fortalecen estructuralmente.

Lo que nos exigió este 2020 fue, justamente, aprender a vivir mejor y así nos queda la tarea de seguir haciéndolo posible y de la mejor forma.

En lo tecnológico yo, por ejemplo, sí que aprendí en este 2020. La necesidad de comunicarnos por la red nos hizo, además, aprender nuevas formas de hacer, con otros medios y desafíos más tangentes.

Lo otro es que, evidentemente, nunca dejamos de aprender, sino que a veces no hacemos no tan consientes.

INFORME COMERCIAL

2020 fue el año para **transformar y continuar**

Es momento de reemprender y ¿por qué? La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entregó sus resultados en este 2020.

Lina Vélez de Nicholls,
presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín.

La reactivación económica y el crecimiento de las empresas son unos de los propósitos del hacer de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, CCMA, sumado a su importante gestión cívica, social y cultural.

En el *Encuentro de Afiliados 2020, Es hora de reemprender tu empresa*, realizado por esta entidad, se destacó al año 2020 que acaba, como un escenario que permitió mostrar la importancia de los empresarios en el desarrollo de Medellín y de Antioquia, así como un contexto en el que se visibilizó la capacidad de la Cámara de Comercio para transformarse y continuar ofreciendo todos sus servicios a los empresarios.

Lina Vélez de Nicholls, presidenta de la entidad, expresó a los afiliados: "Este año destacamos el esfuerzo por mostrar la importancia de los empresarios en nuestro desarrollo, la capacidad de la Cámara por transformarnos y ofrecer todos los servicios a los empresarios, el sentido cívico y de apoyar la infraestructura de nuestra región y la solidaridad que debemos tener. Para el año entrante somos optimistas, vemos futuro, juntos lo vamos a lograr, juntos vamos a ser capaces de reemprender".

El que acaba, fue un año en el que, además, la Cámara de Comercio debió emprender su propia transformación, de manera inesperada, para lograr digitalizar 30 de sus servicios registrales. Todos sus funcionarios se trasladaron al trabajo en casa para que la entidad pudiera cumplir con los requisitos de funcionamiento durante la pandemia, y así logró tener una comunicación directa con los empresarios, durante la época de pandemia tuvieron comunicación permanente con más de 15.000 empresarios, todo ello fue algo clave en este 2020.

Pero, no solo debió acelerar su transformación digital, para llegar a fin de año con 126.451 comerciantes matriculados y renovados, y 5.317 ESAL inscritas y renovadas, la Cámara de Comercio debió hermanarse de una forma distinta, pero efectiva, con sus afiliados, demostrando su capacidad de resiliencia, y contagiando de la misma a los empresarios de Medellín y de Antioquia, para resistir en el momento de las dificultades.

El 2020 también deja resultados para la Cámara de Comercio como 1.011.252 trámites y servicios de orientación registrales realizados; 148.005 personas beneficiadas por los servicios y acompañamiento gratuitos para la reactivación empresarial, el 71% de esos servicios fueron para las microempresas, 17% para la pequeña y el 8% para la mediana empresa.

La realidad es que si no fuera en dúo (empresario + CCMA), no serían posibles tan buenos resultados, porque, como lo dijo Gabriel Harry Hinestroza, presidente de la Junta Directiva CCMA, "el empresario antioqueño, principalmente, lucha, hace lo posible para salir adelante, no se entrega fácil", y ese carácter ha sido clave para la reactivación y/o reemprender en este año.

Reactivación mediante servicios

El 2020 fue un año en el que se evidenció la importancia del trabajo entre el Gobierno y las Cámaras de Comercio en el país. Y es que la Cámara es un vehículo para que los empresarios accedan a programas y servicios del Gobierno Nacional y los gobiernos locales; por tanto, la Cámara trabaja con 357 aliados del sector público y privado para fortalecer la plataforma de servicios en beneficio de los empresarios.

Cabe destacar que los servicios para la reactivación económica que ofrece la Cámara van desde asesoría y acompañamiento en temas empresariales y jurídicos (consultorios empresariales, protocolos de bioseguridad) o acceso a financiación mediante Conexión Financiera, que ofrece 34 líneas de crédito de 18 entidades financieras.

La Cámara también ayudó a los empresarios en su reactivación mediante servicios de oportunidades de negocio y fortalecimiento en servicios como Conexión 3E, que ofrece 117 programas de 59 instituciones a empresarios y emprendedores; la plataforma de e-commerce Vitrina Empresarial, que cierra el año ofreciendo 18.000 product os y servicios de manera gratuita, 422 capacitaciones se realizaron con este enfoque de reactivación económica.

Para finalizar, Juan Luis Mejía, rector saliente de la Universidad Eafit, dictó una conferencia para los empresarios, desde la historia hizo un recuento del espíritu empresarial de Antioquia y cómo en varias épocas las empresas del departamento han sido protagonistas, se han transformado y han forjado el desarrollo económico y social de esta región.

MÁS DATOS DE 2020

·La estrategia Cluster de Medellín y Antioquia cumplió 15 años de trabajo colaborativo; ya son siete clusters y tres Iniciativas clusters regionales. Las empresas clusters generan 37,2 % de los empleos formales en la región.

·La Cámara trabaja con una red de 16 entidades vinculadas en las que tiene presencia, para fortalecer en temas de internacionalización (Plaza Mayor, Bureau, Corferias); plataformas para los negocios (CTA, Creame, Certicámaras, Konfirma, Promotora de Comercio Social); acceso a capital (FGA Fondo de Garantías, FGI Garantías Inmobiliarias, Promotora, Microempresas de Colombia) y gestión cívica y social (Corpocentro, Antioquia Presente, Parque Arví, Veeduría Ciudadana Todos por Medellín).

·Gracias al aporte de los empresarios, la Cámara lidera y participa en iniciativas cívicas, de bienestar social y equidad de género: $1.450 millones fueron aportados a diferentes programas, fundaciones del país, el departamento y 69 municipios para contribuir en mejorar dotaciones de hospitales y apoyar pequeños empresarios durante la crisis.

·En la gestión cultural se destacan 70 actividades que impactaron a 17.317 personas. Además de ello, la Cámara hace parte de la Alianza empresarial por la equidad de género y este año la entidad fue reconocida en el puesto 7 dentro de las 30 mejores empresas para trabajar en Colombia para las mujeres.

VOCES DE EMPRESARIOS

·"Esperamos poder seguir trabajando fuertemente para seguir aportando al empleo formal y a la empresa privada": ***Mariana Tirado, E-Hoteles – Novelty Suites.***

·"Creemos que soñar en grande es posible, soñar en grande es hacer empresa. Gracias a la fe y al enfoque de nuestro equipo de trabajo, convertimos esta gran crisis que atraviesa el mundo entero en una gran oportunidad": ***Luis Carlos Arenas, gerente de Solucionaire S.A.S.***

·"Hemos entendido que nuestra gente, nuestro equipo, ha sido el valor más importante para poder garantizar la sostenibilidad de nuestra organización. Igualmente, uno de nuestros principales focos como compañía es poder generar empleo y ayudar a muchas personas en nuestra ciudad, en nuestro país": ***José Jaime Vélez, gerente en Vizualiza Comunicaciones.***

CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Tu mejor socio.