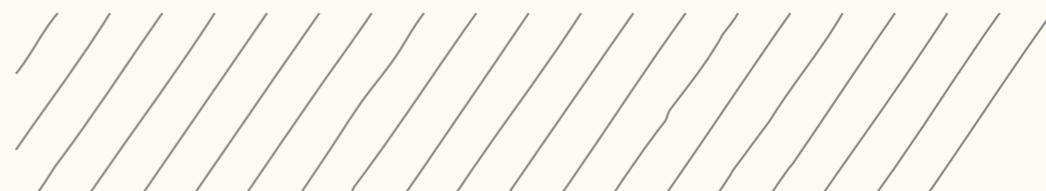

**CASA DEL TEATRO
DE MEDELLÍN**

**Casa del Teatro
de Medellín**

UNA PASIÓN
QUE SE CONSOLIDA

MINISTRA DE CULTURA

Carmen Inés Vásquez Camacho

Viceministro de Cultura

David Melo Torres

Secretaria General

Claudia Isabel Victoria Niño Izquierdo

Directora de Artes

Guiomar Acevedo Gómez

Coordinación Grupo de Danza

Angela Marcela Beltrán

Coordinación Área de Teatro y Circo

Linna Paola Duque Fonseca

Coordinación Editorial

Xiomara García Ortiz

Diana Patricia Rodríguez Laverde

Marysabel Tolosa

© Ministerio de Cultura de Colombia

Dirección de Artes

Grupo de Danza

Área de Teatro y Circo

Área de Música

Beca Celebración Efemérides

Artes Escénicas 2018

Primera edición, 2018

Medellín, Colombia

ISBN: 978-958-56341-1-4

La cultura
es de todos

Mincultura

Fotografías

Archivo de la Biblioteca Gilberto Martínez

Autor

Juan David Arias Calle

Edición

Corporación Casa del Teatro de Medellín

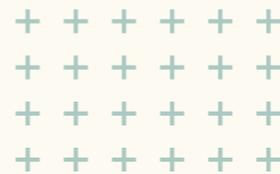
Diseño y diagramación

Isabel Zabala Rodríguez

Derechos reservados. Material de distribución gratuita con fines didácticos y culturales. Queda estrictamente prohibida su reproducción total o parcial con ánimo de lucro, por cualquier sistema o método electrónico sin la autorización expresa para ello.

HECHO EN COLOMBIA · MADE IN COLOMBIA

PRE SENTA CIÓN

Comprendí que hacer teatro es una manera de
encarar nuestra vida, de ejercer el poder de
crear y decidir, de asumir la existencia en un
todo y por un todo con la visceralidad del que
goza y sufre por pertenecer al género humano.

• GILBERTO MARTÍNEZ •

La presente publicación, ganadora de la **Beca Celebración Efemérides Artes Escénicas 2018** del Ministerio de Cultura de Colombia, es una oportunidad para mostrarle a la comunidad nacional e internacional la labor de un grupo de artistas y profesionales de diversas áreas, que han consagrado su vida al teatro, y que han reconocido en su práctica un compromiso social, estético y político.

Su título, **Casa del Teatro de Medellín: una pasión que se consolida**, refleja la historia de la Casa y de su director, el maestro Gilberto Martínez Arango (1934-2017); quien logró transmitir esa pasión a los actores y al personal de la Corporación, que hoy, después de su partida reciente, continúan este proyecto teatral iniciado en 1987, cuando no era sino **“una casa en el aire”**.

Esta publicación interactiva, con fotografías y enlace a programas de mano, afiches, videos, artículos de prensa y comentarios críticos que hacen parte del repositorio documental de la **Biblioteca Gilberto Martínez**, comienza con una reseña bibliográfica de su director; recorre de manera sucinta la memoria institucional de la Corporación Casa del Teatro de Medellín; presenta los actores y actrices que han conformado su grupo de base y los montajes representados por ellos; ofrece un panorama de los proyectos de educación y extensión cultural que se desarrollan actualmente; y, por último, describe la labor de más de quince años de la Biblioteca en pro de la investigación en el área de las artes escénicas.

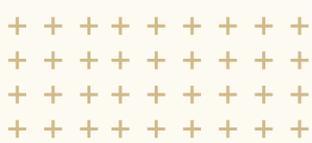
Su publicación nos hace conscientes de la importancia de mantener y avivar este proyecto cultural para la ciudad y el país, y de consolidarlo desde lo que creemos es **el teatro y la vida: una pasión**.

CON TE NIDO

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

1 GILBERTO MARTÍNEZ

EL DIRECTOR

[➔ Gilberto Martínez, el director](#)

José Gabriel Gilberto Martínez Arango, simplemente Gil o maestro para sus amigos y compañeros de teatro, o Doctor Martínez para sus alumnos y colegas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, nació en Medellín el 24 de marzo de 1934, y falleció en esta misma ciudad el 3 de enero de 2017, a los 82 años.

GILBERTO, que disfrutaba contar fragmentos de su vida como si se tratase de escenas de una tragicomedia religiosa, sexual, política o fisiológica; que siempre dio gran valor a la amistad, y la cultivó entrañablemente con hombres y mujeres de teatro, pero también del común, y despreció por ello mismo hasta el fastidio la deslealtad y la vanidad; dejó abundantes aunque dispersos testimonios escritos sobre los diversos campos en los que se desempeñó. Uno de los más completos, **escrito para el dramaturgo y director colombiano Juan Carlos Moyano**, deja ver que muchas de sus anécdotas infantiles, o sus recorridos por el drama humano de la enfermedad y la muerte, de la violencia de su ciudad, Medellín, de la opresión a los campesinos de su país, o simplemente aspectos de la condición humana que lo impresio-

naron en la lectura cotidiana de la prensa o las conversaciones rutinarias, quedaron profundamente plasmados en sus obras y adaptaciones para teatro, las cuales constituyen un verdadero legado que ha merecido y merece ser estudiado, explorado y sobre todo re-presentado.

Fue deportista de alto rendimiento. Nadador que se colgó 50 medallas, 40 de ellas de oro, y que quedó en último lugar en los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia, en 1956. A la competencia llegó debilitado y deshidratado, porque el avión militar que transportaba la comitiva colombiana, con reina de belleza a bordo, perdió el rumbo y aterrizó de emergencia en una pequeña isla del Océano Índico, antes de poder retomar el viaje.

SIEMPRE DIO GRAN VALOR A LA AMISTAD, Y LA CULTIVÓ ENTRAÑABLEMENTE CON HOMBRES Y MUJERES DE TEATRO, PERO TAMBIÉN DEL COMÚN.

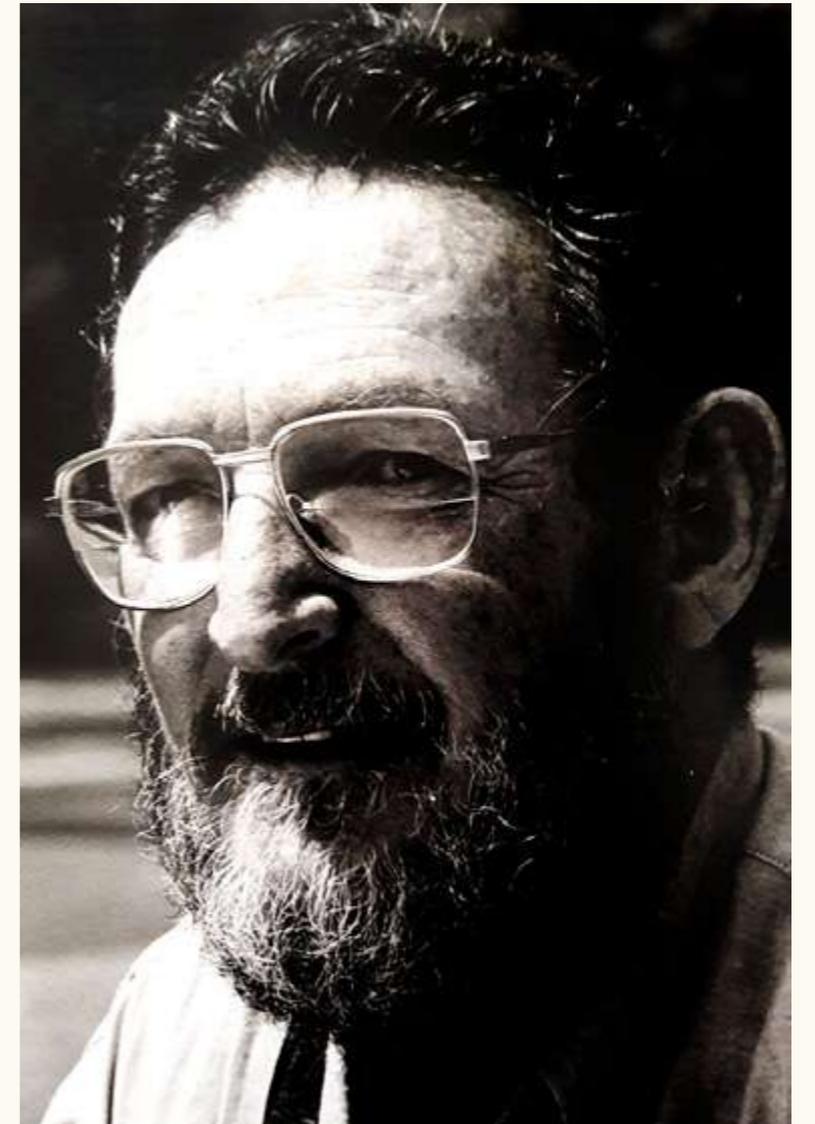
Como médico cirujano egresado de la Universidad de Antioquia, hijo de médico, decidió hacerse profesor, y lo fue durante 50 años de tiempo completo y dedicación exclusiva en su Facultad de Medicina, desde el día en que entendió que no sabía o no podía cobrar una consulta. Su consultorio particular duró abierto una semana. Médico General, Internista, Cardiólogo e investigador en el campo de la Hemodinámica cardíaca, especializado en México; becado por la American Heart Association, en la ciudad de San Francisco, donde trabajó con el Dr. Elliot Rappaport; en New Orleans trabajó en el campo de la función cardíaca; y en Sao Paulo, Brasil, en el estudio y realización de exámenes de las arterias coronarias. Fue pionero en el campo de la semiología médica, creando un método propio de la enseñanza de los soplos cardíacos, empleando técnicas teatrales y fonológicas de especial recordación para sus alumnos, algunos de los cuales lo llamaban con cariño **el Lucho Navarro de la cardiología**, por asociación con el comediante chileno.

En su rol de maestro, fundó la Escuela Municipal de Teatro de Medellín (1966-1972), que sería la semilla de la Escuela Popular de Arte, EPA, y fue profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y de la Escuela de Actores del Pequeño Teatro. La Universidad de Antioquia lo distinguió como Hombre creador de energía en 1988, y le concedió el título de Maestro Honoris Causa en Artes Escénicas en el año 2000, entre muchas otras distinciones recibidas. Fue además secretario de Educación en 1966 y su labor fue trascendental para la construcción del Teatro Pablo Tobón Uribe.

Lea aquí **Gilberto Martínez y su balada del riesgo escénico**

En el campo de las artes escénicas, se considera como uno de los artistas creadores de lo que se ha denominado el Nuevo teatro colombiano y su nombre se cita a la par de Santiago García, Enrique Buenaventura y Carlos José Reyes. Así, en su faceta más prolija de hombre de teatro, creó, dirigió y actuó en las agrupaciones: El Triángulo (1958), La Carreta (1965), Corporación Teatro Libre de Medellín (1972-1975), El Tinglado (1979-1982) y Corporación Casa del Teatro de Medellín (1987-2017). Editó y dirigió la revista **Teatro**, Medellín, Colombia, que alcanzó 20 números (1969-2003), y su colección particular fue puesta al servicio de la comunidad en el año 2002, cuando funda la Biblioteca Gilberto Martínez, especializada en artes escénicas, que conserva su legado.

**EN EL CAMPO DE LAS ARTES ESCÉNICAS,
SE CONSIDERA COMO UNO DE LOS ARTISTAS
CREADORES DE LO QUE SE HA DENOMINADO
EL NUEVO TEATRO COLOMBIANO**

En 2016 concedió su **última entrevista** al programa de televisión UdeA-En estudio, con motivo de la publicación en libro de su obra Crocamares@crocartero.com. El libro incluye un CD con las canciones de esta obra infantil, escritas e interpretadas por su hermana la cantautora Sonia Martínez de Aguirre, con quien trabajó en varios de sus montajes, y quien compuso la música para varias de sus obras.

Encuentre aquí el listado completo de la **producción escrita** editada o inédita, del maestro Gilberto Martínez, disponible para su consulta en la Biblioteca.

Consulte aquí el listado completo de los **montajes** en los que participó como actor y/o director.

Véase aquí una **bibliografía crítica** de Gilberto Martínez, estudios sobre su obra y menciones en trabajos académicos, compilaciones y antologías en Colombia y el mundo.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS

- » Corona de laureles Juegos Bolivarianos Venezuela, 1951
- » Trofeo Instituto Nacional de Deporte Venezuela, 1958
- » Escuela Popular de Arte a Gilberto Martínez por sustentación social de valores teatrales. Estatuilla, 1982
- » El Hombre Creador de la Energía, Diploma en pergamino por trayectoria Universidad de Antioquia, 1988
- » Distinción Académica. Profesor Honorario. Diploma. Universidad de Antioquia, 1989
- » Profesor Honorario. Universidad de Antioquia. Cardiología - Artes escénicas, 1989
- » Homenaje de la Asociación Médica Sindical Colombiana. Cali, 1989
- » Reconocimiento a la labor Académica y labor docente en el Departamento de Medicina Interna. Diploma, 1991
- » Liga de Natación de Antioquia. Su esfuerzo es nuestro orgullo, 1966 – 1996
- » Premio a las letras y a las artes. Secretaría de Educación y Cultura, 1996
- » Hombre de la Cultura Diploma y apoyo monetario Por la labor cultural Gobernación de Antioquia, 1998
- » Maestro Honoris Causa en Artes Escénicas. Universidad de Antioquia, 2000
- » Premio a la creación de Artes Escénicas. Alcaldía de Medellín, 2005
- » Reconocimiento especial. IV Muestra de Teatro Internacional. Alas Cultural, 2007
- » Orden al mérito Don Juan Del Corral. Concejo de Medellín. Por su labor en las artes escénicas, 2007
- » Asmedas. Fondo Social Médico de Antioquia. Asmedista destacado, 2007
- » Medalla Pro-artes al Mérito Cultural en Artes Escénicas. Cali, 2007
- » Homenaje del Pequeño Teatro por su labor en el teatro. Medellín. Colombia, 2007
- » Distinción por el aporte a la dramaturgia nacional. Festival de Teatro. Bogotá, 2008
- » Reconocimiento al Autor y su Obra en la ciudad de Medellín. Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, 2013
- » Homenaje en el 9 Festival de Teatro Santander en Escena, Bucaramanga, 2013
- » Galardón Cuna de Venus en reconocimiento a la labor teatral. Alcaldía de La Ceja. Antioquia, 2014
- » Mensajero Nacional Día Internacional del Teatro, 2014
- » Homenaje vida y obra en el Teatro Pablo Tobón Uribe, julio 2016

2 CASA DEL TEATRO 1987 - 2018

DESDE SU FUNDACIÓN, Casa del Teatro ha representado para Medellín y el país un espacio de intensa actividad en el campo de la creación y la investigación en artes escénicas. En el capítulo anterior ya vimos cómo su director pudo contar con un espacio para afianzar su obra como escritor, dramaturgo, actor y director; y en los capítulos siguientes veremos cómo los actores que lo acompañaron en este transcurrir, pudieron desarrollar diversos procesos artísticos y de montaje, que les significaron siempre aprendizajes y experiencias enriquecedoras para su desarrollo profesional.

Nos corresponde ahora hacer un breve recorrido por los principales hitos que han marcado la historia de la Casa, advirtiéndole que, aunque son muchos los hechos y circunstancias que van a quedar por fuera de esta narración, confiamos en que su sola enunciación, sumada a la lectura de los documentos que se anexan como hipervínculos, servirá para que los estudiosos o investigadores de la actividad teatral colombiana, puedan encontrar los indicios para ampliar sus búsquedas.

Sin embargo, antes de pasar a ilustrar esta historia, es necesario mencionar que en la estructura organizativa de la Casa, el trabajo netamente artístico ha estado siempre acompañado por el área administrativa y financiera, y por la Biblioteca, las cuales han hecho posible esta construcción. Así, las labores de administración, inicialmente emprendidas por Gloria Tobón Trujillo, pasaron a ser desempeñadas por profesionales de estos campos, una vez la Corporación pudo contar con los recursos

DESDE SU FUNDACIÓN, CASA DEL TEATRO HA REPRESENTADO PARA MEDELLÍN Y EL PAÍS UN ESPACIO DE INTENSA ACTIVIDAD EN EL CAMPO DE LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS.

necesarios para su contratación. Son ellas: María Eugenia Ramírez, Clara Arango, Janeth Bustamante, Claudia Peláez, Adriana Giraldo, Luisa Gallego y actualmente Clara Pabón Duarte, desde el año 2012. La revisoría fiscal, ha sido desempeñada por María Eleonora Martínez Ruiz.

Diana Hernández Gallego, María Piedad Aguirre Martínez, María Cristina Arango de Tobón, Luis Daniel Botero Arango y Jorge Gómez Gallego, han contribuido desde sus saberes y experiencia para la buena marcha de esta pasión que se consolida.

La Biblioteca, a la que dedicaremos el último apartado de esta publicación, fue inicialmente establecida y organizada por Claudia Quiroz, Flor Alba Moreno construyó el sistema de clasificación, y han sido sus directoras las bibliotecólogas Sorani

Rico, Alba Valencia y Yazmin González, quien es su directora desde el año 2006. Veamos pues algunos hechos relevantes para la crónica del desarrollo de la Casa. El lector interesado en los montajes y obras representadas por grupos invitados, o festivales en los que fue ocupada la sala de Casa del Teatro, puede remitirse a las **compilaciones inéditas** realizadas por Gilberto Martínez. Para los montajes de la Casa, consultar el apartado Obras de la presente publicación.

1987

El 4 de agosto se constituye oficialmente la Corporación Casa del Teatro de Medellín. **Sus socios fundadores son los directores de teatro:** José Sanchis Sinisterra, director del Teatro Fronterizo de Barcelona, España; Gilberto Martínez, director del grupo El Tinglado; Víctor Viviescas, director de El Aquelarre; José Gabriel Mesa, director de Teatro Estudio; Eduardo Cárdenas Aristizabal, Luis Carlos Medina y Gloria Tobón Trujillo; como asesores del grupo figuran Darío Rojas y María Inés Correa.

"Situemos la reunión por las carreteras de oriente. En una vereda. El hambre se abre y se devora. Y mientras Luis Carlos, Gloria y yo acompañamos el almuerzo improvisado con una cerveza, el humo del cigarrillo de Sanchis, entre bocado y bocado, crea imágenes de ensueño. Se discute la viabilidad de fundar, no un grupo de teatro, sino un espacio de confrontación en donde pueda tener cabida todo aquello que se refiera al acaecer escénico, desde su gestación hasta su realización y tal vez lo más importante, la proyección no solo de los productos, sino del teatro considerado como una ciencia, en donde se enfatizará la investigación. Una utopía si así puede considerarse".

GILBERTO MARTÍNEZ

En este primer año, conocido como el de "la casa en el aire", otros grupos y directores de la ciudad acogieron en sus salas las propuestas teatrales de los fundadores. Especialmente el Colectivo Teatral Matacandelas, dirigido por Cristóbal Peláez, en el que se presentaron las **Jornadas Beckett** en octubre y las **Jornadas Dario Fo** en noviembre; y el Pequeño Teatro, bajo la batuta de Rodrigo Saldarriaga, que abrió el espacio para ensayos abiertos, lecturas dramatizadas, presentación de trabajos actorales individuales y en grupo, entre otras.

1988

En los primeros meses del año, la Corporación tomó en arriendo una casa de estilo colonial ubicada en la carrera 43 N° 52-50, Girardot entre las calles Maracaibo y La Playa, y comenzó las adecuaciones para la construcción de la sala, que estuvieron a cargo del arquitecto Jaime Alzate. El 16 de noviembre, concluidas las obras, **se inaugura oficialmente la primera sede** de Casa del Teatro.

En el mes de octubre, antes de inaugurar su sede, la Corporación recibe su personería jurídica y presenta una nueva versión de las **Jornadas Dario Fo**, en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Medellín.

"Un espacio común en el cual confrontar diferentes planteamientos estéticos e ideológicos del quehacer escénico, sometiendo la teoría y la práctica a un permanente debate, no sólo desde los propios parámetros del arte dramático, sino en fructífera relación con otros dominios artísticos e intelectuales".

LOS DIRECTORES

1990

En febrero de este año Gilberto Martínez inicia su programa de videoconferencias con el Ciclo Chaplin. La primera de ellas dedicada al análisis dramático de El gran dictador.

1991

Gloria Tobón organiza el seminario **El arte de ser espectador**, con el siguiente programa: Gilberto Martínez: Grecia y Roma. Del Renacimiento al Romanticismo. Espacio Isabelino. Alberto Sierra, Diego Casas y Gilberto Martínez: El drama medie-

val en escena: Pasado y Presente. Luis Carlos Medina: Naturalismo. Expresionismo. Realismo. Hacia dónde va el teatro. **Víctor Viviescas:** El Espectador en el Teatro Colombiano. Eduardo Cárdenas y Gloria Tobón. Visita guiada a un teatro. Mesa Redonda. Invitados: Víctor Gaviria, Gonzalo Mejía, Rafael de la Calle y Darío Rojas.

"El teatro de arte es exigente y exige un arte de ver. Y ese arte se aprende y se perfecciona luego de una práctica continua. Si el actor debe tener un entrenamiento continuado, el espectador debe practicar el arte de ser espectador de continuo. El espectador de teatro debe tener la oportunidad y ser capaz de establecer comparaciones, conocer las reglas, para poder gozar plenamente del espectáculo que se le brinda. Esto lo aprendí de Brecht".

Gilberto Martínez

1992

La Corporación Casa del Teatro de Medellín fue declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad a través del Decreto 119 del 11 de febrero de 1992 por propiciar el encuentro, interrelación y confrontación del arte teatral colombiano y local.

Colcultura otorga una beca de creación a Casa del Teatro para el montaje de su obra Un hueco lleno estrellas, de Gilberto Martínez.

Víctor Viviescas coordina el programa **Nuevos Creadores**, cuyo objetivo es abrir un espacio para jóvenes dramaturgos, directores y actores. En este programa, en el mes de mayo, se presentaron Sombras paralelas, de Franca Rame y dirigida por Alberto Sierra, y Ligeros de equipaje, de Jorge Díaz, dirigida por Silvia Álvarez.

1994

Tiberio Álvarez y Gilberto Martínez, con apoyo de la Facultad de Medicina, desarrollan el **Ciclo Chaplin - Actor - Charlot** en el mes de diciembre.

La Guandoca, de Gilberto Martínez es representada en cárceles de Bogotá y Cali. Inicia el programa Taller de lectura de cuentos para niños, orientado por Gloria Tobón.

1995

Casa del Teatro recibe la visita de José Monleón, director de la Revista Primer Acto.

En el marco del **Proyecto Salas Concertadas Municipio de Medellín y Colcultura**, se definen tres frentes de trabajo en la Casa: Área de capacitación (tertulias de los martes), Área de proyección (programación de la sala), y Área de investigación (seminario de formación Estructuras Dramáticas y Puesta en Relieve).

1996

- » El 29 de abril fallece **Luis Carlos Medina**, uno de los fundadores de Casa del Teatro.
- » La lectura de la obra Me/Moría, de Alberto Sierra, da origen a la propuesta del Teatro para Armar.

"Esta lectura fue el inicio de un ciclo que denominamos TEATRO PARA ARMAR que se caracteriza por:

Lecturas en atril. Toda interpretación se centra en el aparato fónico. Investigación: Los labios como personaje.

(a) Lecturas pre – expresivas.

(b) Lectura en atril, pero con elementos que se han configurado como parte de la escenografía, vestuario, o de utilería, (se incluyen los atriles de lectura como objetos a utilizar en movimientos pre-expresivos) y que han sido sugeridos durante la primera fase del proceso.

(c) Presentación del montaje”

Gilberto Martínez

2002

El 6 de marzo **la Casa celebra 15 años de existencia** en acto solemne en el Museo de Antioquia. Lea aquí el texto **Lectura sobre video**, que resume de manera poética el recorrido de la Casa.

En señal de protesta por la no asistencia de público a la función de su obra *Francisca, o quisiera morir de amor*, en el marco del Primer Festival de Teatro Ciudad de Medellín, el 27 de abril Gilberto Martínez renuncia a la placa-homenaje que le había sido entregada días antes por el alcalde de la ciudad. **Vea aquí la carta.**

La Alcaldía de Medellín le concede a Casa del Teatro la Medalla al Mérito Educativo y Cultural Porfirio Barba Jacob, Categoría Oro, por su contribución al desarrollo del arte escénico y la promoción de los artistas regionales, nuevos actores, dramaturgos y escritores de obras de teatro, mediante la organización permanente de presentaciones, talleres, seminarios, recitales y publicaciones, según Decreto 640 del 2 de julio de 2002.

El 23 de agosto **se inaugura oficialmente la Biblioteca Gilberto Martínez.**

2003

En agosto, bajo la administración del alcalde Luis Pérez Gutiérrez y gracias a las gestiones del doctor Darío Valencia Restrepo y del doctor Antonio Yepes Parra, se entrega en comodato la nueva sede de Casa del Teatro y se inicia la remodelación. **Lea aquí la carta que oficializa la entrega**

El 10 de diciembre **se inaugura la actual sede**, ubicada en el barrio Prado, Calle 59 N° 50A-25.

Lea aquí palabras en la apertura de la nueva sede

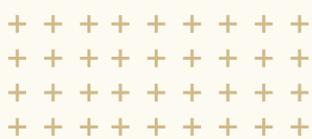
2007

El Teatro Pablo Tobón Uribe rinde **homenaje a Casa del Teatro por sus 20 años de existencia**, con la presentación gratuita de su obra infantil *Crocamares*, el cangrejo volador.

“Son 20 años de haber sobrevivido con una programación artística continua, dentro del marco de la necesidad de crear una cultura teatral, dinámica, en el contexto social en el cual nos desenvolvemos y con el cual sentimos debemos comprometernos. Años en los cuales hemos sido conscientes de nuestras limitaciones y del querer hacer del teatro una forma de vida, en donde directores, actores y actrices, técnicos, personal administrativo, colaboradores en los más diferentes oficios y especialistas en los campos que abarca el hecho teatral, se han conjugado con los espectadores, para realizar uno de los actos más importantes del ser humano: la comunicación a través del amor”.

Gilberto Martínez

Vea aquí la **programación especial de celebración** y **nota de prensa.**

2012

Casa del Teatro **celebra 25 años de labores** con el estreno de *El hombre del perrito*.

2013

La Biblioteca Gilberto Martínez fue ganadora de la **Beca de investigación para la preservación y divulgación del patrimonio bibliográfico y documental regional 2013**, del Ministerio de Cultura, con su proyecto: Análisis y catalogación del archivo vertical y la memoria institucional de la Casa del Teatro para la preservación y divulgación del patrimonio bibliográfico teatral.

2017

El 3 de enero, a los 82 años, fallece el maestro Gilberto Martínez, director de la Casa. Vea aquí el **reportaje-homenaje del programa de televisión Cultura MDE**, y su última entrevista, para la serie de televisión **UdeA - En Estudio**, con motivo de la publicación de su obra **Crocamares@crocartero.com** por la Editorial de la Universidad de Antioquia.

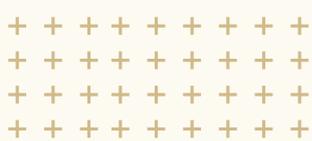
La semana Internacional del Teatro, realizada entre el 27 de marzo y el 2 de abril, se dedica a la memoria del actor, dramaturgo, director de teatro y poeta Gilberto Martínez.

La celebración de los 30 años de Casa del Teatro origina **diversas publicaciones en la prensa nacional**.

2018

El 17 Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín, entrega a la Casa el Reconocimiento por más de 30 años de trabajo que la han consolidado como referente de creación, producción, investigación y divulgación del pensamiento teatral en Colombia. (10 de octubre).

Casa del Teatro recibe de parte de Infolocal (Servicio de Información Local de Comfenalco) el Reconocimiento por su aporte al fortalecimiento de la información local en Medellín. (19 de octubre)

LOS ACTORES 3

Desde su fundación en 1987, Casa del Teatro ha sido un espacio de creación, formación e investigación alrededor del hecho teatral. En sus comienzos, cuando no era sino “una casa en el aire”, su grupo de base, El Tinglado, fue acogido en las salas del Teatro Matacandelas y el Pequeño Teatro. Un poco después, su sede de la carrera Girardot, que ocupó entre 1988 y 2003, y la que actualmente habita en el barrio Prado, se convirtieron en un espacio para que algunos actores y actrices experimentados, pero especialmente muchos jóvenes estudiantes y egresados del programa de teatro de la Universidad de Antioquia, y/o de la Escuela Popular de Arte EPA, la hicieran su Casa.

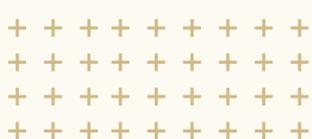
Un espacio físico que fue al mismo tiempo de experimentación y de intenso estudio al lado de su director, Gilberto Martínez, quien con inmensa generosidad recibió a todo aquel que quisiera hacer teatro. Hoy continúa guardando fidelidad a esa directriz de tener sus puertas abiertas para quienes quieran desarrollar sus proyectos artísticos, formativos o de investigación.

En estas poco más de tres décadas, hombres y mujeres de teatro pudieron explorar los múltiples campos de las artes escénicas y sus labores asociadas, y hacer realidad sus proyectos. Actores que pudieron ser directores y dramaturgos; artistas plásticos, fotógrafos y diseñadores de vestuario que vieron en cada montaje una posibilidad de experimentación y creación de nuevos lenguajes visuales y escenográficos; técnicos de luces y de sonido que se formaron en el oficio a partir del hacer; y profesionales de la bibliotecología y la administración acompañando una vorágine de creación y producción artística, desarrollada siempre con un propósito social y un compromiso político franco.

En el campo específico de la actuación, 63 actores y actrices han integrado los montajes de Casa del Teatro, o han participado en alguno de sus proyectos. Unos, por no encontrarse ya entre nosotros, y otros con quienes se ha perdido el contacto por la distancia, el tiempo o circunstancias de la vida, no pudieron participar de esta publicación de celebración de efemérides. Sin embargo, sea esta la ocasión para mencionar sus nombres, con la esperanza de que los lectores curiosos puedan encontrarlos en los diferentes montajes en que participaron, en la parte dedicada a las obras representadas en estos treinta años de labor constante.

Son ellos: Abigail González, Adriana Metaute, Alfredo Vásquez, Ana María Ramírez, Beatriz Caro, Beatriz Duque, Carlos Zapata Álvarez, Catalina Murillo, César Correa, Chisca Jiménez, Clara Lopera, Diego Mesa, Elkin Holguín, Fernando Henao, Fernando Zapata, Fredy Bedoya, Gabriel Jaime Córdoba, Gilberto Amariles Sánchez, Gilberto Martínez (QEPD), Isabel Cristina Mosquera López, Jhon Jairo Cardona, Jorge Blandón, Jorge Luis Agudelo, José Fernando Quintero (QEPD), Juan Fernando Quintero, Julio Seohanes, Leandro Quiroz, Luis Carlos Medina (QEPD), Luis Fernando Montoya (Pando), Luz Adriana Morales, Lynda Estrada, Magda Meneses, Margarita Arias, María Eugenia Carvajal Correa, Mario Ángel Quintero, Marlon Mazo, Marta Villada Marquez, Natalia Cárdenas, Olda Marín, Olga Osorio, Rafael de la Calle (QEPD), Ramiro Tejada, Tatiana Arango, Víctor Viviescas, Weimar Agudelo y Yovana Fernanda Nieto.

A continuación, algunos de los actores y actrices que han pasado por esta Casa, nos cuentan su experiencia de vida alrededor de nuestro proyecto teatral y académico.

ADRIANA MARÍA

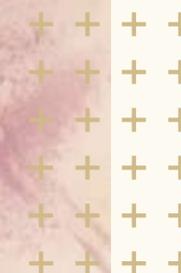
UPEGUI VELÁSQUEZ

Licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana y Ma-
gíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Realizó la carrera Artes
Representativas en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

Tiene una experiencia como docente universitaria a nivel de pregrado y pos-
grado, a lo largo de 30 años, en las principales universidades de Medellín. En
los últimos 10 años, su trabajo se ha concentrado en la Facultad de Artes de
la Universidad de Antioquia, lugar en el que ha tenido la oportunidad y el pri-
vilegio de desempeñarse en labores administrativas y docentes.

Reconoce en su trayectoria como actriz, el acompañamiento de grandes
maestros como lo son Mario Yepes, Fernando Velásquez y Gilberto Martínez.
Con este último, tuvo la oportunidad de hacer parte de dos de los proyectos
de Casa del Teatro en la década de los noventa: La Guandoca y Prométeme
que no gritaré. Actualmente trabaja como actriz invitada en dos puestas en
escena del grupo Teatriados de la ciudad de Medellín.

**¿Qué representó en mi experiencia como actriz haber trabajado con el
maestro Gilberto Martínez y haber pasado por Casa del Teatro?** Todo un
privilegio y un regalo que el teatro me hizo.

Adriana Upegui en La guandoca

De mi maestro Gil, guardo los mejores recuerdos y enseñanzas que pude
haber recibido acerca del arte teatral. Admiré siempre la pasión y entrega
con las que defendía sus ideales en el teatro. Aprendí de éste que el teatro
es riesgo; pero al mismo tiempo la posibilidad más potente para conocer y
reconocer nuestra humanidad.

Haber pasado por Casa del Teatro como actriz representó la posibilidad de
vivenciar muy de cerca la manera en la que Gilberto construía sus propuestas
escénicas como experiencias viscerales. Con profundo respeto por el actor,
Gil aprovechaba esa vida personal de cada uno para ir construyendo juntos

el personaje y sus circunstancias. Las vivencias personales de cada actor y actriz eran la materia prima para sus procesos de montaje y puesta en escena. Más allá de un personaje construido, lo que se presentaba en la escena misma era la humanidad de ese actor-actriz, su experiencia de vida, sus vivencias personales, "aprovechadas" por el maestro de una manera ética y honesta.

De Gil siempre admiré su compromiso como un ser integral del teatro: director, actor, dramaturgo y teórico. Admirable su disciplina para estar siempre estudiando e investigando el fenómeno teatral y su visión estética de la escena. La formulación de sus teorías siempre pasó por el hecho mismo de la escena, por el ejercicio práctico de la vivencia y de las experiencias

de puesta en escena. Escribió desde los diferentes roles en los que se desempeñaba en la escena, y esto hace que más allá de la producción de unos constructos teóricos; lo que nos haya dejado es una memoria, su gran testimonio como el hombre integral de teatro que fue. De ahí que su producción teórica sea el gran legado que nos dejó para que siempre lo recordemos y lo mantengamos vivo desde la escena misma.

Solo agradecimientos al maestro y el privilegio de haberlo encontrado en mi vida y haber vivido de cerca su pensamiento y su sentir sobre la escena, sobre el teatro mismo.

“ESCRIBIÓ DESDE LOS DIFERENTES ROLES EN LOS QUE SE DESEMPEÑABA EN LA ESCENA, Y ESTO HACE QUE MÁS ALLÁ DE LA PRODUCCIÓN DE UNOS CONSTRUCTOS TEÓRICOS”

BERTA NELLY

ARBOLEDA RUIZ

Maestra en arte dramático, Universidad de Antioquia. Postgrado en Pedagogía del arte y folclor de la Universidad El Bosque.

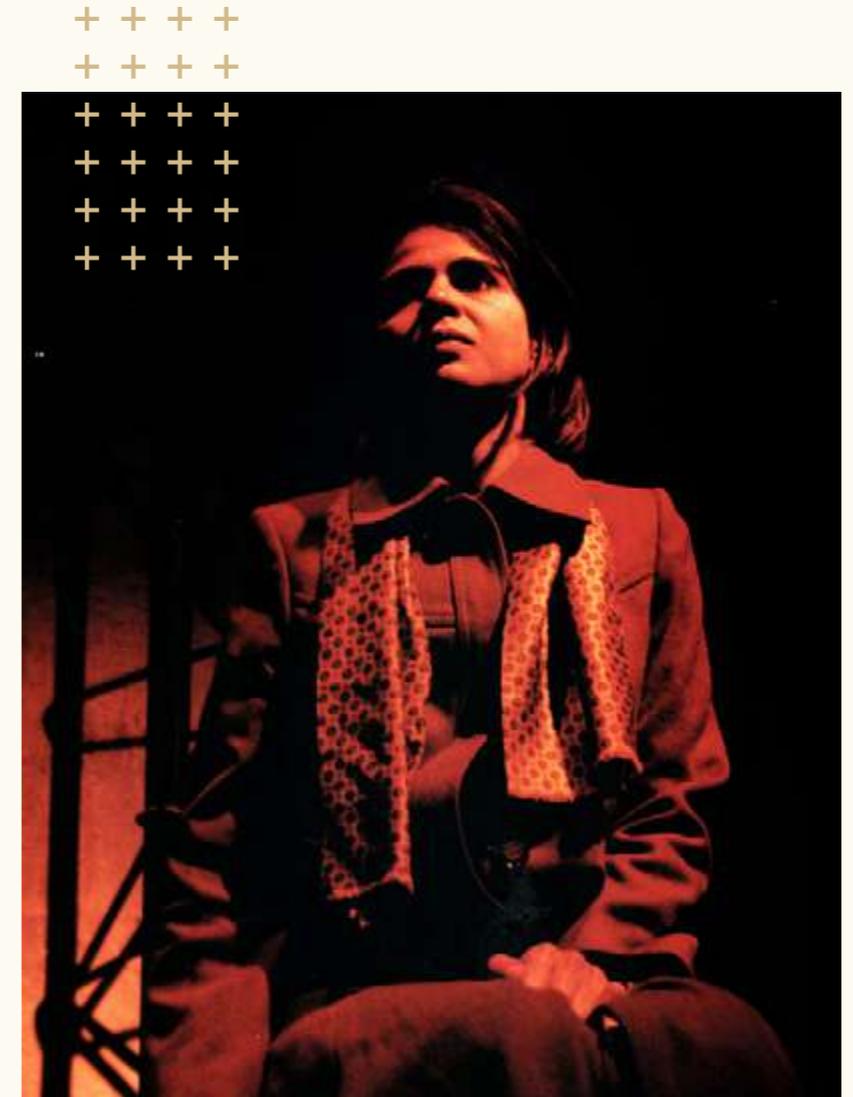
Actriz, artista formadora, directora de puesta en escena y gestora. Treinta y siete años de experiencia en el campo artístico, cultural y académico en la ciudad. Cofundadora del grupo Párpado Teatro en el que se ha desempeñado como gestora y actriz, miembro activo de Casa del Teatro durante 17 años; invitada para actuar en los grupos Tacita'e Plata, Exfanfarria Teatro, Laboratorio Ateneo y Corporación De-Ambulantes. Docente de cátedra de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Artes y Facultad de Educación.

Actriz en las obras La maestra de Enrique Buenaventura, dirección Luis Carlos Medina, Bolívar de Jean Jaques Bellot, Retrato de dama con perrito de Luis Riaza, dirección Gilberto Martínez, La Guandoca de Gilberto Martínez, Mi barrio historia de un amor de Héctor Lorza y María Teresa Llano, Prométeme que no gritaré de Víctor Viviescas,

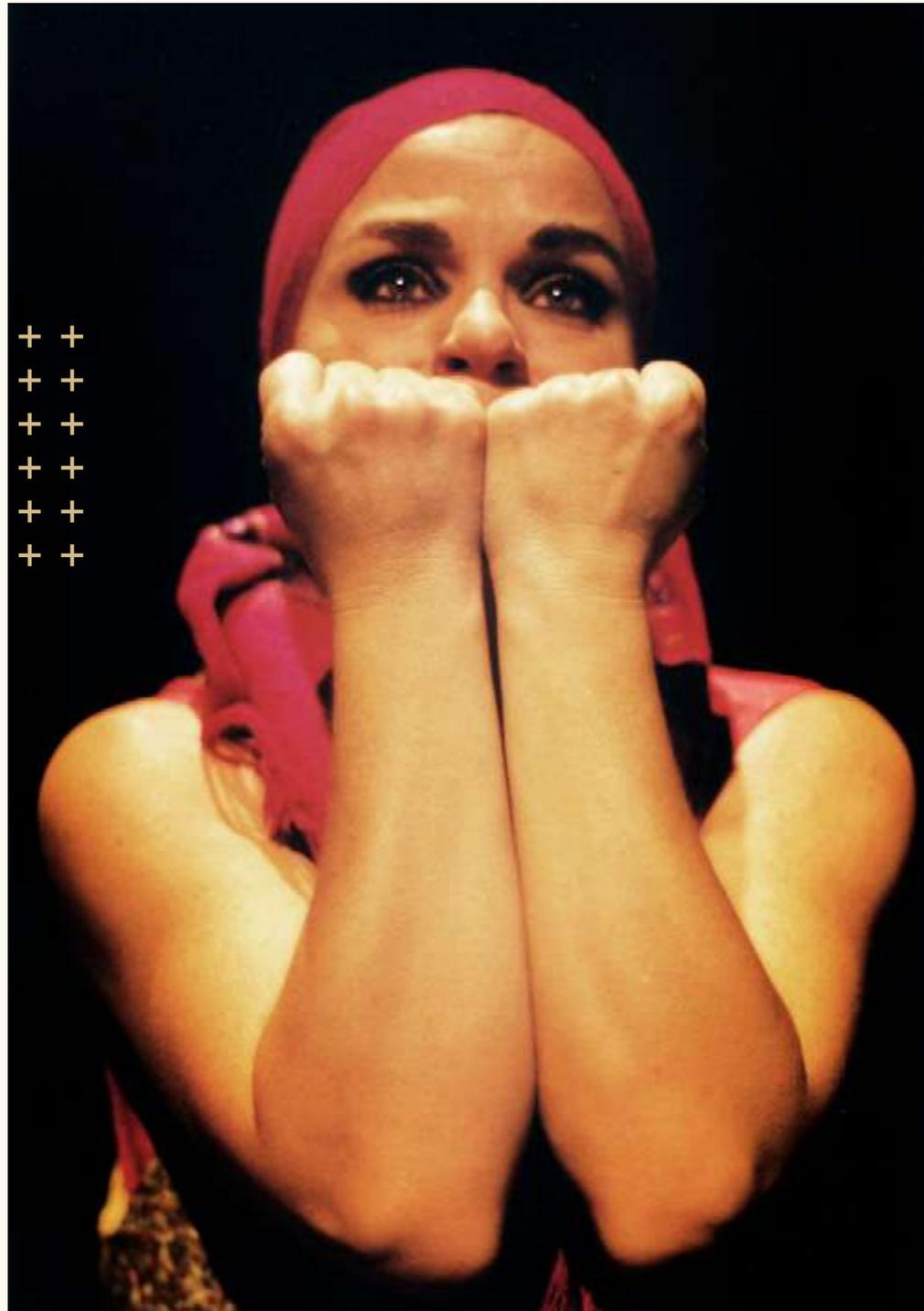
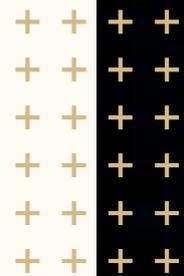
dirección Gilberto Martínez, Me/Moría de Alberto Sierra, dirección Gilberto Martínez, y Francisca, o quisiera morir de amor de Gilberto Martínez y Mario Ángel Quintero, dirección Gilberto Martínez.

Trabajar con Gilberto Martínez, que digo, No trabajar, es un término cargado con un peso a veces negativo, que en este caso no tuvo nada de esas características.

Fue un tiempo de dimensionar la realidad de una cultura, la realidad del ser humano inmerso en esa cultura. Fue un tiempo para emprender con entereza el camino del hacer teatral, con todo lo que implica asumir el hacer arte en este país, donde, mientras más se engrandece el espíritu contradictorio del ser, se vuelve más difícil la comprensión en la sociedad. Fue un tiempo para valorar los actos hechos con responsabilidad, entusiasmo y la rigurosidad que caracterizaban a Gilberto como maestro de vida.

Berta Nelly Arboleda en La guandoca

Clara Arango en La madre in

CLARA ELENA ARANGO TOBÓN

Maestra en Arte Dramático de la Universidad de Antioquia (1997) y Especialista en Teoría, Técnicas y Métodos de la Investigación Social, Énfasis: Estudio de localidades. Universidad de Antioquia (INER), 2004.

Como Actriz de Casa del Teatro La madre in de Franca Rame y Dario Fo, Pluft el fantasma de Maria Clara Machado, Veneno de Víctor Viviescas, Telarañas de Eduardo Pavlovsky, A/las del paso de Gilberto Martínez. Y como directora: Asalto nocturno de Alfonso Sastre, Asesino de Eugene Ionesco, Cerca o Melodía Inconclusa de Eduardo Pavlovsky, Desvarió de Jorge Díaz, Un Instante antes de morir de Sergi Belbel, y La muchacha de los libros usados de Aristides Vargas.

GILBERTO ERA UN HOMBRE DE TEATRO CON MUCHA BONDAD Y SABIDURÍA, QUE TE ENTREGABA EL CONOCIMIENTO EN EL HACER SIN RECATO Y CON PRECISIÓN.

Con su amor, su conocimiento y su palpitar, llenó los días en Casa del Teatro con alegría y creación. Para él hay solo agradecimientos, él estaba siempre atento a que el teatro y tu estuvieran bien en todo el sentido de la palabra, siempre estaba para ayudarte, oírte y permitir que avanzaras en tu hacer y como ser que transita este mundo del teatro.

DIEGO IGNACIO

CASAS JARAMILLO

Magister en artes de la Universidad de Antioquia, Licenciado en teatro y actor de Casa del Teatro.

La experiencia en Casa del Teatro, y con su director Gilberto Martínez Arango, fue para mi un aprendizaje constante, por las características de su trabajo. Los aprendizajes a nivel actoral se centraban en la investigación y la culturización acerca de los temas que se trabajaban en los montajes; la lectura permanente en función del conocimiento crítico fueron aspectos que siempre se recalcan.

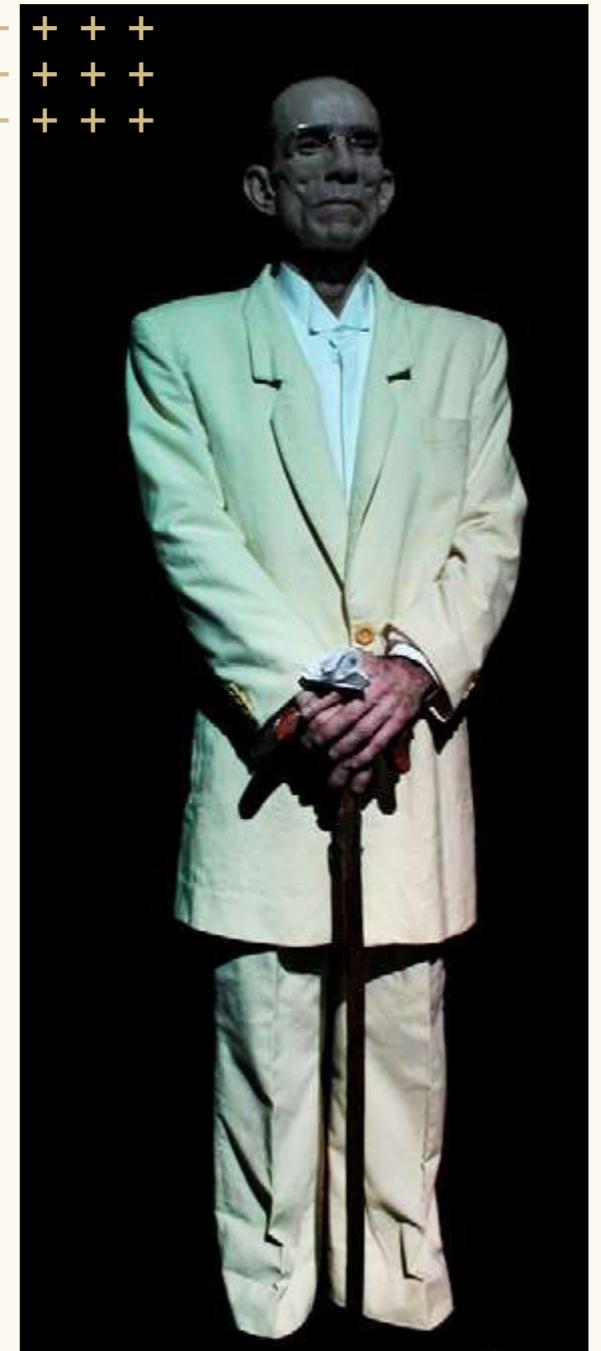
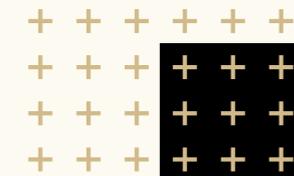
La dirección de los actores era el principal fuerte en sus planteamientos, la precisión, la rigurosidad, el cuidado de los elementos y sobre todo la concepción de las formas de abordar los asuntos relacionados con lo humano. Estos aprendizajes sobre la investigación, la escritura, sus dramaturgias, con las cuales buscaba siempre de manera insistente cuestionar y develar los absurdos de temas como la guerra, me llevaron a adquirir una consciencia sobre el ser humano y actuar como tal.

En las obras que asumí con Gilberto Martínez la consigna era iluminar las palabras, darle sentido a lo que se decía para no alejarse del planteamiento vital del teatro, hablar a través de las imágenes y cómo estas llegan al público para conmoverlo, movilizar su pensamiento y que tomara partido en las cuestiones que le atañían.

Treinta años aprendiendo sobre actuación, espacio, voz para la escena, relaciones humanas, comprender el mundo y la dinámica que lo mueve para llegar más allá.

En el sentido más humano, recuerdo la forma como nos trataba, con respeto y cariño, aunque sin dejar de llamar la atención cada vez que había que hacerlo.

Podría decir muchas más cosas sobre esta experiencia. No obstante, quiero resaltar la forma como el proyecto Casa del Teatro fue siempre su pasión, la cual fue consolidando poco a poco para convertirse en un referente de ciudad, de tipo artístico y de creación e investigación.

Diego Casas en Manuela, la mujer...

Eduardo Cárdenas en Veneno

LA PERMANENCIA EN EL MEDIO TEATRAL DE ESTE PAÍS DURANTE MÁS DE TREINTA AÑOS, ES YA UNA ACCIÓN DE MÉRITOS MUY GRANDES PARA QUIENES ACTUALMENTE LA ORIENTAN Y DIRIGEN.

EDUARDO CÁRDENAS ARISTIZÁBAL

Nacido en Manizales en octubre de 1944 y residenciado en Medellín desde 1955. Estudió ingeniería civil en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Hizo parte de grupo de teatro de la Universidad, dirigido por Jairo Aníbal Niño, y en 1969 representó a Colombia en el Festival Mundial de Teatro, de Nancy, Francia.

Entre 1968 y 1972 estudió en la Escuela Municipal de Teatro de la Secretaría de Educación de Medellín. En 1975, funda con Rodrigo Saldarriaga el Pequeño Teatro de Medellín; y en 1987, junto a Gilberto Martínez, José Sanchis Sinisterra, Luis Carlos Medina, Víctor Viviescas y José Gabriel Meza, funda Casa del Teatro de Medellín.

Casa del Teatro fue una propuesta de José Sanchis Sinisterra como un punto de encuentro para diferentes maneras de realizar el teatro. No solo como lugar de proyección, sino también de confrontación, investigación y creación, y así fue aceptado por los fundadores. Durante algunos años así funcionó, pero a medida que los miembros fueron emigrando a otros lugares y grupos, o por la ausencia debida a la muerte, quedó Gilberto Martínez al frente de la institución, y en algunas ocasiones yo regresé para adelantar algunos proyectos.

GIRLENNY PATRICIA

CARVAJAL JARAMILLO

Maestra en Arte Dramático, Magister en Artes Digitales, Ingeniera Civil, actriz, docente y directora de teatro. Su recorrido artístico comenzó en el Pequeño Teatro de Medellín, grupo que integró entre 2002 y 2011, bajo la dirección del maestro Rodrigo Saldarriaga. En 2007 fundó el grupo Adentro Producciones, en el que desarrolló una propuesta de títeres para adultos hasta 2011. De 2008 a 2016 se desempeñó como directora de teatro y docente en el ITM de Medellín, y actualmente realiza esa misma labor en el colegio Marymount.

Desde 2005 es actriz de Casa del Teatro de Medellín, y bajo la dirección del maestro Gilberto Martínez ha participado en los montajes: Crocamundos el cangrejo volador, ¡Por dios hombres! que por Dios fueron creados, Doña Pánfaga y el Sanalotodo, Crocamares @crocartero.com, La balada de la P.. y Tragicomedia de Doña Bárbara, la marquesa y don Fernando, el fidalgo. Actualmente es miembro de la Junta directiva y Representante Legal de la Corporación Casa del Teatro de Medellín.

Continuar es el camino...

Un día vi un hombre blanco, grande, grueso y de sandalias, entrar a uno de los teatros de Medellín: la Casa del Teatro ubicada en la carrera Girardot diagonal al parque del periodista. Yo iba hacia no sé dónde, en un Circular Coonatra, en un momento en que me debatía entre la vida y la muerte.

Girlenny Patricia Carvajal en La balada de la P...

La vida significaba hacer teatro, y la muerte mi vida profesional como ingeniera. Era tan solo una estudiante de teatro de la Universidad de Antioquia, y había oído hablar de ese señor que entraba a ese teatro, el maestro Gilberto Martínez, un Médico que hacía teatro. Y mientras mis ojos capturaban esa imagen, y mi mente la grababa en lo más profundo de mi alma, descubrí que ese hombre era el elegido, aquel quien me iba a explicar por qué era más importante hacer teatro que hacer edificios.

Y desde ese instante no frené mi deseo de conocerlo, me lo encontraba y lo saludaba, empecé a ir a sus obras y así un día lo arriesgué todo: me le presenté con un cuento que quería que montáramos, él como director, y yo y otros compañeros que me conseguiría, como actores. Oh sorpresa, cuando el médico y dramaturgo-director me dijo que sí, que cuando quisiera comenzábamos. Fue así como me abrió su corazón, su casa.

Y así, día tras día, me alimenté de sus conocimientos y de sus años de investigación. En el más significativo de todos nuestros montajes, La balada de la P., en comunión construimos un lenguaje, un espacio, una escena, un poema,

UNA REALIDAD QUE SE INSTALÓ EN NUESTRAS ALMAS, Y COMO DIJO JORGE DUBATTI: “EL ESPECTADOR-TESTIGO QUE SE TRANSFORMA EN MULTIPLICADOR DEL TESTIMONIO Y QUE YA NO QUEDARÁ INDIFERENTE CUANDO OIGA O DIGA LA PALABRA P...”.

Al maestro de los maestros, al hombre y amigo Gilberto Martínez, al prócer del teatro colombiano y latinoamericano, debo todo cuanto soy en el teatro y las ganas de continuar el camino que él durante 30 años abonó con las mejores semillas, y que al final de su vida me entregó los árboles más frondosos. Gracias MAESTRO. Gracias CASA DEL TEATRO.

GLORIA ISABEL TOBÓN TRUJILLO

Gloria Tobón en La señora del Cervantes

Delineante de arquitectura y actriz. Fundadora, tesorera y colaboradora en las labores contables y administrativas de Casa del Teatro hasta su retiro en 2016. Actriz del Teatro Libre de Medellín, en el montaje El Cuarto poder, de Lauro Olmo; y de la película para televisión Canturrón, dirigida por Gonzalo Mejía.

Entre sus montajes en Casa del Teatro se cuentan Deliquios del amor y la locura (2003) y La señora del Cervantes (2009), ambas de autoría y dirección de Gilberto Martínez. Entre 1994 y 2016 dirigió y orientó el Taller de lectura de cuentos para niños, un programa para la primera infancia, en el que la animación y la promoción de la lectura se desarrollaban a partir del juego teatral.

"Gloria, la inseparable compañera sentimental del maestro Gilberto Martínez, con quien compartió sueños, viajes y proyectos, y hasta contrajo matrimonio en 1994, luego de una larga convivencia; fue siempre incondicional en su apoyo a la causa del teatro, y una gran amiga de los actores y el personal de la Casa, quienes siempre nos vemos sorprendidos por su ingenio y su particular humor. Mi experiencia de trabajar a su lado en "La señora del Cervantes", en una época en la que muchos actores se habían retirado del proyecto, fue desde todo punto de vista satisfactoria. Valoro especialmente su entereza, compromiso y entrega total para responder a las exigencias de la escena."

Diego Casas

GUSTAVO ALONSO

GÓMEZ VÉLEZ

1966. Actor de teatro, dramaturgo y escritor. Desde 1988 trabajó como actor en la Corporación Casa del Teatro de Medellín, con las obras: Pareja abierta, Homo dramaticus, Pluft el fantasmita y Las monjitas, entre otras. Participó de los Festivales Internacionales de Manizales e Iberoamericano de Bogotá, entre 1988 y 1990; el Encuentro Latinoamericano de Teatro Popular, Bogotá 1988; y el Festival de Teatro Colombiano de Medellín en 2005. Fundador del Grupo Safo Teatro de Medellín desde 2000.

En el año 1987 estaba iniciando teatro en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, y por esos días las cosas no andaban bien debido al asesinato de varios profesores y desaparición de estudiantes, por lo cual entró en paros y recesos sucesivos. Había visto una presentación de la obra Pareja abierta de Dario Fo, que estaba recién estrenada por el grupo El Tinglado que dirigía el maestro Gilberto. Me sentí atraído por el nivel actoral de los participantes y la propuesta escénica que recurría a varios niveles discursivos, que además jugaban con el tiempo de la historia que iba del presente al pasado, y cuyo manejo corporal y vocal por parte de los interpretantes me cautivó.

Pasados unos meses tuve la oportunidad de ser invitado a trabajar como actor en un nuevo montaje que, en ese momento y a raíz de la situación política y la violencia de la ciudad, Gilberto propuso: Homo dramaticus de Alberto Adelach. El trabajo con los otros actores (Alberto Sierra, Gabriel Córdoba, Vicky Salazar, Sandra Zea, Clara Arango, Fernando Quintero Q.E.P.D, y Diego Casas,

Gustavo Gómez en Las monjitas

entre otros), y los ejercicios teatrales de mesa y de improvisaciones me fueron dando herramientas actorales que conservo hasta el día de hoy.

Con Gilberto teníamos más que una relación de director y actor, pues se conversaba de cualquier cosa, se disfrutaba de una cerveza en las horas posteriores al ensayo, además de encontrar en Gilberto a alguien cuya experiencia vital me contagiaba y animaba a trabajar y prepararme cada día con disciplina y creatividad, siempre amando el quehacer teatral como este arte que viviendo la escena hace vivir y pensar al espectador.

Si bien los últimos años estuve algo alejado de Casa del Teatro, siempre he tenido esa sensación de exigirme cada vez más en lo que haga, pues es uno de los mayores legados que me pudo transmitir Gilberto.

PARA TERMINAR. MAESTRO NO ES CUALQUIER MAESTRO, ESTA PALABRA INMEDIATAMENTE ME REMITE A GIL, SU AGUDEZA, SU DEDICACIÓN Y SU BÚSQUEDA INCANSABLE POR DESCUBRIR NUEVAS FORMAS DE EXPRESIÓN QUE EL TEATRO SIEMPRE VA A SORPRENDERNOS.

Juan Carlos Rivillas en Tragicomedia de Doña Bárbara, la marquesa

PARA MÍ, TRABAJAR CON GILBERTO SIGNIFICÓ INICIALMENTE CAMBIAR LA IMAGEN ERRADA QUE TENIA DE ÉL. DESCUBRÍ QUE ERA UN SER SENSIBLE, COMPRENSIVO Y GENEROSO CON SU CONOCIMIENTO.

JUAN CARLOS RIVILLAS ÁLVAREZ

Tecnólogo en Recreación del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Estudios de teatro en la Escuela Popular de Arte Sofía Ospina de Navarro. Ha recibido talleres en manejo de cuerpo y voz, danza contemporánea, danza clásica, actuación, expresión corporal, puesta en escena, masoterapia, manipulación de títeres, stretching, entre otros. Ha trabajado en comerciales, series de televisión y cortometrajes.

Lleva 38 años en la actuación. En Medellín trabajó como titiritero por 10 años, y en Bogotá hizo parte de los grupos 1+1 Teatro, Eslabón Perdido y Fundación Doctora Clown. Actualmente trabaja con Alquimia Teatro y desde hace 9 años hace parte de Casa del Teatro de Medellín. Pertenece además a la Escuela Cómica del Aburrá.

Para mí, trabajar con Gilberto significó inicialmente cambiar la imagen errada que tenía de él. Descubrí que era un ser sensible, comprensivo y generoso con su conocimiento. Me sorprendía con cada una de las historias que contaba, y aunque su aporte profesional hacia mí fue bastante importante, lo que más me marcó de él fue su parte humana, la que estoy casi seguro, muy pocas personas conocieron.

Significó reírse y aprender en cada ensayo, pero lo más inolvidable fue el hacernos sentir como sus hijos, cuando mirando para que nadie lo viera, sacaba plata de su bolsillo y nos daba para los pasajes. También me sentí honrado de haber trabajado con la persona que más sabía de teatro en Medellín.

Victoria Berrío en Doña Pánfaga y el Sanalotodo

UN DIRECTOR QUE TENÍA CLARO ADÓNDE LLEVAR AL ACTOR Y CÓMO LOGRARLO, DÁNDOLE CIERTA LIBERTAD, PERO CON SU TOQUE PERSONAL. UN MAESTRO EN TODO EL SENTIDO DE LA PALABRA

MARIA VICTORIA BERRÍO MUÑOZ

Licenciada en Arte Dramático de la Universidad de Antioquia, actriz, improvisadora, comediante y profesora de teatro, con un Diplomado en Cine y Televisión. Ha participado en programas de humor y series en canales regionales, como también en varios festivales de teatro nacional e internacional. En la actualidad dicta talleres corporativos para empresas a nivel nacional e internacional.

“Monita, menos es más”. Estas fueron las primeras palabras que me dijo el maestro Gilberto Martínez cuando empecé a trabajar como actriz en Casa del Teatro. Una experiencia llena de mucho aprendizaje, ya que desde la Universidad deseaba trabajar con él y actuar en su teatro, así que cuando se dio la oportunidad la aproveché al máximo. Un director que tenía claro adónde llevar al actor y cómo lograrlo, dándole cierta libertad, pero con su toque personal. Un maestro en todo el sentido de la palabra, un hombre apasionado, entregado a su teatro, el director más intelectual que he conocido, de voz fuerte y exigente. Solo tengo agradecimiento por permitirme entrar en su Casa del Teatro.

NELSON FREDY PÉREZ GALEANO

San Pedro de los Milagros, Antioquia, 1967. Actor y director de teatro formado en la Escuela de arte dramático de la Universidad de Antioquia y en Casa del Teatro de Medellín. Historiador de la Universidad Nacional de Colombia.

Actualmente está dedicado a la Promoción de la Lectura, con mayor interés en compartir las palabras que lee con las personas con discapacidad. Esposo de Eliana Monsalve y padre de Jerónimo. Participó en más de diez montajes dirigidos por el Maestro Gilberto Martínez.

Haber llegado a Casa del Teatro y compartir con Gilberto Martínez su experiencia, su saber, su generosidad y su pasión durante 16 años, fue una gran influencia para ser lo que soy hoy. Crecí con un grupo de compañeros que se transformaron en amigos, tuve la grata oportunidad de conocer a otros maestros del teatro colombiano y pude expresar lo que quería, sentía y necesitaba decir desde el escenario. Se me permitió actuar, ser escenógrafo, luminotécnico y director. Por todo esto, mi gratitud eterna a Casa del Teatro y al Maestro.

HABER LLEGADO A CASA DEL TEATRO Y COMPARTIR CON GILBERTO MARTÍNEZ SU EXPERIENCIA, SU SABER, SU GENEROSIDAD Y SU PASIÓN DURANTE 16 AÑOS, FUE UNA GRAN INFLUENCIA PARA SER LO QUE SOY HOY.

Nelson Pérez en El parlamento del Caratejo Longas que llegó de la guerra

Paula Bedoya en Tragicomedia de Doña Bárbara, la marquesa

PAULA ANDREA BEDOYA VARGAS

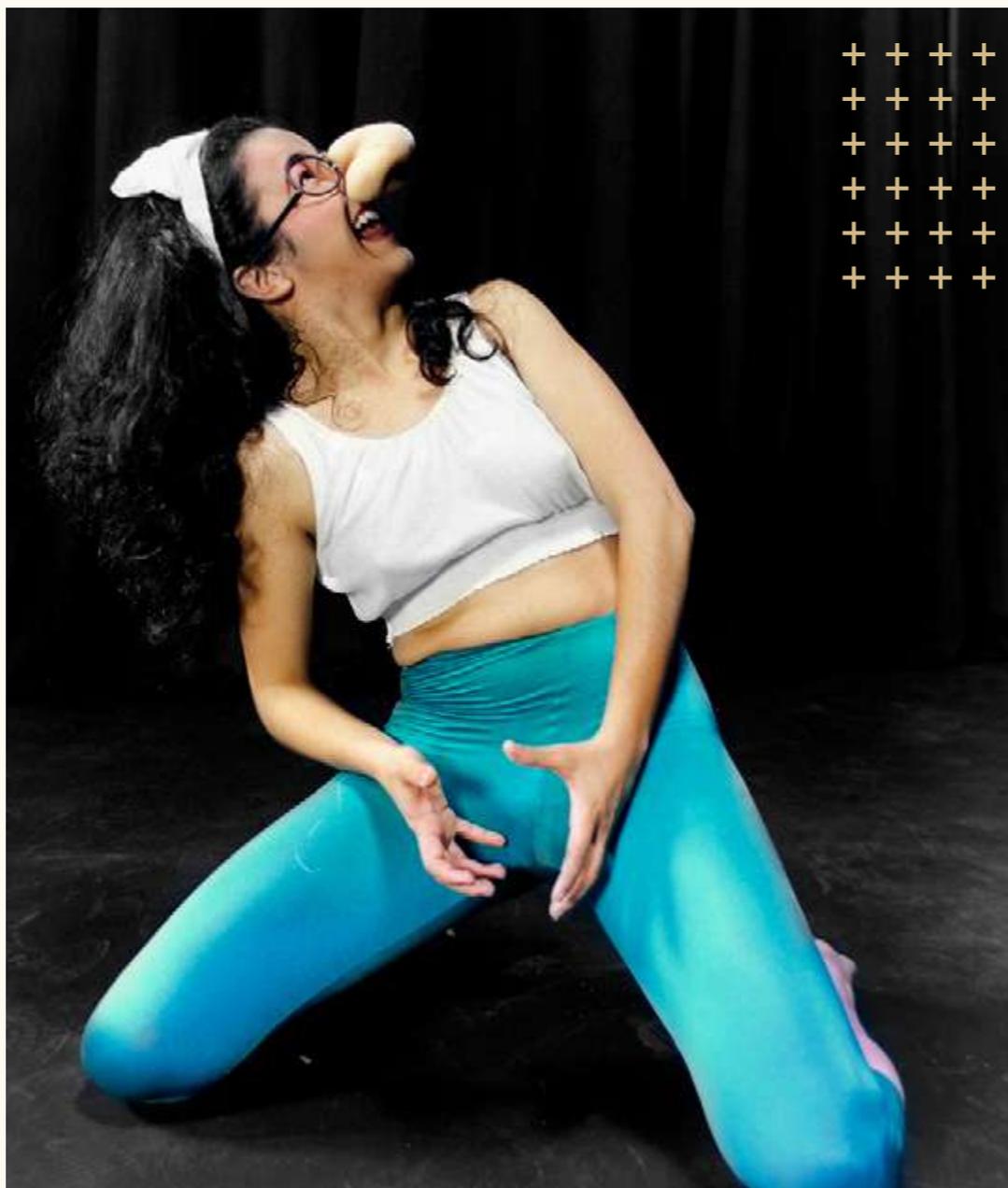
Nací en Medellín, Antioquia. Me gradué como Maestra en Arte Dramático de la Universidad de Antioquia (1997), y de la Licenciatura Básica en Danza en este mismo centro académico (2019). Desde que comencé mi carrera en las artes escénicas.

He mantenido un proceso artístico constante, sobre todo en teatro, en diferentes grupos de la ciudad: Casa del Teatro de Medellín, Pequeño Teatro, Deambulantes Teatro, Al Paso Escénico compañía de Danza, e Innovarte como directora artística de proyectos corporativos. Actualmente estoy ahondando

en el proceso de dirección con mi primer trabajo de danza teatro: Candela. Participé en proyectos de cine y televisión, durante un tiempo que viví en Bogotá, y allí comprendí la dinámica de los actores en la capital. Cansada de castings, y de la constante búsqueda de proyectos, regresé a Medellín.

El primero que me abrió la puerta de su teatro fue Gilberto Martínez, director de Casa del Teatro; con el cual trabajé desde 2004 hasta su fallecimiento en el 2017. La primera obra que monté con el maestro como director fue ¡Por dios hombres! que por Dios fueron creados adaptada por Catalina Murillo Sanín, quien me invitó inicialmente a participar de este proyecto, acompañada por otra gran actriz, Girlenny Patricia Carvajal, quien actualmente es miembro efectivo de Casa del Teatro y con quien tengo la grata oportunidad de trabajar en las dos obras infantiles adaptadas y dirigidas por Gilberto: Doña Pánfaga y el Sanalotodo (2013) y Crocamundos, ahora llamado Crocamares@crocartero.com (2016), adaptación de la primera versión. Estas dos obras infantiles han sido gratamente acogidas por el público desde su inicio, y actualmente tenemos constantes funciones para nuestro público familiar. El equipo artístico es maravilloso; integrado por Vicky Berrío, otra gran actriz e improvisadora, y Diego Casas, quien está desde los inicios de Casa del Teatro, gran compañero y actor.

Estas obras de teatro, y la experiencia de haber trabajado con un gran maestro como lo fue Gilberto Martínez, son un legado importante para mi carrera como actriz y como creadora. Gilberto, hombre estudioso, creativo, incansable escritor y teórico del arte dramático, fue un gran ejemplo del quehacer artístico, quien nos dejó otro legado para la ciudad, la Biblioteca Gilberto Martínez, creada a partir de su pasión por la lectura y el teatro, la cual es pilar fundamental para la investigación y la preservación del patrimonio bibliográfico teatral. Maestro, gracias por existir.

Sandra Zea en Todas tenemos la misma historia

SANDRA ZEA

Maestra en Arte Dramático de la Universidad de Antioquia. Directora, actriz y fotógrafa especializada en fotografía teatral.

Ha trabajado con: El Tinglado, El Fisgón, Pawel Nowiski, Águila Descalza, Oficina Central de los Sueños, Teatro Hora 25, D'ambulantes, y Teatriados. Es fundadora, directora y actriz de CasaTaller Teatro.

Obras dirigidas: Las Aventuras de Coquito (El Fisgón). Galileo Galilei, El Mensajero de las Estrellas; Un final a lo O Henry; André Gide: Ligero de equipaje (Hora 25). La Tercera Mitad; Variaciones sobre el miedo: Uno (codirección Carlos Arango); A la orilla del mundo (codirección Patricio Estrella) (CasaTaller Teatro)

EL MAESTRO GILBERTO MARTÍNEZ FUE MI PRIMER 'MAESTRO'.

El me ayudó a dar los primeros pasos en el mundo maravilloso del teatro. Con apenas 16 años y ávida de experiencias, el maestro me sorprendía con sus conocimientos, su pasión y con su paciencia para con nosotros. Su perspectiva del 'estudio' como una actitud de vida permanente y frases como "¡Aprender por la vía negativa!", que insistentemente nos repetía y que quizá en su momento no lograba entender, son dos, entre muchas enseñanzas, que Gilberto dejó grabadas en mí. ¡Gracias maestro!

TANIA GRANDA VALLEJO

Soy egresada de la carrera de Teatro de la Escuela Popular de Arte, EPA en 1995, y formada en el programa de filosofía de la Universidad de Antioquia. Me he desempeñado como actriz en diversos grupos profesionales de la ciudad.

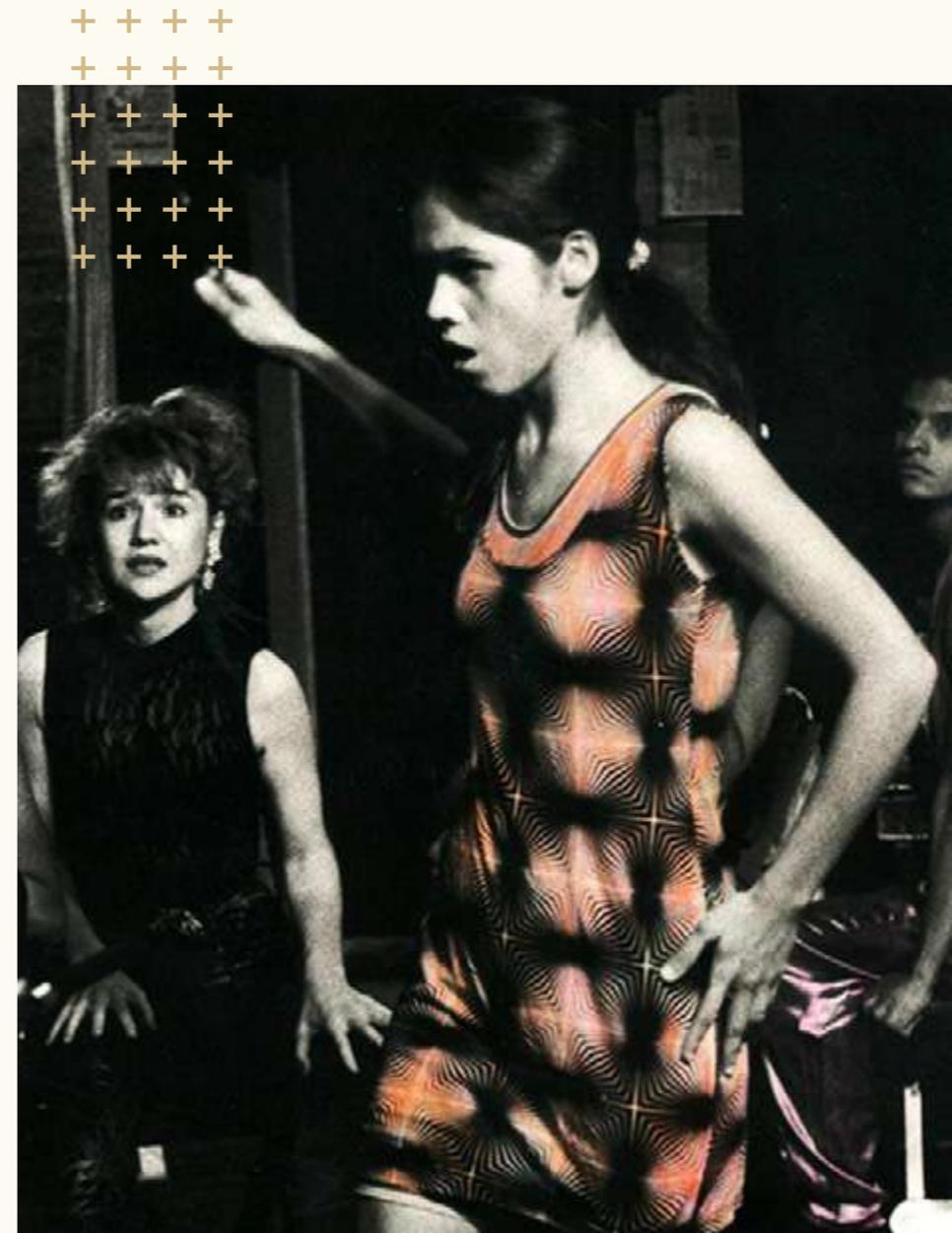
En un primer período trabajé como actriz de planta en el grupo Exfanfarria Teatro, de Medellín, entre 1990 y 1994, bajo la dirección de José Manuel Freidel y Fernando Zapata; y en un segundo período, entre 2008 y 2016, participé como actriz en diversos montajes que contaron con la dirección de Fernando Zapata.

Desde el año 1996 hago parte del grupo Tacita e' Plata, y en 2001 tuve la posibilidad de participar en un proceso de formación teatral en técnicas de Grotowsky en la EPA, con el maestro Gabriel Álvarez. Bajo su dirección realizamos una pasantía con el grupo Teatro Estudio de la acción Teatral y el CITA, Centro internacional de trabajo del actor, cuyo resultado fue el montaje Ôdip sans Complex, (Edipo sin complejos), textos de Jean Durremat y presentada en abril-mayo de 2001, en Ginebra, Suiza. Cruciales han sido las colaboraciones realizadas con el grupo Párpado Teatro, bajo la dirección de Mario Ángel Quintero, y la participación en el proyecto Estancamiento en apocalipsis, performances en espacios no convencionales de la ciudad.

Destaco la participación en dos montajes al interior de Casa del Teatro, espacio de trabajo creativo mancomunado a favor de la escena teatral independiente en la ciudad de Medellín durante casi tres décadas. Allí participé en La batalla, en 1993, con textos de Heiner Müller y bajo la dirección de Víctor Viviescas y co-dirección de Luis Carlos Medina. Proceso que nos dio grandes lecciones valiosas en nuestra formación actoral.

IGUAL QUE LO HIZO CON VARIAS GENERACIONES DE ACTRICES Y ACTORES DE LA CIUDAD POR VARIAS DÉCADAS, EN QUIENES SEMBRÓ PREGUNTAS, GENERÓ LÍNEAS DE TRABAJO Y PREMISAS DE LA PRÁCTICA

Así mismo, participé en la segunda versión del montaje Prométeme que no gritaré en el año 1996, dramaturgia de Víctor Viviescas y bajo la dirección del maestro Gilberto Martínez, quien con su guía, que combinaba rigurosidad artística y generosidad humana, aportó grandes preguntas y aprendizajes para mi formación como actriz, haciéndonos partícipes de una manera nueva no solo de poner en escena, sino de abordar la construcción del personaje, del gesto, de la acción teatral, y de encarar el trabajo vocal. Igual que lo hizo con varias generaciones de actrices y actores de la ciudad por varias décadas, en quienes sembró preguntas, generó líneas de trabajo y premisas de la práctica, no solo a nivel de la creación sino de la formación y de la investigación teatral en Medellín. Por lo cual le guardamos

Tania Granda en Prométeme que no gritaré

inmenso amor y gratitud, pues, aunque haya partido físicamente, su legado permanece siempre en cada puesta en escena, en cada personaje, en cada proceso creativo de quienes fuimos tocados por su práctica teatral.

Vicky Salazar en La guandoca

HABLAR DE MI MAESTRO GILBERTO
MARTÍNEZ, ES DEVOLVERME AL
PASADO Y RECORDAR...

VICKY SALAZAR ESCOBAR

Maestra en arte dramático de la Universidad de Antioquia. Actriz de tiempo completo. Sus actuaciones en Pareja abierta, Un día cualquiera, Todo en casa, Pluft el fantasma, Aquí estoy y aquí me quedo, Casa de muñecas, La guandoca, Prométeme que no gritaré, Las Ofelias, R: Visita/me, Tengamos el sexo en paz, Juego de alcoba y Mal de muchos, han sido objeto de elogiosos comentarios en Festivales nacionales, internacionales y alternativos.

Actualmente es voz comercial y actriz vocal en doblajes de animación. Actuó en grupos como el Teatro Popular de Medellín, El Tinglado, El Triángulo, El Tablado, Casa del Teatro y Los Aguiluchos del Águila Descalza. Fundadora del Grupo Safo Teatro de Medellín desde el año 2000.

Hablar de mi maestro Gilberto Martínez, es devolverme al pasado y recordar cuando, después de un ejercicio de actuación, caminaba por uno de los pasillos de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia con el alma suspendida y el corazón roto sintiéndome muerta para el teatro.

Quiero compartir uno de mis tesoros más preciados, apartes de una carta que el maestro Gilberto me escribió el 12 de diciembre de 1997, día en el que me gradué como Maestra en Arte Dramático de la Universidad de Antioquia:

“PARA VICKY LA ACTRIZ DESAHUCIADA, A LA QUE UN DÍA LE QUITARON TODA ESPERANZA.

Era un día cualquiera de principios de 1985. Recorría uno de los pasillos de la Universidad de Antioquia cerca del teatro Camilo Torres, centro de mis actividades en ese entonces. Se me había asignado el nivel II y tema a desarrollar: la interpretación teatral. ¿Pero, qué significa eso como concepto práctico y cómo relacionarlo con el actor en una puesta en escena?

De pronto en el fondo del pasillo y frente a mí, una silueta. Trato en medio de la penumbra vespertina delinearla, observo que me mira, pero no se atreve a moverse, sigo hacia delante, ya para mí es clara su silueta de pequeñuela traviesa, algo ensombrece su cara, algo de una tristeza que no alcanzo a percibir...

(Al pasar a su lado me dice)

- Señor
- Hola... *(Respondo y río). No soy 'señor', mi nombre es Gilberto.*
- Lo sé 'Señor'
- *Vamos no me digas 'Señor' que no estoy tan viejo. Por qué más bien no me llamas Profesor o Maestro. (Era la primera vez que proponía que me llamaran Maestro. Caí en cuenta de lo desproporcionada que era mi solicitud y rápidamente le insinué que era mejor que me llamara más bien profesor).*
- *¿Puedo hablar un momento con usted?*
- Claro. *¿qué te pasa?*
- No sé qué hacer
- *¿Acerca de qué?*
- *Profesor, me han desahuciado. Me han dicho que no sirvo para actriz, que*

me dedique a seguir siendo la princesita rubia de los cuentos de hadas, con alas artificiales de cartón y lentejuelas}. Que no tengo vocación ni 'madera' para hacer un personaje...

- *Y, ¿qué puedo hacer? Le pregunté.*
- *Se supone que este semestre me toca con usted.*
- *Y bueno, ¿qué estás esperando?*

Y la desahuciada empezó a caminar conmigo hacia lo desconocido.

Hoy, compañera Vicky la desahuciada, te saludo:

- *Maestra, suerte. El público espera.*
- *¿Cuántos hay?*
- *Cinco, pagando boleta dos.*
- *¿Vale la pena Maestro?*
- *Yo tengo mi respuesta, encuentra la tuya... Maestra, el público espera.*
- *¿Cuántos hay?*
- *Más de dos mil, todos sin pagar. ¿Vale la pena Maestra?*
- *Estoy lista, Maestro.*
- *Suerte, Maestra. Un largo camino hacia lo desconocido nos espera.*

Incomprensible pero nuestra profesión se encuentra en el secreto del corazón humano.

El maestro Gil, 12 de diciembre de 1997".

**Después de esta lección de vida, solo puedo decir:
¡Gracias, querido Maestro!**

ZORAIDA

RODRÍGUEZ VÁSQUEZ

Magister en educación, Maestra en arte dramático y profesora de cátedra de la Universidad de Antioquia en la Escuela de Idiomas y en la Facultad de Educación. Narradora y lectora en inglés y español desde 2000. En mi trabajo independiente lidero una propuesta de promoción y animación a la lectura y creación de cuentos en inglés con el nombre de Caperucitablue.

Como estudiante y actriz de teatro mi experiencia estuvo muy atada a las prácticas demandadas por la carrera y a los ejercicios de actuación que se cumplían según las exigencias de cada semestre. Desde mis inicios en 1985 me vinculé especialmente al trabajo con el público infantil tanto en el área de docencia como en el de animación de fiestas.

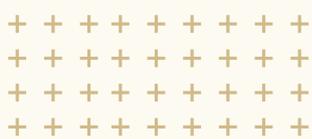
No me quedan dudas de que mi experiencia más importante como actriz se desarrolló mientras participaba en dos montajes de Casa del Teatro: La guandoca y Prométeme que no gritaré. Es mi recuerdo más grato en el ámbito de la actuación, en tanto fueron años de fortalecimiento y conocimiento del medio, de la escena, del arte de la actuación y de la confrontación con un equipo de trabajo. Esta experiencia no hubiera sido tan crucial si no hubiera sido por la presencia de nuestro querido Gilberto Martínez. Su compromiso con el contexto, con el teatro, con la creación y la confrontación con lo que yo era y pensaba, marcaron entonces momentos inolvidables e importantes no solo para mi vida como actriz con una corta carrera, sino también como la mujer, madre y crítica de mi ejercicio docente que aún soy. Celebro la vida de Gilberto, mi encuentro con tan entrañables compañeros y profesionales del teatro y mi fugaz paso por las tablas que añoro y guardo con amor en mi corazón.

Zoraida Rodríguez en La guandoca

ESTA EXPERIENCIA NO HUBIERA SIDO TAN CRUCIAL SI NO HUBIERA SIDO POR LA PRESENCIA DE NUESTRO QUERIDO GILBERTO MARTÍNEZ. SU COMPROMISO CON EL CONTEXTO, CON EL TEATRO, CON LA CREACIÓN Y LA CONFRONTACIÓN CON LO QUE YO ERA Y PENSABA.

LAS OBRAS

4

Como lo mencionan los actores que han participado de este proyecto teatral, los montajes de Casa de Teatro fueron siempre, y continúan siéndolo, el resultado de intensos procesos de experimentación, investigación y búsqueda alrededor del hecho teatral. El fruto del diálogo ininterrumpido entre una praxis informada por la teoría, nacida del conocimiento del teatro universal y encarnada por el maestro Gilberto Martínez; y unos artistas que viven y hacen teatro en Colombia, con todo lo que ello implica, representa, exige y significa.

En estas 55 obras, algunas actualmente activas en el repertorio, aparecen como los principales temas abordados la sexualidad, la relación de pareja, la mirada de la mujer, el vacío existencial, la guerra, la violencia, la infancia, la religión, la incomunicabilidad, el absurdo de la existencia humana y la muerte. La mayor parte de los textos puestos en relieve, son de la autoría de Gilberto Martínez, quien toma sus obras de noticias de prensa, conversaciones cotidianas, rescates de la literatura y el teatro colombiano, pero principalmente del propio trabajo con sus actores, que pareciera canalizar (dirigir) para llevarlos a la partitura dramática.

Los demás dramaturgos o autores hasta ahora representados son: Dario Fo (con Franca Rame y Josepo Fo), de Italia; Mario Ángel Quintero, Mario Jurado, Alberto Sierra y Víctor Viviescas, de Colombia; Alberto Adellach, Eduardo Pavlovsky Eduardo Rovner y Roberto Talesnik, de Argentina; Jorge Díaz y Fernando Josseau, de Chile; Heiner Müller, de Alemania; Clara Machado, de Brasil; José Sanchis Sinisterra, de España; Eduardo Manet, de Cuba, J. L. Carriere, de Francia; y Sławomir Mrożek, de Polonia.

Para el lector interesado, o el investigador teatral, las reseñas que se presentan a continuación permiten apreciar en el tiempo el recorrido de una institución cultural que no ha sido indiferente a la historia de la ciudad, el país y el mundo. Que se ha visto conmovida, y así lo ha reflejado en los espectáculos que ofrece a su público, por unas realidades sociales y políticas concretas tan difíciles de nombrar -y sobre todo de *representar*, como lo sabrán los propios actores- como el cuerpo lacerado de la mujer, la vida del campesino desplazado por la guerra, la juventud que se pierde en la violencia, el costoso imperio de los colonialismos, en fin. Pero que también ha sabido buscar en la investigación sobre los orígenes del teatro al juglar y a la risa, y descubrir en el teatro infantil y en los niños un mundo que puede enseñarnos mucho.

Generalmente, el título de cada obra lleva a la imagen original del programa de mano o volante entregado el día de su estreno; el subtítulo *ficha técnica* conduce al afiche; y, cuando es posible contar con la grabación original de la música de los montajes, al hacer click en este ítem se podrá escuchar los audios asociados. Se incluyen conceptos de los directores, comentarios críticos, reseñas de prensa y participación en festivales de las obras representadas por la Casa en estas poco más de tres décadas de trabajo en pro de las artes escénicas y la investigación teatral en Colombia.

PAREJA ABIERTA

Dario Fo y Franca Rame (Italia)

AÑO DE ESTRENO: 1987

Pareja abierta, obra con la que Casa del Teatro inicia su labor, y la más representada en estas tres décadas de existencia, se estrenó el 26 de noviembre de 1987 por el grupo El Tinglado, en el marco de las Jornadas Dario Fo en el Teatro Matacandelas.

El tema de fondo permanece, como muchos de los textos de Fo, enmarcado en el ámbito de la condición de la mujer, que en este caso afronta una realidad específica. El caso de un marido y una mujer en crisis, que presenta todos los motivos típicos de la pareja 'liberada', o mejor en vías de liberación, y que se encuentran así en una fase "experimental". Aunque el tema es demasiado serio, los autores emplean la técnica de la farsa grotesca, de la que es tan amigo el escritor italiano.

DEL DIRECTOR

"El proceso de montaje de la obra del premio Nobel de Literatura, Dario Fo, significó un reto por cuanto hubo necesidad de romper con toda la tradición teatral existente hasta el momento, en lo que se refiere a las concepciones aristotélicas y la creación del personaje. Llevó a una reflexión profunda sobre las relaciones temporo-espaciales y la resignificación de la actividad del público en la acción teatral".

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Vicky Salazar y José Fernando Quintero Gómez (1987-1989); Vicky Salazar y Juan Fernando Quintero Giraldo (1992-1994) Vicky Salazar y Gustavo Gómez (1994-2001); Vicky Salazar y Eduardo Cárdenas (2001-2003).
- » **Música:** Alberto Sierra
- » **Colaboración:** Jorge Iván Suárez y Gabriel Jaime Córdoba

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ I Festival Iberoamericano de Teatro Bogotá, marzo 25 a abril 3 de 1988
- ➔ VI Festival Nacional de Teatro, Bogotá 20 al 30 de mayo de 1988
- ➔ Festival Internacional de Arte Ciudad de Medellín

Desconcierto para único ejecutante

José A. García (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 1989

Montaje del grupo El Tinglado, basado en el monólogo Dos millones, de José A. García, publicado en 1883 y por largo tiempo atribuido a Ricardo Luque, el actor que lo representó por primera vez en Medellín en 1898.

La historia de Vicente Sanclemente, el clarinetista que nunca fue, el músico que a pesar de la tradición familiar es incapaz de sacarle una nota a su instrumento, es también la historia de una recuperación teatral, un intento por adentrarse en los comienzos del teatro colombiano.

El actor, profundamente dormido a un lado del escenario desde 1893, comienza a inquietarse por el fulgor de las luces. Lentamente abre los ojos, sacude sus ropas, limpia el polvo acumulado por décadas en el clarinete que sostiene en su mano izquierda. Aclara su voz, enmohecida por el paso de los años, y aunque no reconoce a nadie dentro del público, abre la boca y reinicia su monólogo.¹

¹ El clarinete que no suena. El Mundo, 8 de noviembre de 1989, Medellín.

DEL DIRECTOR

“El actor, en nuestro montaje, cuenta la historia un tanto forzadamente. Eso hace parte de nuestra estrategia escénica. Es decir, que la obra va a contrapelo del protagonista y las circunstancias en las que cuenta su monólogo van en contra de sus propios deseos”.

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Víctor Viviescas
- » **Actuación:** Alberto Sierra
- » **Fotografía:** Óscar Botero

➔ Comentario crítico

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ Teatro Festival de Medellín, 31 marzo al 7 de abril de 1991
- ➔ IV Festival Iberoamericano de Teatro, sede Medellín, 1994
- ➔ XII Festival Granadino de Teatro, Granada, octubre 6 al 12 de 1996

Homo dramaticus

Versión libre de la obra
Homo dramaticus de
Alberto Adellach (Argentina)

AÑO DE ESTRENO: 1989

Se compone de tres cuadros. En el primero, Criaturas, los actores practican juegos de niños. Allí se muestra que tales juegos no son tan inocentes y se presenta a la carga de violencias que ellos tienen. En el segundo cuadro, Palabras, un actor dice el monólogo de la bienaventuranza (sermón de la montaña), en el cual, a medida que se va desarrollando se oyen voces y sonidos que indican que el pastor no ha sido capaz de transmitir el sermón. Este acto no es una blasfemia sino la incapacidad de comunicar. Finalmente, Marcha, el tercer cuadro, presenta unos individuos colocados en cualquier lugar del mundo, que van en busca de algo y van siendo eliminados paulatinamente. La pregunta final es ¿qué va a pasar si nos matan a todos?

DEL DIRECTOR

“Esta obra es de tipo experimental, en la medida en que estamos desarrollando el trabajo del actor con una metodología que el grupo ha puesto en práctica desde hace siete años, donde hasta los cambios de escenografía se consideran como de la puesta en escena”.

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Gustavo Gómez, Alberto Sierra, Gabriel Jaime Córdoba. Segunda época: Nelson Pérez, Alberto Sierra, Gabriel Jaime Córdoba
- » **Música:** José A. Vásquez
- » **Equipo técnico:** Sandra Zea y Vicky Salazar

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ XI Festival Internacional de Teatro de Manizales, 2 al 9 de abril de 1989
- ➔ Encuentro Latinoamericano de Teatro Popular, Bogotá, 24 al 29 de julio de 1989.
- ➔ Teatro Festival de Medellín, 27 al 31 de marzo de 1990
- ➔ II Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, 6 al 15 de abril de 1990

➔ **Reseña de prensa**

➔ **Comentario crítico**

Todas tenemos la misma historia

Dario Fo y Franca Rame
(Italia)

AÑO DE ESTRENO: 1989

➔ [Reseña de prensa](#)

Este cuadro consta de dos estructuras lingüísticas diferentes. En la primera campea un lenguaje naturalista, cotidiano; el segundo está incrustado en un cuento, que remite a los antiguos cuentos sicilianos con todos sus ingredientes clásicos, y que navega por los mares del surrealismo. La niña que cuenta, según Franca Rame, es parte de todas las mujeres, con su docilidad impuesta, su sometimiento a las reglas sociales. La muñequita de las palabrotas representa, en cambio, nuestra conciencia de rebeldía.

DEL DIRECTOR

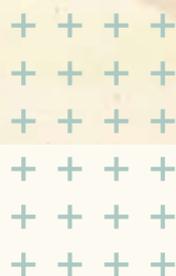
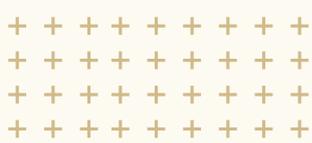
“Como en todos los montajes del grupo de teatro El Tinglado, el trabajo sobre el texto para encontrar la poética más rica del mismo, fue intensa. Se logra así una síntesis de todas las partituras de lo que constituye una puesta en escena; una gran alegría y color, pues de una partitura lingüística, enmarcada en el naturalismo, se logra una propuesta visual expresiva, no hiriente ni agresiva, sino que cuestiona y excita a la reflexión posterior”.

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Asistente de dirección:** Alberto Sierra
- » **Actuación:** Sandra Zea
- » **Fotografía:** Óscar Botero
- » **Asistente técnico:** Diego Casas

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ V Festival Granadino de Teatro, Granada, 20 al 26 de agosto de 1989
- ➔ I Encuentro Internacional “Mujeres en Escena”, Cali, 3 al 10 de diciembre de 1990

La madre in

Dario Fo y Franca Rame (Italia)

AÑO DE ESTRENO: 1989

Es uno de los ocho monólogos de Dario Fo, que trata sobre las situaciones que la mujer, en la sociedad machista y conservadora, tiene que afrontar. Unas veces, buscando su liberación, otras tomando decisiones que son cuestionables y dignas de análisis, más que reprobables.

Es la historia de una madre que quiere rescatar a su hijo, quién se ha ido a vivir a una comuna hippie. Al final la madre termina perseguida por la policía. Peculiar manera de ver y sentir de una madre, de los tiempos modernos, el mundo que la rodea y las relaciones establecidas dentro del marco familiar, con su hijo.

DEL DIRECTOR

“Se ha pensado que llevar a escena estas obras basadas en conflictos cotidianos, es tarea fácil. Lo primero es que plantean una puesta en escena ‘naturalista o realista’ que, si no se enmarcan

en una ‘atmósfera poética’, caen algunas: en la simple imitación de una supuesta realidad y otras en la vulgaridad. La misma autora ha puesto en evidencia esas tergiversaciones de sus textos en el momento de ponerlos en el escenario, con unos actores que no penetran en la verdadera dimensión humana de los personajes. Nuestros montajes, producto de un largo y concienzudo estudio de más de 20 años de la obra del autor italiano, han hecho exclamar a algunos críticos teatrales de la obra del premio Nobel: ¡por fin nos han hecho gustar de Darío Fo!”.

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Clara Arango y Gabriel Jaime Córdoba (1989), Clara Arango y Fernando Henao (1997)

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ V Festival Granadino de Teatro, Granada, 20 al 26 de agosto de 1989

➔ **Comentario crítico**

Los emigrados

Sławomir Mrożek
(Polonia)

AÑO DE ESTRENO: 1990

Teatro del absurdo, teatro de la angustia comunicativa, teatro del actor. XX y AA, personajes aparentemente despersonalizados, como lo indican sus nombres, son no obstante portadores de características humanas que los hacen trascendentes al espectador, quien es en última instancia el que cierra el proceso de significación.

Los Emigrados es la representación de un pesimismo que admite la esperanza, esa que después de diseccionar al hombre lo coloca en el punto de partida para realizarse como hombre, no sometido a los sistemas que le imponen las ideologías o el fetichismo de la sociedad de consumo... El hombre y la historia, el hombre y la ideología, el hombre y la política, el hombre y la libertad, el hombre y la fantasía, el hombre y el hastío, el hombre y el ideal del hombre libre: esos son Los Emigrados.

DEL DIRECTOR

“La obra es un amplio debate, una obra poliédrica en donde las diferentes facetas nos muestran la farsa, la tragedia, el sarcasmo, la desilusión; es decir, el hombre en toda su dimensión vivencial, en su devenir histórico, en la medida en que su biografía es su accionar, su estar en el mundo haciendo o diciendo. La vida hecha teatro, la vida como un hecho poético, que se debate entre el pragmatismo de uno y el pesimismo del otro”.

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Asistente de dirección:** Alberto Sierra
- » **Actuación:** Víctor Viviescas y Luis Carlos Medina
- » **Traducción:** Rafael de la Calle
- » **Escenografía y ambientación:** María Soledad Londoño
- » **Realización:** Jaime Alzate
- » **Vestuario:** Margarita Patiño
- » **Fotografía:** Óscar Botero
- » **Asistente técnico:** Diego Casas

 Comentario crítico

Misterio bufo

Dario Fo (Italia)

AÑO DE ESTRENO: 1991

➔ Comentario crítico

La propuesta de montaje nace de los actores Alberto Sierra y Diego Casas, del grupo El Tinglado, quienes desean profundizar en las técnicas y temáticas de este actor-autor, y nada mejor para ello que enfrentar la pieza considerada capital dentro de la extensa producción de este hombre de teatro italiano. Misterio (del latín ministerium: oficio, acto. Según otra etimología del latín mysterium: misterio, verdad secreta). Drama medieval religioso que pone en escena episodios de la biblia (antiguo y nuevo testamento), o de la vida de santos. Era la palabra usada durante los siglos XII y XIII para designar el espectáculo de una representación sagrada. Bufo o burlesco: forma cómica exagerada que emplea expresiones triviales para hablar de realidades nobles o elevadas, desnaturalizando lo que se ha llamado un género 'noble', en un espectáculo grotesco, que se experimenta como una deformación significativa de lo 'culto', aceptado como 'norma'.

Así, Misterio bufo es un espectáculo popular que además de servir de comunicación es un medio de provocación y agitación. Una obra que se divide en siete cuadros: La masacre de los inocentes, La moraleja del ciego y el cojo, Las bodas de Caná, Bonifacio VIII, El renacimiento del campesino, El nacimiento del juglar y La resurrección de Lázaro. La pieza muestra de qué manera eran representados los hechos bíblicos por los juglares (gente del pueblo) en la época medieval.

DEL DIRECTOR

"Para enfrentar Misterio Bufo tuvimos que recurrir a Economía de los medios. El Actor solo en el Espacio de Representación. Escena y Platea imbricadas en la complicidad del espectáculo. Abandono de las tensiones psicológicas y de las tendencias o tentaciones de la actuación mimética naturalista. Compromiso visceral, 'engagement' físico del actor 'convencionalmente' entrenado. Entrenamiento continuado del actor en la búsqueda de la adecuada significación gestual. Ritmo del espectáculo dado por las pulsiones generadas en relación con el Director-Espectador y sucesivamente con el público específico de cada representación".

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » Dirección: Gilberto Martínez
- » Actuación: Alberto Sierra y Diego Casas (1991-1999); Nelson Pérez y Diego Casas (2000-2004)
- » Escenografía y vestuario: Isabel Ángel, Janeth Ríos, Margarita Patiño

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ Festival de Teatro Regional Antioquia, Itagüí, 15 al 19 de octubre de 1992

Veneno

Víctor Viviescas (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 1991

Veneno es una fabulación que recrea la vida de tres seres solos que, en compañía, se defienden de la soledad que provoca el encierro. Tan cercanos de la vida del espectador como las vidas posibles que sueña o teme éste. Tan lejanos de la vida del espectador como las vidas del hombre de al lado que éste desconoce. Espacio cerrado. El dilema sigue siendo por siempre la supervivencia, el aferrarse a la vida. Pero esta necesidad de la vida roza las cercanías de la muerte. El encierro sí, pero con la conciencia del afuera, pero con la presunción del afuera, el deseo del afuera, su temor.

La presencia del veneno pondrá en jaque el precario equilibrio del vivir. El exorcismo de la muerte que el veneno provoca lavará de sus miedos o enredará en indicios falsos a quien menor conciencia tenga del porqué de vivir, de la esperanza de vivir. El futuro se verá teñido con la carga del pasado, pero también preñado de su necesaria esperanza, de su anhelo de vida.

DEL DIRECTOR

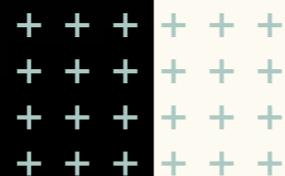
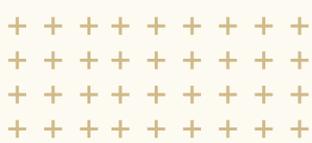
“El proceso de montaje de Veneno fue una experiencia de varios meses que convocó a un grupo de artistas de la imagen y de la fábula, para recrear la historia que propone el texto, para ofrecerla al espectador y que éste la integre a su propia historia. La representación de una obra es también una aventura, pero es distinta: allí está el público que permite e invita al juego, el espectador que es también el otro invitado a la partida”.

FICHA ARTÍSTICA:

- » **Dirección:** Víctor Viviescas
- » **Asistente de dirección:** Gonzalo Mejía
- » **Actuación:** Eduardo Cárdenas, Clara Arango y Clara Inés Lopera
- » **Diseño, escenografía e iluminación:** Gonzalo Mejía y Víctor Vivescas
- » **Asistencia técnica, iluminación y realización escenográfica:** Elkin Holguín y Nelson Pérez
- » **Asesoría musical:** Darío Rojas
- » **Realización de vestuario:** Margarita Patiño
- » **Fotografía:** Carlos Viviescas

➔ **Comentario crítico**

Potestad

Eduardo Pavlovsky
[Argentina]

AÑO DE ESTRENO: 1991

Sábado, tres y media de la tarde. Yo estoy sentado acá. Ana María, mi mujer, está sentada acá. Más o menos a un metro treinta y cinco del vértice de la pata derecha de esta silla, está sentada Adriana... ¡mi hija! En escena: un hombre de 56 años, dos sillas y un cúmulo de fantasmas, obsesiones... la asociación libre y el inconsciente.

Potestad es un monólogo que desnuda, con cierto patetismo, los pensamientos y actitudes de la personalidad del represor, egoísta y autoritario. Es un lenguaje fraccionado, quebrado por la terrible incomunicación y desazón que se vivió en la Argentina de los desaparecidos.

[Comentario crítico](#)

DEL DIRECTOR

“Estoy en tus manos. Fueron las palabras de Rafael, desde el primer momento en que nos enfrentamos con la propuesta de Pavlovsky. Para mí fue la clave de nuestra relación ya que teníamos que establecer unas reglas del juego que nos permitieran desarrollar el trabajo utilizando ese difícil juego humano del dar y conceder, conceder y dar para poder transformar. Sin mentiras, sin dobles palabras o verdades a medias, sin recurrir a falsas interpretaciones sobre los objetivos propuestos. Siempre girando alrededor, exclusivamente y como soporte de nuestra utópica -en nuestro medio- idea de lo que debe ser el arte teatral, y, en este caso del actor”.

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Rafael de la Calle
- » **Asistentes técnicos:** Alberto Sierra y Gabriel Jaime Córdoba

DEL DIRECTOR

“El problema que he desarrollado es psicoacústico, no un trabajo foniátrico por un lado y un trabajo géstico por el otro. En la medida en que hablo hay movimientos del aparato fonador, o sea, hay géstica. Hacer que el espectador sea partícipe de cómo se escribió la obra y cómo él la puede montar a través de una lectura interpretada, es lo que me propongo”.

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Gabriel Jaime Córdoba, Alberto Sierra, Diego Casas y Margarita Arias
- » **Asistentes técnicos:** Nelson Fredy Pérez y Carlos Zapata
- » **Diapositivas:** Jaime Muñoz

Un hueco lleno de estrellas

Gilberto Martínez Arango
(Colombia)

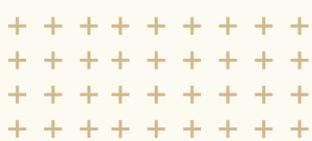
Beca Nacional de Colcultura, 1992

AÑO DE ESTRENO: 1992

Montaje del grupo El Tinglado. Una obra de teatro inmóvil cuyo énfasis está en que sea el propio espectador quien movilice, en su imaginación, el contenido de la historia, de la escenografía y de la actuación misma que podría darse en un momento dado, la cual es propuesta por dos lectores y una narradora que conducen la acción en el espacio vacío.

La historia de un indígena Karapana que fue a la capital a estudiar, y la del juicio a un indígena Emberá acusado de la muerte de un Payé o hechicero, declarado culpable en Villavicencio e inocente en la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, por ser un indígena en estado semisalvaje, no equiparable a una persona

➔ **Comentario crítico**

El retablo de Eldorado

José Sanchis Sinisterra
(España)

AÑO DE ESTRENO: 1992

La obra presenta la historia de Don Rodrigo Díaz de Contreras, quien vino a América en busca de Eldorado. En su lucha por encontrar el tesoro de las Indias occidentales pierde su fe en la misión que se había propuesto, pero descubre que la gran riqueza está en el alma de sus pueblos.

El Retablo no es un planteamiento maniqueísta de la Conquista, rebasa cualquier abordaje colonialista o una visión magnificadora del encuentro, pues no es una obra que presente la maldad de los españoles y la bondad de los habitantes de América. El bien y el mal no son tratados de una manera maniquea, pues no se quiere desfigurar cualquier tipo de reflexión.

DEL DIRECTOR

“Esta obra es una prueba para romper la costumbre nuestra de que los grupos se bastan a sí mismos. En la obra no hay una defensa americanista ni española. Es una versión equilibrada. Presenta los hechos de una manera objetiva. Sí deja muchos interrogantes sin pretender que se hace una nueva interpretación de la historia, sino ante todo un hecho teatral”.

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Luis Carlos Medina
- » **Actuación:** Rafael de la Calle, Clara Lopera, Jorge Luis Agudelo y Olga Osorio
- » **Asesor en lengua Tule:** Abadio Green y Milton Santa Cruz
- » **Auxiliares de escena:** Jannet Botero y Rolando Arroyave
- » **Asistente de dirección:** Eduardo Sánchez Medina
- » **Vestuario:** Marta Muriel, Natalia Múnera y Angela Margarita Vélez
- » **Escenografía:** Juan Felipe Chávez y Jaime Monsalve
- » **Utilería:** Margarita Patiño y Nirko Andrade
- » **Música:** Darío Rojas y Carlos Mario Castañeda
- » **Luces:** Eduardo Sánchez y Rolando Arroyave
- » **Fotografía:** Óscar Botero

➔ **Comentario crítico**

Un día cualquiera

Dario Fo y Franca Rame
(Italia)

AÑO DE ESTRENO: 1992

Después de Pareja Abierta de Dario Fo y Franca Rame, el grupo de teatro El Tinglado enfrenta una de las obras más disparatadas de estos autores italianos, en donde el equívoco sirve de marco a la soledad de una mujer que lucha por sobrevivir en una sociedad tecnológica que sirve solo para enmarcar más su soledad como ser humano. Farsa agrídulce de ritmo trepidante, irónicamente malvada pero llena de ternura.

DEL DIRECTOR

"La parábola resulta evidente; esta vez los males de nuestra heroína, y de las mujeres que con ella se comunican por error, son los fantasmas de nuestra realidad, la soledad, la incomunicación y la alienación".

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Asistente de dirección:** Alberto Sierra
- » **Actuación:** Vicky Salazar, Gabriel Jaime Córdoba y Diego Casas
- » **Voces:** Gloria Sierra, Milton Erre, Maria Eugenia Carvajal, Alberto Sierra, Vicky Salazar y Clara Arango.
- » **Filmación:** Hugo Botache

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ Il Encuentro Internacional "Mujeres en Escena", Cali, 13 al 18 de octubre de 1993

- ➔ **Comentario crítico**

La batalla

Heiner Müller (Alemania)

AÑO DE ESTRENO: 1993

Los cinco relatos que escribió Heiner Müller a propósito de la guerra en Alemania son el eje de este montaje. Los seis actores asumen los roles de cada uno de los fragmentos escenificados, pero además están en constante intercambio de sus papeles. Al pasar la frontera de actor a personaje, representan el encuentro entre dos hermanos obreros, uno de los cuales ha sido educado por la SS: los soldados perdidos en la nieve y convencidos de que el gobierno los abandonó; el suicidio de una familia que no merece vivir tras la muerte de Hitler; el miedo de un carnicero que acaba de traicionar a la patria; y el miedo de un desertor.

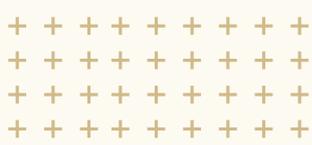
DEL DIRECTOR

“No hay una historia propiamente, su énfasis está en lo que le pasa a los actores y a los personajes; hay también una elaboración sobre lo que ocurre en la guerra, en el desarraigo, la búsqueda, el encierro, la precariedad... lo limitado de la solidaridad en momentos de peligro”.

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Víctor Viviescas
- » **Asistente de dirección:** Luis Carlos Medina
- » **Actuación:** Tania Granda, Olga Osorio, Jorge Luis Agudelo, Jorge Blandón, Elkin Holguín y César Correa
- » **Escenografía:** Beatriz Suaza
- » **Asesoría musical:** César Correa
- » **Iluminación:** Néstor Tabares

➔ Comentario crítico

→ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Berta Nelly Arboleda, Zoraida Rodríguez, María Eugenia Carvajal, Adriana Upegui, María Victoria Salazar y Diego Casas
- » **Música:** Darío Rojas
- » **Instrumentistas:** Gonzalo Rendón, Juan Carlos Quintero, William Piedrahita y Diego Castro
- » **Técnicos:** Diego Casas, Nelson Fredy Pérez y Marlon Mazo
- » **Vestuario:** Margarita Patiño

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- XVI Festival Latinoamericano de Teatro, Manizales, 23 de septiembre al 1 de octubre de 1994
- Festival Nacional de Teatro, regional Antioquia, 1995
- II Festival Nacional de Teatro, Cali, 23 de febrero al 2 de marzo de 1996

La guandoca

Gabriela Samper
Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 1994

La obra testimonio de Gabriela Samper es un relato que impresiona por su calidad humana. Es la historia de su detención, de su soledad e interrogatorio en un 'Cuarto Blanco', en donde pasa el tiempo ahuyentando el frío, evocando a sus seres queridos y luchando para que la trasladen a la Cárcel Nacional de mujeres en donde los denominados 'Presos Políticos' se sentían más seguros, menos cerca de la muerte y de la total desaparición al aplicar la ley de fuga.

Gabriela cuenta su experiencia y a través de las historias de sus compañeros de prisión y del suceder de los episodios de la cárcel, desnuda su alma y el contexto social de una Colombia olvidada, marginada, en donde se tiene que ser berraco, en donde 'cuando uno quiere es la vida o la muerte'.

DEL DIRECTOR

"Si me preguntan el por qué llevé a escena el libro testimonio de Gabriela Samper, La Guandoca, contestaría: por eso, por ser un testimonio y a su vez un testimonio demoledor y tierno".

→ Comentario crítico

Homo ludens

Versión libre de la obra
Homo dramaticus de
Alberto Adellach (Argentina)

AÑO DE ESTRENO: 1995

Se trata de dos cuadros, en el primero, criaturas, dos niños (¿o adultos?) juegan a la guerra con la crueldad simbólica propia de esos juegos. Crueldad que se ve reforzada por la pueril posibilidad de ir cambiando las reglas a medida que el juego avanza, o de ir corriendo los límites, las formas de muerte. También pueden no morir cuando los imaginarios proyectiles atraviesan sus cuerpos, o resucitar de inmediato para continuar.

En el segundo cuadro, Marcha, las víctimas de la guerra sucia, es decir, los ciudadanos y campesinos que nada tienen que ver en ella, avanzan y caen atravesados por balas que no saben de dónde salen, no saben quién dispara, solo que disparan y matan. Aquí no parece tratarse de un juego. Sin embargo, la guerra -como las demás actividades de los adultos- es quizá la prolongación del juego infantil, basado en una regla, en una convención fundamental sobre la que descansa cualquier norma consiguiente: el principio de creer que todo es en serio y es importante.

DEL DIRECTOR

“La calidad del movimiento en el contacto se expresó en la noción de la levedad espacial. La vía del humor negro nos dio pie para una reflexión sobre nuestra cotidianidad deconstruyendo unas normas sociales que nos han venido imponiendo. La parodia nos envía a la revaluación del concepto de cultura de la violencia. Pero este teatro no quiere ser mensajista, no quiere generar ninguna ilusión de realidad, se muestra como realidad teatral en y para el espacio y el instante de la confrontación, para impulsarnos o significar nuestra realidad, es anti didáctico, pero no nihilista: propone uno o muchos sentidos, cuestiona los actuales comportamientos sociales, algunos hechos de nuestra cotidianidad, y propone un arte vital de la existencia humana contradictoria y fragmentada. Por eso es que creo que debe ser un estreno”.

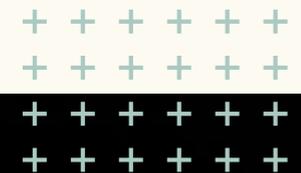
FICHA ARTÍSTICA

- ➔ **Dirección:** Gilberto Martínez
- ➔ **Actuación:** Nelson Fredy Pérez, Carlos Zapata y Diego Casas
- ➔ **Sonido:** Weimar Muñoz
- ➔ **Luces y efectos:** Martha Villada

- ➔ **Reseña de prensa**
- ➔ **Comentario crítico**

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ Festival Internacional de Arte Ciudad de Medellín, 1997

→ Comentario crítico

Tu pesadilla

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 1995

El dinero como amo y señor que mueve al mundo es el invitado de honor a esta puesta en escena que, ante la intención de poseerlo, enloquece a su protagonista al punto de convertir su sueño en una terrible pesadilla. Basado en el cuento Tu pesadilla, del escritor colombiano Jorge Hernández Barrios (pseudónimo Euti- quio Leal), y la obra Gaspar, de Peter Handke.

DEL DIRECTOR

"La obra Gaspar no muestra lo que realmente le sucedió a Kaspar Hauser...sino lo que es posible hacer con alguien. Motivo de reflexión de mis comienzos como hombre de teatro y de muchas de mis reflexiones acerca de la obra de Brecht Un hombre es un hombre".

→ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Diego Casas
- » **Voz:** Gilberto Martínez
- » **Luces:** Nelson Fredy Pérez

Prométeme que no gritaré

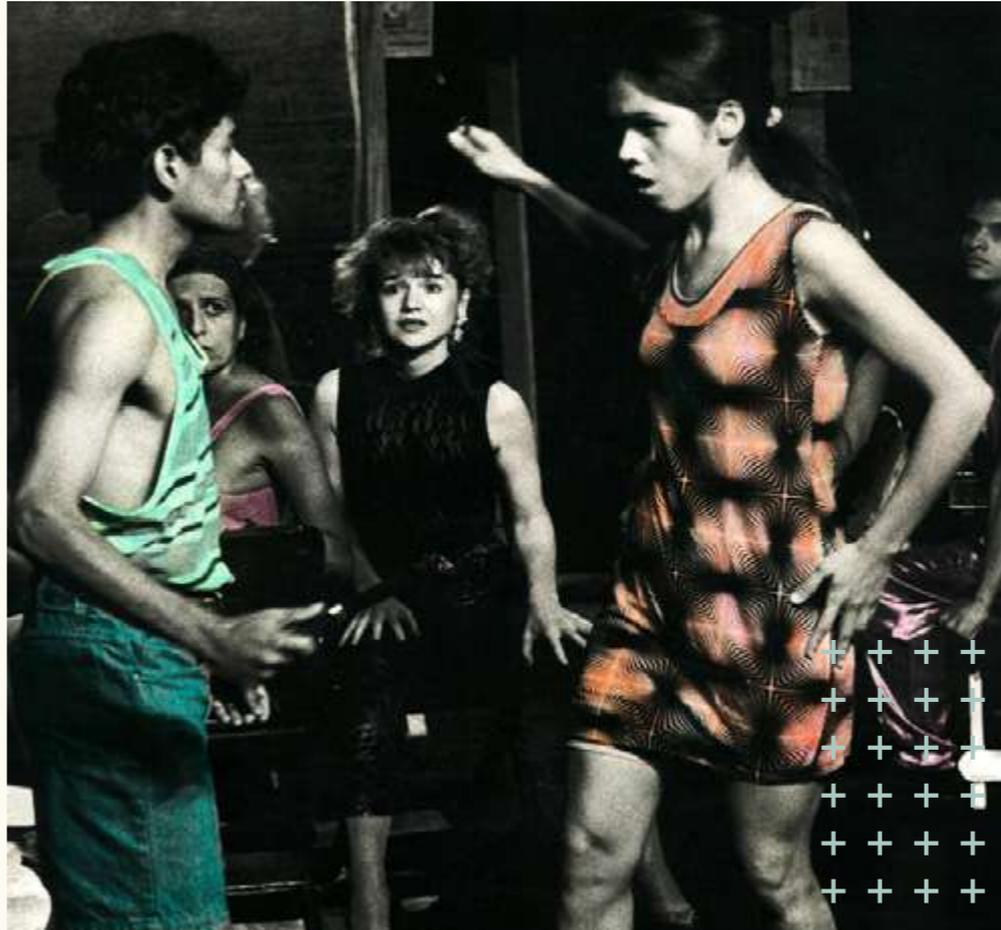
Víctor Viviescas (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 1995

El ritmo salsero que aturde, el ritual del baile, la búsqueda de la propia identidad, el cuestionamiento a una sociedad desarticulada, la problemática de la vida familiar y la constante incertidumbre de quienes viven en la marginalidad, se entrelazan en esta obra, que confronta al público con la realidad que se vive a diario en calles y tabernas. en la noche de Medellín. Un Prométeme que no gritaré, dicho por todos, cada uno desde su propia vivencia.

DEL DIRECTOR

"Hace algunos años conocí el texto partitura de la obra de Víctor Viviescas, amigo y hombre integral de teatro y me impactó. Sabía que había algo en él, que era la misma condición de Víctor como ser humano existente y existencial. Conociendo sus obras; "Veneno", Crisanta, etc., ésta era una obra que rezumaba necesidad vital de expresar lo que él y toda una generación vivía y vive a través de la salsa y una historia de amor de la cual no se tiene aún una objetividad posible, pues somos arte y parte del proceso generacional. Desde entonces soñé con llevarla a

escena y se convirtió en un sueño pasional. Esa historia de sangre, ese "Romeo y Julieta" acá en Medellín me tocaba y me toca en lo más profundo de mi sensibilidad artística y social. [...] Pero la historia de dos seres jóvenes que pactan suicidarse en el baño de una discoteca bajo los efectos de la música de Richie "el viejo" y que se prometen no expresar en un grito, su angustioso dolor de vivir, me conducían y me conducen a esa pregunta que nos hacemos todos y que en la actualidad es en la mayoría, un inconsciente colectivo: ¿Dónde vivo, qué medio social es éste en el cual vivo, que permite este tipo de parafernalia suicida y delirante?".

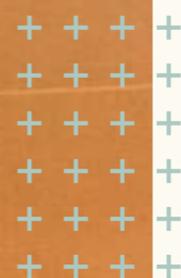
FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Berta Nelly Arboleda, María Eugenia Carvajal, Tania Granda, Zoraida Rodríguez, Vicky Salazar, Adriana Upegui, Martha Villada, Weimar Agudelo, Diego Casas, Elkin Holguín, Marlon Mazo, Luis Fernando Montoya, Nelson Pérez y Carlos Zapata.
- » **Música:** Richie Ray
- » **Director musical y arreglista:** Jorge Ignacio Sánchez
- » **Oscar Gómez:** Bajo, Harold Londoño: Teclados, Fernando Ochoa: Percusión
- » **Vestuario:** El Grupo
- » **Colaboración:** Liliana Betancur

➔ Comentario crítico

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ V Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, 22 de marzo al 7 de abril de 1996

Pluft el fantasmita

Maria Clara Machado (Brasil)

AÑO DE ESTRENO: 1995

La historia de este clásico infantil se inicia con la búsqueda, por parte de los marineros Juan y Julián, de Maribel, la cual ha sido raptada por el marinero Pata de Palo, para que le diga dónde está la casa del Capitán Bonanza y el lugar donde escondió su tesoro. En la casa habitan Mama Pluft y su hijo Pluft, quienes se han mudado allí después de la muerte de papá Pluft, a quien se conoció por mucho tiempo como "el fantasma de la ópera". Maribel conoce a Pluft y a su madre, y se hace amiga de ellos. Pluft, en un acto de valor se une a Maribel para combatir al marinero Pata de Palo. Pero es con la unión de todos, incluyendo al Tío Gerundio, como derrotan al marinero y lo expulsan de la casa.

DEL DIRECTOR

"Esta anécdota sirve a la autora María Clara Machado para crear esos personajes fantasmas que son humanizados a través del juego teatral en su relación con Maribel y los marineros. Es así como se despierta la ternura, el candor, la solidaridad de Pluft, valores que cada vez son más reprimidos en el mundo infantil por el universo prohibitivo de los adultos, que quieren imponer sus costumbres a toda costa. En Pluft, el fantasmita, el mundo de los 'fantasmas' a los cuales nos han enseñado a temer, se vuelve un imaginario positivo lleno de alegría que reivindica el derecho al juego, el derecho a la lúdica y fantasía que es característica del niño en su aprendizaje del mundo que lo rodea".

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Nelson Pérez, Juan Fernando Quintero, Diego Casas, Vicky Salazar, Gustavo Gómez, Clara Arango, Carlos Zapata
- » **Maquillaje y escenografía:** Casa del Teatro
- » **Vestuario:** Margarita Patiño
- » **Luces y sonido:** Casa del Teatro

[➔ Reseña de prensa](#)

Me/moría

Alberto Sierra (Colombia)
Premio Nacional de Dramaturgia, 1996

AÑO DE ESTRENO: 1996

Me/moría cuenta la historia de dos mujeres que ejercen el oficio de prostitutas, su relación con un travesti, sus amoríos y los continuos allanamientos oficiales a los cuales se ven; enfrentadas, todo al compás de la música tanguera de barriada.

En este montaje, el director y los actores proponen una nueva manera de hacer y ver teatro, a la que dan el nombre de "Teatro para armar". La intención es que el espectador conceptúe e intervenga en la construcción de la puesta en escena. Así, Me/moría se presenta en tres etapas, que se desarrollan cada una en una función diferente: el primer día se explica a los espectadores cuál es el sentido de la propuesta de "teatro para armar", se presenta una lectura interpretada, sin vestuario, ambientación ni escenografía, y los asistentes dicen cuáles elementos creen necesarios para dar significación a la obra y volverla imagen y acción; al día siguiente se integran la lectura, las acciones y las indicaciones del público en una especie de ensayo; y, finalmente, al tercer día, el público observa el montaje propuesto por el grupo.

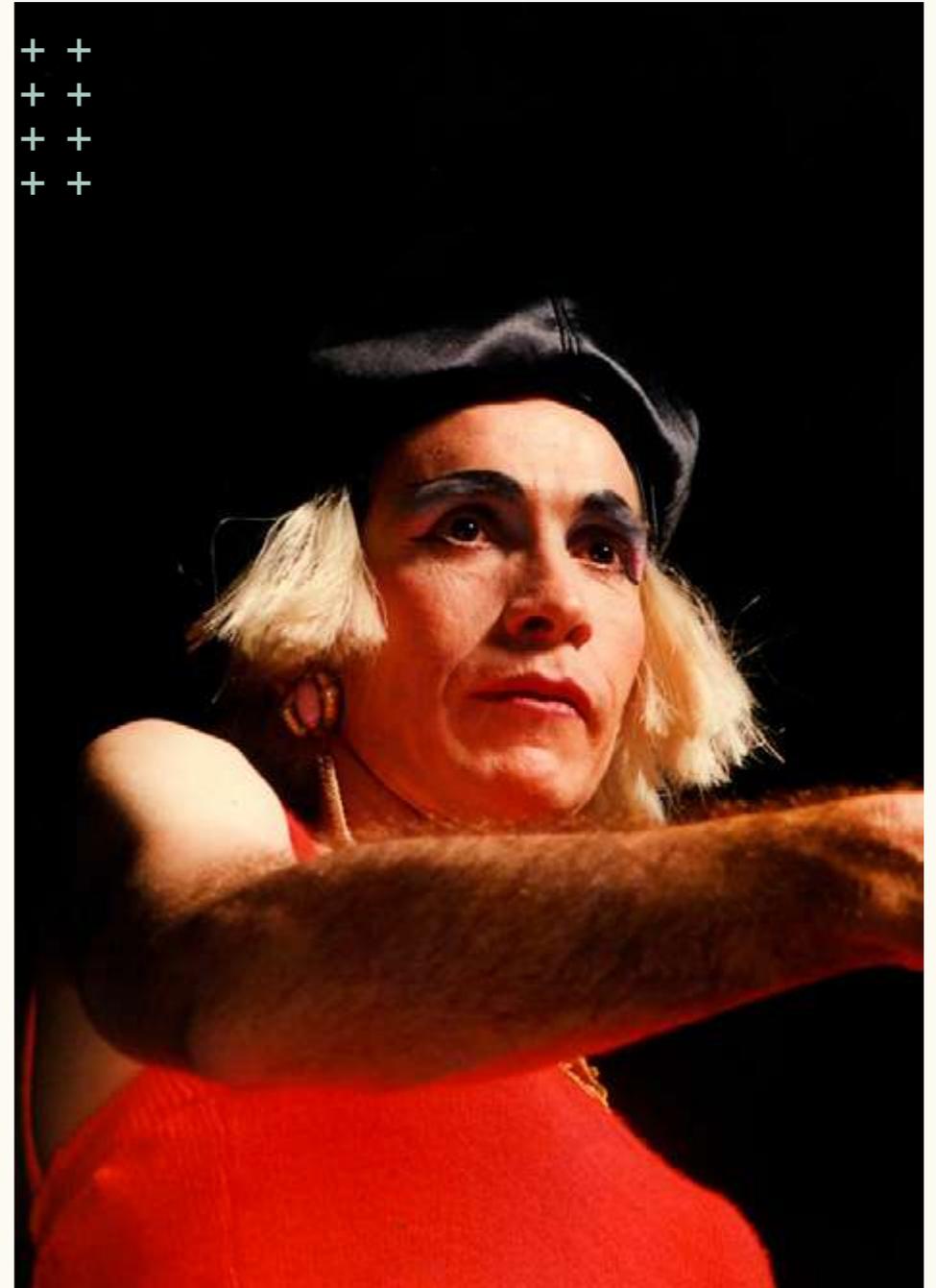
DEL DIRECTOR

Premisas para el espectador de una obra para armar: "Suponiendo que el teatro es síntesis, que exige una condensación donde todo elemento es útil y significativo, ¿qué propuesta haría después de oír la lectura de la obra? ¿Si entendemos que el verbo en el espacio vacío hace imaginar acciones, ¿cuáles serían esas acciones?"

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Bertha Nelly Arboleda, Vicky Salazar, Nelson Pérez, Diego Casas y Gilberto Martínez
- » **Maquillaje y Escenografía:** Casa del Teatro
- » **Vestuario:** Margarita Patiño
- » **Luces y Sonido:** Nelson Pérez

[➔ Reseña de prensa](#)

+++++

Rojos globos rojos

Eduardo Pavlovsky (Argentina)

AÑO DE ESTRENO: 1996

“En las noches de estos días de agosto dos viejos actores y directores se reúnen en una casa tan antigua como ellos. Allí se encuentran, a un lado de la Avenida la Playa y sobre la carrera Girardot. Hablan de los años y de lo que queda. Entrelazan historias que no terminan, porque resultan metidos en la propia, aunque creen que todos en la vida nos hemos pasado contando todo y no hemos entendido nada. Los acompañan dos mujeres, denominadas ‘Las Popi’ que fungen de tailandesas. Bellos rostros, mejores cuerpos, ‘carne colombiana’, dicen ellos. ¿Qué hacen las mujeres? Intentan contar una historia. ‘El doble boquete’, anuncia uno de los viejos directores, con gesto solemne. Pero por más que intentan meterse en otros cuentos, su historia de hombres de teatro los atrapa. A los cuatro. Es el relato segmentado, en tiempos y espacios diferentes, casi arbitrario de sus viejas vidas en un viejo teatro”².

➔ Comentario crítico

➔ Reseña de prensa

² Manuel Silva. Rojos globos rojos en Casa del Teatro. Vuelo de libertad. El mundo, Medellín, 15 de agosto de 1996.

DEL AUTOR

“He dejado de lado ex profeso todo tipo de indicaciones de puesta en escena quedando en libertad cada elenco para poder encontrar los movimientos-ritmos presencia y ausencia de los personajes. Es decir, su propia musicalidad”.

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dramaturgia y dirección:** Gilberto Martínez y Rafael de la Calle
- » **Actuación:** Gilberto Martínez, Rafael de la Calle, Vicky Salazar y Luz Adriana Morales
- » **Maquillaje:** Diego Casas
- » **Vestuario:** Margarita Patiño
- » **Técnico:** Nelson Pérez

Sola

Alberto Sierra (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 1996

Una toma del espacio y el tiempo de la sala de Casa del Teatro. En Sola los personajes, por encima de los actores, se enfrentan a la soledad y a la espera de los actores que los van a interpretar. La oscuridad, el vacío, el silencio y la inmovilidad aparecen para tratar de recuperar la palabra y erigirla en el centro de la obra. Concebida como una pieza musical con obertura, intermezzo y coda, está acompañada de una pieza musical compuesta por los tres actores y el director.

DEL DIRECTOR

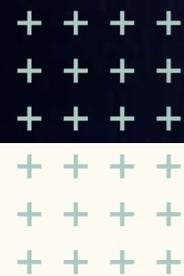
“Sola” tiene la particularidad de que fue escrita para la Casa del Teatro. La obra es una toma del espacio, una instalación construida a partir de la evocación de la Casa”.

→ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Alberto Sierra
- » **Actuación:** Beatriz Duque, Diego Casas y Natalia Cárdenas
- » **Maquillaje, escenografía y luces:** el grupo
- » **Vestuario:** Margarita Patiño

→ Reseña de prensa

➔ [Reseña de prensa](#)

➔ [Reseña de prensa](#)

Telarañas

Eduardo Pavlovsky (Argentina)

AÑO DE ESTRENO: 1997

Telarañas es un juego de poderes en el interior de la familia, en el que la violencia adquiere formas casi invisibles, mas no por ello menos catastróficas. La vista minuciosa sobre la simpleza de la vida diaria de una familia argentina. Un padre, una madre, un pibe y un ir y venir en el tiempo, en la intimidad de ese ficticio hogar. Un armario, como esos escaparates viejos de las casas de las abuelas, ve pasar los pormenores añosos del hogar y guarda los recuerdos de los habitantes de la casa.

DEL DIRECTOR

“Nos duele más lo que sucede a medio siglo de distancia, que lo que ocurre a media cuadra de mi casa. Por eso lo actores no tienen acento paisa, sino el acento argentino, y no se habla del Medellín, sino del Lanús”.

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Nelson Fredy Pérez
- » **Asistente de dirección:** José Fernando Quintero
- » **Actuación:** Clara Arango, Catalina Murillo, Ramiro Tejada, Fernando Henao

¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?

Eduardo Rovner (Argentina).

AÑO DE ESTRENO: 1998

Ni siquiera los enamorados saben responder a esta pregunta. Dos parejas de seres imbuidos en las mieles y excrementos del amor nos plantean la misma in-quietud. En el primer 'hogar', llamado Carne, él desea fervientemente comérsela a ella. Con cuchillo y tenedor en mano, anhela los senos de la amada.

En el segundo hogar, titulado ¿Una foto...? la pareja sí se desea, pero para despellejarse, descuartizarse en pedacitos finos el uno al otro. Él la desea muerta: ella, igual. Hay un tercero, un bebé. En ese pequeño de la cuna se depositan los odios, los celos, ese 'amor'. Hay que tomarle una foto al nene. He ahí el dilema, lo que se es-conde detrás de esa acción de registrar una imagen risueña del producto de su amor, porque al fin de cuentas ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?

DE LOS DIRECTORES

"Nos hemos unido con el firme propósito de realizar una puesta en escena que hable desde nuestras heridas y no desde nuestras cicatrices... nuestra propuesta es actuar la situación y no los personajes".

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** John Jairo Cardona y Alberto Sierra
- » **Actuación:** Adriana Metaute, Yoana Fernanda Nieto, John Jairo Cardona, Alberto Sierra y Julio César Peláez
- » **Fotografía:** Yoana Fernanda Nieto

➔ [Reseña de prensa](#)

El parlamento del caratejo Longas que llegó de la guerra

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 1998

Basado en el cuento A la plata, de Tomás Carrasquilla, presenta la historia del campesinado colombiano y de sus padecimientos por la guerra. Lo que piensa el Cojitranco Caratejo Longas del reclutamiento, de la guerra, y de sus consecuencias, a comienzos del siglo XX, es también un homenaje a los desplazados por la violencia de la década de 1990.

DEL DIRECTOR

“Hay antecedentes teatrales si es que queremos remitirnos a la historia del teatro popular. Aquel que toca temáticas directamente vinculadas con los intereses de las clases populares. Paradójico y anacrónico hablen nuestros tiempos, de este tipo de teatro, pero ahí están los hechos. Los niveles de lectura de toda ‘fábula’ teatral necesariamente, para negarla, acentuarla o afirmarla, contiene una categoría social que no es posible dejar de lado sin caer en un nivel de pobreza estética material-

zado en la puesta en escena, y es la política. Esta se afirma, se niega o se soslaya, pero está implícita en todo fenómeno o hecho humano. El arte teatral como un arte de las relaciones entre los hombres no puede desconocerla olímpicamente”.

Véase: Antecedentes de una historia campesina contada para la escena por sus protagonistas. el parlamento del caratejo longas que llegó de la guerra

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Diego Casas, Bertha Nelly Arboleda y Nelson Pérez
- » **Música y letra:** Sonia Martínez
- » **Luces:** Nelson Pérez
- » **Vestuario:** Margarita Patiño

➔ **Comentario crítico**

➔ **Reseña de prensa**

➔ [Comentario crítico](#)

➔ [Reseña de prensa](#)

Las monjitas

Eduardo Manet (Cuba)

AÑO DE ESTRENO: 1999

En una isla del Caribe está por estallar una revolución. Cánticos y tambores resuenan en medio de la agitación mientras tres dulces monjas hacen planes para escapar. Como émulas de Cristóbal Colón acuden donde una aristocrática señora para que venda sus joyas y les financie la huida allende el mar.

DEL DIRECTOR

“Para mí, como hombre de teatro, director, escritor y actor, esta obra indiscutiblemente marcó el inicio de mi interés por lo que he venido desarrollando a través de muchos años, pues la mayoría de mis trabajos posteriores se remiten, sin lugar a dudas, a esa experiencia actoral. Es por eso que estoy haciendo realidad ese sueño de volver a la fuente de la experiencia vivida”.

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Gustavo Gómez, Diego Casas, Gilberto Martínez y Ana María Ramírez
- » **Vestuario:** Margarita Patiño
- » **Luces:** Nelson Pérez
- » **Música:** Tambores de Pasión. African Sanctus.

Las Ofelias

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2000

Las Ofelias son cinco: la Ofelia Queiroz, de Pessoa; la Ofelia testimonio, una mujer que enloquece luego de presenciar varias masacres políticas; la Ofelia sibilina, la Ofelia isabelina y la Ofelia contestataria. La puesta en escena comienza con músicas que dan cuenta de la evolución del tiempo, a la par con imágenes que van acompañando el transcurso de épocas y que tienen la voz de fondo de Ofelia sibilina con su concepción del mundo, hasta llegar al siglo XIII cuando aparece Ofelia isabelina, para seguir con la de Queiroz, la Ofelia testimonio y terminar con la Ofelia contestataria o rapera.

DEL DIRECTOR

“En todas Las Ofelias está presente un deseo por regresar a los orígenes: la Ofelia sibilina siempre está buscando su padre. Pessoa deja a la Ofelia de Queiroz para regresar al vientre de su madre, y así las otras, pero en esta constante. La existencia nos la hacen asumir creyendo que la paz está en el vientre de la madre. Pero no, a mi parecer la paz se da cuando se es capaz de ver y vivir en el infierno y cuando se aprende a gozar de él”.

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Vicky Salazar, Nelson Pérez y Gilberto Martínez
- » **Invitados:** David Medina y Edwin Jiménez
- » **Música:** Óscar González
- » **D.J. Gova:** Giovanni Ramírez

➔ Comentario crítico

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ I Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín, 20 al 27 de abril del 2000

Film en la muerte de la madre de Búster Keaton

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2001

Basado en Film, de Samuel Beckett, y con múltiples combinaciones de elementos visuales, pantomima y voces, se va desarrollando la idea de los últimos años de Keaton. Todo a partir de la teoría de Beckett de que 'uno es en la medida en que es percibido'.

DEL DIRECTOR

"Articulo una historia de un personaje que empieza a percibirse desde su infancia, a través de la represión que le genera una voz autoritaria y de la cual él se defiende con una simple y cotidiana acción de chuparse el dedo. Luego aparece un hecho insólito que es que el personaje se ríe en momentos en que están enterrando a su madre y huye. Él mata a su madre en la imaginación, es la lectura del psicólogo, pero yo coloco la escena como un desnudamiento de lo que puede pasar en determinadas personas cuando se le muere un ser querido".

→ Reseña de prensa

+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +

→ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Vicky Salazar y Diego Casas
- » **Luces:** Nelson Pérez
- » **Para este trabajo se utilizó:** VHS: FILM. By Samuel Beckett with Buster Keaton. Directed by Alan Schneider Applause. New York · London.
- » **Apartes filmicos:** Gilberto Martínez Edición en colaboración con Sergio Fernando Ceballos

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- Cuarto Festival Internacional de Mimos, Medellín, 27 de mayo al 10 de junio de 2001

+++++
+++++
+++++
+++++

Tierra de nadie

Jorge Díaz (Chile)

AÑO DE ESTRENO: 2001

Tierra de nadie. Ceremonia con arcángeles y perros. La dramaturgia se hace incrustándose en la historia de los personajes, si es que la tienen ese par de actores de oficio, para contar su propio devenir intercalando experiencias y vivencias, demarcadas bajo un ritmo plagado de humor, ironías y relaciones con unos espectadores reales y potenciales que, en última instancia son el motivo.

DEL DIRECTOR

“Con esta obra también se quiere denunciar a esas personas e instituciones que manejan la cultura y que se atreven a pensar por el otro, diciendo ‘es que a la gente no le interesa esto, sino esto otro’. y así van imponiendo lo que a ellos les interesa que el público vea”.

➔ [Reseña de prensa](#)

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Nelson Pérez y Diego Casas

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

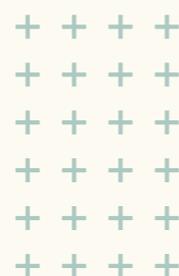
➔ VI Festival de Teatro El Gesto Noble, El Carmen de Viboral, 21 al 29 de abril de 2001

Tengamos el sexo en paz

Dario Fo, Jacopo Fo y Franca Rame
(Italia)

AÑO DE ESTRENO: 2001

Del libro de Jacopo Fo, el hijo de Franca Rame y Dario Fo, se escogieron cuatro de los diecisiete cuadros que lo componen. Después de una introducción, viene el primer cuadro basado en un cuento de Bocaccio, donde con humor e inocencia, se muestra cómo tuvieron la primera relación sexual Adán y Eva. El segundo se refiere a la impotencia, el tercero al orgasmo femenino, y el cuarto se llama 'La fábula de los tres deseos'.

DEL DIRECTOR

"Creo que el verdadero montaje de una obra inicia desde el primer enfrentamiento con público, en el momento en donde confluyen todos los elementos del hecho teatral, de la dramaturgia concebida desde la escogencia de la obra - tema, hasta su presentación pública actual o virtual mientras la obra siga en repertorio. Con esto no quiero decir que esa primera confrontación no tenga la configuración de una obra de estreno".

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Vicky Salazar
- » **Voces:** Gilberto Martínez
- » **Colaboración musical:** Milton Rodríguez
- » **Colaboración científica:** Dr. Francisco Javier Gutiérrez y Dr. Alejandro Gómez A.

➔ Reseña de prensa

Francisca o quisiera morir de amor

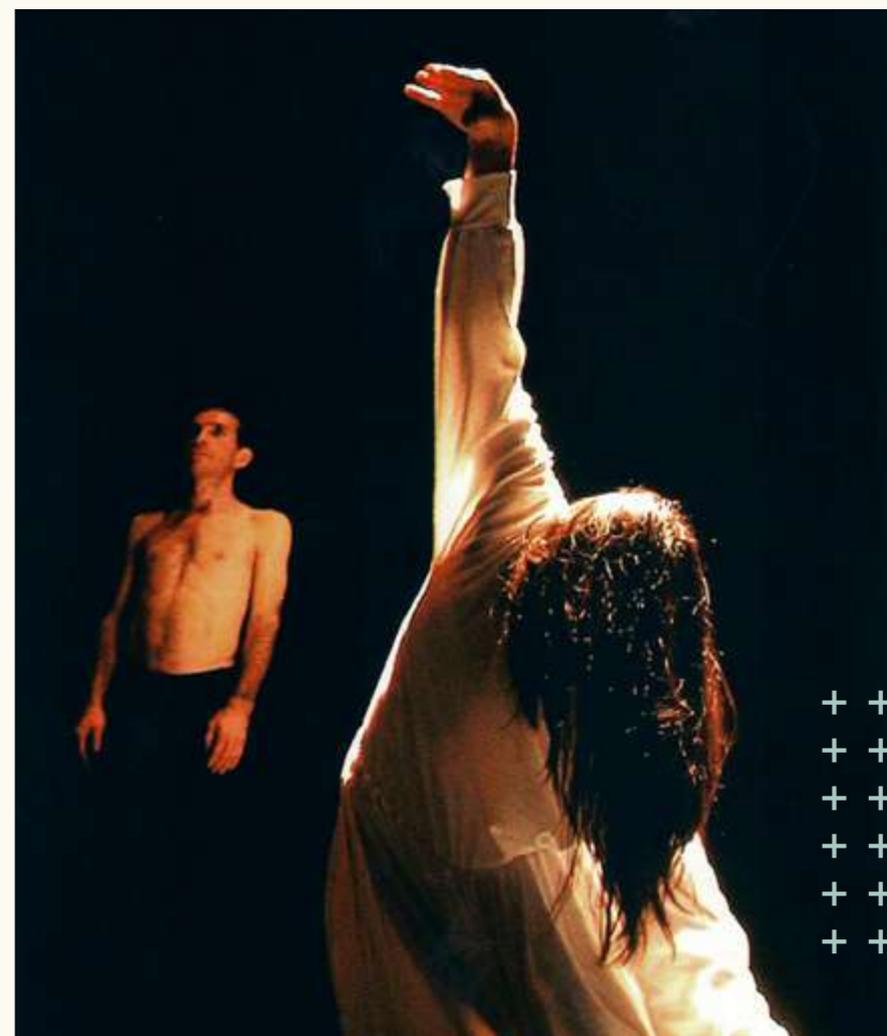
Gilberto Martínez Arango
y Mario Ángel Quintero (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2002

Maria Francisca Pascuala Xaviera de la Santísima Cruz Arango y Ángel, una mujer blanca y de buena familia, que hizo voto de castidad a los 7 años, tendría 240 años y viviría en la Avenida La Playa, entre Girardot y El Palo y seguiría haciendo penitencia y deseosa de morir de amor por Dios. Francisca: un nombre, una mujer que asume su existencia obsesivamente bajo el lema de un deseo que la consume "quisiera morir de amor". Cinco votos hizo Francisca de la Cruz: de castidad, de obediencia, de pobreza, de no cometer pecado venial y de no poder tocar a hombre alguno.

DEL DIRECTOR

"Un criterio fundamental es considerar la Dramaturgia del texto y de la Puesta en relieve como un Auto Sacramental, del latín actus, acto, acción y sacramentum, sacramento, misterio. Como una confesión general de Francisca Xaviera, de la orden tercera franciscana, narrado por ella misma. Michel Foucault en su Historia de la sexualidad afirma que tales relatos místicos, que fueron escritos a petición de los confesores, adquieren las características del discurso confesional. Por tanto, pueden interpretarse como el campo de acción de dos poderes: el del confesor y el de la confesada".

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Bertha Nelly Arboleda y Diego Casas
- » **Voz en off:** Gilberto Martínez
- » **Música:** Darío Rojas
- » **Vestuario:** Margarita Patiño
- » **Técnico:** Nelson Pérez

➔ **Comentario crítico**

Un parejo abierto juega a la pareja abierta

Versión libre de la obra Pareja
abierta de Dario Fo (Italia)

AÑO DE ESTRENO: 2002

¿Y ustedes qué piensan de la pareja?: Mejor solo que mal acompañado. Está confirmado: los casados viven más que los solteros, pero un matrimonio infeliz puede traer peores consecuencias para la salud que no tener pareja. En esta obra, el grupo de Un Parejo Abierto juega a la Pareja Abierta en sus quince años de estar en cartelera

DEL DIRECTOR

“Como director y responsable de la versión que se pone en la escena, no puedo menos de confesar que en un principio pensé que darle la vuelta a la obra original de Dario Fo iba a ser algo sencillo, y estoy seguro de que los actores que me acompañan en este reto pensaron lo mismo. Nunca lo conversamos, pero el trabajo sobre la versión que propuse, a cada momento cuestionaba esa falsa apreciación. En menudo montaje nos habíamos embarcado. Nuevas relaciones y nuevos subtextos, visceralidades cambiantes que daban pie a ensayar y ensayar nuevas posibilidades. Estamos satisfechos y como siempre creemos que es la relación con el público la auténtica y única base para ir ajustando los ritmos y las dinámicas de las acciones. Es un homenaje a todos los hombres y mujeres que en una u otra forma buscan la realización y materialización de una condición humana en donde el amor sea el pivote para la construcción de un mundo en paz”.

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Vicky Salazar y Eduardo Cárdenas
- » **Técnico:** Fredy Marín
- » **Asesoría:** Guillermo Olaya

Deliquios del amor y la locura

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2003

Una tragicomedia ciudadana en honor al actor Rafael de la Calle, fallecido en el año 2002. La línea temática es la muerte: a raíz de la noticia del suicidio de una modelo ocurrida hace dos años en el sector de El Poblado de la ciudad de Medellín, el autor asocia vivencias de su pasado y reflexiones acerca del suicidio como acto voluntario del ser humano.

DEL DIRECTOR

"Esta obra la escribí el año pasado y es una muestra de lo que yo llamo las dramaturgias inconclusas, o sea, todos aquellos temas que de una u otra forma no lograron llegar a escena por sí solos. Entonces en este montaje yo trato de unir una serie de vivencias personales y de historias que conozco".

Ficha artística

- » Director: Gilberto Martínez
- » Actuación: Gloria Tobón y Gilberto Martínez
- » Técnico: Fredy Marín

➔ **Comentario crítico**

Las buenas intenciones

Mario Ángel Quintero (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2004

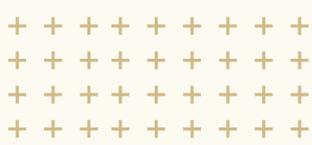
Las Buenas Intenciones empezó como un marco criollo para dos cuadros sacados del Misterio Bufo de Dario Fo. La idea era elaborar introducciones a los dos cuadros (El Zanni del Hambre y Bonifacio VIII) para que se entendiera el contexto desde donde nacieron. El resultado es una obra colombiana que utiliza la historia de la Edad Media para hacer un comentario juglaresco acerca de nuestros tiempos. Para crear el gran tapiz, primero del mundo del juglar y segundo de los movimientos del poder en el medioevo, un actor representa doce personajes principales y más de quince de reparto.

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Mario Ángel Quintero
- » **Escenografía, vestuario y luces:** Casa del Teatro

➔ Comentario crítico

➔ Reseña de prensa

A/las del paso

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2004

➔ [Reseña de prensa](#)

Dos mujeres 'duras', logran, después de sufrir vejaciones y maltratos, a través de evocaciones, cortar el cordón umbilical que las ata a su amo y señor, 'más recorrido que tripa de marrano y dueño de muchas patotas'.

Esta obra es producto de una investigación sobre el lenguaje oculto de las "cárceles" y del hampa. En ella, más que en ninguna otra se aprecia la diferencia entre Fábula e Intriga dramática. Fábula considerada como unas biografías, una yuxtaposición de episodios ligados a los comportamientos, actitudes y acciones de los personajes enfrentados a problemas aparentemente insolubles, que en un momento dado convergen y explicitan un proceso de sentido global. Intriga esencialmente como la relación de una crisis con exposición, nudo y desenlace de cada personaje y que se juega en períodos cortos de tiempo.

DEL DIRECTOR

"El estudio de las relaciones entre Escritura dramática y Puesta en Escena, enlazó los dos aspectos de la creación teatral en forma indisoluble: el texto se escribió pensando en llevarlo a escena, los ensayos hicieron descubrir los juegos de escena que se integraron al texto teatral. Este espectáculo no hubiera podido realizarse de esta peculiar manera, sin el aporte del equipo de trabajo a la Dirección, considerada en este caso como la actividad que aglutina y cohesiona, para dar lugar a una significación global."

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Asistente artístico y diseño escenográfico:** Fernando Henao
- » **Actuación:** Magda Meneses, Clara Arango, Fernando Henao
- » **Fotografía:** Jorge Iván Suárez
- » **Vestuario:** Lucero Gómez
- » **Técnico:** Gustavo Castañeda

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

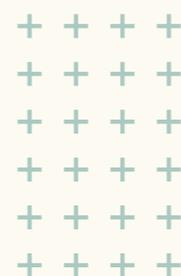
- ➔ Tercer Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín, 5 al 10 de octubre de 2004
- ➔ Primer Festival Nacional de Teatro Santander en Escena, Bucaramanga, 16 al 20 de marzo de 2005
- ➔ III Muestra de Teatro Internacional Mercosur - Interior "Atahualpa del Cioppo", Colón, Argentina, 8 al 16 de octubre de 2006

La controversia de Valladolid

Versión para lectura interpretada de J. L. Carriere. (Francia)

AÑO DE ESTRENO: 2005

En los hechos históricos que llevamos a escena como un espectáculo multimedia, sucedidos en 1550 y conocidos como las Juntas de Valladolid, se debatió un tema, hoy por hoy, más que vigente: el hecho de que aún naciones y hombres se creen con el derecho a decidir sobre el destino de otros pueblos para utilizarlos en su beneficio económico e intereses personales. La acción se sitúa en el convento de San Gregorio de Valladolid. Un legado Papal (Diego Casas), es enviado a la ciudad de Valladolid para debatir con el Padre Fray Bartolomé de las Casas (Gilberto Martínez), y el filósofo, teólogo y jurista Ginés de Sepúlveda (Eduardo Cárdenas), si los " indios" son seres humanos como nosotros, si tienen alma con posibilidades de evangelizarse y así poderles brindar la salvación y redimirlos de la condenación eterna. Un colono (Fernando Henao), es participe del debate.

DEL DIRECTOR

"Queremos con este espectáculo revivir el teatro de tendencia didáctica, y con esta obra pretendemos en escasamente en un poco más de una hora, presentar un fragmento de historia que nos ayude a comprender mejor, quienes somos, y cuál es el proceso por el cual los seres humanos hacemos que el mundo fuera y sea tal como lo conocimos y conocemos hoy".

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Eduardo Cárdenas, Diego Casas, Fernando Henao y Gilberto Martínez
- » **Diseño escenográfico y luminotécnico:** Fernando Henao y Gilberto Martínez
- » **Luces y proyecciones:** Gustavo Castañeda

¡Por dios hombres! que por Dios fueron creados

Varios autores

AÑO DE ESTRENO: 2005

No es una obra más sobre las relaciones humanas. Es más que eso. Es una mirada poliédrica de hombres y mujeres (autores, actrices y director) sobre dichas relaciones, condensada en frases célebres y en tres cuadros que comprenden desde el pensamiento de arquetípicos mitos amorosos (del casquivano y ardiente Don Juan, del irónico y seductor Casanova y del blasfemo y anárquico Marqués de Sade), cruzando por el mundo onírico erótico de la hormonal alopecia, hasta finalizar con el diálogo aparentemente banal y chispeante de tres mujeres sobre los HOMBRES, así con mayúsculas, para que no se olvide que todo gira en torno de la condición humana a la que estamos amarrados gracias a la sabia naturaleza.

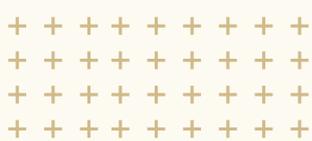
+++++ [➔ Reseña de prensa](#)

[➔ FICHA ARTÍSTICA](#)

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Catalina Murillo, Paula Bedoya, Girelenny Patricia Carvajal (2005-2015); Girelenny Patricia Carvajal, Paula Bedoya, Victoria Berrío (2016-)
- » **Diseño escenográfico y vestuario:** Patricia Carvajal
- » **Maquillaje:** Paula Bedoya
- » **Luces y efectos sonoros:** Fernando Henao
- » **Fotografía:** Ruderico Salazar
- » **Técnico:** Gustavo Castañeda

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- [➔](#) II Festival Nacional de Teatro Santander en Escena, Bucaramanga, 21 al 27 de marzo de 2006
- [➔](#) Temporada Teatral 2015 / 16 (octubre - mayo), Isla de Tenerife, Canarias, España

Hoy no voy a trabajar

Versión libre de la obra La fiaca de Roberto Talesnik (Argentina)

AÑO DE ESTRENO: 2005

Néstor Viñas prepara el momento de su decisión y piensa en todo lo que ha hecho todos los días de su vida para ir a trabajar. Lo que lo rodea en su labor, qué recibe a cambio de este 'sacrificio', y dice 'NO' a aquello que siempre nos han pregonado: 'El trabajo dignifica al hombre y le da riqueza y renombre'. (Eduardo Cárdenas)

DEL DIRECTOR

"Esta obra es una denuncia hecha a la mejor manera de la sátira, de la comedia del arte italiana, o de las mejores sátiras políticas de Aristófanes. Yo trabajo sobre mi existencia, sobre lo que yo vivo. A mí me duele Colombia, casi todas mis obras las saco de noticias y cosas que ocurren en el país. Esto se lo debo a mi profesión de médico".

➔ **Comentario crítico**

➔ **FICHA ARTÍSTICA**

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Eduardo Cárdenas, Fernando Henao y Magda Meneses
- » Asistente artístico y diseño escenográfico: Fernando Henao
- » **Vestuario:** Maria Clara Restrepo
- » **Técnico:** Gustavo Castañeda

Participación en festivales

- ➔ 15 Festival Regional de Teatro, El Santuario, Antioquia, 26 de agosto al 24 de septiembre de 2005
- ➔ X Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, El Carmen de Viboral, Antioquia, 20 al 30 de julio de 2005

Nuestros mil/ agros bufos

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2006

Tres cuadros conforman este montaje cómico. El primero es una versión libre de La Resurrección de Lázaro, de la obra Misterio bufo, de Dario Fo; el segundo, El milagro del Tullido y el Ciego, adaptación de una obra medieval de autor anónimo, y el tercero, titulado En la piscina de Betsaida, obra original de Gilberto Martínez. El director considera que el montaje es "volver al teatro en sus fuentes". Aunque es de sala, está escenificado como si se tratara de un espacio abierto. Las historias se desarrollan en un cabaret, y los espectadores pueden consumir alimentos y bebidas.

DEL DIRECTOR

"Siempre me he interesado por indagar sobre el papel del espectador en el teatro y por eso me gustan estos experimentos. Desde Pareja abierta los vengo haciendo. Los milagros bufos o cómicos son versiones no religiosas de los milagros. Tienen un punto de vista del pueblo, no del teólogo. Además, por primera vez me atrevo a subvertir los textos de Fo".

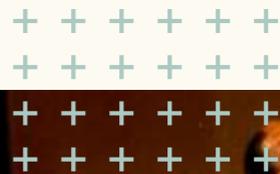
➔ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Diego Casas y Fernando Henao
- » **Técnico:** Gustavo Castañeda

➔ Comentario crítico

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ III Festival Nacional de Teatro Santander en Escena, Bucaramanga, 27 de marzo al 4 de abril de 2007

Reseña de prensa

Crocamundos el cangrejo volador

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2006

Basada en el cuento El cangrejo volador, del escritor cubano Onelio Jorge Cardoso, esta obra infantil cuenta la historia de un cangrejo que deseaba viajar y conocer el mundo, pero su abuelo, Crocante, le decía que dejara de soñar y construyera mejor su casa subterránea. Intenta, con su amigo, Crujiente, campeón de levantamiento de pesas, hacerlo, pero la arena y la tierra se han convertido en roca debido a que hace tiempo no llueve. El causante de la lluvia y tormentas Poseidón, Rey de los mares, se ha quedado dormido después de una gran fiesta. Al despertarse va a la playa para desencadenar la lluvia que ha de ablandar la tierra y así los cangrejos puedan hacer su casa. Se le va la mano, Crocamundos casi se ahoga. El abuelo los lleva a una playa mejor y allí cuando Crocamundos y Crujiente intentan construir la casa, aparece la paloma Corazón de Oro (Golden Heart) y los invita a construir una casa en el aire, sin puertas y sin ventanas. Desde allí Crocamundos podrá volar y viajar por todo el mundo.

DEL DIRECTOR

"Creo que hasta el teatro infantil es político, no en el sentido partidista ni tampoco en el panfletario, pero es político. Los niños son seres que están inmersos en la política, aunque los adultos, en general, no se percaten de ello".

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Paula Bedoya, Girelenny Patricia Carvajal, Olda Marín, Isabel Mosquera, Fredy Bedoya
- » **Música:** Sonia Martínez
- » **Diseño y escenografía:** El Grupo, con pinturas de Álvaro Restrepo
- » **Luces y sonido:** Gustavo Castañeda - Fredy Pulgarín

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- » Encuentro Nacional de Teatro Infantil, Medellín, 10 junio al 15 julio de 2007
- » XII Festival de Teatro El Gesto Noble, El Carmen de Viboral, 22 de julio a agosto de 2007
- » Séptimo Mamimuti en La Fanfarria, 28 julio al 30 de septiembre de 2007
- » Tercer Festival Iberoamericano de Teatro, Mar del Plata, Argentina, 9 al 12 de octubre de 2007

Arlequino en una comedia al improviso

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2007

Arlequino, un Sirviente Mayor, personaje de la Comedia del Arte, lucha por no perder el amor de Colombina, quien va a ser vendida por 'il Dottore' a un sucio y mugriento campesino. Minerva, su diosa protectora nacida de la cabeza de Júpiter tronante y detonante, trata de ayudarlo al saber que Arlequino va a suicidarse por amor, pero en última instancia lo que quiere es reclutarlo para que sirva en el ejército de su Padre y Amante, en una 'justa' y cruenta guerra. Arlequino, al final de su entrenamiento, se despide de ella dándole las gracias por tenerlo en cuenta y la deja con su 'gloria inmarcesible' y se va a gozar de su 'júbilo mortal'.

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » **Director:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Diego Casas y Tatiana Arango
- » **Técnicas de comedia del arte:** Martha Villada Márquez
- » **Escenografía y vestuario:** El Grupo
- » **Maquillaje:** Paula Bedoya

➔ PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ IV Muestra Internacional de Mercosur Interior "Atahualpa del Cio-ppo", Argentina, Colón, Entre Ríos, 11 al 14 de octubre de 2007

➔ [Reseña de prensa](#)

El prestamista

Versión libre de la obra
de Fernando Josseau (Chile)

Año de estreno: 2008

Esta Puesta en Relieve, es un homenaje del director al autor, Fernando Josseau, y al actor, Raúl Montenegro, quienes realizaron una temporada en la ciudad de Medellín en el mes de mayo de 1959 con esta obra.

Historia policiaca que se ocupa del asesinato de El Prestamista y la exhaustiva investigación del señor Inspector, personaje que desde la sombra y solo a través de su voz, transmite las emociones propias de su oficio. En el ejercicio del interrogatorio, con pruebas en mano y diversos testimonios, confronta y acusa a tres personajes implicados.

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » Dirección: Gilberto Martínez
- » Actuación: Julio Sehoanes
- » Voces: Diego Tafur – Gilberto Martínez
- » Diseño de luces, vestuario y escenografía: el elenco y el director

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ XIII Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, El Carmen de Viboral, julio 20 al 27 de 2008

Manuela, la mujer...

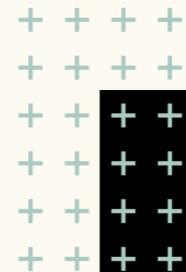
Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2008

Al final de su vida, Manuela Sáenz, conocida con el nombre de 'la Libertadora del Libertador', recibe la visita del reconocido escritor peruano Don Ricardo Palma. Este llega a Paita, puerto de Perú, en el momento en el cual se está enterrando a la negra Jonatás, nana y amiga de Manuela durante toda su existencia. Manuela recibe en su casa al inusitado visitante y le recuerda el artículo que él había escrito sobre ella. El escritor peruano solo está interesado en que Manuela le cuente cuál cree fue el momento decisivo de su vida; es entonces cuando la Libertadora del Libertador hace un repaso de los momentos que consideró cruciales en su existencia. Al final vemos como Manuela muere víctima de la enfermedad infectocontagiosa de la viruela.

DEL DIRECTOR

"Manuela, la mujer... La puta 'divina' del libertador, la amiga, compañera y confidente, la amante, concubina y librepensadora, la guerrera, caballera del sol. La siempre amada loca, esposa no concebida en el lecho, deseada y poseída, Manuela la mujer... Guardiana insepulta del amor huracanado".

→ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Magda Meneses y Diego Casas
- » → **Música:** Sonia Martínez
- » **Técnico:** Gustavo Castañeda

→ Comentario crítico

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- IV Festival Nacional del Teatro Santander en Escena 2008, 16 al 24 de junio
- Festival de Teatro de Bogotá, 1 al 16 de noviembre de 2008

→ Reseña de prensa

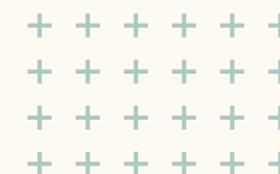

➔ **Reseña de prensa**

La señora del Cervantes

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2009

La línea temática es un conflicto de imaginarios. El de la Señora del Cervantes, mujer que vive en el zaguán de un teatro en remodelación y que solo quiere que se le deje en paz, y el de un Autor, quién incitado por la gente del común, testigos de esa presencia cotidiana e insólita, imagina una de tantas posibles historias para ser representada.

La estructura y líneas de acción están habitadas por voces, contradictorias a veces, por cuanto unas son evocaciones de reales crímenes y otras de imaginarias realidades teatrales, conectadas con el presente. Todo para eludir a un 'Teatro Descafeinado' y abrir horizontes con pensamientos, conceptos y comportamientos en movimiento, a pesar del deseo dormir en el 'cambuche' de un teatro, en reconstrucción nunca acabada y cerrado.

DEL DIRECTOR

"La señora del Cervantes está basada, como todas las obras que escribo, en un personaje real. En mis viajes a Argentina, invitado a varios festivales, paso por Buenos Aires y me llama la atención que una de las aceras que dibuja el contorno del Teatro Cervantes existe una mujer que vive allí. Se dice de ella que fue amante de un ministro que desapareció tras el fin de la dictadura, que fue despojada de todos sus bienes, y que solo encontró refugio allí..."

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Gloria Tobón, Diego Casas y Gilberto Martínez
- » **Escenografía, diseño de luces y sonido:** Gustavo Castañeda
- » **Técnico:** Fredy Pulgarín

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ Festival de Teatro de Cali. Semana de la Dramaturgia, del 22 al 28 de septiembre de 2008
- ➔ V Festival Nacional de Teatro Santander en Escena, Bogotá, 15 al 26 de abril 2009
- ➔ XIV Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, El Carmen de Viboral, julio 19 al 25 de 2009

Tragicomedia de doña Bárbara, la Marquesa y don Fernando, el Fidalgo

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2009

Doña Bárbara Cavallero, Marquesa de Yolombó, engañada por el supuesto Hidalgo Orellana, se casa con este y es abandonada en las afueras de Yolombó. A su regreso al pueblo que está políticamente en revuelta, espera que en la misa de gallo se reconozca el pergamino dado por sus Majestades españolas de Marquesa y se proceda legalmente para que los Reyes de España castiguen al malhechor. Orellana y su criado, a su vez, se ven despojados de todo lo que le robaron a la Marquesa, y conociendo que no hay quien diga la Misa de Gallo en ese Diciembre de 1794 en la Iglesia de Yolombó, se disfrazan de 'capuchivendados', logran decir la misa y despojar a la Iglesia de sus pertenencias. Y todo sigue como si no hubiera pasado nada.

→ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Magda Meneses, Diego Casas, Juan Carlos Rivillas y Gilberto Martínez
- » **Música:** Sonia Martínez
- » **Técnico:** Fredy Pulgarín

+ + + +
 + + + +
 + + + +
 + + + +
 + + + +
 + + + +

→ **Comentario crítico**

→ **Reseña de prensa**

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- Festival de Teatro Alternativo, Bogotá, 27 marzo al 10 de abril de 2010
- Yolombó vive la fiesta del teatro, Yolombó, agosto 20 al 4 de septiembre de 2010
- Festival de Teatro de Cali. Semana de la Dramaturgia, Cali, 19 al 26 de septiembre de 2010
- 6° Festival de Teatro Santander en Escena, Bucaramanga, 30 julio agosto 9 de 2010

¡¡¡Papeles!!!

Mario Jurado (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2010

Una simple necesidad fisiológica de un actor que va para la casa, en la vía pública, hace que un policía le pida que se identifique con el consabido grito de ¡Papeles! De ahí en adelante todo puede pasar, desde un simple reconocimiento hasta una muerte inesperada. Un verdadero juego de teatro en el teatro.

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Diego Casas y Juan Carlos Rivillas
- » **Técnico:** Fredy Pulgarín

➔ Reseña de prensa

La balada de la P...

Gilberto Martínez y Patricia Carvajal
(Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2011

Indagar en nuestro caso, como exploración acerca de un cuerpo lacerado. Escrutar en las sensaciones posibles y concatenaciones metafóricas. Ir más allá de la creación de realidades para desencadenar imágenes en espejo del quehacer en situación dramática. La recreación de la realidad es más importante que la realidad misma. Nos colocamos en el escenario como en una situación de prueba para indagar cómo nos comportaríamos bajo determinadas circunstancias en espacios y con objetos no convencionales ante el estímulo de una situación conflictiva ficcional. Nos interesó cómo el cerebro senso-motriz organiza y organizó la información del quehacer de la actriz.

La intención de que solo ocho personas sean parte del público, es que puedan percibir directamente y lo más cercano posible las sensaciones que la actriz interpreta, pues es una obra que no solo se ve, sino que se siente, se huele y se percibe.

DEL DIRECTOR

"Es un trabajo experimental donde partimos de la frase 'el cuerpo nacerá de una mujer violada'. Todo empezó cuando la actriz manifestaba a través de su cuerpo y no de la palabra, las sensaciones que este hecho le producía, ahí la P se transforma en palabras como prostitución, etc., no escribí un guion, un texto, sino escénicamente las acciones físicas que interpretan un momento [...] No nos interesa si les gusta o no, sino cómo los afecta filosóficamente lo que vieron. Muchos espectadores empiezan a llorar en los primeros cinco minutos porque genera un impacto sensorial".

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Escritura escénica:** Patricia Carvajal
- » **Escritura literaria:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Patricia Carvajal
- » **Diseño de luces:** Raúl Agudelo
- » **Efectos musicales:** Darío Rojas
- » **Fotos:** Ángela Patricia Zapata
- » **Técnico:** Fredy Pulgarín

Comentario crítico

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- » VIII Festival de Teatro Santander en Escena, 27 julio al 5 de agosto de 2012
- » XI Festival El teatro se toma a Bello, 1 al 10 de septiembre de 2017

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ VIII Festival de Teatro Santander en Escena, 27 julio al 5 de agosto de 2012

El hombre del perrito

Gilberto Martínez (Colombia)

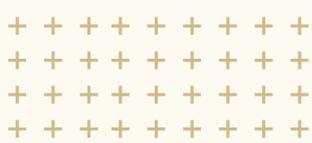
AÑO DE ESTRENO: 2012

Un hombre y una mujer, desplazados de la violencia, huyen después de una batalla campal nocturna en uno de los barrios de la ciudad, hacia un refugio en construcción que, en la parte más alta de la montaña, construye el personaje masculino. El encuentro de esos dos personajes da origen a la evocación de experiencias, contactos y centelleos de humanidad. Mientras, la zona barrial que habitan es ocupada por las fuerzas del orden.

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Diego Casas y Magda Meneses
- » ➔ **Música:** Sonia Martínez
- » **Diseño de luces y escenografía:** Gustavo Castañeda
- » **Técnico:** Fredy Pulgarín

➔ Reseña de prensa

Gatillo

Fernando Zapata
(Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2013

Un levantamiento campesino obliga a Don Roque Absalón, amo y señor de las haciendas del lugar, a refugiarse en su derruido bunker. A través de los acontecimientos se configura su personalidad de amo y señor de la tierra y la relación con sus inmediatos subordinados: Hilario, Gregorio, Mancuernas, Peones, el abogado 'Pirlipichin Coco' Ortega, su amante sobrina, y 'Gatillo,' el caballo que apareció de repente, huérfano y descarriado, y que la 'reina niña' doma y luego monta azotando con sus pies desnudos el vientre de la bestia.

Un festín de imágenes barrocas en donde se develan los encantamientos que produce la adicción al poder que espera un fatal desenlace, el erotismo y los instintos sublimados. Un juego de ajedrez en donde se busca dar jaque mate, mientras sudorosos se debaten los contrincantes expectantes y se fetichizan las relaciones amorosas con prendas vaporosas en la grupa de un caballo cerrero enamorado.

DEL AUTOR

"Esta obra es la contextualización de un conflicto. La idea es criticar, ironizar. Hablar de la justicia".

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez.
 - » **Actuación:** Fernando Zapata
 - » **Técnico:** Fredy Pulgarín
 - » **Sonido:** Juan Diego Zuluaga
 - » **Música:** Renato Paone
 - » **Producción:** Gloria Tobón y Juan Pablo Ricaurte
 - » **Registro Audiovisual:** Cristian Zapata
- Coproducción con la Corporación Tacita'e Plata

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ XVIII Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, El Carmen de Viboral, 20 al 27 de julio de 2013
- ➔ 9 Festival de Teatro Santander en Escena, 26 julio al 4 de agosto de 2013

Reseña de prensa

➔ **Comentario crítico**

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Paula Bedoya, Patricia Carvajal, Victoria Berrío, Diego Casas
- » ➔ **Música, autora e intérprete:** Sonia Martínez
- » **Escenografía:** Ramón Pérez
- » **Vestuario:** Michelle Auque, Laura Blandón

Doña Pánfaga y el Sanalotodo

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2013

Basada en la fábula de Rafael Pombo. Doña Pánfaga, señora y con mucho dinero, tiene un apetito feroz. Come de todo y a una gran velocidad, lo que le prepara su cocinera, Anacleta. Anacleta es pretendida por el policía de barrio de nombre Luisillo. Un día de tanto comer, Doña Pánfaga, se enferma y le ordena a Anacleta que llame al famoso doctor Saltabancos Farándula. Este que se encuentra en su consultorio, preparando recetas extrañas y curando enfermos es enterado por Luisillo, de las dolencias de la ilustre dama. Sale y cuando llega a la habitación de Doña Pánfaga, al darse cuenta de la gravedad de la situación, prepara un remedio, cobra por anticipado, y se lo da a beber a la enferma. Esta se pone mal y se muere. El Dr. Saltabancos trata de escaparse y es perseguido y atrapado por Luisillo. Va a la cárcel. El policía y Anacleta reanudan su idilio, pero eso será motivo para otra historia.

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- ➔ 5+1 Festival Envigado Hacia el Teatro 2013, 13 al 28 de septiembre de 2013
- ➔ Temporada Teatral 2015 / 16 (octubre - mayo), Isla de Tenerife, Canarias, España
- ➔ X Festival de Teatro Santander en Escena, 5 al 14 de septiembre de 2014

No abras el baúl cuando llegues

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2014

Un cuerpo violado es un cuerpo lacerado sometido a una doble escritura, la del hecho mismo y la institucional. Al convertirse ésta en un formalismo instrumental desde el punto punitivo, el cuerpo, al recordar, germina en sí mismo la posibilidad de castigar la afrenta.

La obra profundiza, y de cierta manera continúa, dos líneas de investigación previamente exploradas por Gilberto Martínez en su rol de dramaturgo-director: la del cuerpo lacerado, que da origen a La balada de la P...; y la de la boca como personaje, que ya había sugerido desde la puesta en relieve de Me/moría.

→ DEL DIRECTOR

"En este trabajo, consideré pertinente apropiarme del concepto de arte secuencial y aplicarlo a la escritura dramática, de tal manera que fuera posible percibirla como una sucesión de segmentos y no como una totalidad en la estructura superficial, aunque no en lo que se refiere a la estructura profunda".

→ FICHA ARTÍSTICA

- » **Director:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Magda Meneses
- » **Video:** Marta Hincapié y Santiago Herrera
- » **Escenografía:** Ramón Pérez
- » **Médico asesor:** Darío Tobón Echeverri

→ Reseña de prensa

- » Texto completo: **No abras el baúl cuando llegues.** Trabajo teatral de Gilberto Martínez Arango. Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, 2014.

→ PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- Primer Encuentro de Monólogos, Medellín, 13 al 30 de enero de 2016
- 3 Festival del Monólogo Latinoamericano, Premio Terry 2016, Cuba, 9 al 14 de febrero de 2016
- Ciclo de Unipersonales de la ENSAD, Perú, 20 al 23 de septiembre de 2016
- II Festival de Teatro de Bogotá. Función: 8 de abril de 2017.

Nuestros milagros bufos

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2015

Dos actores-juglares modernos-nos informan que en la época medieval y el renacimiento se representaban en las iglesias y en latín, los Milagros, basados en hechos bíblicos. Los juglares de la época en las plazas públicas, en lenguaje popular, hicieron su propia versión. Ahora nosotros actores-juglares, basados en esas representaciones en forma de parodia, les traemos NUESTROS MILAGROS BUFOS. Les mostraremos: nuestra crédula visión de La resurrección de Lázaro, La Moraleja del tullido, el sordo y el cegato perro, una original y actual concepción de una fábula antigua; En la Piscina de Betsaida y la actuación magistral del arcángel San Gabriel y por último El Milagro en la muerte de San Francisco de Sales, documentado en las páginas de Internet.

➔ FICHA ARTÍSTICA

- » **Director:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Diego Casas y Juan Carlos Rivillas

➔ Reseña de prensa

Crocamares@crocartero.com

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2016

Para esta obra, la última dirigida por Gilberto Martínez, la cantautora Sonia Martínez, su hermana, compuso una serie de canciones que interpretó ella misma en vivo, el día de su estreno, el 5 de julio de 2016. En esa fecha, el Teatro Pablo Tobón Uribe organizó un homenaje a los hermanos Martínez, y la Editorial Universidad de Antioquia presentó el libro publicado, con ilustraciones de Silvana Giraldo Herrera, y acompañado de un CD de audio con las canciones.

Es la historia de Crocamares, un cangrejo huérfano y soñador criado por su abuelo Crocante, que tiene por compañero de aventuras a Crujiente, hijo adoptivo del abuelo, y que anhela ser cartero para llevar los mensajes que encuentra en las botellas en el mar. En su proyecto encuentra la Cigüeña E-mail que le ayudará en su propósito. Una obra sobre los sueños infantiles y la libertad, de profundo mensaje ecológico, y con un importante hallazgo: la carta que el Comandante Guerra, cansado de batallar, les escribe a la Señora Paz.

Un primer referente para este montaje lo encontramos en la obra Crocamundos el cangrejo volador, de 2009.

Video: [Gilberto Martínez nos cuenta de su obra infantil Crocamares@crocartero.com](#)

[→ Reseña de prensa](#)

DEL DIRECTOR

“Estudí la vida de los cangrejos. Sus hábitos, su biología. Todo sobre los cangrejos violinistas, de largas y coloridas pinzas. ¿Usted sabía que esa pinza la utilizan para adelantar un ritual de cortejo con las hembras? Siempre he buscado que una base científica esté dentro del cuento sin que los lectores o espectadores se den cuenta”.

→ FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Gilberto Martínez
- » **Actuación:** Patricia Carvajal, Victoria Berrío, Diego Casas y Paula Bedoya
- » **Música, autora e intérprete:** Sonia Martínez
- » **Escenografía:** Irma Restrepo y Patricia Carvajal
- » **Vestuario:** Diotima Ayala
- » **Diseño de luces:** Fredy Pulgarín

Tragicomedia de Doña Bárbara, la marquesa

Gilberto Martínez (Colombia)

AÑO DE ESTRENO: 2017

Doña Bárbara Cavallero, Marquesa de Yolombó, engañada por el supuesto Hidalgo Orellana, se casa con este y es abandonada en las afueras de Yolombó. A su regreso al pueblo que está políticamente en revuelta, espera que en la misa de gallo se reconozca el pergamino dado por sus Majestades españolas de Marquesa y se proceda legalmente para que los Reyes de España castiguen al malhechor. Orellana y su criado, a su vez, se ven despojados de todo lo que le robaron a la Marquesa y conociendo que no hay quien diga la Misa de Gallo en ese Diciembre de 1794, en la Iglesia de Yolombó, se disfrazan de "capuchivendados", logran decir la misa y despojar a la Iglesia de sus pertenencias. Y todo sigue como si no hubiera pasado nada.

FICHA ARTÍSTICA

- » **Dirección:** Jorge Iván Suárez
- » **Actuación:** Paula Bedoya, Patricia Carvajal, Diego Casas, Juan Carlos Rivillas
- » **Música, autora e intérprete:** Sonia Martínez
- » **Espacio visual:** Isabel Ángel
- » **Diseño de luces y técnico:** Isabel Montoya

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- » 9 Festival La Fiesta del Teatro Cúcuta, 8 al 17 de noviembre de 2018

Esperar para cerrar los ojos

Adaptación de los textos:
La espera y Cerrar los ojos
de José Sanchis Sinisterra
(España)

AÑO DE ESTRENO: 2017

Él, en cualquier momento y en el mismo lugar, trata de reconstruir el mundo que se le ha perdido entre sus manos y que busca recuperarlo con toda su energía, así nunca lo vaya a lograr. Solo tiene su cuerpo y tal vez su voz para reconstruir el espacio mágico que desea habitar, pero que le es imposible... a menos que, cada una de las personas que lo observan, accedan a su petición de cerrar los ojos.

DEL DIRECTOR

"La experiencia de dirigir es compleja, llena de momentos emocionantes y otros no tanto. No obstante, es un reto que no había tomado desde el año 1995 cuando dirigí a un grupo de jóvenes en un municipio del sur del Valle de Aburrá. En 2017, cuando Leandro Quiroz me convenció de dirigir la obra de José Sanchis Sinisterra Cerrar los ojos, leí el texto y me llamó la atención su contenido;

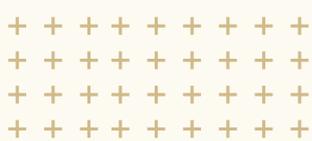

igual era corto, como para un ejercicio, y como en el mismo libro estaba La espera, le sugerí entonces a Leandro que fusionáramos ambos textos y los llamamos Esperar para cerrar los ojos. Posteriormente, él la postuló como beca de creación a la Fundación Diego Echavarría Misas, y comenzó el trajín: luces, escenografía, vestuario, maquillaje. Recordé entonces que esta labor de dirección requiere paciencia, serenidad, compromiso, exigencia de parte y parte, actor y director; ensayar, tomar lo que sugiere el actor y reforzarlo, o a veces limpiar cosas que no sirven, todo al mismo tiempo. Allí aprendí de nuevo el arte de la dirección de actores, recordando a Gilberto Martínez y su modo de abordar los textos y los actores y la escena misma".

FICHA ARTÍSTICA

- » **Director:** Diego Casas
- » **Actuación:** Leandro Quiroz
- » **Escenografía:** Isabel Ángel
- » **Técnicos de luces y video:** Felipe Ortiz - Isabel Montoya
- » **Maquillaje:** Paula Bedoya y Leandro Quiroz
- » **Vestuario:** Elena Hurtado
- » **Video:** Luz Adriana Villegas
- » **Música:** Isabel Villegas
- » **Fotografía y diseño:** Lucas Bustamante (BUPO)

Preestreno

Rapsodia de cuchillos y perros

Gilberto Martínez (Colombia)

PREESTRENO: 2017

En un lugar de idílica melancolía se encuentran los personajes de esta obra; Pacha Muelas, mujer mestiza que viene con su súbdita indígena y compañera Angela de Dios, mujeres de arma tomar si la supervivencia así se los reclama, Pacho Morales, noble hidalgo a quien le deshonra trabajar y honra cumplir órdenes militares y Perjuicio, un criollo puñalero que pretendió viajar a la república de Bismarck.

En este encuentro tejido por un permanente colonial y azaroso destino, se hilan una maraña de desencuentros a razón de quiénes son y qué definden entre ellos, desembocando en lucha fratricida en la que uno de ellos muere a manos de sus coterráneos; este hecho precipita una persecución que les obliga a salir del país, para ello, Pacha Muelas entre ritos y escaramuzas de desenfrenada violencia, idea un arriesgado ardid cuya ejecución tendrá como desenlace una inevitable y ancestral tragedia.

FICHA ARTÍSTICA

- » **Director:** Jorge Iván Suárez
- » **Actuación:** Diego Casas, Gilberto Amariles, Patricia Carvajal y Lynda Estrada
- » **Escenografía:** Isabel Ángel
- » **Vestuario:** Isabel Ángel y Elena Hurtado
- » **Iluminación y visuales:** Jorge Iván Suárez
- » **Espacio sonoro:** Leonel Sierra
- » **Técnico:** Fredy Pulgarín

5 EL PROYECTO TEATRAL

Como ya lo hemos enunciado antes, Casa del Teatro fue fundada como un espacio de confrontación del hecho teatral. Ello significa que durante todos estos años, primero bajo la orientación del maestro Gilberto Martínez, y ahora como grupo organizado en áreas o departamentos con responsabilidades precisas y definidas: artístico, comercial, administrativo y biblioteca; hemos abarcado todos aquellos aspectos que lo conforman. Desde la labor primordial de la puesta en relieve y proyección de obras teatrales, hasta la formación de actores y públicos, pasando por la organización de festivales, conferencias y seminarios; hemos atendido siempre al principio de mantener nuestros espacios abiertos para otros realizadores y trabajadores del arte escénico, en campos como la narración oral, el teatro de circo y clown, danza y danza-teatro, entre otras múltiples posibilidades.

En este trasegar, hemos estructurado y desarrollado además una serie de proyectos que podrían llamarse de extensión comunitaria, toda vez que se corresponden con un ejercicio pedagógico y un interés formativo que es también político en el sentido amplio. Así, Casa del Teatro propone ser un camino alternativo en el área de la cultura, el arte y la investigación, pues sus diferentes programas involucran desde niños hasta adultos mayores. En su orden de aparición, se destacan los siguientes:

TALLER DE LECTURA DE CUENTOS PARA NIÑOS

Este espacio de promoción y animación de la lectura infantil, realizado desde 1994 por Gloria Tobón Trujillo y la Biblioteca Gilberto Martínez, se desarrolló semanalmente y de manera ininterrumpida hasta 2016. En este, se atendió alrededor de 500 niños y niñas en edad preescolar, de los estratos 1 y 2, pertenecientes a la institución P.A.N. (Programa Privado de Atención a la Niñez), del barrio Niquitao de Medellín y adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el taller se realizaban diferentes actividades como lectura de cuentos, ejercicios de expresión corporal,

juegos teatrales y manualidades, que buscaban estimular la imaginación y la creatividad con actividades relacionadas a la lectura, así como potenciar sus habilidades expresivas a través del juego teatral y formarlos como futuros espectadores de teatro. En este programa se organizaron además salidas pedagógicas a otras instituciones culturales de la ciudad.

LOS BARRIOS VIENEN A CASA DEL TEATRO

Este programa, que inició en el año 2002, nació de la necesidad de involucrar a los sectores menos favorecidos económica y socialmente de la ciudad en los programas y actividades culturales de nuestra Corporación, presentándoles una obra de teatro y luego un conversatorio con el director y los actores, nutriendo así el aspecto estético cultural que propone Casa del Teatro.

Desde 2009, el programa está orientado a la población en situación de discapacidad, y se realizan en promedio cinco funciones por año. En este espacio se han hecho partícipes 70 instituciones, corporaciones y organizaciones barriales. Puntualmente, ha beneficiado a diversas instituciones que trabajan con personas con discapacidad, como: Alfime, Amigos con Calor Humano, Fundación Integrar, Progresar, El Comité de Rehabilitación de Antioquia, Centro Integrado Nueva Vida, Fundación Lupines, Ser Aire, Teatro El Grupo, Aula 5 Sentidos, Progresar, entre otras. Como hecho relevante, el programa aumentó el número de beneficiarios al hacer partícipes a la Institución Francisco Luis Hernández Betancur, Ciesor, ya que la obra de teatro se lleva hasta sus instalaciones. En total se han beneficiado 2.000 personas en situación de discapacidad.

El grupo de jóvenes con habilidades especiales integrantes de Teatro El Grupo, fueron beneficiarios del programa en el 2012, y luego hicieron parte de la programación artística de la Corporación con dos de sus obras: Álbum de bodas y Romeo y Julieta.

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN ESCÉNICA

Con el objetivo de seguir contribuyendo a la labor de formación e investigación en las artes escénicas, la Corporación Casa del Teatro, en convenio con la Universidad de Antioquia, creó y desarrolló en el año 2017 el primer Diplomado en Dirección Escénica, dando como resultado once propuestas de montaje de un número igual de nuevos directores, las cuales estuvieron basadas en cuentos y poesías. El proceso estuvo orientado por el maestro cubano Rolando Hernández Jaime, quien desarrolló su método de las acciones sicofísicas, y del cual se obtuvo como resultado la publicación del libro Teatro de creación

sicofísica y participativa. Contextualización latinoamericana del método de las acciones sicofísicas (2017), financiado con recursos proporcionados por el Ministerio de Cultura de Colombia.

TALLERES DE INICIACIÓN TEATRAL

Desde el primer semestre de 2017, la Casa ofrece al público de la ciudad los talleres de formación teatral, con inscripciones semestrales. Cada uno de los talleres tiene una duración de cuatro (4) meses, y, al finalizar el nivel, cada grupo participante realiza una presentación teatral en la sala del teatro y abierta al público en general.

Talleres de Iniciación Teatral, para personas de 4 a 100 años de edad, con o sin experiencia en el ámbito teatral, interesadas en desarrollar herramientas teatrales que faciliten los procesos de socialización y participación ciudadana y potencie habilidades artísticas con énfasis en actuación, expresión corporal, técnica vocal e improvisación teatral.

Los Talleres están organizados de la siguiente manera:

Taller de Iniciación teatral para niños de 4 a 10 años (sábados de 2 a 5 p. m.)

- » Cupo máximo: 15 niños
- » Cada sesión contempla 1,5 horas de actuación y 1,5 horas de expresión corporal.
- » Durante el taller se dictan 3 clases especializadas en las que participan los niños con sus padres y/o acompañantes: acro yoga, clow y baile de ritmos urbanos.

En los talleres de los niños trabajamos con herramientas teatrales y de danza que permitan en cada niño o niña desarrollar a partir del juego el control de su cuerpo y sus emociones, que conlleva a potencializar el sentido vital o de bienestar, el sentido del movimiento, el sentido del tacto y el sentido del equilibrio. Para este taller es muy importante contar con mediadores que puedan leer las necesidades de cada niño y potencializarlas dentro de un contexto sociocultural. Además, dentro de nuestro enfoque pedagógico es de vital importancia el trabajo con los padres o persona responsable que los acompañan, con ellos se realiza una actividad al inicio de la clase, donde se potencializa el amor y la confianza entre padre, madre o acompañante, e hijo. Además, se realizan unas clases especializadas con el fin de afianzar los vínculos, la autoestima y seguridad en la familia.

Taller de Iniciación teatral para adolescentes de 11 a 17 años (sábados de 9 a. m. a 12 m.)

- » Cupo máximo: 15 adolescentes.
- » Cada sesión contempla 1,5 horas de actuación y 1,5 horas de expresión corporal.

En los talleres de los adolescentes trabajamos con herramientas teatrales y de danza que les permitan, a través de ejercicios, descubrir sus habilidades y capacidades artísticas, potencializar el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales y la capacidad de inclusión tanto de los compañeros del grupo como de los individuos que los rodean. Por esta razón es muy importante dentro de la pedagogía trabajar con lo que ellos son como adolescentes, lo que han vivido dentro de su núcleo familiar y social. Así, se recrean historias vivenciales para trabajar la aceptación de situaciones cotidianas y el reconocimiento como individuos dentro de su entorno.

Taller de Iniciación teatral para adultos de 18 a 55 años (sábados de 9 a. m. a 12 m. y/o sábados de 2 a 5 p. m.)

- » Cupo máximo: 15 adultos
- » Cada sesión contempla 1,5 horas de actuación y 1,5 horas de expresión corporal.

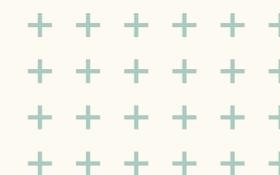
Durante el semestre se dictan 4 clases especializadas en técnica vocal con una duración de 1 hora cada clase y 4 clases de improvisación teatral con una duración de 1,5 horas cada una.

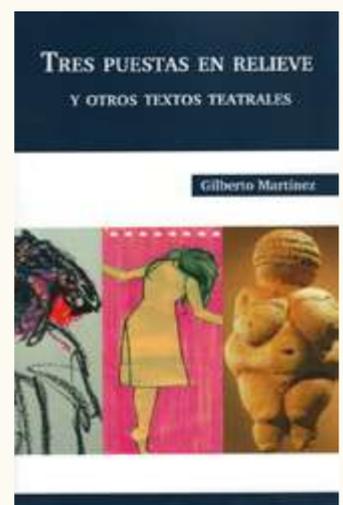
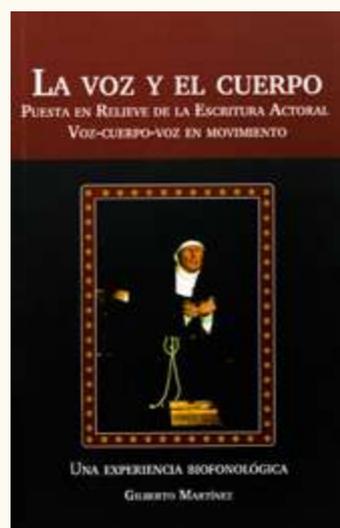
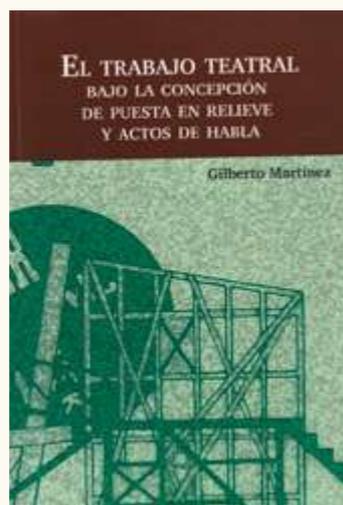
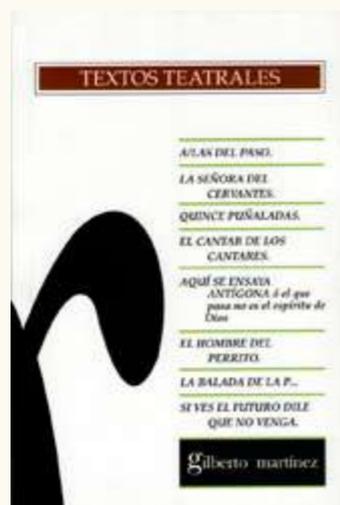
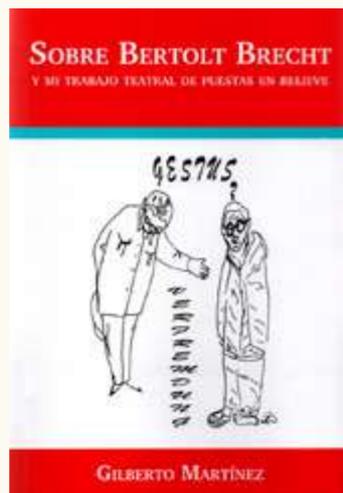
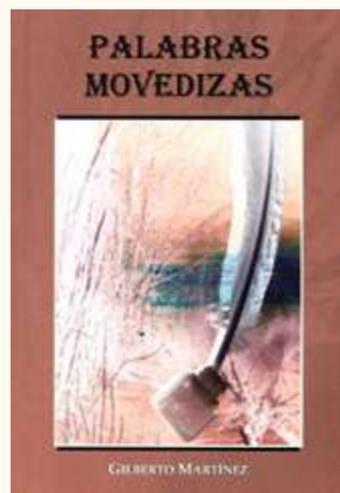
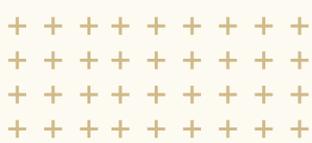
En el taller de los adultos trabajamos a partir de cuatro pilares importantes dentro del campo teatral y artístico como son: la actuación, la técnica vocal, el trabajo de expresión corporal y la improvisación teatral. En este taller el enfoque pedagógico está dado por el gusto y el disfrute de los elementos que conforman el teatro, los cuales no solo les van a brindar herramientas para hacer teatro, sino además la capacidad de enfrentar situaciones en la universidad, en el trabajo, en la familia, en la sociedad o en otros entornos con seguridad y capacidad para hablar en público.

Taller de Iniciación teatral para el adulto mayor de 56 a 100 años (martes de 9 a. m. a 12 m.)

- » Cupo máximo: 10 adultos mayores
- » Cada sesión contempla 1,5 horas de actuación y 1,5 horas de expresión corporal. Durante el semestre se dictan 4 clases especializadas en técnica vocal con una duración de 1 hora cada clase.

En el taller del adulto mayor trabajamos con las herramientas pedagógicas teatrales, pero las llevamos al campo del disfrute del tiempo libre. Se trata de brindar una andragogía donde se trabaje en pro de la memoria, lo que se recuerda, lo que se construyó, lo que fueron y lo que son. Además de fortalecer y mantener un trabajo psicofísico a partir del movimiento, se orienta por un especialista que trabaja desde el conocimiento de las molestias físicas de cada adulto mayor y las fortalezca.

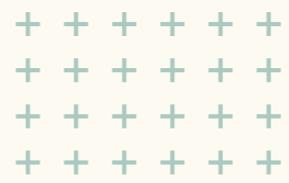
FONDO EDITORIAL

Como fondo editorial, Casa del Teatro ha publicado hasta el momento los siguientes títulos: Textos teatrales (2011); Palabras movedizas – Poesía (2013); El trabajo teatral bajo la concepción de puesta en relieve y actos de habla (2014); La voz y el cuerpo: puesta en relieve de la escritura actoral voz-cuerpo-voz en movimiento (2014); Tres puestas en relieve y otros textos teatrales (2014); y Sobre Bertolt Brecht y mi trabajo teatral de puestas en relieve (2015), de Gilberto Martínez Arango. Además, Teatro de creación sicofísica y participativa. Contextualización latinoamericana del método de las acciones sicofísicas (2017), de Rolando Hernández Jaime, en coedición con el Ministerio de Cultura de Colombia.

A futuro se planea la edición crítica de las obras completas de Gilberto Martínez, acompañadas del registro visual disponible de sus obras llevadas a escena.

LIBRERÍA ESPECIALIZADA

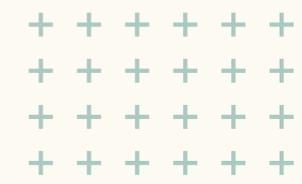
Como parte de la labor editorial iniciada, la Casa está comenzando el proyecto de una librería especializada que cubra todos los aspectos relacionados con las artes escénicas, la teoría teatral y las técnicas escenográficas. Hasta el momento se cuenta con publicaciones en literatura, dramaturgia, cine, escenografía, tecnologías de la imagen, la iluminación y el sonido, diseño, vestuario y otros títulos relacionados con la labor teatral.

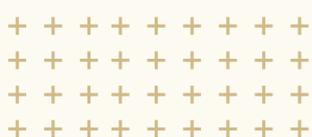

TEATRO CORPORATIVO

En esta línea de trabajo, Casa del Teatro ofrece la venta de servicios a empresas, entidades e instituciones públicas y/o privadas que necesiten de un producto novedoso para su compañía, o de una puesta en escena diferente a lo convencional, para transmitir un mensaje de manera creativa a sus proveedores, clientes, asociados, empleados, amigos o público general sobre el cual tenga un determinado interés.

Desarrollamos estrategias con las cuales apoyamos campañas de comunicación, endomarketing, lanzamiento y posicionamiento de marcas y productos, campañas BTL y demás campos relacionados. Al tener a Casa del Teatro de Medellín como aliado, nuestro cliente asegura un resultado desde el profesionalismo de nuestros artistas formados en diferentes disciplinas: teatro, danza, circo y otras áreas afines.

LA BIBLIOTECA 6

EN LOS VIAJES YO LLEVABA SIEMPRE ROPA NO MUY NUEVA, LA DEJABA Y VOLVÍA CON LAS MALETAS LLENAS DE LIBROS.

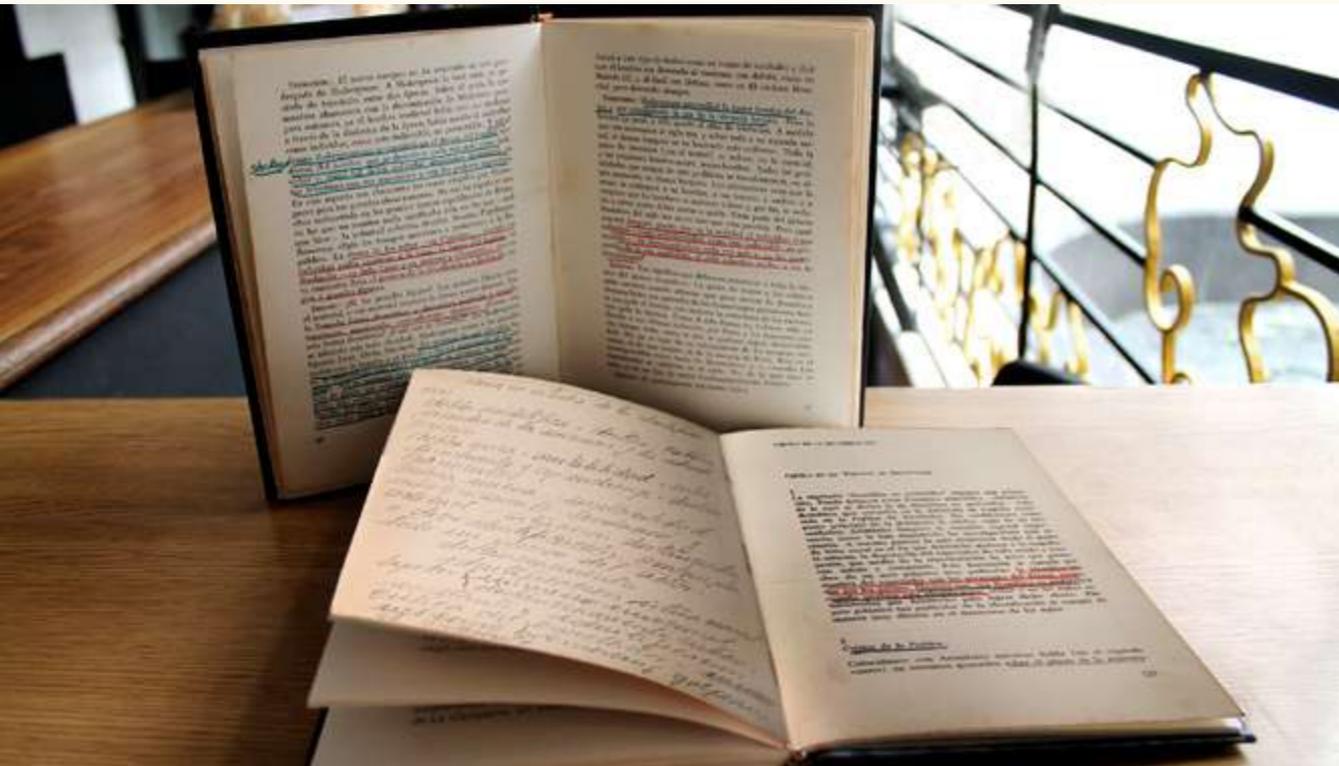
Gilberto Martínez

La **Biblioteca Gilberto Martínez**, inaugurada el 23 de agosto de 2002 cuando Casa del Teatro cumplió sus 15 años de existencia, posee la colección especializada en artes escénicas más importante del país, y una de las más completas de América Latina. Actualmente cuenta con 11.000 materiales entre libros, revistas, documentos, recortes de prensa, afiches, programas de mano y audiovisuales. Su finalidad es recoger, conservar y poner a disposición de investigadores, profesionales, estudiantes y otras personas interesadas, la producción documental generada por la actividad escénica en diferentes formatos. Cuenta con la **Biblioteca digital** que recopila la memoria institucional de Casa del Teatro hasta el año 2012, y **el archivo de prensa sobre el teatro colombiano desde el año 1952**, cuya digitalización fue posible gracias a recursos suministrados por el Ministerio de Cultura de Colombia.

Sus libros, recortes de prensa, correspondencias enviadas o recibidas, tienen casi todos, además, el inmenso valor de estar rayados por un lector. Uno que además de ser actor, crítico, teórico, editor, dramaturgo y director de teatro fecundo, guardó todo aquel material relacionado con las artes escénicas que encontró en su voraz camino de amigos, festivales, campamentos y funciones

de teatro por el mundo. Que compró cada libro de teatro, ópera o película llegada a su ciudad, Medellín, desde la década de 1950. Que fundó la revista **Teatro**, publicación seriada especializada en esta área, y adquirió con regularidad otras, principalmente de España, México, Argentina y Cuba, algunas de las cuales traían a veces publicados sus propios textos críticos o dramáticos, y entrevistas a su persona. Un lector ávido, curioso y generoso, amigo de los libreros y los bibliotecarios.

Así que los subrayados y notas en las páginas de esta biblioteca no son obra de los malos lectores, esos vándalos que rayan los libros públicos y estorban así la comprensión de otros, sino la extensión del pensamiento de un gran artista y un gran hombre que compartió con otros sus objetos más preciados. Un rizoma y a la vez una Casa, un devenir que se hace patrimonio.

Para Flor Alba Moreno, bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia y egresada del programa de danza de la Escuela Popular de Artes, EPA, y quien fue la persona encargada de comenzar la catalogación de los materiales que había comenzado a organizar su antecesora, la bibliotecóloga Claudia Quiroz. La biblioteca surge de la necesidad que tiene Gilberto Martínez de ordenar su colección, ya para ese entonces bastante voluminosa, y materializar su deseo de poner sus libros a disposición del público.

Las primeras tareas consistieron en el diseño del sistema de clasificación, y, por tratarse de una biblioteca especializada, se optó por uno facetado, construido en conjunto con el director, la bibliotecóloga y el actor Diego Casas, quien además contribuye a la conformación de la Biblioteca como analista de información.

En 2003, **con el traslado de la Casa de su sede de la carrera Girardot al sitio que ocupa actualmente en el barrio Prado**, vino la necesidad de contar con una videoteca que apoyara el programa de videoconferencias y cine foros organizados por su director como parte de la programación académica de la Casa. Así, a medida que fueron sobreviniendo los adelantos técnicos en el procesamiento de archivos digitales de audio y video, las colecciones se fueron ampliando y diversificando. En ese mismo año, la Casa puso en servicio su **sitio web**.

Entre 2005 y de manera ininterrumpida hasta el año 2010 aproximadamente, la Biblioteca fue enriqueciéndose con la dación, en calidad de comodato, de un importante número de libros, revistas y audiovisuales, de propiedad del director de teatro Jorge Iván Suárez y la artista plástica Isabel Ángel García, quienes participaron y acompañaron al maestro Gilberto Martínez en los primeros montajes de la Casa. La mayor parte de esta colección Comodato, está integrada por materiales bibliográficos publicados en España y el resto de Europa, por lo que su valor radica en que muchos de ellos son ejemplares únicos en el país.

Con la motivación de mejorar sus servicios y difundir su legado documental, desde el año 2008 la Biblioteca hace parte del grupo Biblioartes (Grupo de Bibliotecas y Centros de Documentación Especializadas en Artes), conformado por once unidades de información que hacen parte de museos, teatros e instituciones educativas y culturales, dirigidas por bibliotecólogos, historiadores y comunicadores. Así, desde el trabajo colaborativo ha logrado ser una red única en el área, que fortalece los servicios de sus asociados e impacta a la comunidad de usuarios, a través de diferentes acciones y estrategias como conversatorios, capacitaciones, reuniones y convenios entre las instituciones.

En el año 2011, la Biblioteca realizó con el Ministerio de Cultura de Colombia un convenio de asociación, orientado a la consolidación de centros de documentación que recopilan y preservan la memoria teatral del país. Este convenio permitió la digitalización de 2.438 documentos que contienen 6.001 imágenes en archivo PDF sobre el teatro colombiano y la memoria institucional de Casa del Teatro, los cuales constituyen la base de su colección digital disponible para su consulta on line. Este proyecto fue estudio de caso en el tema de la preservación digital **"Experiencias sobre preservación digital para bibliotecas y archivos: dos casos de estudio en Colombia"** de Carlos Suárez Quiceno y Álvaro Osorio Tuberquia, publicado en la Revista Interamericana de Bibliotecología Vol. 41, Núm. 3 (2018).

En 2012, la bibliotecóloga Yasmín González, su actual directora, realizó el curso Diseño en implementación de Bibliotecas digitales con apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, en la ciudad de Madrid. Allí, se pudo presentar y socializar la experiencia sobre digitalización de estos valiosos materiales de la memoria del teatro colombiano, recogidos por Gilberto Martínez desde la década del 50.

La Biblioteca Gilberto Martínez fue ganadora de la **Beca de investigación para la**

preservación y divulgación del patrimonio bibliográfico y documental regional 2013, del Ministerio de Cultura, con su proyecto: Análisis y catalogación del archivo vertical y la memoria institucional de la Casa del Teatro para la preservación y divulgación del patrimonio bibliográfico teatral.

Evocando una de las frases del maestro Martínez "el que solo teatro sabe, ni teatro sabe", en la Biblioteca se encuentran otras áreas que permean las artes escénicas y ayudan a la investigación y contextualización del proceso de montaje de las obras de Casa del Teatro. Además, se ha convertido en la más completa y principal fuente de información relacionada con las artes vivas en Colombia, apoyando la generación de nuevo conocimiento en el área y como fuente de memoria y experiencia colectiva.

CASA DEL TEATRO
DE MEDELLÍN

Casa del Teatro de Medellín

UNA PASIÓN
QUE SE CONSOLIDA

HECHO EN COLOMBIA · MADE IN COLOMBIA