

Abril

Alguna vez tuve la oportunidad de ver una película en al ex-Unión Soviética, la cual no había vuelto a mi memoria hasta el momento en que "mi padre" o mi hermano y amigo, además colega, Luis Carlos Medina reposaba en el escenario de La Casa del Teatro. Me refiero a la noche entre el 29 y el 30 de Abril respectivamente. Nos encontrábamos acompañándole con un grupo de personas, artistas, actores, dramaturgos y directores en especial además de amigos y familiares. Pensaba en esos momentos qué ocurría, suponía yo que él nos veía, nos escuchaba, nos sentía, pero era difícil predecir adonde o como se dirigía su alma, su espíritu vivo se mantenía enérgico como siempre le habíamos contemplado en vida. Fue cuando a la memoria vinieron las imágenes de aquel film que tiene un título así como "Muerte y vida de Don Quijote de la Mancha".

La primera escena de este film muestra a dos niños inquietos en la ciudad de Madrid paseando por las calles, afanados por llegar a un museo que obviamente se encontraba cerrado. Cuando llegaron a la puerta de este museo, se las ingeniaron para entrar en él escalando un muro y una vez adentro, se dieron a la tarea de buscar dos personajes que se hallaban en urnas de cristal.

Aunque se encontraba el lugar en penumbras, pudieron observar al hidalgo con su lanza y su vestuario, unos tacones negros hermosos, una figura erguida y una posición en la que sobresalía el pecho. Al frente se encontraba Sancho con una barriga enorme, de cuerpo ancho y cara llena. Los niños por curiosidad de tocarlos decidieron romper las urnas con fuerza y al unísono comenzó a sonar la alarma del museo con gran estrépito.

IA DE LUIS CARLOS MEDINA

ización con el tema a través de lecturas, trabajos escritos, discusiones, etc., División de la pieza en acciones y estudio de los Subtemas. Improvisaciones sobre el tema elegido. Selección de las imágenes usadas por las improvisaciones conjuntamente con los integrantes del grupo y el director. Conformación de grupos y discusión sobre la escenografía y demás didascalias del espectáculo. Fijación y Coordinación definitiva del rol y de la puesta en escena. Estamos en el año de 1972.

Carlos Medina actuó durante su estadía en la Escuela Municipal de Teatro (1966-1971) en la obra "La Opción y la Regla" de Bertolt Brecht, en la cual hacía el papel de El Cargador. La dirección fue de Roberto Gómez, recién llegado a esta ciudad proveniente del Teatro Experimental de Cali. En esta obra explicitó uno de los grandes problemas de nuestros actores, la carencia de oído musical. La música de Roberto Gómez Vignes, chileno residente en Colombia por ese entonces, era muy compleja para nuestro oído. El oído musical en el campo del teatro ya que estaba basada en las complejas combinaciones de un músico alemán K Weil, quien era el compositor en el Berliner, grupo de Brecht. Otro de sus trabajos que realizó en "Los Fusiles de la Madre Carrar" también de Brecht, bajo la dirección del mencionado Roberto Gómez. En ese montaje sorprendió por la rigurosidad y limpieza de sus gestos, lo que da origen a esa predilección que luego desarrollaría por el entrenamiento corporal del actor. Estamos en esa época en pleno auge de las tesis de Grotowsky. Es entonces cuando enfrenta bajo mi dirección el papel de la Muda en "Las Monjas" de E. Manet. En esta obra el trabajo físico desarrollado estaba en los límites del teatro de la crueldad preconizado por A. Artaud. Lo que llevó a escribir una crítica de teatro en Latin American Review:

"...una parte las acciones son violentas y crueles. Por otra el lenguaje se torna igualmente agresivo, logrando crear una atmósfera amenazadora. La calidad interpretativa - especialmente de Gilberto Martínez y Luis Carlos Medina - es probablemente lo mejor que brindó el teatro colombiano." (Fall 1993 Kansas).

Las actuaciones de Luis Carlos en el Teatro Libre dieron también motivos para reflexionar sobre sus experiencias y enseñanzas. Lo primordial la ética del oficio. La responsabilidad y rigurosidad de su trabajo, lo cual también formaba parte de la estética del Teatro Libre de Medellín. Con "Revolución en América del Sur" de A. Boal y "El Cuarto Poder" recorrió pueblos, veredas y capitales produciendo aplausos y elogios.

Después viene una etapa de receso hasta re-encontrarse como actor en la inolvidable puesta en escena en la Casa del Teatro de Medellín y, actuación de "Emigrados" de S. Mrozek, con Victor Viviescas de Guayaquero y bajo la dirección de Gilberto Martínez (1990). Pero ese largo receso había dejado su huella, pues el trabajo fue arduo debido a la dificultad que le daba la memorización del texto, lo cual a la larga logró superar. Su caracterización del emigrado, campesino y avaro, se expresaba a través de su cuerpo logrado a base de ejercicios continuados, pero su preocupación constante durante sus ensayos era lograr una buena vocalización y para ello entraba al calentamiento previo al ensayo con un paño entre los dientes realizando ejercicios de vocalización cada vez más complicados.

Después Luis Carlos desempeña su papel de emigrado en otros mares y bajo otros cielos.

Roberto Martínez A. Teatrario. Abril 9 de 1997.

LA HISTORIA DEL TEATRO ES TAMBIEN LA DEL ACTOR

O

Monólogo con voces.

"Yo soy mi mismo"

Morin

Escenario vacío y a oscuras. A entra sigiloso alumbrándose con una linterna. Queda suspendido con un gesto violento.

A- La muerte cabalga sin riendas por las calles. Está en todas las esquinas, cada ciudadano hoy, mañana, será víctima o victimario. La vida es un juego de azar. Hoy perdí la lotería. Algún día estas asechanzas desaparecerán y los hombres respetarán a los hombres y sin temores, podrán recorrer las calles, habitar los parques, intercambiar un saludo cordial con este o aquel transeúnte, las flores no serán sólo para los féretros y los cementerios....

Suena una música atemporal. De repente un disparo acalla la música y la luz. A ahora aparece en el suelo llenando una silueta dibujada en el piso

A- .No se... cuales pudieron ser... los móviles ... quizá fue una equivocación ...no hay otra explicación... Estoy seguro... Es una equivocación, fue una equivocación ... como tantas otras... por lo demás... Quizá ... una reconstrucción pueda aclarar este nuevo absurdo... Para qué? pero ya estaré?... Ya no estoy... Los antecedentes... No podía ser a mi a quien buscaba. Solo me queda... un poco de tiempo ... para poder ordenar todas las cosas... las circunstancias que... Entre nosotros no mediaba ningún asunto particular... No lo conozco ... No me conocía... No pude ver su rostro... No sabe mi identidad... SE APAGA EL HAZ DE LUZ.

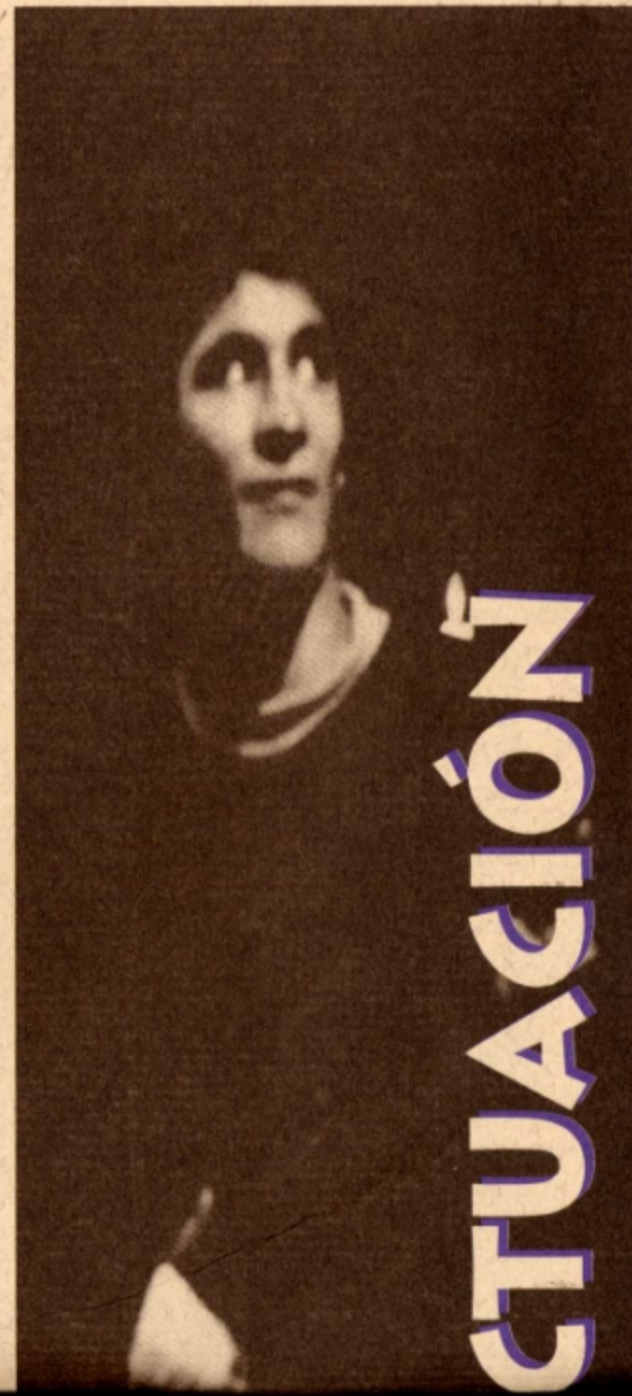
A Alumbrándose con la linterna sigilosamente, avanza temiendo ser visto por alguien. de repente queda casi inmóvil después de un instante.

A- Cabello castaño, ondulado, frente ancha, con una pequeña cicatriz. Cejas espesas y oscuras. Ojos castaños. Nariz aguileña, de rasgos no muy finos. Pómulos salientes. Labios gruesos, boca ancha. Dentadura completa. Orejas pequeñas. Los hombros un poco anchos. Contextura atlética. 1,70 de estatura...

Va apareciendo la música atemporal, sube hasta ser acallada por el disparo. Oscuro.

A-Alumbrándose y alumbrando la silueta con su linterna.

Estoy rodeado por curiosos. Los veo estrujarse; ansiosos algunos, indiferentes otros. Algunos detallan con su mirada este cuerpo indefenso e impotente, inmóvil. La gente pierde el miedo y termina siendo indiferente. La sangre ya no circula con su ritmo, sus causas han sido filtrados violentamente y ahora se esparce por el suelo. Es la vida que se me escapa. Siento una morbosa sensación de placer, de triunfo. Siempre quise llegar a tener admiración. Ahora soy motivo de cierta curiosidad expectante o indiferente en el entorno. No se alejen. Ayúdenme!

A- Apenas si puedo oír las voces de los curiosos que se acercan para ver la víctima. De qué ? De quien? Percibo sus pensamientos " Ya no se escapa, ese ya esta al otro lado." "Seguro que la debía y ahí lo pillaron por faltón".

Si alguien me moviera, me auxiliara, estoy vivo. Pero por qué hoy, siempre paso por aquí. En realidad nada explica el motivo de esto. No supe como fue, todo se dio tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Hoy había estado tan ocupado,... me sentía cansado,... pero tan contento... Hoy por fin pude sentirme bien con mis cosas. Venia recordando a mis compañeros y... sus observaciones sobre mi trabajo... sus chistes... Recordaba sus abrazos... estaban contentos, ... yo estaba silenciosamente satisfecho... Que sed tengo...Si alguien me ayudara. Ayúdenme! Hoy tenia todo el ánimo del mundo para escribir largamente... Esta ciudad, tan bella y tan peligrosa, de gente tan alegre, tan tenaz y emprendedora.... Aquí uno vive tranquilo . Pensaba llegar al granero de la esquina de mi casa y tomarme una cerveza, hablar con los amigos del barrio. Si, hablar del partido,... de los acontecimientos y los chismes del día ... De los pequeños grandes logros o tropiezos de cada uno. De las novias, de la amigas. De verdad me estaba reconciliando con el mundo, mi mundo . Mi pequeño universo que venia construyendo.

" Parece ser buena gente" " Otra víctima indefensa , no hay derecho, la vida no vale nada." " A qué punto hemos llegado, ya no se escapa nadie, no esta seguro nadie" . " Huy, no tiene pinta de malevo ese bacan!" "A lo mejor fue por cualquier pendejada." " Vámonos que después nos emprobleman". " Todavía respira"

La música ha aparecido progresivamente. Suena el disparo quedando todo en silencio y a oscuras.

Se enciende la luz del sitio donde esta la figura contorneada en el piso. A esta acostado rellenando el trazo.

Siento perder las fuerzas. ... Si pudiera hablar, ... si pudiera preguntar... quien fue... Porqué lo hizo ? No puedo moverme. Si alguien me ayudara... Tengo la boca seca... Todo se me nubla... los rostros se me desfiguran... Las voces ...las oigo cada vez mas lejanas... Estas luces desplantes... Todo entre tinieblas ... No se si respiro ...Mamá... no te preocupes que este año si nos vamos de vacaciones... Padre es la primera vez que me confieso, tengo mucho miedo Padre, me arrepiento de haberle pegado a mi hermanito. Yo no lo vuelvo a hacer... Ah! que vacaciones tan ricas... Mira este cuento... Me resulto el truco... Ya me voy... a la noche hablamos... Seguro que no le vuelvo a robar torta, mamá... Ultima toma... Se imprime... Muchachos hoy si me voy a desquitar, tengo un proyecto ...Los tengo que descrestar, ...No! no me dejes solo, mira después te explico todo, seguro que es un mal entendido. Ah! que fotografías tan bacanas, estas si merecen ser ampliadas... Estas voces me atropellan y se van... Ya no se si pienso... si esto que cruza por mi mente es lo que oigo o lo que yo mismo pienso. Que frío siento... Hijueputa! me mataron.

La música atemporal a llegado a un climax. El disparo apaga la luz y la música. A sale sigilosamente alumbrándose con la linterna.

LCM DIC./95

EJERCICIO DE 'A

LUIS CARLOS MEDINA

En busca de la trascendencia

LUIS CARLOS EL ACTOR Y EL FOTOGRAFO

Gran parte de su actividad como actor la desconozco por haberla desarrollado en la Escuela Municipal de Teatro y en Teatro Libre, lo poco que le ví siempre le creó dificultades porque eran todas obras con mucho texto y con una gran exigencia interpretativa, completamente alejadas de sus capacidades vocales y corporales, sin embargo nadie puede negar el empeño, rigor y profesionalismo con que afrontaba su trabajo. En cambio, como fotógrafo aficionado era todo un profesional, la emoción que le producía y las ganas con que lo hacía, eran poco, con el gran ojo que tenía para captar la belleza de un instante humano o de la naturaleza. Aún lo recuerdo planeando y ejecutando las tomas que le realizaría a quien fué mi esposa, durante el embarazo ya avanzado de mi primera hija, son realmente espectaculares. Con él, quizá quedé en deuda al no poder cumplir, por los afanes de las contracciones, con la promesa de que tomaría las fotos del parto. Creo que fuimos nosotros quienes salimos perdiendo.

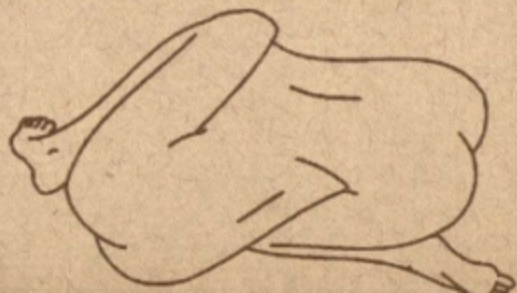
LUIS CARLOS EL SER HUMANO

Todos los que fuimos amigos de Luis Carlos Medina, tenemos de él un grato recuerdo. Y aun con quien no compartía sus ideas y criterios, yo entre ellos, siempre estaba dispuesto al debate y a la controversia, siempre dispuesto a un comentario, un consejo, una opinión, para defender sus puntos de vista o para brindar una orientación o dar una luz sobre algún problema. Era un apasionado de la vida, de las mujeres, dirán otros, del misterio de ser humano, de ser artista, de ser maestro, de ser actor, diría yo. Pero sobre todo era alguien que sin desconocer sus grandes cualidades, todos supimos de las increíbles dificultades que debió superar para hacer teatro, para ser profesor. Con un gran esfuerzo asumió el reto de ser autodidacta cuando ya sus tutores y las escuelas de formación que existían en su época no pudieron enseñarle más. Con tesón y dedicación fué atesorando una biblioteca que era su refugio de insomne penitente, de estudioso incansable y de curioso incorregible.

Como decían en su velorio y en su entierro, fué el único capaz de reunir a todos los teatreros de Medellín en una sola causa, su despedida. Porque muy extrañamente y a pesar de todas las diferencias, Luis Carlos siempre hablaba con todos y en eso también era incorregible, conversador incansable pero nunca cansón, divertido, jocoso, inquietante, burlón, en una noche era capaz de solucionar los problemas del teatro en Medellín y resolver los problemas mas insignificantes de tu vida cotidiana. En contraste siempre quizo que sus problemas fueran los del Teatro, de la formación en una Escuela, del trabajo sicofísico del actor. Muy poco y con muy pocas personas discutía sus asuntos personales, con Rosa su madre, con su familia, con tres

iría a realizar un curso de capacitación en España. Y le apasionaba, por toda la metodología al improviso que sugería, pues Luis Carlos siempre consideró la improvisación como la principal y mas importante herramienta de trabajo del actor. Luego vendría el montaje de "Jacob o la Sumisión" de Ionesco, en el desarrolla una de las más conflictivas propuestas y conflictiva porque va a estar librando con ella, una permanente batalla en si mismo: La propuesta de Puesta en Escena no debe existir por parte del director antes de un largo proceso de trabajo con los actores y debe ser el resultado de las propuestas elaboradas por estos. Siguiendo esta idea, era consecuente con los planteamientos de Creación Colectiva elaborados por Enrique Buenaventura, se enfrentaba a negar la existencia misma del director y de la función creativa y de aporte, que como tal debe cumplir. Lo empezó a aplicar como principio, pero tuvo grandes dudas y confrontaciones conceptuales y prácticas con maestros, con quienes mantuvo contacto.

ITINERANTE TEATRO PRESENTA

o cuatro amigos y amigas y pare de contar, porque muchos de sus problemas personales giraban entorno a su profesión. Y estas pocas personas muy bien lo saben.

LUIS CARLOS, EL DIRECTOR

El primer montaje que le ví en la Escuela de Teatro fué "La Maestra" de Enrique Buenaventura. La propuesta utilizaba uno de los hallazgos mas agradables del Teatro Colombiano, "un objeto mil objetos", recurso fuertemente explorado en el montaje de "Los Soldados" del Teatro Experimental de Cali, pero diferenciado por el material empleado; el del TEC mucho mas duro y rígido, el de Luis Carlos una tela vaporosa y ductil. Este montaje incluía también una no muy ortodoxa concepción del personaje. Cargada de imágenes y composiciones plásticas en el espacio, se sustentaba principalmente en un fuerte despliegue psicofísico, sin duda, menor a sus exigencias, pero con un principio básico: el que el personaje no existe, no preexiste al actor que lo va a representar, y se viene a constituir como un resultado del proceso de trabajo y como una función y un entramado de relaciones en la situación teatral desde la que se construye. Allí se prefigura toda su concepción, y aun con la evolución que tuvo, siempre guardaba este principio como su baluarte, estandarte y bandera, porque antes que cualquier cosa el teatro existe por el actor, y es en la relación efímera frente al espectador cuando se produce la única e irreplicable puesta en escena que el observador elabora en su proceso imaginario y de lectura.

Antes había dirigido algunos trabajos, pero realmente es éste el más serio y el más cercano a su concepción que hasta ese momento realiza. Luego continuaría con el montaje de "El Retablo del Flautista", en el que lo acompañé como asistente del curso preparatorio y donde lo convencí, por lo menos, de que no trabajara con este grupo, un difícilísimo texto de Luis Riaza. Para bien o para mal, la obra seleccionada lo obligó a adentrarse en otro de los temas que le apasionaban, "La Comedia del Arte", y sobre la que más adelante

n u s

nudos - des - nudos

de Joan Casas
dirección Luis Carlos Medina
del 6 al 23 marzo de 1996
miércoles a sábado 7:30 P.M.

Como ejemplo de esa batalla encontramos su montaje de "Comedia Repugnante de una Madre", allí comenzó su trabajo con los mismos criterios que se había planteado, pero el desarrollo mismo de la propuesta y por las condiciones del grupo debió en un determinado momento, tomar decisiones de director, que en muchas otras circunstancias se hubiera negado a hacer.

Luego realizaría con otro preparatorio, un montaje del texto "El Porvenir esta en los Huevos" de Ionesco, con una propuesta visual interesante, una mayor participación de su visión como director, pero una no muy afortunada propuesta, que recurría a varios de los hallazgos y soluciones escénicas de "Jacob o la Sumisión".

Continuaría en la Escuela con los Montajes de "El Ánima Sola", donde nuevamente desarrolla el proceso de trabajo sin una visión previa y apostando claramente a un montaje completamente surgido del trabajo de los actores y de las improvisaciones realizadas por estos.

Pero sin duda, sus mayores riesgos los desarrolló por fuera de la academia, un montaje del "Retablo del dorado" de Sanchis, que dejó muchos sinsabores y quejas, unos "Carros sin Frenos" de Clara Lopera, que dejaron bostezando a mas de uno. Y un "Nudos-Des-Nudos", que le gratificaron con creces todos los disgustos anteriores, y donde definitivamente se lanza con una osada propuesta como director y al tiempo con un riguroso trabajo con los actores en la búsqueda de los "personajes".

LUIS CARLOS, EL MAESTRO

Sin duda, como mejor pudo expresar su vocación fue mediante la enseñanza, le dedicó su vida y lo mejor de su esfuerzo. Lentamente iba construyendo una metodología del trabajo psicofísico del actor y aunque siempre encontró contradictorios, entre ellos, José Sanchis que se convirtió en uno de sus mejores amigos, pero también un guía y un opositor inquebrantable a la tendencia de teatro gestual de Luisca, aunque siempre muy respetuoso. Con quien mejores discusiones y de quien mayores enseñanzas sacó, fué de la relación con José. Vino a ser un complemento a su, a veces, muy cerrada concepción. Pero fué de allí, de esa confrontación, de la que salió más enriquecido. Empezó a aceptar con la humildad del sabio, que no lo sabía todo, y que todavía quedaba mucho por aprender, y fué esta actitud la que, cada vez con mayor fuerza, empezó a transmitir a sus alumnos. El aprender a aprender, el aprender a pensar, el aprender a buscar. Yo, que una vez le escuche decir que uno no debe comprar una casa para no echar raíces y poder vivir como un errante por el mundo, como un permanente buscador, y para ello lo mejor era tener un carro con una carpa, terminé vendiendo mi apartamento y comprando un carro. El, por el contrario, compró una casa y decidió trasladar este sueño a su grupo, colocandole el nombre de "Itinerante Teatro", y muy particularmente montando "Carros sin Frenos".

Y así como en mí, fué dejando en sus alumnos una huella que reflejaba parte de su muy rica y compleja personalidad, de sus más acertados y más increíbles conceptos. Todos, durante estos 365 días, nos hemos dado cuenta que aún sigue por aquí, itinerante, sin rumbo, entre la vida del teatro, entre sus amigos y entre sus alumnos, muchos lo recordaremos como lo que fué. Alguien que intento trascender entre los demás y que a la postre, más que como Maestro, aunque también, trascendió como ser humano. Y por eso todos le recordamos con cariño y alegría. Hasta Siempre Luis Carlos.

25 de Octubre de 1947. Era un bello día, ocho de a mañana en el gran salón del Hospital cuando el sol radiaba y entraba por los amplios ventanales, blancos como las batas de los galenos y de sus enfermeras que alegres recibían un niño a la vida. Sonrientes acompañaban a Rosa mientras hablaba a su hijo: Tengo 19 años y no he tenido un hogar. Ay mi niño, hoy te tomo de la mano y te enseñaré a caminar, serás mi gran amigo, mi hermano, aquello que no he tenido en la vida. Hoy seré responsable, yo no puedo decir que soy tu mama, seré tu cómplice. Los golpes los soportaremos. Ay mi niño, pasado mañana tendremos que salir, yo no tengo que ofrecerte, solo tengo mis manos, tendré que responder por ti. Sigamos nuestro rumbo, el tiempo lo dirá.

A los nueve años el niño sabía leer y escribir, y allí consiguió su primer trabajo con el zapatero del barrio, aquel anciano llamado Cipriano. Con sus primeras letras nace su primer amor, y dice a Rosa su madre: " Quiero escribir una carta, pero no se como la debo hacer... tú que crees? " Entiendo que Rosa tiene que volver a la adolescencia para ser su cómplice, es una clave. Vuelvo a ser adolescente: Cómo poner la carta? Vamos a la tienda de la esquina, meto la mano al bolsillo y cuento cinco centavos y digo: Vamos mi enamorado, vamos a celebrarlo con un fresco y un rollo maluco. Compramos el sobre, metemos la carta en él y lo entrego a la nieta de don Cipriano con estas palabras: Niña, aquí te manda el niño que trabaja con tu abuelo, anda, recíbela, tu no lo entiendes ahora, pero pasaran los años y tendrás algo que recordar, en esta esquina recibes tu primera carta de amor.

49 años después, un 29 de Abril, llega mi hijo menor con su compañero de trabajo, mas o menos a las 11 de la mañana, toca la puerta y dice.

- Traigo una noticia.
- Qué pasó? Qué pudo pasar?, Rosa da una vuelta a la cocina y dice: -Yo me tomo un trago- regresa a la sala y pregunta -Cual es la noticia?.
- Es Luis Carlos.
- Que pasa con Luis Carlos?.
- Luis Carlos esta muerto.
- No lo creo, no lo creo, quiero verlo.

**EL
RETABLO DE
EL DORADO**

Rosa tienes que tener valor, contesta. Thamer su colega.
Luis Carlos está muerto.

Se ha caído mi castillo. Fue un gran hombre, se entregó por entero a aquello a lo que le enseñé: servirle a la sociedad y a la comunidad sin pequeñeces, entregarle lo que era, honrado, valiente, conocedor del mundo, de cada ser humano. Sacar de lo más íntimo su saber, su honradez, satirizar, y sin egoísmo entregarlo todo, todo lo que es el hombre y su mundo.

A los 49 años ya no es el niño, ni el hombre, es un se que no habla. Rosa lo espera con ansiedad y pregunta: qué ha pasado con mi gran amigo? y ya no contesta. Rosa sin lagrimas en los ojos entiende las ironías de la vida.

Entiendo que tengo 72 años y tú mi hermano, con 49 años te vas primerol. Luis Carlos, ya no vamos a la tienda de la esquina, ya no somos cómplices. Rosa tiene deseos de verlo, valiente se le acerca con sus acompañantes que retienen la respiración, Rosa le dice: Ay mi gran amigo ya no te entiendo, nos ha cambiado la vida. Cómo te vas con 49 años? cómo me quedo con 72 años, amigo?.

Rosa le da tres besos en la frente y le dice: ¡hasta siempre mi hermano!, no te puedo decir adiós, porque pronto nos reuniremos si existe un mas allá. Espero tener siempre la misma palabra. Hasta siempre parcerol.

Rosa Medina.

25 años
NOBIS
TOBAC

CASA DEL
TEATRO

RECIBIA IGNORAR

20 1997

A UN AÑO DE
AUSENCIA DE
LUIS CARLOS,
SU
PENSAMIENTO
ES PRESENTE

Los niños se escaparon del lugar e inmediatamente el Quijote recobró vida al igual que Sancho y ambos iniciaron la aventura, pues bajaron de un pedestal y pisando los vidrios fueron por sus animales, los montaron y salieron por las calles de Madrid de los años 90.

Era increíble, de esta manera se enfrentaron a aventuras de las que tenemos suficientes referencias, pero lo curioso es que hacia la escena final de este film cuando muere el Quijote, la imagen muestra al hidalgo parado en medio de una manga con una túnica blanca. Vemos su rostro, su cuello, sus hombros y sucesivamente todo su cuerpo, finalmente cuando creemos que vamos a observar sus pies nos damos cuenta que están cubiertos por la misma túnica que a su vez cubre el piso, la imagen cada vez se amplía y descubrimos una tela amplia que conjuga con el horizonte verde. Esta tela es redonda y sobre el borde de la misma y creando un círculo enorme se encuentran las mujeres vestidas de negro con los pies sobre la tela y sus rostros cubiertos con mantos negros. Observamos una panorámica. De pronto el Quijote comienza lentamente a ascender, imponiéndose silencioso y la tela va creando junto con su cuerpo un cono invertido inmenso. La tela comienza a ser halada mientras que las mujeres la mantienen con sus rodillas, se genera una tensión hasta que se suelta la tela y continúa subiendo hasta perderse por entre las nubes.

La escena siguiente es en el cielo, cuando en la inmensidad se encuentra el Quijote de la Mancha con Hamlet y conversan...

Guardo una esperanza, la mantendré en mi alma hasta el final, supongo que así será, ¡ hasta siempre Luis Carlos !.

Eduardo Sánchez Medina.

PUBLICACIÓN A LA MEMOR

EL TEATRO HOY

El teatro es una manifestación precaria.

El arte escénico vive de la muerte constante.

Todo en él es efímero : sus logros, sus interrogantes, sus postulados

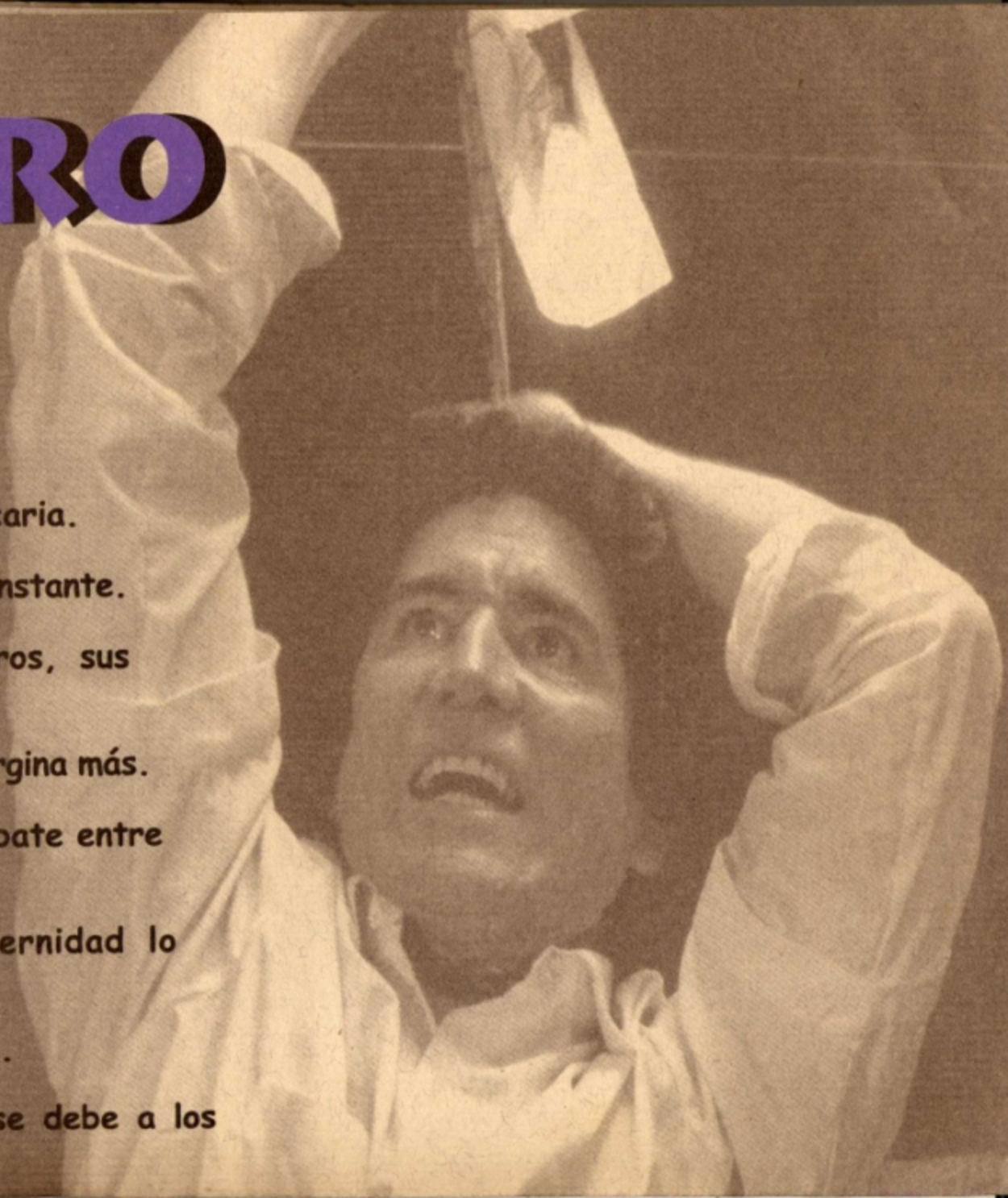
La sociedad moderna cada día lo margina más.

Es un arte medieval que aún se debate entre lo humano y lo ineficaz .

Los grandes centros de la modernidad lo ignoran o lo tergiversan .

Es tan incierto como los sueños.

Su supervivencia sin embargo se debe a los soñadores.

Si se oficializa, se estanca; si se renueva, lo desconocen .

¿ Para qué el teatro si no es la fábrica de sueños perdidos, de mundos fantásticos, de esperanzas inalcanzables ?

Son pocos los que lo disfrutan, más pocos los que le atribuyen utilidad. Pero todos le temen.

Hay que hacer un teatro marginal y no marginado.

Un teatro renovador y no estable.

Hacer del teatro una quimera, una razón de vida.

El teatro es un devenir comparable al encuentro en una esquina de barrio ; intrascendente , riesgoso, solitario, coloquial, anónimo, perverso, temido, escurridizo, íntimo.

Quienes lo hacemos y lo padecemos, lo disfrutamos, lo respetamos, lo cargamos, lo lustramos, lo vivimos.

Luis Carlos Medina

TEATRO DE ALDEA

Fragmento del borrador de la ponencia que Luis Carlos presentaría el 30 de abril de 1996.

En primer lugar quiero expresar un saludo a tan importantes y reconocidas personalidades del teatro nacional y local presentes en esta jornada, la cual es significativa por el doble motivo que la convoca: el primero, la celebración del día internacional del teatro (celebración obligadamente postergada por la realización del Festival Iberoamericano).

El segundo, la premiación del concurso de dramaturgia en su primera versión y que surge como parte de las actividades conmemorativas de los 15 años de creación de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

Al proponernos hacer alguna reflexión sobre el teatro y su futuro, de inmediato me asaltan dos preguntas: ¿Cuál teatro? ¿Cuál futuro? Porque si bien el teatro es una actividad milenaria también es cierto que durante su historia se ha venido librando una lucha denodada contra las artes del escenario y demás artes representativas.

A través de los tiempos la expresión teatral ha sido mil veces cuestionada y otras tantas clasificada como un arte peligroso o como un arte insulso.

En realidad ¿qué es el teatro y qué esperamos de él? Decimos que es un acto participativo, pero participativo de qué?

EL TEATRO ALDEA

cuando se adelantaba una acertada visión

su Lugar, su Forma en unas sociedades progresivamente colonizadas por las multinacionales del ocio? ¿Cabe siquiera intentar un diseño de lo que puede - o debe - ser el curso inmediato de este restringido culto a la presencia, en un mundo arrastrado por la apoteosis masiva de la ausencia?..."

Ahora bien, la parcela global que hoy nos corresponde soportar, ¿es consecuencia de la participación íntegra de los diferentes conglomerados, o es la resultante de los progresos de unos cuantos que indiscutiblemente se nos presentan como los colonizadores de la imagen y los emperadores de la cultura universal? Todo indica que vivimos en una aldea global por obra y gracia de los colonizadores de la imagen, de los dueños de la información. Cabe preguntarse, ¿la humanidad estaba preparada para esto? Están creadas las condiciones para asumirla y tolerarla?

El hombre se refugió en la soledad y el aislamiento como una manera de escapar del caos social, de la violencia cotidiana, de la agresividad de las aglomeraciones, de la decepción de las instituciones y de los valores. Se sumergió entonces en el anonimato, en el aislamiento y se sumió en el más triste abandono.

Los códigos de referencia son ajenos, impuros,

La Maestra

La convivencia de los aldeanos es práctica, pragmática. Se hace lo que se necesita, lo que se sabe hacer, optimizando lo que

prospectiva sobre lo que sería el planeta en términos de los avances de las comunicaciones y lo que esto implicaría para el desarrollo de la humanidad, se habló entonces de la ALDEA GLOBAL. Mac Luhan nos predijo las maravillas de las intercomunicaciones a través de satélites y de los avances de la computación y la conexión del mundo, hasta el punto que en

el presente percibimos la realidad sin poder precisar cuándo la recibimos en directo o cuando en diferido.

Pero este desarrollo de las comunicaciones conlleva una transculturización, recibimos una abultada información de manera indiscriminada. El poder de influencia y penetración de la cultura del ocio se nos entromete hasta el último resquicio de nuestro hábitat y nuestro cerebro.

Asistimos a las expresiones de otros valores, de otros ideales, manifestaciones de otras necesidades de conglomerados diversos, en donde se resaltan los avances de la decadencia y de la miseria como un mismo fin de cualquier núcleo social. Participamos de manera indiferenciada de las manifestaciones de la decadencia de los centros del consumo, la masificación y la deshumanización de la cultura debido a una violencia sofisticada e inmaculada, cuya estética es presentada como la acción más digna, lustrosa e impecable, hasta los padecimientos de las regiones más maltratadas y vilipendiadas de la humanidad. Los extremos de la miseria, el atraso y el abandono son exhibidos morbosa y simultáneamente con los progresos de la tecnología y la ciencia en los países más industrializados.

En este caos asfixiante de la sociedad del confort y la intolerancia, nos preguntamos, desde nuestra práctica, por el futuro. Transcribo un comentario de José Sanchis Sinisterra al respecto: "Suponiendo que exista el futuro, suponiendo que sea habitable, suponiendo que transcurra sin convulsiones irreparables la convulsa evolución de la llamada 'civilización occidental' es pertinente preguntarse por el porvenir del teatro. Tiene sentido indagarse sobre su Sentido,

corresponden a nadie; son de todos y por tanto de ninguno. Ese bombardeo de la imagen televisiva y cinematográfica le crea al ser humano unos códigos y unas afinidades del consumo masificado, mezclado arbitraria y caprichosamente.

VOLVAMOS A LA ALDEA LOCAL.

Cuando nos referimos a lo local no significa encallar en el provincialismo, significa volver a las fuentes, a las raíces; recuperar la identidad, ser capaces de recrear nuestros sueños, impulsar nuestros anhelos, restablecer la capacidad de gozar con lo conocido, con lo establecido, con lo propio. Donde cualquier evento esta marcado por lo conocido, por lo establecido, por lo creado en colectivo. Donde hay una red de símbolos, de valores que nos hacen diferentes, que nos identifica, que nos permite reconocernos ante los demás. Donde somos individuos con nombre.

Donde hay por lo tanto un Imaginario colectivo construido por imaginarios individuales.

Donde se puede compartir experiencias, vivencias, sueños, ficciones.

Donde no se contempla ni se asiste, se participa.

Donde no se presencia, se construye.

Donde se esta en la permanente creación, pues no se tiene la sensación de lo acabado. La aldea es marginal, provincial, colectiva, crítica.

Todo esta en proceso de crecer, de ser mejor, de robustecer, de afirmación, de renovarse, de fuga. No de lo establecido, de lo acabado de lo ejemplarizante, de lo perfecto, de la asimilación de todo aquello cuanto es el última novedad de la técnica.

A la aldea la rigen unos principios propios, compartidos, creados, convividos.

Así misma, toma lo que se necesita, selecciona, trasforma, ajusta. Adecua lo que recibe a sus necesidades y a sus convivencias.

En la cultura aldeana la vida es un suceder de ACONTECIMIENTOS, en torno a los cuales gira la relación de comunidad, de colectividad.

En 1973, Clifford Geertz definía la cultura como:

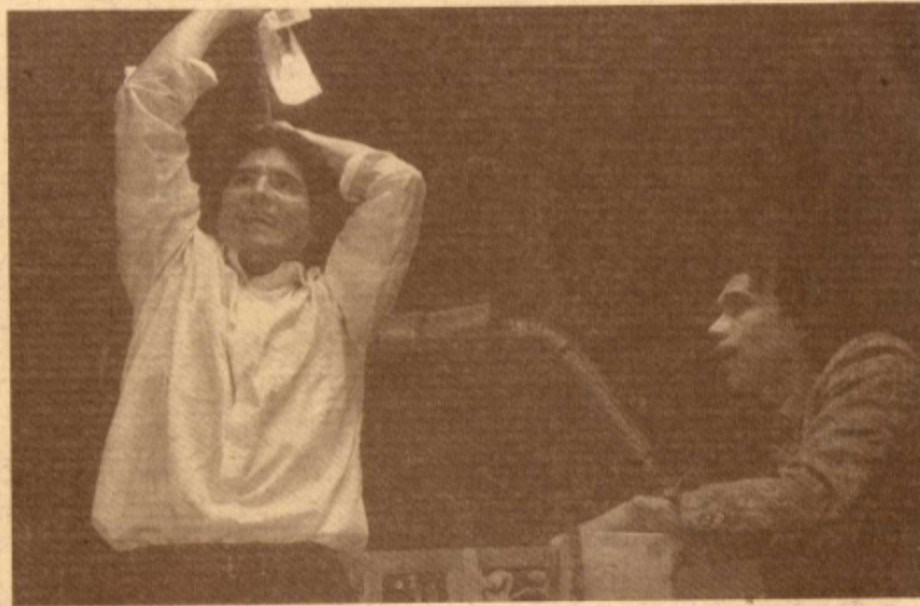
".....CULTURA ES UN SISTEMA DE SIGNIFICACIONES QUE LE PERMITE A UNA SOCIEDAD O A UN GRUPO ENTENDERSE A SÍ MISMO EN SU RELACIÓN CON EL MUNDO; QUE ES UN SISTEMA DE SÍMBOLOS GRACIAS A LOS CUALES EL HOMBRE LES CONFIERE UNA SIGNIFICACIÓN A SU PROPIA EXPERIENCIA. SISTEMAS DE SÍMBOLOS CREADOS POR EL HOMBRE COMPARTIDOS, CONVENCIONALES, ORDENADOS Y, EVIDENTEMENTE, APRENDIDOS, LES PROPORCIONAN A LOS HOMBRES UN MARCO DOTADO DE SENTIDO PARA ORIENTARSE LOS UNOS RESPECTO A LOS OTROS, O CON RESPECTO AL MUNDO AMBIENTE Y A ELLOS MISMOS..."

La cultura aldeana nos permite mirar la historia con vistas al futuro, donde es necesario restablecer un sistema de valores de principios de convenciones de símbolos. Es decir, volver a las fuentes propias, a las raíces, donde podamos encontrar nuestro Imaginario Colectivo.

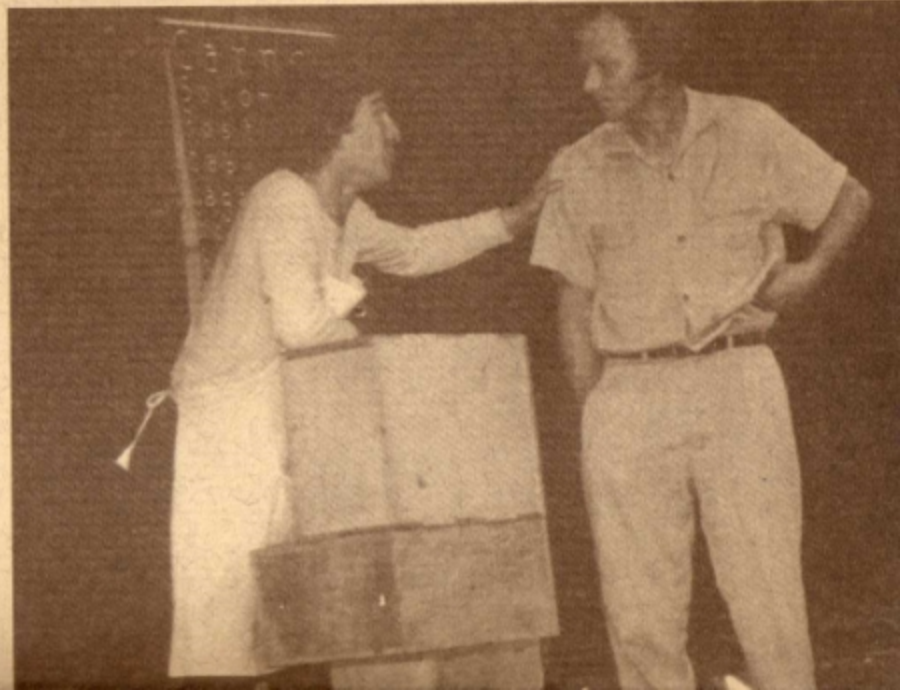
L.C.M.

Luis Carlos en "Las Monjas"

Luis Carlos en "Emigrados"

TOR

Luis Carlos en "Los Fusiles de la Madre Carrar"

Luis Carlos en la "Revolución en América del Sur"

A Luis Carlos Medina

Durante la realización del último Festival Iberoamericano de teatro durante una de las sesiones sobre crítica teatral escuché la afirmación de que uno de los grandes problemas del teatro colombiano era la inexistencia de actores de oficio en el país. No tuve más remedio que replicar. Acudir a mi cuerpo memoria. Mi corta intervención se refirió a los actores y actrices del "viejo" Teatro Experimental de Cali; a los que se formaron y luego desarrollaron su actividad en diferentes grupos y medios de expresión y comunicación; grupo el "El Buho", Teatro Universitario Nacional, de "La Mama", de "El Local", "Casa de la Cultura" y "La Candelaria" de Bogotá; "El Pequeño Teatró" de Medellín y por su puesto a todos aquellos que en una u otra forma se iniciaron, formaron, ejercieron (y ejercen su oficio) en la desaparecida "Escuela Municipal de Teatro" de Medellín, "El Duende", "El Triángulo", "El Teatro Libre" de Bogotá, "Corporación Teatro Libre de Medellín", "Corporación Casa del Teatro", "Escuela Popular de Arte" y, muchos otros en donde se enseñaba y se enseña lo preconizado por el visionario Antonin Artaud "El teatro es el estado, el lugar, el punto en que se puede aprehender la anatomía humana y a través suyo sanar y dirigir la vida". Y lo anterior es sólo una visión somera de grupos e instituciones que han pasado por mi experiencia como pedagogo espectador y los actores de esas agrupaciones.

En mucha parte de esa experiencia participó Luis Carlos como actor. Lo recuerdo cuando enviado por Hector Correa Leal se inscribió en la Escuela Municipal de Teatro. El trabajo de Luis Carlos como actor puede analizarse basándonos en los tres aspectos organizativos que plantea la Escuela Internacional de Antropología:

1. La personalidad del actor, su sensibilidad, su inteligencia artística, su ser social que lo hacen único e irrepetible.
2. La particularidad de las tradiciones y del contexto histórico social a través del cual se manifiesta la irrepetible personalidad de un actor.
3. La utilización de la fisiología según técnicas del cuerpo extra-cotidianas."

En mis archivos poseo una carta sobre la manera como Luis Carlos aprendió a trabajar un rol, escrita por él y enviada a los señores del Comité de Pedagógicas de la Escuela Popular de Arte, con referencia a los integrantes del semillero de teatro que dirigió.

Las etapas que consideraba fueron: Elección y aceptación de la temática de la obra en la cual se trabaja.