Voces Emergentes

Tejido de Experiencias Teatrales y Comunitarias

COLECTIVO TEATRAL LUZ DE LUNA

Voces Emergentes

Relatos de Experiencias, Testimonios y Comunidades

COLECTIVO TEATRAL LUZ DE LUNA

Voces Emergentes: Diálogo de experiencias artísticas y comunitarias
ISBN: 978-958-52979-0-6

Esta publicación hace parte del proyecto Voces Emergentes: Galardón de Innovación Artística para la Transformación Social del Programa Distrital de Estímulos 2020.

Corrección de estilo y edición
Gabriela Arboleda Mejía
Jesús Alexander Valero Cotes

Diagramación
Mafe Blanco Publicidad
Alejandro Mauricio Restrepo Hoyos
David Castiblanco Zuluaga

Diseños y Bocetos
José Alejandro Lacorte
Felix Manuel Villarroel

Relato Gráfico
Camilo Alfonso Gutiérrez
Laura Daniela Plazas Saavedra

Fotografías
Archivo del grupo: MTM - Mueca Tu Marca, Curry Castellanos, Harry Soto, Oslos Cely

Ilustración de portada
José Alejandro Lacorte Escobar

Poema Contraportada
Unco Idaho

Impresión
Imprenta Mala
Bogotá, 2020

Asociación Cultural Colectivo Teatral Luz de Luna
NIT. 900.249.351-4
www.teatroluzdeluna.com
contacto@teatroluzdeluna.com
Calle 14 # 1 - 50
57 - 1 - 3 03 61 26

A los caídos en la batalla diaria del sobrevivir
a los que insisten creando gestos nobles, bellos y solidarios
a las que con su ejemplo y fortaleza nos alegra la vida y nos acompañan en ella
a los que sueñan y lloran con las obras, también a los que sin piedad las desmantelan
a las nuevas amigas que se suman al grupo y a las que esperan para lavar las cosas
a los que llevamos en la memoria, porque dieron o algo nos arrebató su presencia
a la red, la colombiana, la del teatro, la de la comunidad
al barrio, porque sus calles son nuestros escenarios y motivo
a los senderos que hablan con otras voces
a quienes preservan, defienden y luchan por una vida digna
a quienes estuvieron para señalar y construir lo que fue
a quienes están por su vitalidad y compromiso
a quienes llegarán porque su aporte será determinante
al teatro que sí murió, porque en estos tiempos donde la humanidad escasea
el teatro ha sido el refugio
el puente
la forma
la isla para construir la utopía
a ustedes, ellos, ellas y nosotros, gracias por ser parte de estas voces emergentes

¡¿Qué hacer con el teatro?! Mi respuesta a ruego que traduzcan en palabras es la siguiente: una isla desierta, una isla de libertad prisionera, porque en ese exilio de arena de todos los días, yo cambiaré mi grito. Pero lo haré, porque nos cantan canciones.

¡Amo el teatro porque me rebelan las ilusiones. No creo que el desencanto... ese espíritu de rebelión que me cabalga, pueda ni de lejos ser el de la paz y todo lo demás. Silencio. Suena el coro de la mentira que pensaba en mi traje. Si el desencanto se apropia...

...no sabrá qué hacer con el teatro.

Eugenio Barba

Índice de Contenido

Introducción 1

Capítulo I 3

Capítulo II 8

Capítulo III 11

Capítulo IV 15

Capítulo V 19

Capítulo VI 23

Capítulo VII 27

Capítulo VIII 31

Capítulo IX 35

Capítulo X 39

Capítulo XI 43

Capítulo XII 47

Capítulo XIII 51

Capítulo XIV 55

Capítulo XV 59

Capítulo XVI 63

Capítulo XVII 67

Capítulo XVIII 71

Capítulo XIX 75

Capítulo XX 79

Capítulo XXI 83

Capítulo XXII 87

Capítulo XXIII 91

Capítulo XXIV 95

Capítulo XXV 99

Capítulo XXVI 103

Capítulo XXVII 107

Capítulo XXVIII 111

Capítulo XXIX 115

Capítulo XXX 119

Capítulo XXXI 123

Capítulo XXXII 127

Capítulo XXXIII 131

Capítulo XXXIV 135

Capítulo XXXV 139

Capítulo XXXVI 143

Capítulo XXXVII 147

Capítulo XXXVIII 151

Capítulo XXXIX 155

Capítulo XL 159

Capítulo XLI 163

Capítulo XLII 167

Capítulo XLIII 171

Capítulo XLIV 175

Capítulo XLV 179

Capítulo XLVI 183

Capítulo XLVII 187

Capítulo XLVIII 191

Capítulo XLIX 195

Capítulo L 199

Capítulo LI 203

Capítulo LII 207

Capítulo LIII 211

Capítulo LIV 215

Capítulo LV 219

Capítulo LVI 223

Capítulo LVII 227

Capítulo LVIII 231

Capítulo LIX 235

Capítulo LX 239

Capítulo LXI 243

Capítulo LXII 247

Capítulo LXIII 251

Capítulo LXIV 255

Capítulo LXV 259

Capítulo LXVI 263

Capítulo LXVII 267

Capítulo LXVIII 271

Capítulo LXIX 275

Capítulo LXX 279

Capítulo LXXI 283

Capítulo LXXII 287

Capítulo LXXIII 291

Capítulo LXXIV 295

Capítulo LXXV 299

Capítulo LXXVI 303

Capítulo LXXVII 307

Capítulo LXXVIII 311

Capítulo LXXIX 315

Capítulo LXXX 319

Capítulo LXXXI 323

Capítulo LXXXII 327

Capítulo LXXXIII 331

Capítulo LXXXIV 335

Capítulo LXXXV 339

Capítulo LXXXVI 343

Capítulo LXXXVII 347

Capítulo LXXXVIII 351

Capítulo LXXXIX 355

Capítulo XC 359

Capítulo XCI 363

Capítulo XCII 367

Capítulo XCIII 371

Capítulo XCIV 375

Capítulo XCV 379

Capítulo XCVI 383

Capítulo XCVII 387

Capítulo XCVIII 391

Capítulo XCIX 395

Capítulo C 399

Capítulo CI 403

Capítulo CII 407

Capítulo CIII 411

Capítulo CIV 415

Capítulo CV 419

Capítulo CVI 423

Capítulo CVII 427

Capítulo CVIII 431

Capítulo CIX 435

Capítulo CX 439

Capítulo CXI 443

Capítulo CXII 447

Capítulo CXIII 451

Capítulo CXIV 455

Capítulo CXV 459

Capítulo CXVI 463

Capítulo CXVII 467

Capítulo CXVIII 471

Capítulo CXIX 475

Capítulo CXX 479

Capítulo CXXI 483

Capítulo CXXII 487

Capítulo CXXIII 491

Capítulo CXXIV 495

Capítulo CXXV 499

Capítulo CXXVI 503

Capítulo CXXVII 507

Capítulo CXXVIII 511

Capítulo CXXIX 515

Capítulo CXXX 519

Capítulo CXXXI 523

Capítulo CXXXII 527

Capítulo CXXXIII 531

Capítulo CXXXIV 535

Capítulo CXXXV 539

Capítulo CXXXVI 543

Capítulo CXXXVII 547

Capítulo CXXXVIII 551

Capítulo CXXXIX 555

Capítulo CXL 559

Capítulo CXLI 563

Capítulo CXLII 567

Capítulo CXLIII 571

Capítulo CXLIV 575

Capítulo CXLV 579

Capítulo CXLVI 583

Capítulo CXLVII 587

Capítulo CXLVIII 591

Capítulo CXLIX 595

Capítulo CL 599

Capítulo CLI 603

Capítulo CLII 607

Capítulo CLIII 611

Capítulo CLIV 615

Capítulo CLV 619

Capítulo CLVI 623

Capítulo CLVII 627

Capítulo CLVIII 631

Capítulo CLIX 635

Capítulo CLX 639

Capítulo CLXI 643

Capítulo CLXII 647

Capítulo CLXIII 651

Capítulo CLXIV 655

Capítulo CLXV 659

Capítulo CLXVI 663

Capítulo CLXVII 667

Capítulo CLXVIII 671

Capítulo CLXIX 675

Capítulo CLXX 679

Capítulo CLXXI 683

Capítulo CLXXII 687

Capítulo CLXXIII 691

Capítulo CLXXIV 695

Capítulo CLXXV 699

Capítulo CLXXVI 703

Capítulo CLXXVII 707

Capítulo CLXXVIII 711

Capítulo CLXXIX 715

Capítulo CLXXX 719

Capítulo CLXXXI 723

Capítulo CLXXXII 727

Capítulo CLXXXIII 731

Capítulo CLXXXIV 735

Capítulo CLXXXV 739

Capítulo CLXXXVI 743

Capítulo CLXXXVII 747

Capítulo CLXXXVIII 751

Capítulo CLXXXIX 755

Capítulo CXC 759

Capítulo CXCI 763

Capítulo CXCII 767

Capítulo CXCIII 771

Capítulo CXCIV 775

Capítulo CXCV 779

Capítulo CXCVI 783

Capítulo CXCVII 787

Capítulo CXCVIII 791

Capítulo CXCIX 795

Capítulo CC 799

Capítulo CCI 803

Capítulo CCII 807

Capítulo CCIII 811

Capítulo CCIV 815

Capítulo CCV 819

Capítulo CCVI 823

Capítulo CCVII 827

Capítulo CCVIII 831

Capítulo CCIX 835

Capítulo CCX 839

Capítulo CCXI 843

Capítulo CCXII 847

Capítulo CCXIII 851

Capítulo CCXIV 855

Capítulo CCXV 859

Capítulo CCXVI 863

Capítulo CCXVII 867

Capítulo CCXVIII 871

Capítulo CCXIX 875

Capítulo CCXX 879

Capítulo CCXXI 883

Capítulo CCXXII 887

Capítulo CCXXIII 891

Capítulo CCXXIV 895

Capítulo CCXXV 899

Capítulo CCXXVI 903

Capítulo CCXXVII 907

Capítulo CCXXVIII 911

Capítulo CCXXIX 915

Capítulo CCXXX 919

Capítulo CCXXXI 923

Capítulo CCXXXII 927

Capítulo CCXXXIII 931

Capítulo CCXXXIV 935

Capítulo CCXXXV 939

Capítulo CCXXXVI 943

Capítulo CCXXXVII 947

Capítulo CCXXXVIII 951

Capítulo CCXXXIX 955

Capítulo CCXL 959

Capítulo CCXLI 963

Capítulo CCXLII 967

Capítulo CCXLIII 971

Capítulo CCXLIV 975

Capítulo CCXLV 979

Capítulo CCXLVI 983

Capítulo CCXLVII 987

Capítulo CCXLVIII 991

Capítulo CCXLIX 995

Capítulo CCL 999

Rueda de inscripciones

Al empezar el proceso de edición me digo:

Debo tomar distancia, retroceder dos pasos y contemplarme de la forma más fría posible, como si toda la historia, la vida que he sabido habitar y abandonar desde niña ese caserón caído al final de la calle más empinada de la comunidad...

Intento estirar las palabras, pero aunque se queden sin letras, sin espacios, sin respiración y los signos correspondientes para abarcar en esta rueda las siguientes páginas, a pesar de verse en ellas, no reconocerse con la tinta es casi imposible. Hay valientes guerreros, poemas, música, ausencia, amor y sexo mucho y desenfrenado. Todo, ese que se mete por los ojos, nariz y oídos. Ese que habita la piel y las palabras. Ese amor que crees el que no despierta y no deshuele en los noches.

Fuera de mí y lejos del corazón puedo afirmar que este libro es la promesa cumplida de la cual miles de hijos se tejen, miles de voces se proyectan, miles de sueños pisan la empinada calle.

La invitación es abierta y sencilla: no es para que lea cualquier libro, no es para que pase las páginas y vea solo las fotos e imágenes, para que mida los márgenes o cuente los espacios en blanco. La invitación le llega directo a los ojos, a la nariz y oídos, le pica en la piel y en las palmas para que se zambulla en esa tormenta, esa suerte suprimida y la haga suya, la sienta. Esa que trenza decenas, muchas o contadas palabras se suyas, de ellas, de algunos, de todos y dos pasos al frente, mía.

Participar en las proyecciones y perspectivas de cada una de las voces contenidas en este libro nos convierte en un repertorio de sombras coreográficas y textuales. Todas bordadas y proyectadas por un mismo hilo: el del Colectivo Teatral Luz de Luna. Algunas se desplazarán y caerán con las brasas hacia dentro, hacia dentro. Se borrarán las sombras también florecen, resplandecen y tienen esa maravillosa cualidad de moverse entre sí, cruzarse y hablarse una desde la otra. Al leer y trabajar cada uno de los textos me veía sentada, abrí los ojos cada vez desde un universo diferente, con exigencias y deseos únicos que me exigían una sola cosa: comprenderlos con la mente y el corazón, con la sensibilidad y la razón.

Así, entendí que la polifonía de las voces de estas maravillosas mujeres trasciende el tiempo, las generaciones, el contexto, los recuerdos, las experiencias y las realidades en vivo, en el cuerpo multidimensional y fascinante del teatro en donde toda voz es música, todo movimiento es danza y todo suceso es historia.

Invito al lector a que navegue entre las olas, sienta el juego del oleaje, aprenda, desaprenda con todo lo que es. Estamos ante un mar de sueños donde todos los integrantes de Luz de Luna lo estarán tejiendo con los brazos abiertos.

Lidia Gil

Ayer de paso

Empecemos:

La Asociación Cultural Colectivo Teatral Luz de Luna es una entidad sin ánimo de lucro que funciona en Bogotá. Surgió en abril de 1987 en un colegio distrital del barrio Atanasio Girardot. Centro Oriente de la ciudad. Allí, gracias al trabajo de diferentes personas, se gesta este proyecto de carácter comunitario que define el teatro como lenguaje para interactuar con la sociedad.

Desde sus inicios nuestros hombres han intervenido en las acciones realizadas. Hoy, tres décadas después, el grupo se mantiene gracias al trabajo, transformación y legado compartido a través de los procesos de formación, creación y circulación.

En esta oportunidad, y por ser partícipes de una convocatoria de la Secretaría de Cultura, tenemos la posibilidad de cumplir un sueño aplazado. Presentamos esta publicación que pretende generar un diálogo desde diferentes percepciones de esos lapsos pedagógicos, sociales y artísticos que han convivido en este hacer de Luz de Luna.

Con ustedes, este libro: gracias.

Una vez cumplido el proyecto, nuevamente recurrimos a la emoción, factor inherente a la labor teatral.

Continuemos:

Qué alegría vernos en el apuro de reunir tantas voces para producir este encuentro. Pues, su vez es la celebración de los 30 años del Encuentro de Teatro Comunitario. No fue sencillo proponer este tejido de recuerdos y percepciones. En algunos casos, temas contenidos a

las diferentes posturas de lo que somos y no donde vemos. Hoy nos llena de felicidad saber que estamos, incluso con otras condiciones, con otras personas, con diferentes proyecciones, viejas reflexiones, nuevos errores.

Hay quienes dicen que luz de la nueva no es lo mismo de antes, y con tristeza decimos: efectivamente no es lo mismo, o que sería de nosotros si la posibilidad de transformarnos a juicio de los expertos quedara ya atrás de definirse si somos mejores y peores. Inmaduros somos.

En tiempos convulsos de gran gentío, donde la injusticia social se vuelve costumbre, tenemos más amarres al recordar los siniestros genocidio que nos impusieron el olvido. Habitantes lugares donde la vida se nos vuelve ruina, nos obligan a sobrevivir mal para que otros poco vivan bien. Aun así, en medio de las carencias y la desigualdad, compartimos este relato que no es más que un homenaje a la memoria colectiva de este grupo de esta particular comunidad.

Nos han preguntado por qué, incluso en medio de la luz de luna, hemos explorado diferentes espacios, nos ha dicho que la esperanza, la convicción, los ideales y principios son los más arraigados y la voz temblorosa hemos dicho nunca. También nos ha probado la solidaridad de las palabras y acciones para seguir en pie. Hemos luchado, pero en estos 30 años tardíos nos hemos hecho fuertes, recios, hemos tenido que aprender y reconocernos como humanos, olvidado en la tristeza para los resultados de gafa y esta. En el barrio somos los vecinos, los padres, los nietos, los hijos y cuanto adentro más se nos ha inculcado.

Los sueños individuales que se formaron colectivos han sido otro factor determinante de dar cortar con un respeto de trabajo donde se dejen otros sueños. En la casa esquinera llena de historias, recuerdos, colores y sabores as nuestro refugio, el lugar compartido. De ellos podemos divisarla como una porción de tierra, esa alejada isla donde se construyen satisfacciones y nuevas para juntarse con otras.

Nuestra deuda, un agradecimiento profesional a todas las personas que participan de esta publicación, de este acto de siembra en el mar de la memoria. Gracias por la confianza y las dudas, antes que todo, por creer, esperamos contribuir. Sobre todo, a la gente de muros elegías reconstruidas a otras formas para el camino descompuesto es que siempre nos hace dejar sorpresivales y alertas. Gracias por el amor que no se detiene en lo inmediato, en cambio, se convierte en provocaciones y compañía para la imaginación y por supuesto para la creación.

Desde hace tan poco las aves nos rondan
como el jaguar, la muerte y la guerra en otras historias.
En lo más alto el cóndor divisa nuestros pasos
Mas cerquita el colibrí nos lleva de colores, sentimos sin ver sus alas
Aunque en lo cotidiano no podamos volar
en el teatro convertimos con el cóndor y bailamos al ritmo del bombo

Agosto 20 del 2020

Bogotá D.C.

La Ciudad

Señor.

Leonardo Gómez 0 años

Asunto: 30 años Luz de Luna

En tus manos: un trabajo con unidad.

Mi querido pintor, hoy he querido escribirte desde mi casa del barrio Girardot ubicada en la carrera 1a # 11-50 donde se gesta ese hecho artístico con la población de los desplazados, ciudadanos lejanos en sus haciendas, quienes llegaron a esta su casa y la convirtieron en su único espacio para convivir con sus familias, esta casa que hoy poco a poco se ha sumido en un olvido continuo y constante.

Aquí, en este pedazo de montaña donde hoy, paramos de vista la gran ciudad donde habitamos las huestas del 30 y de la luna. Habitantes todos a las orillas de montañas, arrinconados, pero NO solos, y desde aquí nos proyectamos para seguirnos acompañando con la luna como faro en lo alto, brindándonos su luminosidad para buscar nuestros pasos y alumbrar nuestro camino. Así comienza todo... unidad.

Esta casa con aire de leyenda que usted empieza a pintar es casa llena de colores, rejas, floreros, macetas y baldes llenos de flores por la agrupación Luz de Luna, quienes al igual que usted abren sus puertas a diferentes inquietudes. Una vivienda del arte, incrustada en la empinada pendiente de las montañas del Centro Oriente de la ciudad de Bogotá y a su alrededor tantos rostros que tal vez sean desconocidos de aquellos a los cuales usted ayuda. Esos vecinos llenos, ellos, de historias, alegrías, tristezas que hacen parte de esta vida barrial.

Ya con 10 años de esta agrupación que se junta para sobar y salir siguen en pie la unidad. Como de costumbre en cada cumpleaños se organiza un mote de la fecha con todos los vecinos con platos y bocados que llevamos desde su partida y que hacen parte de sus recetas. Muchas manos siguen unidas para convertir este espacio en un lugar donde se tejen sueños y se proyectan historias.

Han pasado muchos años, Leo, y el proceso sociocultural con algunos cambios, la amnesia persiste, aunque la tecnología ha avanzado, seguimos convocando a funciones y levantando talleres y festivales comunitarios para que el olvido no borre la memoria.

Todo lo que usted dejó sembrado en una esperanza colectiva que nos veía a todos creyendo en las bondades del mito Carnaval-Carnicero- ya es un sello que nos ha dejado marcados en los cuerpos y en la personalidad. Cuando empezó a formar parte de nuestra vida, ella nos ha dejado toda su riqueza y su cuento que se multiplica en cada una de las cuadras del barrio, en cada una de los talleres, talleres, proyectos que se realizan.

Leo, hemos descubierto en este camino que el teatro es de la comunidad para la comunidad y el proceso continua, todos los muchachos y muchachas, hermanos, los sobrinos, hijos pasaron el umbral y ahora trabajan como maestros y profesionales en diversas actuaciones laborales y artísticas en la gran ciudad, siguiendo el curso del camino trazado por usted, mi querido Leo. Lo importante es esa generación de la barriada, donde el arraigo de vivir cada día más difícil, pero se continua participando y dejando que el pincel diseñe de sus pinceladas y de esa gama de colores que nos enseñaste. El proceso colonial del teatro carnavalesco está con sus banderas en las manos en la cabeza en las voces que siguen gritando e invocando los sueños.

Cuando señor Odría la Real ha crecido, somos cada vez más, no sólo en Bogotá, sino que vamos llenando de colores otros lugares. Estandes cubiertos, rojo el amarillo, el azul de los ríos, el rojo el naranja, el verde de las montañas. Montañas que guardan nos decía de historia fundidas en un gran mural de tetralogías alegrías y tristezas.

Luz de Luna, querido Leo, seguirá colaborando para que la sombra se difumine, seguirá con el proceso comunitario buscando a Rosa Cantillo, Rondeñas, Dianas, Pompa Fiestas, Osvaldos que seguirán esculpiendo ese gran mural del barrio, reivindicando la memoria y presente en todos los espacios comunitarios.

Estamos de fiesta y queremos que nos siga acompañando Leo en esta travesía comunitaria para que nuestros hijos y nuestra casa no se cansen de seguir colaborando lo triste y para este sea borrado la alegría bajo la cruz de la luna.

Ernesto Ramírez Arias
Director Teatro Experimental Fontibón

CIMIENTOS

El arte crea el mundo

Tenemos el arte para no morir a causa de la verdad.
Friedrich Nietzsche

Podemos pensar que el arte es exclusivo para la contemplación, cuando en realidad es un acto de creación que tiene diversas implicaciones. Es un poderoso dispositivo que combinado con la pedagogía se puede convertir en un motor de transformación social, activando la creatividad y la capacidad de imaginar realidades. A través de sus diferentes expresiones podemos trabajar temas como la exclusión, la diversidad, la memoria, la colectividad, el trabajo con la infancia, entre otros.

Poniendo una apuesta artística en nuestro territorio, queremos compartir experiencias que fortalezcan el desarrollo de lo humano y los vínculos sociales, al compartir las vivencias que generan una identidad común. Por eso, cada año se espera con ansia la llegada del Encuentro de Teatro Comunitario, momento en el que los rostros de la comunidad pública La Pella distintan la variada oferta que nos trae el colectivo teatral tuz. Del cual nuestros espacios, y en donde se han logrado procesos transformadores, dirigidos especialmente a los habitantes de la ruralidad, que poco o nada cuentan con posibilidades de participar en procesos artísticos.

El ser humano por naturaleza necesita expresarse, el arte nos enseña a hacerlo a través de diferentes lenguajes, amplía la comprensión del mundo que nos rodea y construye nuestra relación con el entorno social y natural. Los recursos artísticos como fuente de expresión tienen una diferencia en comunidades vulnerables como las de Ciudad Bolívar, en donde gracias la normalización a las condiciones sociales, permite una comprensión de experiencias y manifestaciones con otro entendimiento de las situaciones que, aunque sean adversas son contempladas desde otra perspectiva con mayor capacidad crítica y de comprensión.

Potenciar la creatividad a partir del arte vinculando las realidades sociales genera discursos objetivos que despiertan conciencia sobre temas que necesitan más reflexión y que pueden ser expresados de manera simbólica. Sin actuar a las violencias que han marcado los territorios. Entender los procesos comunitarios y brindar opciones a las que se relacione el arte tiene una fuerte incidencia que renueva los espacios y transforma tanto nuestro ser como nuestro entorno y el mundo.

En lo particular resalto el potencial de las prácticas artísticas en la construcción de tejido social y visibilización de las comunidades en sus procesos de resistencia, se hace vital que los actores involucrados desde diferentes frentes como la autogestión, lo colectivo y lo institucional articulen los procesos que se adelantan en los territorios para dar fuerza a las manifestaciones que tienen un propósito aportar a la construcción colectiva, fortalecer el trabajo colaborativo y el acceso democrático a la cultura.

Apoyar las iniciativas artísticas locales garantiza y contribuye tanto a la reflexión crítica como a la sostenibilidad de proyectos comunitarios. Reconocer a los sujetos como responsables activos de su propio cambio y de sus territorios permite la proyección de acciones transformadoras que aporten a la resolución de las problemáticas que más les afectan como lo son el desempleo y la falta de oportunidades. Si queremos el papel del arte al servicio de los ciudadanos, se entenderá la forma en que su práctica favorece el intelecto y el espíritu.

Teatro En, Con y Para la comunidad

El quehacer del trabajo en red desde el teatro en comunidad

Una luz en lo alto de la montaña resplandece como una gran luna, allí tiene la sede el Colectivo Teatral Luz de Luna. Desde hace 30 años vibra junto a la gente de las nororientales del Gratamira, del Consuelo, de los Laches, del Lourdes, del Verado, barrios del Centro Oriental de Bogotá. En una casa escuela que teje cimientos de amor y alegría sus integrantes hacen todos los días su gran bella aventura: el Teatro En, Con y Para la comunidad.

Una imagen que puede ver desde lo alto de la sede de Luz de Luna: los grandes aviones y desde esa montaña con pies y mente se verán a los pies del cerro como un avanzado que podía alcanzar en la mano de un niño.

Mi primera impresión de la gente de Luz de Luna una pollada de mujeres y hombres que tenían la misma medida en altura en alma y estética el mismo vigor la misma fuerza esa voces que llenaban cada rincón las calles, plazas y escuelas. Para mí identificar las zanqueras y zanqueros no venían de las motivaciones más nobles de Bogotá. Su forma teatral daba cuenta de sus procesos y acciones formados en la calle con lucha y dicha.

Por el Teatro Comunitario

En diálogos diversos hemos puesto esta pregunta en mesas públicas y privadas, como hace poco en un macetón y mascullo que nos decían: **"para qué ponerle apellido al teatro cuando todo el teatro es comunitario"**. Esa voz es la del maestro Santiago García, director del Teatro la Candelaria, que en la conferencia de apertura del II Encuentro de Teatro Comunitario en el 2006, organizado por Luz de Luna, la propuesta ordenaba bajo nuestra premisa urgente y necesaria del singular el concepto del teatro Comunitario.

Sí en Colombia se habla del mismo grupo de la creación colectiva del teatro experimental del teatro del nuevo tipo nosotros, que venimos de las barriadas periféricas, ¿por qué no podemos hablar del Teatro Comunitario? Si es ahí donde tomamos el carácter de nuestra tarea escénica: un teatro que se hace EN la comunidad, CON la comunidad y PARA la comunidad.

En

Precisamente en los primeros encuentros de la Red Colombiana de Teatro en Comunidad entre 1998 y 1999, dentro de las sesiones de este orden del verdadero sentido de que lo que hacemos tiene el lugar de las comunidades, la mayoría de nuestros grupos artísticos pertenecían de la comunidad barrial o vereda rama, porque nuestro trabajo se hace junto a la gente. Desde ahí porque puede nacer que el elegante público atienda en sus teatros. Hasta la ciudad que tiene la tendencia de decir que ella se han comunidad como ese teatro que hace sus hijos, el teatro EN la comunidad se hace movimiento de la fuerza que adquiere día a día, actuando hay otra cosa: está el teatro como la potencia que genera capacidad.

¿Con

En ese mismo sentido nos preguntamos como habían surgido los grupos, que acontecimientos los habían producido, cuál era la razón para que se crearan. Este CDN estaba relacionado a un tiempo de luchas, a la emergencia de la voz de las comunidades que debían tratar sus propias historias desde sus cantos, en cartelera que sea profunda poética del territorio, sus narrativas tienen un brillo grito y un transfondo propio.

Para

Las palabras vienen con una fuerte carga de sentidos, precisamente la comunicación danzaria nos crea un espacio mágico con la comunidad, ella es principio y fin de nuestra tarea artística. Nuestras comunidades, lamentablemente rurales y fronterizas, tienen el deber de encontrar soluciones y usar los recursos que hayan en el barrio, reconocer las potencialidades que hay en la comunidad donde sus vecinas y vecinos construirán la acción solidaria más vital: el convite. Así nuestro reto es PARA que haya danzas todos los días del año.

Sonido porque hacemos

El grupo de Teatro Comunitario Tierra Fértil echa raíces junto a sus comunidades, sus ciclos de vida y duelos, preservan tradiciones al cambio, pero al mismo tiempo inherente se adaptan, gestan procesos orgánicos formales, crean en su propio entorno una sonoridad llamada comunidad y hermandad, sus creaciones artísticas son su patrimonio y ellas tienen largos procesos de adaptación y transformación. El Teatro Comunitario es prueba en tres actos.

El Teatro Comunitario es un hecho de la comunidad, en sus creaciones se gestan las identidades y diversidades, se recolectan los memoriales y sus actos memorables y se da cuenta del valor de la pervivencia en clave de un nuevo sentido de la gestión cultural comunitaria. Por ello, el Estado debe velar para que estos procesos y experiencias, agrupaciones y colectivos tengan el aseguramiento de la protección y el desarrollo creativo como derecho esencial de las culturas de las mujeres y hombres de Colombia.

A diferencia del teatro comercial, el teatro Comunitario se distancia y se opone a las formas culturales corporativas hechas de humanidad de ese arte que sana, es necesaria porque nace en las manos de la comunidad. Es proposito, su producto, su acción es obviamente pedagógica y teatral, obvia. No se trata de

buscar, además, en el corazón de la comunidad su propia escuela, formar a artistas que quieren ser protagonistas de su realidad, sus poéticas en escena tocan el palpito cotidiano de su gente con toda la pasión social que se hace puesta

La casa o el espacio del Teatro Comunitario abre a la vecindad, domingo y domingo porque siempre es fiesta, la gente se alegra, no podría ser de otra manera. Hacer parte de esta tarea del Teatro Comunitario, para habitar en épocas de mal y buen tiempo, se hace sostenible, unida a la gente gracias a la profunda solidaridad que existe en la comunidad. Una entrada a vivir la experiencia creativa del Teatro Comunitario tiene el bello gesto de un huevo, una papa, un abrazo, una sonrisa, un aplauso grato y sincero.

Desde la Red de meses que cada grupo del Teatro Comunitario actúa con una frecuencia en la que todos sus integrantes se ponen en sintonía y vibran en la misma sin perder su autonomía. Vas que larga preparación para el colectivo teatral de Cuba que es parte vital de la Red Colombiana de Teatro en Comunidad.

Fragmento del Colegio Teatral Bertolt Brecht

Me gustaría ser sabio también.
Los sabios libros explican la sabiduría: apartarse de
las luchas del mundo y transcurrir sin inquietudes
nuestro breve tiempo.
Librarse de la violencia.
Dar bien por mal, no satisfacer los deseos y hasta
olvidarlos, ésa es la sabiduría.
Pero yo no puedo hacer nada de esto, verdaderamente,
vivo en tiempos terribles.

Bertolt Brecht

En dónde

En el año de 1987, al Colegio Distrital Jorge Soto del Corral, llegó por invitación de la rectora un joven profesor de teatro que rompería los esquemas establecidos. Al principio fue objeto de burla pero después sorteó la incomodidad de manera inteligente. Motivó a más de 180 estudiantes a participar del primer taller de teatro en la institución. El Colegio estaba ubicado en el barrio Girardot de la Localidad Tercera Santa Fe, allí se formaban más de 500 estudiantes de nivel secundario. En ese momento se vive en medio de la cotidianidad violenta perpetuada por pandillas tales como: "los yiyos y los gasolinos". Los pobladores de este sector traen a su espalda la angustia diaria del desempleo y unas condiciones de vida bastante difíciles.

Lo sociológico

La mayoría de hogares estaban conformados por mujeres que debían asumir el rol de madre y padre, víctimas del abandono por parte de sus compañeros o que huyeron de la violencia intrafamiliar. Ellas, por su instinto materno, debían velar por el sustento del hogar. El país se movía en medio de las bombas del narcotráfico. Sus autores estaban desesperados por reivindicar un nacionalismo a ultranza para que no fueran extraditados, mientras años antes, ellos mismos decían con convicción que Miami debía ser la capital de Colombia. Esos mismos narcotraficantes, sus secuaces de todo tipo, apoyados por el paramilitarismo y con la anuencia del Estado y las Iglesias, cometían uno de los magnicidios de mayor repercusión en la historia del país; el exterminio del movimiento de izquierda: Unión Patriótica, sin que nadie pudiese detenerlos. Tres candidatos presidenciales de oposición fueron asesinados en campaña. Se firmaron pactos del capital trasnacional para impulsar al neoliberalismo hasta dejar la mano de obra inactiva. En pocas palabras, se buscaba un mundo controlado por poca gente; ya no importaba la política, ella y los estados nacionales eran mercancía para el gran capital. Momentos de ascensión de Fujimori en el Perú y de la dictadura chilena en manos de Pinochet; momentos de furia, momentos de dolor, momentos de demasiada impotencia marcados por signos como la desgracia de Armero y el Palacio de Justicia, cuando nos tocaba asistir a sepelios de amigos casi a diario… Nos comíamos el miedo porque lo demás escaseaba.

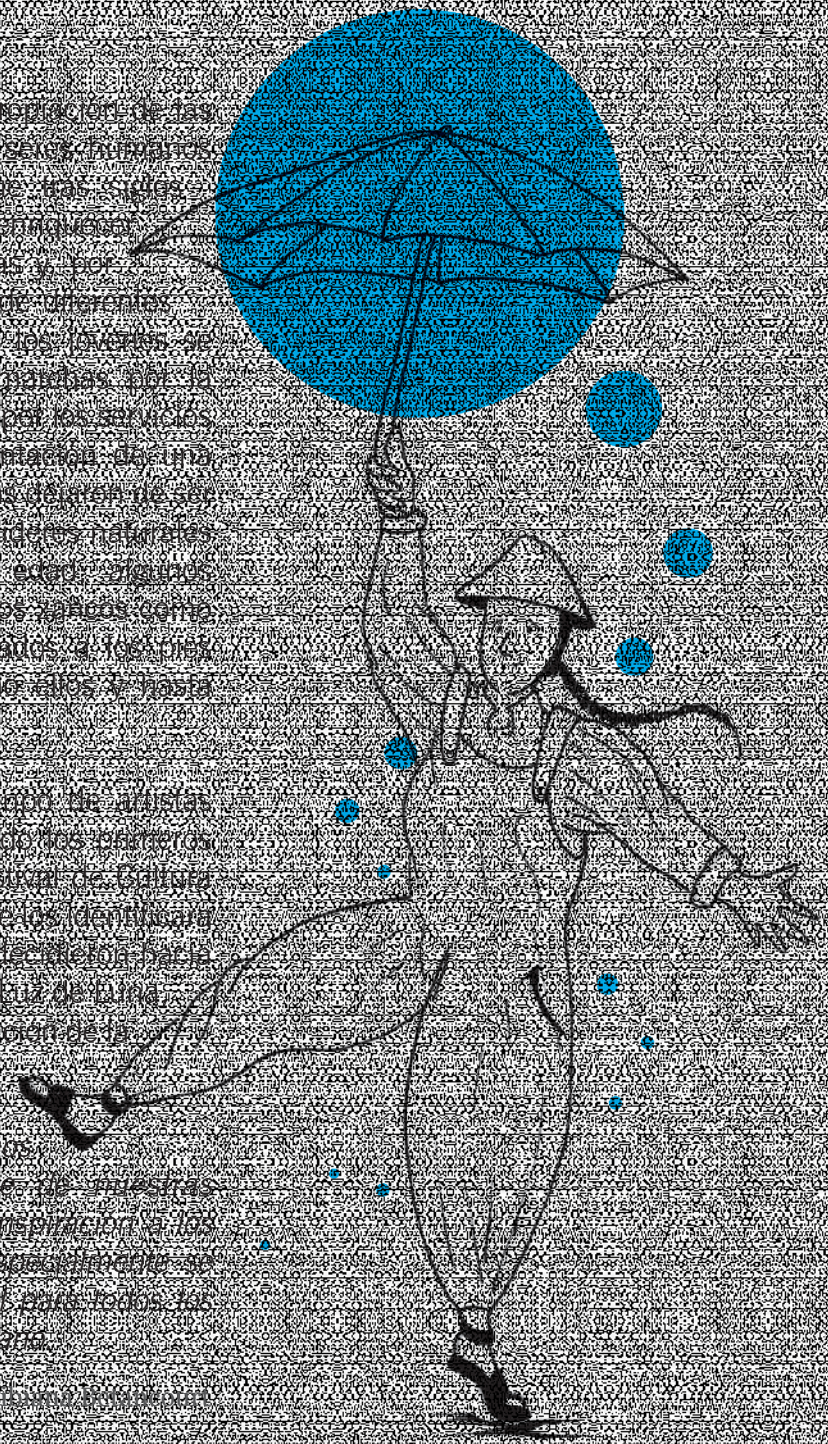
El surgimiento

Sorpresivamente, en medio de esa adversidad, se respiraba alegría. Este pequeño grupo de jóvenes acudía al taller en un pequeño salón sin paso de puertas ni ventanas, pero con espejos de muchos metros de ancho, allí se trabajaban las labores teatrales. Los muchachos llegaban al salón con intereses diversos. Ser artistas de televisión y tal vez ganar mucho dinero que les permitiera mejorar su nivel de vida, pasar un rato agradable, distraerse, crear clase o buscar reconocimiento entre los amigos. Estos jóvenes entraron en la dinámica de hacer teatro, los ensayos iniciaron andando para darle paso al montaje. Había improvisaciones, ensayos grupos de lectura y hacían la puesta en escena. Cada uno aportaba para el espectáculo un vestido de la mamá o un sombrero de la vecina, todo lo que fuera necesario para el estreno. Los aplausos no se hicieron esperar, las familias se alegraron porque sus hijos estaban alcanzando importancia en el colegio.

Curso en todos los procesos, el grupo de estudiantes se fue consolidando hasta llegar a un número de 20 personas. Con este equipo se asistía al teatro. En aquellas salas donde era necesario pagar el ingreso, averiguaba las boletas porque realmente no existía el dinero. Cada encuentro se convertía en un rato de alegría, de descubrir el cuerpo, reflejarlo entre otros a través de abrazos, besos y movimientos de árboles internos y externos. La exigencia de la lectura se hizo importante pues había que resaltar el hecho de hacer teatro.

La creación de personajes como temática estudiantil en el proyecto pedagógico como encuesta textual. Se reunían los sábados a las 9:00 a.m. en el salón de ensayo. Cuando no había plata para la comida del mediodía se daba un descanso para ir a almorzar y luego sabían a la tarde. Los vecinos comenzaban a verles algo raros, sus vestimentas obedecían a la conducta o forma de ser que se adhería al mundo teatral, con las tonadas de Silvio Rodríguez y la canción social de los años sesenta, setenta, ochenta. El deseo se canalizó en un espacio para canalizar la energía, les permitía tener la rebeldía sana alternativa que no la daño a otros ni a ellos ni a sí mismos como sí lo podían hacer comportamientos como la delincuencia y el consumo de psicoactivos, otras formas de canalizar la rebeldía en la juventud. Por supuesto que no se trataba de canalizar la energía para no ser rebelde al consumo, se trataba de que tuvieran la posibilidad de serlo de que pudieran respetar su derecho a la inconformidad cuando consideraban que algo atentaba contra su dignidad, contra sus principios, las permitía formas de alzar para la reivindicación de una postura que podían hacer sin necesidad de utilizar las armas o la violencia para ser escuchados. Las armas de sus voces de hasta esos días no se pudo encontrar una salida a nombre de las necesidades de los otros.

en España a nombre de la expropiación de las tierras y bienes de millones de seres humanos de nacionalidad colombiana, que han sido han sufrido este flagelo para enriquecer a los burgueses, a las oligarquías y, por supuesto, a las transnacionales de diferentes imperios. Con estos postulados, los jóvenes se animaron a participar en las batallas por la defensa de la educación pública, por los servicios públicos y, hasta por la pavimentación de una calle. Desde entonces esos árboles dejaron de ser los retos para convertirse en los lienzos naturales de otros chicos de la misma edad. Algunos veces incluso quienes montan los zancos como ellos, aunque los llevaran amarrados a los pies con cordeles, querían vestir como ellos y hasta hablar como ellos.



Llegó el momento en que el grupo de artistas empezaba a ser reconocido siendo los pioneros en la categoría juvenil de un Festival de Cultura Popular. No tenían un nombre que los identificara de las demás grupos, tantos y decidieron hacerse llamar: Colectivo Teatral Luz de Luna, instituyendo lo que significa la relación de la luna con el sector.

Bajo la luz de la luna podemos hacer el amor, es la esencia de nuestras acciones y andanzas. Sirve de inspiración a los imaginativos soñadores, pero especialmente se convierte en alternativa vivencial para todos los jóvenes del Centro Oriente Bogotano.

La dificultad

La poesía que secuencialmente construían cotidianamente se enfrentaba con la realidad de sus familias, vecinos y sus propios sostenes económicos. La dificultad era grande para el teatro. Había momentos de mucha reflexión y poca solución. Los integrantes se iban poco a poco en un horrible éxodo que invocaba lágrimas. El profesor se fue con sus enseñanzas a tierras lejanas, otros fueron admitidos con la apertura constructiva. Los que más sufrían tuvieron que irse a trabajar en cooperativas de Bariloche y otras.

El resurgir

Dos adolescentes, Adriana y Eduardo, iban a tratar, iniciando en el proyecto teatral, desde cero. Pocas veces se conocieron como actores y crearon a dúo el Fénix, entre las cenizas salió el Ave Fénix y el teatro volvió a la vida en el Centro Oriente. Esta fortaleza y un espíritu de solidaridad tremendo artístico de Eduardo, les permitió iniciar su primera tarea. Pero con la pasión y la ilusión de la actuación, la construcción de su obra teatral, su pensar en ese momento que a se hacía el trabajo para actuar de nuevo en el escenario. Todos al retirarse abandonaron sus diferencias y se reunieron nuevamente en el sueño del arte. Los lazos que se habían tejido eran distintos, se proyectó una nueva obra de teatro que terminó convirtiéndose en toda una pieza de arte. Los ensayos se alternaban con la presión de la casa, se consiguió un lugar haciendo compañías y con la solidaridad de amigos que estudiaban en mejores condiciones. El propósito: VIVA EL TEATRO y la comunidad vino a ver el relato de supervivencia en la caverna porque en esta pieza teatral había transparencia del barro.

Hacia el repertorio infantil y la gestión

Con la obra *Fantasía o realidad* recibió el escenario respectivo máximo: el guía, que ya era el profesor sirvió el entrenador. Hacia la labor de teatro existente y le puso el toque del arte para acercarlo al lenguaje del teatro. Las aulas un poco más tarde dieron a la tarea de vender sus obras, de participar en eventos que les permitiera el reconocimiento no solo de Lima sino de la comunidad. Su primera gira la hicieron por el norte de Santander y Venezuela. Regresaron cargados de ilusiones y muy contentos de haber logrado sus sueños para ellos. Cuba. En sus fuentes contaron muchas charlas de estudio del estudio artístico a la salud para niños, de los sueños de una sociedad justa, pero también estaba el dolor de un país bloqueado económicamente donde faltaba hasta la leche, la gasolina, los cuadernos, los elementos de aseo. Muy pronto la noticia del viaje corrió por todo el Centro Oriente y las madres comunitarias organizaron brigadas para recoger lo que le hacía falta a este país amigo. Llegó el día y la emoción los embargaba, no solo a los niños, sino a familiares y habitantes del barrio. Había una sola preocupación, el grupo llevaba más de una tonelada de carga. Una caravana partió rumbo al aeropuerto, bultos, cartones, y talegos de algarabía. Los vecinos les daban la mano para ayudarlos en el cargue. Las bendiciones y las lágrimas se confundían, parecía que el Centro Oriente iba a viajar por la cantidad de acompañantes, los faroles embarrados y las medias rotas de Doña Concha contrastaban con la elegancia de unas reinas de belleza que en ese momento abordaban otro avión. Toda la delegación les decía adiós a esos locos que los representaría en el Primer Encuentro de Teatro Comunitario de la Habana Cuba. Una vez allí no se perdieron un solo momento, recogían información política, social y cultural para traerla a la comuna. Todo fue distinto a como lo habían pensado, la organización del evento los trató con dignidad y cortesía, desde allí bajaron del avión hasta que tomaron el vuelo de regreso a Bogotá. Al volver, las familias no se hacían esperar. En el barrio se reunían hasta altas horas de la noche a escuchar los relatos, cada quien allá vieron a Fidel, charlaron de las preguntas más frecuentes.

El grupo se dio a la tarea de recibir la historia creando muñecos para la calle que ilustraban la dramaturgia nacional. Con el director y la comunidad se consolidó la construcción de una nueva sociedad que pudiese garantizar derechos como la seguridad social, un sistema de apoyo a la educación, apoyo a las familias y entre otros.

Se iniciaron nuevos procesos investigativos y laborales que dejaron como resultado la puesta teatral *Dar de sí*. Un hecho basado en la desaparición forzada, producto de la

investigación de la violencia gubernamental vivida en este país. La obra se estrenó en 1995 y el colectivo consiguió el reconocimiento de la crítica que lo posesionó al nivel de otros grupos con mucha mayor trayectoria. De la mano del actor invitado y gran coordinador artístico realizaron una gestión osada a la que muchos el capitalismo. Para ese momento habían construido un tejido social amplio en la comunidad y con las organizaciones sociales, sobre la base de la educación popular, con el objeto de buscar un mundo más justo hecho visible a la circulación de sus creaciones artísticas. Los ensayos se realizaban en las calles del barrio. Sucedían en la vida misma del mismo sector.

Ya con unos pasos en el polvo la preocupación se acentuaba, todos los integrantes estudiaban en pro del desarrollo artístico y culminado de su temática. Se impulsaron los encuentros para Soñar en espacio abierto donde la comunidad se reunía los viernes para ver teatro, armar de música o cumpleaños. Luz de Luna, a manera de invitación, buscaba a sus amigos y les llamaba para que se presentaran en esta montaña garantizándoles el intercambio y el refrigerio que sería dado por las madres de los talleres Comunitarios o las Asociaciones Juveniles. Los grupos artísticos tenían la función porque el público llegaba en masa a la casa amarilla. No importaba, la novela o la cerveza dentro de semana, el plan traía consigo un trabajo de tipo cultural como lo hace la gente del norte. Cada uno de los integrantes del colectivo no tenía más trabajo en ese momento económico, pasaba que se realizaran cargos llamados como talleres de formación que dieron como resultado la puesta en escena de la obra Comparsa. El nombre se dio como elemento base para la elaboración de vestuario y utilería. Las comidas hechas y traídas de muchas partes, más de 100 personas laboraron sin descanso, la comida fue comunitaria, hubo brigadas de mascaras, de vestuario, de utilería y hasta de seguridad (un trabajo de hilo). Todo funcionó sincronizado.

El día 6 de agosto llegó finalmente. 180 personas salieron desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, recorriendo a la localidad tercera en un desfile que los marcó para el resto de sus vidas. Desde entonces no han parado de ejercer a las convocatorias de la fiesta de Bogotá y las comparsas han sido dirigidas por cada uno de sus integrantes a manera de rotación y de ejercicio pedagógico de liderazgo. Lo más importante es que hicieron de esta una política pública, por tal razón el desfile de comparsa desde el año 1994 engalana las calles principales de la ciudad.

En 1996 el colectivo montó su segunda creación bajo la calle Ventanas y Ventanitas, la historia de un migrante en el Barrio Santander que denuncia el medio ambiente. La obra se estrenó en junio y el cuento también hubo sus talleres en los procesos de comparsa comunitaria como en los talleres de teatro y el reconocimiento del colectivo trascendió

...dre tomado en cuenta en la proclamación del Festival Internacional de Teatro de Manizales. Un encuentro con la "pesada" del teatro. Se resalta un poco de temor por la importancia de este evento, pero nuevamente la crítica y el público manizaleño descubrirán a Luz de Luna la certeza de que no se equivocaron de profesión. El nombre del centro bogotano ocupó una vez más las páginas de los periódicos y en la comunidad querían leer un ejemplar de la prensa donde se hacía alusión al grupo. Allí quedaron las nuevas reseñas que, de admiración, los jóvenes y otros deseaban tener a los lados donde se creaban grupos con artistas similares a los de Luz de Luna. Los procesos crearon y se hallaban nuevos proyectos como el Carnaval de la Alegría.

En 1988, *Alegría*, no lejos de la dramaturgia catalana, cuenta la problemática del desplazamiento forzado en Colombia. Esta obra le da un reconocimiento mayor, también gracias a su gestión fueron invitados a diferentes festivales de teatro de carácter nacional e internacional. Así en el trasegar de la muestra acrobática de los Zancos y en una performance para los niños, en su día nació *La fiesta de los pájaros*, una historia blanca que contrasta con la dramaturgia que hasta el momento narraba el Colectivo, pues era basado en el cuento de Blanca Nieves y los siete enanitos. Los actores se divertían y no dejaron de poner en escena a la bruja, a la estatua, el espejo mágico.

Retomando también la tradición del director del grupo, Ricardo Rodríguez, uno de los conjuntados del grupo, trajo la obra *Utopías: El cuento de la vieja* basada en *Vasilisa* la hija de Gran bola Bella, la cual puso en escena como un acto político para cuestionar las convencionales, la reivindicación plena de los derechos de la mujer.

El trabajo de "nese" vivo. El estudio del texto *Las brujas de Salem* o *El crisol*, obra de teatro de Arthur Miller, permitió al colectivo hacer la adaptación y poner en contexto la doble moral de la iglesia, en donde las adolescentes, en el actual estado de Massachusetts, volvieron a ser cuestionadas por hombres religiosos. En el año pasado, Luz de Luna los sacerdotes descubrieron su relación y atracción hacia las mujeres y las envistieron de la imagen tan mencionada: brujas. Acosta ahora el colectivo investigará su propia actual en el barrio Guarinó.

Hacia el año 2011 los conflictos internos se develaron. El colectivo tenía solucionada medianamente la manutención y se organizaban las capacitaciones y sus especializaciones. Sin embargo, se presentaron las contradicciones propias de grupos como la falta de una directriz del colectivo y las bases de una convivencia solidaria se hacían débiles. En aras de llevar una solución a la anterior presentada se nombró a los jóvenes de la escuela de

formación para que fungieran creativamente como uno de los motores rectores y de empuje. Los jóvenes directores tienen convicciones profundas y planteles en su proyecto, por lo que con el tiempo se provoca el distanciamiento y la ruptura del grupo conformado. Diana, Jhon Angel y Osvaldo se dirigen a la tarea de dar continuidad al proyecto con instancias basadas en una práctica formativa en el uso del color y las texturas, acorde a los cambios del teatro actual, otras ya heredando la creación colectiva que en Colombia se avanza. La técnica teatral fundada en el Buen Ensamble, *arraigada por Bertolt Brecht en Europa en Cuba por la revolución y anclada en Colombia por el teatro La Candelaria y el TEC*, fue de solo una forma de hacer teatro, de instituto y enseñanza, sino aquello que fortaleció esta práctica artística en nuestro país.

En Bolívar hace cuarenta años el panorama del teatro era inexistente y los escasos grupos estaban prohibidos hasta la hora de morir.

El multiculturalismo se halla encerrado en los actos selectos y aún no se manifiesta la fuerte relación que ha ganado con la cultura. Hoy, el teatro callejero es un rasgo de identidad, algo que distingue positivamente a una persona, entender que se pertenece a la cultura quiere decir encontrarse en el camino de la vida y del arte, del teatro y la creación. Más allá de las convenciones formales, la teoría de hoy está fundada en un contexto que no permitió trabajar y trabajar sobre las relaciones, tensas exigencias de los temas de hoy, el cuerpo, su institucionalización y reconocimiento.

Aun así, el colectivo no ha sido ajeno al devenir histórico, específicamente de la escena callejera y esta nueva generación sigue resistiendo.

No basta con reclamar el teatro, solo con crear los reveladores recorridos de lo realidad. Nuestro teatro debe descubrir el gusto por el conocimiento, debe descubrir el placer en la transformación de la realidad. Nuestros espectadores no solamente tienen que esperar lo que suele ser Hoy, Pruneda encarcelado. Sino que también puedan gozarse en el placer de hacerlo. Todos los gustos y placeres de los inventores y descubridores, todos los sentimientos de triunfo que experimenta el inventor tienen que ser ejercitados por nuestro teatro.

Luz de Luna es parte de la Red de Teatro Comunitario, siga sus pasos en el Encuentro de Teatro Comunitario en la Pampa, Centro Oriente, evento creado para el desarrollo de la gestión cultural y ruta de las estrategias que operan en contextos de vulnerabilidad.

Más allá de la ficción

Rafael con Suerte, Mestiza en obra y Teatro Diana es el director y fundador de Teatro Acto con eventos de la diversidad que fortalecen y contribuyen a que la comunidad del barrio Lourdes se armonice en la convivencia. Rosario, fundadora de la Casa de la Cultura en Mestas del Obispo, además ser excelente actriz le ha apostado a la participación política del sector teatral de Cundinamarca. Juan Pablo, fundador de Arámeus con su novela en la bruñente Eddy, excelente actriz y directora del colectivo artístico y cultural Abya Yala. Ricardo, Adriana, Alexander y Erika se vinculan desde la multiculturalidad presente (Chan Cien) en formaciones artísticas con propuestas innovadoras a nivel pedagógico y comunicativo para el arte. Jorge William en el sector formal de la educación en la cátedra de teatro Margarita Quintanilla parte de lo administrativo de Luz de Luna hoy es la directora de Patos Cuentos y Rondas Walls que pertenece a la escuela de formación actoral, hoy es el director de Hatcue.

El teatro tiene jóvenes con niveles de liderazgo, invitarlos a escuchar, a proponer, a dejar volar la imaginación, desde adentro, desde una manera nueva de ser, de pensar, de hacer, desde nuevas tensiones para cambiar lo que está establecido en ellos, se encierran en que están completos, lo saben, pero además los otros y las otras lo ven y se lo expresan, sus padres, maestros y amigos. No se puede normalizar como si en que pero hay la certeza de que y ahí se ve la vida.

Con este legado social y artístico hoy se puede constatar que no basta con luchar a la comunidad al margen de sus decisiones en cuanto de sus propios intereses. Tienen que dejar a sus vecinos, los líderes sociales o quienes puedan normalizar la injusticia estar formados a diferencial cultural y política cuando el pueblo que es no hacen para que se produzca la emancipación tanto individual y social siempre atenta a sus derechos.

Los que componen Luz de Luna crean en su origen y nunca negarán de donde son y para donde van. Es un recorrido de la fuente: bebe de ella, sale y cuida que en el camino donde llegan hay un proyecto que da generación cultura sobre sus habitantes.

Andando con Luz de Luna

El Colectivo Teatral Luz de Luna y el Teatro Andante de Cuba han tenido desde 1999 una hermandad peculiar que ha dado muchos frutos durante 21 de los 30 años de existencia de ambos colectivos. Ya en 1997 había iniciado nuestra fructífera relación con el teatro comunitario colombiano a través de la Corporación Cultural Nuestra Gente con Jorge Blandón a la cabeza. Comenzamos a descubrir un universo teatral íntimamente relacionado con la sociedad y con las más diversas estéticas contemporáneas del teatro que se gestaban y tomaban fuerza en los barrios periféricos, comunidades y zonas rurales de muchas de las ciudades de América Latina.

Como contrapartida tomamos el conocimiento y la relación con los grupos comunitarios latinoamericanos y dentro de ello a las colombianas. La Candelaria, Matacandelas, Escuela Latina, entre otras fuentes de creación que nos hablaban desde y a partir de Casa de las Américas, los festivales de teatro de La Habana y otra enseñanza artística donde se estudiaba el sistema de creación colectiva con todas y cada una de sus particularidades que ofrecía esta novedosa forma de creación teatral. Así nos llegaron Enrique Buenaventura, Santiago García y otros creadores imprescindibles para el teatro de la época. Se gestaba, además, el nuevo movimiento de teatro comunitario en el país, una ola de grupos de artistas escénicos desarrollados por toda la geografía que, teniendo como doctrina la herencia de esa fuente, llegaban a nuestros escenarios de Colorátura con propuestas de arte para todos, al servicio de la sociedad y como opción de vida ante las problemáticas que describían el crecimiento de los pueblos.

Con estos antecedentes llego en 1989 El Teatro Acidente a Medellín, apoyados por la ya nombrada Red Colombiana de Teatro en Comunidad como parte de este recibimiento. Bogotá, Enrique Espeña y su grupo Pentagrama quienes se encargaron de llevarlos hasta Medellín. Así fuimos incorporando a nuestra ruta de ese gran movimiento teatral que entra su accionar alrededor de más de un siglo en el mapa geográfico y ontológico de cada rincón colombiano.

La luz de luna sigue intacta

Inicia el Encuentro Nacional de Teatro Joven Iberoamericano con sede la Casa Amarilla de Santa Cruz y el Barrio Moravia de Medellín. En concreto un lugar inquietante. Allí, desde temprano la intensidad del grupo crece en la preparación de los escenarios, montaje de los artefactos, vestuarios, transporte y espacio escénico decorado, formateo en la plaza principal con signos ancestrales, el sol, la tierra, el agua, los animales, pentagramas, luna, en un significativo arreglo básico a alguna poderosa cultura originaria. De repente y sin saber como, estamos involucrados en aquella vorágine colectiva, cuyo grito fue los autores de luz de luna, incorporados en la celebración. Luego nos maquillaje, semidesnudos los cuerpos y colores de barro en una impresionante imagen corporal de los personajes, la armonía del conjunto y su acción coreo-corpo-mica, la música, el diseño, las atmosferas y el clima, todo, todo, todo, todo, todo, todo.

Ahí en su hacer cotidiano, en su nueva diversidad se nos presento como el diario acontecer del desalojo forzado de las tierras, el dolor y la muerte por ahogues, el desplazamiento y el vagar errante por ciudades peligrosas e intolerantes, el sobrevivir en la miseria más absoluta, las amputaciones, el desarraigo, el choque cultural que obliga a familias y tribus enteras al desarrollo socio-cultural y a subsistir en contextos abiertamente agresivos, la adaptación forzosa a nuevos patrones culturales de una modernidad omnipresente.

Nosotros, los recién llegados de otra cultura sentimos el mismo nudo, el mismo dolor, la misma ausencia venido de cualquier parte.

Así entraron en nuestras vidas y en nuestro imaginario poético personal poetas como: Rubén Darío, Alexander Rosario, Adriana Richard, Wally Jhon Angel Nieva...

Andina fue entonces el resultado de una rigurosa investigación derivada del estudio antropológico y sociológico e histórico en una comunidad ancestral legado de sus tradiciones: danzas, pintura, música, bailes, formas de vestir, ayunos, luchas por la conservación de las tierras, de su cultura y tradiciones enfrentadas de manera desigual a las fuerzas hostiles que al usurpar sus propiedades la condenaron a la muerte, al desarraigo y a la descomposición.

Diálogo de estéticas: Teatro Andante entre el riesgo

La valentía ante todo pedían de aquellos jóvenes teatreros la desafiante acción teatral en calles, plazas, ciudades y pueblos nos llevó a la colindancia con un territorio azaroso y aventurado viaje al encuentro con La Candelaria. Cuna de Teatro Vivo y Camaleón en la perturbada región del golfo de Darién, Urabá nos acercó de manera espantosa a los motivos del hecho: una zona en conflicto con la existencia real de más de cinco diferentes fuerzas armadas, dos guerrillas, un ejército, una policía y un movimiento paramilitar fraccionado en muchos intereses, sin dejar de mencionar la existencia de grupos de narcotráfico. En aquellas aparentes circunstancias nació un pacto de amor y entrega profesional que nos ha sostenido durante más de 20 años.

De aquel abrazo surgió el diálogo de estéticas que liberaron un rico intercambio de saberes y experiencias que ha influido de modo incalculable en la forma de hacer de ambos colectivos.

Luz de Luna: un teatro del riesgo

La vivencia grupal total vivida cotidianamente y la voluntad consciente de permanencia nos fecundó cada vez más hasta lograr hacer un hijo, quizás no mejor, pero al menos diferente.

De regreso a Bogotá, Luz de Luna nos acompaña en el fortalecimiento y desarrollo de todas las funciones en este intenso diálogo cultural donde aprendimos a crear y cultivar el papel de la comedia y otros ritmos nacionales y donde otros colectivos sostenían este cambio con tradicional nova, guarachas y merengues, el orgullo de dos naciones expresadas en sus culturas, en sus intercambios, creció y solidificó nuestra relación profesional y humana. Conocimos la selva, en el Teatro Granero, que nos arropó tantas anécdotas y que ha sido nuestro hogar en múltiples ocasiones.

Teatro Andante: un teatro total

Ventanas y ventarrones

Al encontrarnos nuevamente Luz de Luna nos sorprende con una propuesta arriesgada y vital: *Ventanas y ventarrones*. En esta ocasión su interés estuvo centrado en el complejo universo de nuevo el drama de la subsistencia del hombre puesto a merced de la adversidad. La calidad de existir, de ser parte de algo a lo que se le hace en la lectura política y sociedad. Una "Madre Coraje" colectiva luchando en la guerra cotidiana. Pasando con vidas el derecho a estar. Así estaba otra vez el contexto hostil y envilecedor dominado por relaciones sociales como medio leyes de la oscuridad y la violencia marcando el estilo de la vida de los seres comunes. Vistas en una dimensión de personajes colectivos. Este mundo y un estilo en tanto Brechtiano también existe en la riqueza creativa de Andante, ahonda un punto de magnetismo para la atracción mutua de ambos colectivos.

Sobre esa base, *Ventanas* propone un espacio de tránsito por donde los actores acumulantes entran y el espectador se moviliza atraído por la acción de los personajes que abordan los espacios públicos como un elemento expresivo significante dentro del concepto de la puesta y de la historia misma. *Ventanas y ventarrones* denotaba fronteras en una suerte de mapa que pretendía interpretar siguiendo ese concepto significante del espacio como la misma Colombia, nuevos sus intenciones estéticas y conceptuales. Solamente un valor personal y definitorio en la obra de Luz de Luna.

Arena en Cuba

Invitados por el Teatro Andante, Luz de Luna armó sus bártulos para un largo y difícil viaje desde Bogotá hasta La Habana. Luego de doce horas por carretera llegaron a los escenarios de Bayamo con su colorido espectáculo. Allí, Sinfuera se presentaron en La Plaza de la Revolución y, trasladados hasta la plaza del Hurtado, dos espacios públicos de singular importancia histórica para la nación cubana. El público bayamés, como sus organizadores para apreciar con justicia pieza una obra llegada desde Colombia. La espectacularidad natural se proyectaba desde la preparación de los escenarios en los que se involucraron los artistas de Andante y otros que colaboraron ante el asombro que comenzó a generar expectativa desde ese momento inicial. La presentación una verdadera apoteosis de público que desde muy temprano se alistó para disfrutar el aporte diferente teatral. Luego el fuerte entusiasmo y... Atrás.

Bayamo, vibrante y enamorado, recibió y compartió el dolor de esos pueblos originarios agredidos, por saqueadores, en pleno final del siglo XX. La ciudad de Bayamo, con una cultura teatral y revolucionaria que nos llegó desde el siglo XIX, supo alcanzar en el período revolucionario su más alto grado, se fortaleció conjuntamente con el planteamiento estético y conceptual del Colectivo Teatral Luz de Luna, quien entró a la historia del teatro de esta región por la puerta ancha con una propuesta renovadora, comprometida, controvertida, de una teatralidad rica y abordando los espacios no convencionales de calles y plazas para convertidos en espacios de representación escénica. Así Luz de Luna ha sido pionera en propuesta virtuosa, también campaña sus modos de hacer la esencia de una investigación sustancial que sirve de fuente para una dramaturgia que nace en el movimiento teatral colectivo.

A partir de Atenea, el público bayamés hizo suyos a los artistas de esta agrupación juvenil y renovadora que compartió sistemáticamente sus obras en los más diversos escenarios de la ciudad, cuna de la cultura cubana.

Grupo de Bayamo Abre Cruzada Teatral Guantánamo-Bayamés

Una nueva y atrevida propuesta escénica invade las plazas bayamesas, esta vez para una historia, para los escenarios de nueva convención serán el teatro de calle, donde tratados desde lo conceptual los órdenes dogmáticos establecidos y vencedor una historia de amor e intolerancia bajo las rígidas normas de un grupo religioso. La actitud inquisidora y condenatoria a las diferentes formas de vida de esta comunidad que estrecha los talentos y lleva a la reflexión en un mundo signado por normas medias e intolerantes. Como con música creada en vivo y con una importante imagen visual, culminada por el conjunto artístico de vestuario, diseño escénico, coreografía y la magnificencia del uso de los zancos que dieron a la puesta un valor estético adicional.

De esta manera se acentuó el discurso y la visualidad, una fundación precisa en una construcción dramatúrgica sugerente y bien estructurada.

Con esta propuesta escénica de alto vuelo y gran riesgo narrativo, Luz de Luna y Atenea inauguran la Cruzada Teatral Guantánamo-Bayamés.

La Cruzada Teatral Guantánamo, Baracoa, es un evento itinerante de carácter anual que transita por más de 250 comunidades en una ruta que abarca cinco municipios montañosos del extremo más oriental de Cuba. Su función social, su organización y el modo en que los artistas subordinan toda comodidad y todo esquema para abrirse al intercambio y la colaboración de líneas estéticas logra los objetivos para llegar de manera efectiva a un público inmenso, que por su ubicación geográfica no tienen acceso al primer circuito del teatro profesional, y que, por la labor altruista de los artistas, el arte teatral alcanza a la totalidad de habitantes de la ruta trazada.

Luz de Luna llegó a Cajobabo en el municipio de Imías y allí inició sus presentaciones de *Brujas*. Esta vez con un público "virgen", básicamente de campesinos que asumen los códigos de la puesta con natural desenfado, dando un aporte significativo a la cultura teatral de esas comunidades e intercambiando experiencias y saberes con artistas escénicos de más de doce agrupaciones profesionales cubanas y de otras latitudes integradas en el evento.

Ay, Margarita. Co-producir los sueños

A esta altura de las relaciones se imponía ya el estrechamiento de los lazos y las zonas de influencia en los campos profesional y cognitivo, nos propusimos entonces realizar la primera co-producción artística entre ambos colectivos. La actriz Rosario Vergara, (Charito, para nosotros) se dispuso a viajar a Bayamo, vivir con nosotros, compartir nuestro día a día y realizar con el grupo una puesta en escena.

De este modo nació *La Loca aventura e increíble historia del caballero que conquistó su luz* o *Ay, Margarita*, inspirada en un cuento llamado: "El bichito de la luz". Se tomaron los presupuestos creativos del Teatro Andante y se fundieron en una perspectiva de teatro total; las técnicas de animación titiritera, el uso de máscaras, zancos, danzas, música en vivo y actores. Partieron de algunos recursos de la creación colectiva; bajo la dirección y la dramaturgia de Juan González Fiffe, el actor Eudys Espinosa (en la actualidad actor de Radio Progreso en La Habana), la actriz Danay Anaya (actualmente Actriz del grupo Batida Teatro de Dinamarca) y la actriz colombiana Rosario Vergara (ahora directora de la Casa de la Cigarra en Mesitas del Colegio y actriz de DC Arte) dieron forma al equipo que durante tres semanas crearon, produjeron y estrenaron la primera versión del citado espectáculo, el cual fue presentado en diversos escenarios de Bayamo, Granma y la Cruzada Teatral Guantánamo, Baracoa.

Las experiencias adquiridas en este rápido, pero divertido y aportador proceso, dieron al teatro Andante una nueva puesta que sirvió de semilla, pues luego continuó el proceso con una presentación en Tercer Acto en Colombia y otra en Andante que perpetuaron desde una nueva y diferente visualidad y conceptualización la continuidad de aquel proceso. Afortunadamente la nueva propuesta colombiana "El bichito de la luz" cobró vida con gran éxito en escenarios de la ciudad de Bayamo.

Paraguero. Otros caminos

Paraguero se nos presenta como un espectáculo de transición, donde el colectivo se permite explorar caminos diversos, tentaciones de otras dimensiones estéticas y formales. Una suerte de teatro de mayor riesgo sociopolítico, pero de ciertas precauciones encausadas en la dirección de lo predecible en estética y forma. Una propuesta diferente de las grandes piezas épicas y populares, una mirada hacia un público urbano, joven, con niveles de exigencia de cuarto de color, discusión e intenciones. Esta variable de audiencia narrativa logró también ser apreciada por el público cubano, tanto en Bayamo como en la Cabalgata Teatral.

Un cruce en la batalla y el llanto de las aves

Del mismo modo que Colectivario dio ocupado espacio en la vida teatral de Andante Cuba abrió sus puertas a través de Andante a la dramaturgia contemporánea cubana y comenzaba a formar parte del mapa de los creadores de Luz de Luna. Quizá por ese lazo cultural que venía gestándose desde 1999, una vez más incursiona Luz de Luna en los espacios bayameses, esta vez con dos propuestas, una de ellas, dramaturgia cubana. *El cruce en la batalla*, interpretada solamente por Ricardo Rodríguez y la que sería el primer espectáculo unipersonal de la agrupación bayamesa. Siempre hablamos visto grandes espectáculos grupales, esta vez nos sorprendió una propuesta que de alguna manera enunciaba un cambio en el seno del colectivo.

Por otra parte, *El llanto de las aves*, una fabula absorbente de sensualidad, inocencia y cultura, niveles de ritualidad que entumbaban al colectivo en otra dirección en cuanto a línea estética, un lirismo conceptual de otra naturaleza que enunciaba con claridad una necesidad de cambio en las búsquedas formales que habían sostenido al colectivo y que ahora buscaban otras formas de expresión.

La fiesta de los encuentros: Del juego a la danza

Una vez más, el festejo y el espíritu colectivo nos dio la gran aventura del teatro. Encontrando la vía ciudad de Turbo para hacer la fiesta. El teatro venido de todas las latitudes de la Gran Colombia. Con la Plaza de Bolívar y todos los espacios posibles de la tierra de John Williams y El Tesoro de abrazo salado para la Red Colombiana de Teatro en Comunidad. Allí de nuevo el reencuentro en *La fiesta de los encuentros*. Luz de Luna, con una especial calidad desempeñando un juguete teatral caballuno para Blanca Nieves y sus compañeros en una calidad de duende, como en los viejos tiempos, en especial de gran fiesta que recreaba los maravillosos desfiles que conocimos en otra concepción y dramaturgia espectaculares, exuberantes, festivos, alegres, participativos, una auténtica fiesta como regalo por el reencuentro.

Transición y renovación

Desde algún tiempo viene ese trabajo artístico de formación de niños y jóvenes, con el que se erige como academia en la comunidad, Luz de Luna, como casi todos los grupos de la Red Colombiana de Teatro en Comunidad. Ha venido por muchos años apostándole a la vida con el arte y cediendo su propia identidad. Quizá por eso, sea natural pensar en el trabajo el semillero que crece al amparo de la guía de los maestros, artistas profesionales del colectivo y la renovación de ambos. Los niños y jóvenes que se convierten en cantera y reemplazan en profesionalismo se enamoran del trabajo, dejan los días libres para cumplir otras labores, muchos de los que conocimos en el 90 y que cerca del colectivo siguen siendo y sumando por el, la renovación se nos presenta de manera coherente y sentimos el orgullo de ver a los más jóvenes asumir responsabilidades organizativas y artísticas.

En el retrato vemos llegar, partir o quedarse a Erika, Eddy, Oswaldo, Milena, Diana, Daniel, Edwin, Stalin y muchos otros que navegan en las bondades creativas y oportunidades de Luz de Luna, con no pocas económicas, dificultades legales, encuentros y desencuentros internos, respecto a los problemas que amenazaban desde fuera, han sostenido un vestuario creador y un compromiso a toda prueba para sostener y seguir adelante su proyecto de vida, que reparte arte como el pan nuestro de cada día para todos y sin distinción.

Sueños compartidos – Actividad formativa Talleres: Calle, Circo y Pan

Los momentos de crisis económica o de cualquier tipo actúan en la psiquis humana como oportunidad de crecimiento, replanteo de paradigmas y búsquedas de nuevas alternativas para continuar dando forma al arte de existir; el teatro es también resistencia cultural, en la misma medida en que es progreso del pensamiento y las filosofías de una época. El teatro solo desaparecerá si desaparece la especie humana, pues la vida es consustancial con el arte teatral, **la vida es la acción de vivir, el teatro es el arte de vivir.**

Luz de Luna, en lucha existencial, se planteó un evento cuya esencia formadora uniera la acción de varios maestros en un objetivo común: realizar un conjunto de talleres cuyo común denominador girase alrededor de tres palabras que unidas conformaran un tema provocador, inquietante y motivador: Calle, Circo y Pan.

En la selección de los maestros figuraba el nombre de: Juan González Fiffe, profesor de La Academia de Actuación de Bayamo y director del Teatro Andante de Cuba, jóvenes actores y actrices de Bogotá (Luz de Luna), Medellín (Corporación Cultural Nuestra Gente y Casa Clowns), Cali (Casa Naranja), Cuba y dos actrices de Dinamarca. Teniendo como estímulo el universo del circo, *el clown* y la animación de objetos, fueron creadas dos propuestas con las que compartimos durante varios días con comunidades y barrios de la ciudad de Bogotá. Esta experiencia, si bien no alcanzó un resultado de alto vuelo artístico, por el escaso tiempo, sí fue la oportunidad de crecimiento para un grupo de jóvenes que se entregaron a la experimentación, a la construcción colectiva de una utopía y su efectiva relación con los públicos, dejando un saldo positivo desde lo cognitivo y el intercambio de experiencias.

Santa: Un ballet con formas y colores

Para Mr. Wanton, Eduardo Cabrera, diseñador del teatro Andamio, viajó a Bogotá, invitado para dar seguimiento y colaborar con el proceso de puesta en escena, trabajo de composición artística para el colectivo Luz de Luna de Bogotá, Colombia.

A su regreso nos contó:

El propósito fundamental era construir un todo que reflejara la vistosidad y la diversidad de arte y sabor local en la realización de elementos de utilería y otros hechos para uso de la compañía. Grises y pelirrojas, la fabricación y ensamble de santos y elementos como máscaras, dando acabado y maquillaje, confección de trajes de la puesta, entre otras tareas menores que incluían participación en el pasacalle para el evento principal de Bogotá. Fue un trabajo integrador en lo técnico y lo artístico, varias días de trabajo continuo hasta lograr la presentación. Luego la compañía participó en uno de los eventos más importantes de la región, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, en el cual recibimos premios y elogios.

El segundo objetivo y más importante consistía en la preparación de investigación con y talleres en el grupo y de larga duración en la profundización del conocimiento de las culturas andinas, la actuación. Era necesario llegar a las raíces, pues eso significa Santa en lengua quechua. Esta obra es un verdadero canto a las culturas originarias constituidas como patrimonio de obligada referencia en la región.

Diseñar para un grupo como Luz de Luna fue un gran reto, nos unían lazos de fuerte amistad. Los cuales fueron en alguna medida sustentados por un reconocimiento a mi trayectoria artística y profesional. Era un compromiso con ellos y con el grupo de teatro Andamio donde he desarrollado mi trabajo profesional durante estos pasados años. No sabía por haber trabajado al descubierto, el tiempo era una constante que demandaba la rapidez y eficacia de las propuestas artísticas. Diseño, bocetos, elementos escenográficos en tiempo record, día a día se elaboraban las propuestas y siempre se seleccionaban dos o tres que se ajustaban al concepto del montaje y lo que era aprobado por el colectivo artístico. En las noches discutíamos, a la siguiente se aprobaban los diseños convenientes y replanteábamos, reconstruíamos, modelábamos, construíamos.

El día a día mostraba resultados satisfactorios, el entusiasmo nos impulsaba a gastar horas y más horas en el trabajo sin descanso, incluso las madrugadas, y así se realizaron máscaras, utilería y escenografía.

Fue una experiencia grandiosa, fue un reconocimiento a mi trabajo de años, fue un gesto de amistad y confianza, arte una obra creada también para unir y crear lazos fuertes y perdurables.

Con esta obra participamos en el evento de Tonia y por así decirlo fue uno de los espectáculos más vistosos y esperados. Allí comenzó a reafirmarse la calidad artística del colectivo y con ellos crecí yo también.

El tercer objetivo fue la restauración y modificación del mural de la casa sede, para ello se realizaron propuestas de diseño de dos artistas más: Alejandro Laverde, diseñador y actor del grupo y Edwin Bolaños, actor y artista plástico. Así quedaron las propuestas definitivamente, fueron días de mucho trabajo hasta las madrugadas, momentos de alegría, reconocimientos y satisfacciones posteriores a la obra concluida.

El balance final: me sentí en todo momento halagado, respetado y querido, regreso contento y feliz, pues casi tres meses transcurrieron muy rápido. Igualmente contribuyo a mi superación artística y profesional. Recuerdo con mucho cariño y valoro mucho a los compañeros de Luz de Luna por confiar en mí y me reconforta saber que no los defraudé.

Dalia, te quiero

La sede del Teatro Andariego de escenario itinerante que el público bayanés nuclea suya la nueva propuesta escénica que Luz de Luna dirigió como regalo de aniversario a sus veinte años del Teatro Andariego.

Dalia, te quiero propuesta artesana de trama poética y profundamente humanista que resignifica la existencia, las relaciones y el amor, es una concepción minimalista de gran potencialidad donde todos los sentidos se desborda en juego y la poesía profundamente sensual, comunicando el precario arte de la guerra en la negación hipócrita pero, reivindicando los sueños. En uso del color, las imágenes y los recursos expresivos del teatro se conjugan y complementan en un universo significante para darnos una lección de vida artesanal, sencilla y desarmada de la violencia y sus opresores cómplices. Una vez más Luz de Luna asume el riesgo de mostrar en arte el rostro humano e inteligente ante la hostilidad reinante en los contextos que le circundan.

Títeres: Memorias de un proceso

Nuevamente en un abrazo creativo Dalia Angeri y el equipo de trabajo de Luz de Luna acceden a la invitación del Teatro Andariego para festejar un ciclo de 20 años de intercambio con una puesta en escena exclusiva y dirigida por el grupo fundador en el cual desempeñó activo del teatro Andariego.

Así nació la obra de co-producción *Títeres*, con un primer viaje a Cruz del Eje con el equipo de dirección y diseño de Luz de Luna, el texto y la realización en una intensa jornada de talleres que darían como resultado el mes de febrero en diciembre de 2018.

Títeres, una puesta performática que se encuentra sus motivos motivacionales en el pasacalle y que en el contexto del teatro callejero cubano revoluciona hacia una puesta teatral con un trabajo dramatúrgico distante del realismo habitual de producción del Teatro Andariego, pues plantea una narración espectacular que parte desde la acción colectiva no una unidad cronológica, sino las peripecias de un grupo de titiriteros que ocupa los teatros haitianos como fuente de subsistencia y cerro práctica existencialista, resolviendo el entramado con una suerte de chanza del grupo de actores. Buscar dinero es el objetivo fundamental. Mientras

se transita por diversas formas de ésta y ensaya no se hasta de crisis económica
tale en la acción no se monciona la comunidad está presente no se encuentra el engaño
y la estafa es una constante. Este juvenil encuentro casi es natural tiene una con-
tes públicos a su paso por barrios y plazas, provoca de manera inverble el encuentro de
personas colectivo, ya trataba por Antaeste en otras puestas cuales encuentra en este
experimento un propósito singular, aunque no se trata solo de una más, se repite el
reencuentro de dos grupos que se enfrentan en una aventura creadora para ambos bandos.

El Proceso

Diana Angel valero en la dirección y la dramaturgia, Diana Morales en la interpretación festiva
de los actos y la asistencia de dirección, Edwin Patiño en el vestuario y materiales,
Alexandra Quintero en la música, Oswaldo Muñoz en la producción, el teatro Antame con
los actores y la realización. Esta fusión como equipo de trabajo propuesta al taller de creación
que produce de manera colectiva y teniendo los procesos de creación en cuerpos
físicos y vocales de los actores, realización e interacción grupal.

Ellos aportaron la concepción del vestuario en los que Edwin Patiño trabajado desde
Colombia, un diseño original que sin ser representativo de ninguna tradición religiosa en
particular encerraba la esencia de este grupo. Además de confluir con los diseños fueron
los materiales para la realización.

Todo el proceso duro dos semanas durante este tiempo la idea original fue cambiando según
demandaba el proceso mismo. Se intento Alejandro, que no estaba concebido en la idea
original y exigía en su inserción modificaciones a la estructura de esta puesta y debatir sobre
conceptos como lo sacro y lo profano los cuales hacen cambiar sentido a la concepción del
cambio elegido.

La creación musical que ya estaba bien concebida y que debería también como referencia
la música sacra y las canciones eclesiásticas, encontró nuevas propuestas a partir de las
actuaciones que diseñó el grupo mientras en el proceso y que se relataban a los instrumentos
con los que el colectivo contaba para la puesta. Así nació el trabajo vocal con la inserción
de nuevas palabras para componer el carácter, su afecto la unión melódica ya propuesta
incorporar a nuestro lenguaje el latín propio un lenguaje especial, pues resultaba una raza

Más allá de nuestro contexto, se trabajó el vínculo que consagraba la atmósfera sacra. La intensidad del taller permitía reflexiones y propuestas que se incorporaban según las necesidades. La melodía que servirá como tema o tema era creada por Alexandra como parte del taller.

La comunicación entre los dos equipos se hacía tan clara y armónica que avanzaba el chantey día dabe la impresión de que era un solo grupo que había trabajado junto por muchos años. Las cadencias se comprendían con facilidad y el trabajo evolucionaba de manera acelerada y eficiente, se improvisaba frecuentemente sobre diversas escenas, sobre temas musicales y/o sobre la pertinencia o no de alguna solución escénica.

Muchos de los recursos expresivos y soluciones escénicas encontrados mediante los ejercicios propuestos por el director y su equipo, se proyectaron muchos meses a la puesta en escena se trataba sido de pasar por ellos sino de generar situaciones conflictuales durante el tiempo de la toma. El ejercicio del Cardumen también dio momentos felices a la creación. Fue realizado al aire libre. La propuesta de danza, Martiza para trabajar el Calipso mientras Maria Cecilia el resto del trabajo corporal de

Para la creación de los personajes cada actriz y actor debía encontrar una nota de verdad que le permitiera sustituir el nombre y de qué manera luego cada uno al grupo y al movimiento de la trama.

Cuando Jhon viajó a Bayamo por segunda vez vino ya a pulir los detalles finales y a estrenar de manera oficial. En esta etapa nos acompañó el Escenario Nacional de Teatro callejero en Matanzas. De esta forma quedó la impronta de Cruz de Loma en el repertorio de Andante, dejando abiertas las puertas para nuevos encuentros que mantuvieran la fértil unidad humana y profesional que nos une.

Telón intermedio

No tenemos el don de Nostradamus, tampoco tenemos mucho interés en bailar del fruto, aunque amamos la idea de transformarlo. Nuestro mañana es hoy, porque hoy es el futuro del ayer. En nuestros sueños vemos latiendo en presente los hilos de esta trama se tejen en cada gesto, en cada proyecto nuevo y hacemos una leyenda viva. Tenemos a las puertas de este hermoso día grana para que nuestra acción no sea estéril, un espacio para representar nuestras realidades, una gran fiesta por hacer. 30 años de creación del Colectivo Luz de Luna y el 30 aniversario de vida artística profesional del Teatro Arbolé. Preferimos entender este intermedio como una pausa creadora, por la pandemia de la Covid-19, conscientes de que muy pronto abrirán las puertas del mismo para cantar una nueva época del teatro nuestro de cada día, en el contexto de un planeta múltiple que nos ofrece un paisaje para transformar.

Rubén Ignacio Pueyo
Director artístico del Teatro Arbolé

Primeras pinceladas

Clara Alfonso, Universo Teatral

Cada obra cuenta

Las obras de teatro de Luz de Luna son un espacio, una plaza, un manicomio, una playa, una cárcel, una torre, un bar, un autobús, lugares donde las piezas en escena ocurren y cada actor pone el alma de la manera que puede y sabe.

¿Cómo se logra esto?

El espacio que necesita cada obra es instalado por los mismos actores para buscar comodidad en la visión del espectador, el actor es el que ayuda a festejar los espacios, los cuales se materializan a partir de un trabajo de consulta de vivencias, épocas, otras de relatos y sucesos que han vivido personas en ocasiones muy cercanas a Luz de Luna, así se van alimentando y actuando sobre ellos en función para una dramaturgia cumplen con una estética y la poética propia de cada montaje. Algunas de las obras han necesitado aderezos de los actores, otras personas que voluntariamente se acercan al grupo a ayudar en la adecuación de los espacios.

Si hay algo que rescatar de estas acciones es que cuenta uno de nuestros principios: el trabajo en colectivo.

El término **colectivo** abarca varios estadios y facilita que ponen en disposición al actor para el trabajo, es una palabra mágica que define a todos los que se unen para un objetivo común, ya sea una obra, una compañía, un momento de creación o simplemente, un compartir con el otro.

Podríamos dar el ejemplo de cuando hacemos una máscara, esta se construye bajo una idea, búsqueda o un proceso investigativo para llegar a un diseño, aquí el acto creativo es importante para plasmar la idea. Luego viene el modelo de la máscara: donde cada detalle cuenta y todos los sustos dan intervienen en su creación dentro una mirada estética que puede ayudar a mejorar su imagen. Por último y bajo la orientación del director o encargado del concepto que diseña, se deriva lo mejor para su construcción: materiales, colores, texturas, temperaturas, etc.

El proceso de construcción es como tejer con hilaturas, cada una de ellas crea una capa que va haciendo más fuerte la máscara. Cada capa cuenta. A veces se necesitan más o menos capas y aquí es donde nos damos cuenta de que las direcciones que se le dan a las hilazas ayudan a fortalecer su estructura. Cuando ya esta compacta se recorta lo que sobra y se pulen las imperfecciones, luego viene el maquillaje donde los colores le proporcionan vida para ubicarse en el entorno y es así que la construcción a partir del aporte individual, es una sumatoria de esfuerzos, saber, habilidades, todo se convierte en una especie de **sinapsis** donde vamos **juntos y con firmeza**. Al final la emoción se desborda al ver realizados los objetivos, estos sentimientos incluso se refuerzan y son de importancia cuando hayan reconocimiento hacia aquellos que colocaron las ideas y dieron las creaciones, esto evidencia a todo el grupo en lugar a aquellos que al llegar a juntar las capas se quedan en el proceso.

Sin embargo, ver hacia atrás y tomar lo que tenemos delante, pone en una balanza las sensaciones y el trabajo, se están equilibrando en el proceso de creación, se realizan podría afectar todo el conjunto y desmoronar todo como una baraja de cartas.

No podemos omitir todo de golpe y pretender que el proceso ha sumado al 100% simplemente porque de los errores cometidos en el pasado no presente hemos aprendido. Los que hemos atravesado este gran camino somos artistas, creativos y profesionales, gran parte de nuestro ser de una u otra forma ha defendido su pulso el trabajo en colectivo, atravesamos conceptos y modelos como: "Si no fuera por mí, esto no sería lo que es" o "no quiero problemas, quiero soluciones" o cuando señalamos los defectos de los demás. Nos cuesta llevar el ego y no reconocer en el otro a alguien valioso como edificador de todo este proceso. Todos hemos sido parte de la construcción de este colectivo.

Ahora bien, los tiempos y los contextos cambian, al igual que en la vida, las personas también. Muchos de los que han estado dudando en sus propios espacios bajo el principio del trabajo en colectivo y es ahí donde podemos demostrar que el paso por la lucha y lo que han aprendido en él ha sido el gestar semillas de cambio en las próximas generaciones, que ven en el arte y la cultura un espacio vital en la construcción de sus propias vidas. Ahora, estando dentro, debemos ser responsables con el rumbo que se le da a este concepto porque somos ejemplo para las y los jóvenes que se acercan a la lucha.

Todos los espacios de encuentro con las personas también se hacen en colectivo. Acudimos a la relevancia y acompañamiento de nuestras familias, de los jóvenes que asisten a los talleres, de las mamás de esos jóvenes, de los amigos incondicionales de la comunidad que somos, aquí, en este espacio, en el barrio, en la casa, en la escuela, antes y después de las obras, donde el esfuerzo de todos y todas se funden en un abrazo, en un beso, en una felicitación, donde todos somos parte y parte para que el grupo siga resistiendo en este territorio.

Otro ejemplo del ejercicio colectivo es el Encuentro de Teatro Comunitario, un proyecto que desde el 2001 nos ha permitido aprender, conocer, solucionar y enfrentar la necesidad. No todos los encuentros han sido los mismos, unos más efectivos que otros, unos muy alegres, otros no tanto, pero siempre este presente la fuerza de los entre todos. No han faltado manos amigas dispuestas a levantarnos cuando nos hemos sentido vacías y sin fuerzas, allí es donde aprovechando esa debilidad para tener una mirada más acogedora con las circunstancias y los retos que el Encuentro nos pone en cada versión.

En este sentido las anécdotas y las experiencias que durante este espacio en muchas de sus actividades llevan un aliento a lo que fue ya lo que es ahora, un cúmulo de sensaciones que dejan gratos y gratos recuerdos que siempre brindan sabor al pertenecer al fortalecer nuestro colectivo ¿Cuál es tu recuerdo más querido y cómo lo atesoras a diario?

Propuesta artística y pedagógica a la luz de la luna

Solo al poner en juego en nuestras expectativas y esperanzas podremos construir nuestra vida, nuestro sueño colectivo, nuestra sociedad deseada.

"Surgimos como Colectivo en el año 1985 a partir de una propuesta pedagógica en el Centro Oriente buscando generando desde el teatro una alternativa para expresar sentimientos, sensaciones y nociones del mundo".

A modo de introducción

Fue difícil pero a la vez gratificante recibir la comunicación en la cual se me invitaba a hacer parte de este maravilloso proyecto de historicidad, por demás innovador y en el que se aúnan diferencia, alteridad, conquista y sobre todo de una práctica por cuanto en esta narración se barajan y entrelazan conceptos tales como pedagogía, sociedad, comunidad, política, creación, memoria y formación que en el devenir de varios años gravita en el universo creativo y ético-estético del Colectivo Teatral Luz de Luna.

El reto de pensar, recordar, reconstruir, dar cuenta de una historia colectiva llena de comunidad, sueños y proyectos, sin duda alguna a realizar un flashback y navegar en el mundo de los recuerdos y añoranzas, ejercicio de historicidad que produce temor y sobre todo cuando no hay claridad y el no saber de donde parte un proceso. Se eleva la mirada tratando de buscar un punto, una señal, los ojos un tanto cristalizados

Se detienen en algunas fotografías que aun lanzan por el espacio trabajado. Imágenes que como relampagos iluminan a un sin número de sombras, fantasmas y recuerdos escondidos en las rendijas y molduras de la memoria. Así fueron apareciendo personajes, debates, lugares, personas, saberes, prácticas, luchas y resistencias que vienen y van sin tregua. Es allí cuando inicia la danza de algunos conceptos que se hicieron más claros a luz de la de Rey, teoría y práctica, fruto de pedagogía, colonialidad y transformación, todos anudados por un marco existencial, el de una propuesta que, como resultado fue más pedagógica que artística.

El primer concepto teoría y práctica, es el problema fundamental de establecer propuesta pedagógica y estética que se emprenda. La teoría es según la filosofía la manera como se va consolidando la conciencia o las formas de entender el mundo de la ciencia, pero vale la pena decir que esto entendemos no puede ser ningún motivo, sobre todo a partir de dogma que hasta el presente un sector o cultura representativa particular del mundo. Es totalmente lo contrario. Como bien lo decía Foucault es conveniente construir un conjunto de herramientas con las que se pueda indagar, investigar la realidad, en lugar de dogmas sobre su naturaleza, muchos para ocultar esta realidad más que soluciones teóricas a los problemas que esta realidad plantea.

Ahora bien, esta mirada o análisis de la realidad como experiencia de la existencia es el mecanismo mediante el cual se debe concebir, como dice Heidegger en esta línea que explica la teoría, "mirar el espectáculo" que aparece lo presente y por medio de esta visión permanecer atentos". De esta manera se puede llegar a entender como se dinamiza y moviliza la vida social. Parafraseando a Deleuze la relación entre la teoría y práctica se dan de formas variables y fragmentarias, por tanto la teoría es de carácter local y es concebida como caja de herramientas. Sin embargo, esta realidad vista por la teoría puede ser atrapada o relacionada a otro campo mediante un puente.

En consecuencia, y fundados en lo dicho anteriormente, el proyecto que actualmente enfoca se debe dar cuenta de dos propuestas artística y pedagógica, simultáneamente, avanzando hacia el análisis del espacio epistemológico abierto en la experiencia, lo que nos exhibe el hacer el saber. Por tanto, el análisis arqueológico hace parte de la historia del saber constituida cuya existencia no se da en el mundo de la ciencia. Sino, en el exterior en la experiencia de vida, en la diversidad y contingencia de la práctica en cuanto a la participación, el poder de hacer, las luchas y resistencias.

De la propuesta pedagógica

Los problemas de la pedagogía son un asunto histórico. La pedagogía, específicamente en los procesos de comunidad desarrollados por el Colectivo Teatral Luz de Luna, ha sido posible y deconstruida como saber y práctica, cuyo resultado ha sido llevar más de 30 años en la experiencia artística y, muy pocas veces, al campo del nivel de ciencia. Las tradiciones fundamentalistas sin duda han influido y afectado el proceso, pero no constituyen la propia raíz. Por ello, se hace necesario acudir al archivo para develar los potenciales de un dinamismo de fuerzas prácticas, siempre a su vez, unas más de las mismas que reflexionar en torno a una propuesta y más allá de eso, a un quehacer práctico que en algunos momentos se lleva al terreno de la praxis pedagógica.

En este sentido, se asumirá a la pedagogía como una práctica de saber que está definida a partir de una relación compleja entre el sujeto –aprendiz– el sujeto –maestro– y el saber pedagógico. Relación dada en un espacio específico, llámese escuela o institución, en este caso el grupo. Luego, se trata de analizar el discurso a partir de su funcionamiento inmanente, es decir, en la acción misma de las prácticas internas relacionadas a un Sujeto a un conjunto de Seres como resultado de una acción exterior a ellos. En otras palabras, a la práctica discursiva, dispersa, que determinan su formación, aparición, emergencia y singularidad. Dicho lo anterior hay que hacer algunas preguntas en relación a la propuesta pedagógica, teniendo en cuenta que no es un trabajo terminado: ¿Qué nuevas prácticas instituye? ¿Cómo funciona la estrategia de poder que atraviesa las prácticas que aparecen con regularidad y luego se institucionalizan? De antemano hace saber que no todas se responderán dado los límites de extensión para el escrito. Sin embargo, se abordará algunas.

Como mencioné en líneas anteriores, la propuesta pedagógica que el currículo y el direccionamiento de la experiencia del Colectivo Luz de Luna, han tenido como uno de los primeros textos definidos desde 1987 como proyecto pedagógico por la necesidad de expresar sentimientos reprimidos en un clima de marginalidad y violencia reinantes en la ciudad de Bogotá. Esto fue el impulso, el primer detonante. Ya se dijo desde el año mismo de su creación, donde lo curativo y el arte comenzaron a jugar un papel importante en el desarrollo del grupo. Sin duda alguna, Luz de Luna es una escuela permanente, un lugar para aprender, crear, retener, para investigar y cuestionar, donde el cuerpo juega un papel fundamental y propio al arte como herramienta en el espacio de lo público y en la posibilidad de construcción de la comunidad. Es en la invención de realidades posibles

en donde cada uno de los que asistió por el catedrático tuvo la posibilidad de descubrir el mundo, encontrarse con su cuerpo, sus movimientos y sobre todo con la realidad de un para.

El punto fundamental del cual parte el proceso pedagógico del grupo es entender que este es un encuentro netamente humano así haya tecnología, lo humano es lo que lo moviliza. El teatro como manifestación estética y creativa es una relación de descubrimiento del mundo de la existencia del otro y de lo otro que conforman ese mundo, en el que interviene la voz, la emoción, el intelecto, la corporalidad y su cuerpo en la proyección de su propio existir.

Por ello en cada taller que se plantea hay una experiencia de reflexión y vivencia de la transformación artística.

La propuesta pedagógica emerge en el marco de las campañas de espacios recreativos y alternativos para los niños, niñas y jóvenes diferentes a la televisión y a estar en la calle, espacios en los que se pueda avanzar en la construcción de nuevas formas y vínculos de relaciones comunitarias en favor del desarrollo y del encuentro socializador de los seres humanos, una que posibilite valorar la vida propia, la de los demás y reconocernos como comunidad. Es así como la preocupación se centra en reconstruir un discurso pedagógico propio y coherente articulado a todo lo que el colectivo hace. Su entendido que el teatro es un campo de mediación desde el cual se puede producir, reflexionar, transformar o enfrentar contra cultura de manera activa. La pedagogía por tanto actúa sobre las maneras socializantes y comunicantes, y es así como realiza relaciones interpersonales y sociales.

Por su parte, en la línea participación, poder y comunidad, la propuesta de la escuela tenía como punto de mira la posibilidad de garantizar el acceso de las prácticas artísticas en un contexto donde la infraestructura cultural es deficiente y de bajo acceso. El poder entendido no como posesión alguna, sino como algo que alguien hace con otros, es la acción mediante la cual se constituyen relaciones y se afectan las acciones de otros, por cuanto el poder dinamiza las manifestaciones artísticas. Hay dos visiones del arte en la experiencia de taller y formativa, por un lado están los que creen que la práctica artística es solo para talentosos y seres superdotados, es decir para unos pocos y por el otro los que creen que lo artístico debe ser un espacio de la vida y que es un derecho para ser y desarrollar el ser sensible que despliegue su humanidad. En cuanto al concepto de comunidad se entiende como un ejercicio, una acción política que busca otras formas de relacionarse a través de las cuales se constituyen vínculos afectivos, de cercanías, solidaridades y que producen el bienestar general, en donde el derecho del uno vive del bien y la ley del más fuerte serán reelaborados para encontrar otras maneras de comportamiento que aporten en el reconocimiento del sujeto.

En estas circunstancias, lo que empezó como un proyecto pedagógico cuyo objeto era desarrollar proyectos de arte y prepararse para los rigores del mercado laboral, terminó convirtiéndose en un proceso que nos atrapó a todos. Siempre hemos estado vinculados a la comunidad porque nos gusta trabajar hombro a hombro con sus habitantes, nunca olvidaremos que hemos sido y somos de allí. Es allí donde se puede constatar que la cultura y el arte son el encuentro entre seres humanos, por lo cual, a diferencia de lo que nos dicen los medios, no hay nada más político que el arte. Es allí donde se hace posible lo tangible y alcanzable de la arte política. Es allí donde se teje lo que se debe hacer, donde se hace realidad lo que debe ser. Ahí, en el encuentro e intercambio de saberes, es donde el arte se hace político de realidad histórica, nos invita a reflexionar en las relaciones que establecemos, a preparar nuestro Estado Social de Derecho, como algo cercano y tangible en vez de todos los sexenios fundidos en el arte como fuente de representaciones de grandes hazañas y dramas que han tenido lugar en nuestra historia, el arte como parte importante de la vida cotidiana como una obra de arte. En medio de este natural tierno de necesidades y comunidad, el colectivo vio la posibilidad de cristalizar, sobrevivir y empoderarse de su derecho a las manifestaciones artísticas a través de Encuentros para Sanar, Encuentro Comunitario de Teatro, Chile Reflejando Luces, Escuela Artística Popular Estudiantil, entre otros.

De la propuesta artística

Para hablar de la propuesta artística de Luz de Luna nuestra mejor pregunta, y para ello es necesario referirse a lo que dice el maestro Santiago García en su poema ¿Qué más puede ser un artista: un texto rico en imágenes y propuestas para abrazarse a esa persona en el acto. Ese actor desconocido, incrustado en el armatoste de madera y en el benemérito de pocos que ven en el teatro un ejercicio subversivo y alterador de lo institucionalmente. Pues al ser recreador de nuevas realidades, deja al descubierto todas esas demagogias y sofismas que ignoran por doquier. Ese ser actoral que indaga y hace consciencia de su entorno, convierte esa masa informe de la sociedad en un diario de conocimiento. Ese es el actor que sueña, crea, recrea. Y como dice el maestro un hacedor de otras realidades, un fingidor con su ilusión y con sus trampas de sueños y universos posibles. ¿Que decir de todo lo trabajo que hay detrás de eso, haces todas esas horas de sudor y de palabras que se pierden entre cuartillas y cuartillas, que hallan y actúan en el momento en la forma que el actor/director/dramaturgo/escritor persigue.

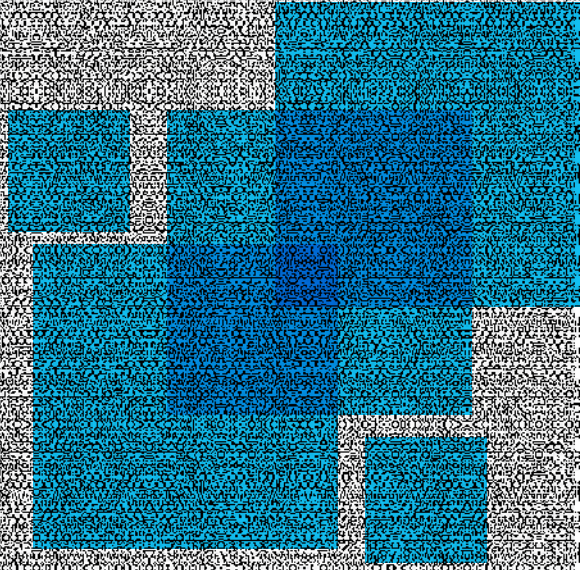
Es así como en el trabajo de las formas estéticas y creativas, Luz de Luna fundó sus raíces en la motivación consagrada en la tradición de la cuadra de barrio, recogió prácticas creativas heredadas por los procesos del teatro colombiano tales como el método de la creación colectiva, la construcción del personaje para el teatro en espacio abierto o teatro de calle, dramaturgia nacional y obras propias, el canal que propuestas de otras latitudes, como el teatro antropológico, el del oprimido, teatro foro, teatro imagen y entre otros que marcaron la propuesta artística del colectivo. El devenir artístico y estético transitó entre la sala y la calle, siendo este último su epicentro y polo a tierra en donde exploró los conflictos personales colectivos, las sonoridades y juego en el espacio exterior y dramático llevando esto a extremos. Todo ello dado a lo carnavalesco y marginal, contando historias que lavaban con el pan-teatro con el teatro político, pero con una factura poética y estética. Las obras ocupan el devenir histórico del mismo y experiencial de sus actores, autores, *Fantasía y realidad*, *La loca, la bruja, ¿Dónde está?*, *Vehículos y ventanales*, *Aforo*, *Orfanatos*, *Decadencia*, y porque no, *La Fiesta de los Zancos*, todas ellas que son el vivo reflejo de las inquietudes, observaciones, sentires sociales y políticos de sus artistas y creadores.

La propuesta de la Calle no fue accidental, fue una decisión, así como el lugar: su sede en un local perdido cerca de la calle porque es de todos, porque el actor allí se hace público y el público se vuelve actor, porque se convirtió en necesidad llegar a públicos desprevenidos, algo que no se podía hacer con objetos en la sala. Así, el Lacalle, el teatro devela sus orígenes de la fuerza y el coraje, porque entre ser performativo y gestual, la mascara y la dramaturgia de la imagen subyacen el espacio, los otros y la palabra se hacen acción. Sumado a esto, el teatro, en un acto de comunión unión entre seres que se encuentran para develar la realidad, es un acto de intercambios sensibles, donde se hace latente la energía creadora tanto de actores/actrices como del público, ubicados en un encuentro vivo y vibrante, en donde el acontecimiento pedagógico toma fuerza.

Las propuestas estética y pedagogía se fundan y se encuentran en el cauce del andar de Luz de Luna. Pasar por escenarios como Trujillo, Segovia, el Catatumbo, Montes de María y el apoyo incondicional de organizaciones de derechos humanos, entre muchos otros, marcaron una propuesta estética cuyo epicentro fue la pregunta por otra realidad, que rebasa los límites de la imaginación, como una manera de entender, de comprender y hacer de los hechos objetos además de artísticos, provocadores. Como decía el maestro Peñuela, los buenos discursos dramatúrgicos son aquellos que hacen que el argumento sea solo el pretexto para hablar de otros asuntos y no para hablar de sí mismos. Por todo esto, llevar al espectador/actor/actriz y a través de claves a que piense, sugerente, de manera que pueda creativamente descubrir, o mejor, interpretar los contenidos latentes de la obra teniendo su propia visión de la narración. No era del interés del Colectivo generar resultismos sino realizar una propuesta basada en una pregunta.

Otro elemento de la propuesta teatral de Luz de Luna es el comprender el teatro como un escenario para la recordación colectiva, como recuperación de la disonancia del devenir de la humanidad: es a través de las distintas dramaturgias y formas de narrar donde se da cuenta de la contemporaneidad y del momento actual de forma sincrónica y diacrónica.

El Colectivo Cuerpo de Luz es un grupo conformado por creadores teatrales caleños. Cuerpo de Luz propone una propuesta estética de alto nivel artístico y humano. Propiciando a la comunidad un teatro de creación y reflexión en torno a los conflictos sociales que vivimos hoy. Hacer presencia activa en eventos solidarios, comunitarios y festivales de carácter nacionales e internacionales donde se encuentran los principios humanistas que promulga. Aporta en la construcción del tejido social, siempre aspira a crear conciencia para que los espectáculos puedan ser un vehículo de reflexión y conciencia en la construcción de una sociedad con un tejido social firme. La propuesta artística y pedagógica del grupo se basa en un reconocimiento y crecimiento continuo, dinámico en la labor artística y de gestión, traduciéndose en beneficio para la comunidad y para cada uno de los integrantes de Luz de Luna, esto gracias a los valores únicos e intangibles de la organización. Es un legado de identidad y trabajo colectivo, el desarrollo de capacidades individuales y artísticas relaciones construidas, conservadas durante mucho tiempo con los amigos, compañeros allegados y enamorados del proyecto teatral y pedagógico afrodescendiente.



Aprender y desaprender con todo lo que somos

Hablar de pedagogía es equivalente a hablar de procesos. Existen varias modelos, paradigmas, corrientes, escuelas que han teorizado y puesto en práctica tanto metodologías como recorridos de la labor de enseñar y aprender. Esta labor diversa del ámbito interno y amplio aun más si ganamos en matices que den cuenta de los planos de acción sobre los cuales se lleva a cabo la práctica pedagógica.

En el Colectivo Pedagógico de Barro se comprende el estado presente en sus prácticas artísticas. Al asumirse como grupo, los conocimientos y experiencias propias del hacer teatral se ponen a disposición del ejercicio creativo colectivo para aumentar el proyecto estético del mismo.

El grupo teatraliza su práctica artística en lugares abiertos: actores y actrices trabajan en las calles de los barrios altos de la localidad de Santa Fe. Esta característica de trabajar en la calle propicia el acercamiento de niños, niñas y jóvenes quienes, atraídos de manera inconsciente, observan los ejercicios físicos y vocales que invocan otros elementos como los zancos, las máscaras, los instrumentos musicales, entre otros, y rompen la cotidianidad de las concurridas calles.

Esta cualidad llevó a la necesidad de contar con alternativas de formación para niñas, niños y jóvenes deseosos de experimentar desde el arte, de usar objetos como los zancos, de contar historias o simplemente de compartir con otros y hacerse las preguntas de la rutina de sus vidas.

Varias generaciones han participado, hoy muchos de ellos y ellas con proyectos propios, algunos con las condiciones soñadas de vestir un estanco y contar con recursos para la producción de la creación otros aún siguen luchando para reivindicar el derecho a un proyecto de vida con condiciones dignas. Unos alcanzaron su paso por este proceso en diversos momentos de sus vidas, como grado recuerdos en donde quedan a ser uno y muchos al participar de los desfiles de comparsa en los encuentros de teatro comunitario.

Este espacio es referenciado como el proceso de escuela, en donde la labor pedagógica cuenta con un carácter alternativo basado en principios de la educación popular, enmarcado en la esfera de lo no formal. Así se da cabida al saber empírico y al construido o aprendizado en ámbitos formales, tales como escuelas, academias o universidades, lo cual permite el encuentro, intercambio y diálogo de múltiples saberes volcados en el universo artístico del teatro.

La escuela, la formación y los talleres en el grupo se convierten en el tejido que conecta con la comunidad, es decir, con las realidades del territorio y de sus habitantes, con sus problemáticas cotidianas. La propuesta y apuesta teatral del grupo que, desde la comunidad del barrio Chapinero ha logrado irradiar otros territorios se nutre, alimenta, resignifica y da sentido no solo a la vida, sino también a la existencia en comunidad desde prácticas y lenguajes artísticos. En este sentido el carácter de taller es lo divertido para comunicar y sensibilizar.

Realidades

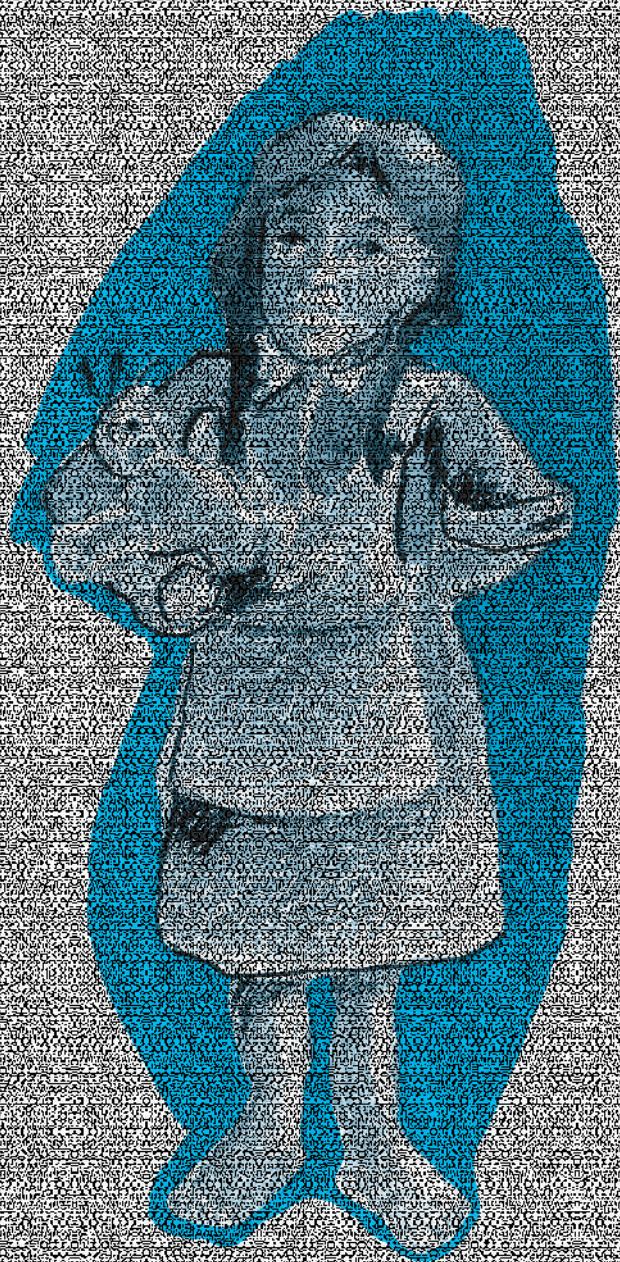
Tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos desfavorece.
Boaventura de Sousa Santos

Aquí y la realidad desde una sola perspectiva es errónea en la medida en que no todos somos iguales, no vivimos de la misma manera, no tenemos las mismas oportunidades. Sin embargo, los discursos sobre la sociedad democrática en un estado social de derecho nos categorizan como ciudadanos y ciudadanas con deberes y derechos que velan por una vida justa y digna.

En cuanto a los deberes todos somos ciudadanos y ciudadanas prestos a cumplir con sus obligaciones, pero al revisar en clave de derechos y darle la vuelta a la moneda para ver su contracara, la desigualdad no se puede ocultar, pues es ella quien suprime la amplia diversidad de la ciudadanía y convierte los derechos en privilegios tan solo para algunos.

Reconocer la alteridad es una tarea difícil, sobre todo en una cultura dominante que propone recorrer una ruta preelaborada de la existencia. No obstante, intentar para reconocer el potencial que tiene consigo la diversidad, la diferencia, la alteridad es y ha sido el punto de partida en el desarrollo de los procesos de formación artística en Luz de Luna.

Este proceso ha recorrido varios caminos que se nutren con los pasos de quienes lo transitan haciendo de esta una experiencia con aciertos, logros, equivocos y fallos.



Niños, niñas y jóvenes que se acercan a la casa de la cultura, la casa de los profes del teatro, para preguntar cuándo va a presentarse una obra, cuándo se va a realizar un taller, los espectadores de los trabajos artísticos que se comparten y se han compartido en las diferentes actividades realizadas dentro y con los participantes y protagonistas del proceso de formación teatral llevado a cabo cada fin de semana. Ellos son quienes son atravesados por la desigualdad, la violencia, el desencuentro, en donde vivir se entrega a la idea de sobrevivir, cargando a la necesidad de crear puentes de hospitalidad para enfrentar la hostilidad y la indiferencia.

Ellos encuentran en el arte la posibilidad de soñar, de imaginar otras realidades y mundos posibles, de compartir experiencias, saberes y reflexiones. El teatro es el de propiciar precisamente un espacio de libertad, en donde cada uno y cada una pueda descubrir cuál es su voz, qué quiere y puede compartir, qué habilidades y dificultades tiene. Es un espacio para proteger a un ritmo propio. El propósito no es el de formar artistas, sino propiciar desde los lenguajes artísticos la posibilidad de descubrirse y reconocerse como un ser humano único. Cuya voz y formas de expresar sus ideas, pensamientos, reflexiones, emociones y sensaciones son legítimas y valiosas, cuando de respeto por la diferencia se trata.

Es así como la formación teatral en Bogotá se convierte en el pretexto para encontrarnos, aprender en la cotidianidad y configurar una comunidad que se propone abordar otras miradas de la realidad, que invita a la reflexión al preguntarse por su lugar en la sociedad y su incidencia en la transformación de la misma.

El arte es un desafío por hacer la voz y el cuerpo confluir en el movimiento y sensación para crear imágenes, para darse sentido a múltiples realidades que reconfiguran el o los relatos de la cotidianidad valiéndose de símbolos de poesía para sensibilizarnos y visibilizar las ganancias acostumbradas.

Aprender enseñando

Todos sabemos algo. Todos ignoramos algo. Por eso siempre aprendemos.
Paulo Freire

Asumir la enseñanza y el aprendizaje como una relación que fluye en doble vía es una de las premisas que se ha defendido en el proceso de formación, pues permite, desde sus particularidades, reconocer como sujeto a cada uno de los y las participantes.

Trascender los discursos para llegar a acciones comprometidas con la reflexión de cómo hacer parte de estos procesos, es una de las reflexiones que ha inquietado la labor pedagógica. Desde esta perspectiva, enseñar se convierte en una tarea ardua pero de exquisito resultado, el de aprender. A mí me han enseñado los y las participantes con quienes me encuentro. Con ellos he descubierto que no estamos vacíos. Cada uno de nosotros trae consigo un legado, un potente saber previo en el que podemos apoyarnos, debemos acoger, al que debemos apuntarle para que se reconozca como saber y conocimiento.

Hago referencia a la idea de asumir la construcción de pensamiento y conocimiento desde la academia. Académicos y no de la academia porque va más allá de lugar me refiero a proceso. Desde la academia, el conocimiento y el pensamiento se ha reducido a la concepción de una distinción claramente establecida: unos sabemos, unos deben ser educados y llamados a observar, y otros solo a escuchar.

Aquí, en voz de Lima, esa concepción se ha visto controlada no porque rechacemos la academia o lo que de ella devenga, sino porque hemos comprendido que las acciones pedagógicas y/o formativas en cualquier campo o área del conocimiento también se dan fuera de los marcos referenciales de las academias o instituciones formales, lo cual amplía posibilidades y alternativas para avivar el deseo de aprender y de enseñar.

Entender que el conocimiento y la producción del mismo no se relacionan solo al ámbito académico, nos da una reflexión que va apareciendo en una práctica constante y viva. El proceso de formación artística, principalmente desde lo teatral, es en sí una de esas prácticas en donde se ha fortalecido la relación enseñanza-aprendizaje, poniendo de relieve un diálogo horizontal que reconoce el saber de uno y cada una de sus participantes, un potencial universo que contiene múltiples saberes.

El entorno y el contexto se vuelve elemento determinador. El territorio se concibe como una construcción no solo geográfica sino social y cultural en el que se tejen interacciones que proporcionan características identitarias a quienes lo habitan y lo construyen. La relación entre la comunidad y el territorio ha proporcionado necesidades, intereses y temas para abordar el trabajo de exploración teatral en los procesos de formación, premisa que se mantiene en la actualidad.

Sensibilizar e humanizar

La necropolítica es un concepto que desarrolla el filósofo camerunés Achille Mbembe. Es la política basada en la idea de que unas vidas tienen valor y otras no. No es cuanto matar a los que no sirven, el poder crea políticas en las que se van muriendo. Los excluidos son los que no son sensibles para el poder ni para implementar sus políticas. Son los que no producen ni consumen, los que de alguna manera se quedan y son abiertos en la mayoría de los casos, son cuerpos en evidencia la crueldad del neoliberalismo y sus desigualdades.
Clara Valverde

¿Quién determina que hay personas importantes y otras no? ¿Por qué unas vidas valen más que otras?

Parecen cuestiones difíciles, pero no lo son. Sobre todo si nos paramos desde aquello que hemos legitimado como discurso oficial y actuamos en consecuencia a la «nueva normalidad».

Desde cuestiones tratadas tales como el reconocimiento de fantasías o cuentos aparecen en torbellino a los menos mas-nos aquellos que ocupan cargos públicos como funcionarios en roles representativos, basta cuestionar cuestiones que se van instaurando en el código cultural basados en frases convertidas en premisas filosóficas tales como «el vivir vive del robo» «en las que van ahorrando de la erradicación el pasar por encima del otro para perpetuarse en esa idea de recientemente de improvisar» en donde unos son valorados y otros arrinconados.

Empatizar es una característica propia de la especie humana, sin embargo, en tiempos convulsos y difíciles tendemos a andarnos olvidando el dolor ajeno, delegando esa tarea por la inmediatez, por lo que no me sucede a mí o a los de mi tribu. Hemos normalizado nos hemos entregado a la idea de aceptar lo injusto como natural de la vida y a través de la inmediatez, ignorancia, pasividad, desidia o alienación, dejamos que dicha forma de la injusticia se instale en nuestra cotidianidad.

La violencia sistemática hace parte del diario vivir en comunidades donde el estado no hace presencia, y donde los gobiernos de turno realizan sus campañas políticas con miras a mantenerse en el poder. Allí las acciones para mejorar la vida y la subsistencia surgen de las mismas comunidades, tal es el caso de Colombia, en Latinoamérica y otros países con contextos similares, en muchas ocasiones son atacadas por representantes de posturas radicales que se niegan a reconocer la diferencia y esperan que su voz sea la única que se escuche, sin percibir el error que resulta hasta donde ellos no lo permiten.

En Colombia, es claro que el conflicto armado aún no termina y sigue propiciando escenarios en donde la violación de derechos es la más marcada. La actitud de la guerra y de la violencia hacia los retos que hacemos de nuestra realidad, genera confrontaciones en relativas chalanadas que, mientras no sean en carne propia, no son tenidas en cuenta, por lo que el horror se naturaliza y el miedo se instaura como bandera.

Por esta razón, en los espacios pedagógicos, ya sean formales o no, académicos o no, la premisa debería ser tan sencilla como cuestionar los por qué y buscar en la palabra, con el respeto a la vida, por la defensa de ella como valor supremo, alternativas.

Reconocer la empatía como cualidad, tal vez una de las tareas más difíciles en el ejercicio pedagógico. Propiciar la reflexión es un primer paso. Crear las condiciones para que se vuelva costumbre nos llama a identificar y poner a prueba nuevas y otras formas de entablar relaciones con los otros, reconociendo no solo el carácter cambiante y dinámico de los contextos, sino estableciendo como premisa la defensa de la vida.

Desistir el miedo es una tarea diaria, existen diversas formas de resistencia, emitir ellas las que puede proporcionar el arte, cuya práctica nos lleva a vivenciar experiencias que favorecen pensar y sobre todo sentir, sentipensar, como lo propone Orlando Fals Borda, a corazonar, como plantea Patricio Guerrero Arias, quienes en defensa de los saberes propios de cada pueblo, cuestionaban la hegemonía de la razón invitando a pensar, a reflexionar desde el sentir, a desde allí deconstruir y dar paso a construcciones colectivas, creativas y políticas que proyecten el alcance de nuestras acciones.

En nuestro caso particular, el estar en la formación artística como artistas en muchos momentos sabemos y herramientas propias del oficio teatral. En los talleres vemos, sobre todo en el sector la última generación que se acerca, jóvenes y niños entre los 9 y 19 años de edad, en la actualidad jóvenes —nos convencimos de apostar en la vía de construir o por lo menos reflexionar para practicar y provocar acciones que transformen la cotidianidad, nos dijo, nuestro interés es ver a cada participante como un ser con sueños, metas, proyectos, seres humanos comprometidos consigo mismos, con el planeta, con la vida.

El teatro

El arte no es una existencia mejor, sino una alternativa, no es un intento de huir de la realidad, sino todo lo contrario, un intento de adentrarse.
Anne Bogart

El teatro es una experiencia que se nutre de la práctica pedagógica. Explorar ejercicios teatrales, lenguajes se convierte en caldo de cultivo para reflexionar acerca de cómo hacer, cómo explicar, qué involucra, con quién hacerlo.

Los juegos teatrales acompañan cada sesión, convirtiéndose en el lugar necesario para asumir o enfrentarse con roles poco explorados. Cada ejercicio o dinámica se convierte en la posibilidad de identificar quién soy o quién quiero ser, permitiendo reconocer la particularidad, la subjetividad en cada uno, pero también el lugar de otro.

La exploración del cuerpo es importante y vital en la idea de reconocer los pues se cuestiona el paradigma de que el conocimiento es tan solo desde el aspecto cognitivo. La educación va más allá de mantener en permanente actividad la mente, debe involucrar al cuerpo completo. Aprendemos y desaprendemos con todo lo que somos y es clave darle el lugar merecido a nuestro cuerpo, a nuestras emociones y sensaciones.

En el proceso de formación de Luz de Luna Teatro podrán compartir con agrupaciones, artistas enfocadas en prácticas teatrales comunitarias, participantes expertos en formatos que han encontrado en el teatro el mejor pretexto para convocar y sobre todo expandir el trabajo artístico a personas que, aunque no necesariamente tengan un vínculo con el arte o se asuman artistas o actrices, se disfrutan de la experiencia y descubran desde dónde pueden contribuir. Vivencias, aquellas que educan e ignoran. Explorar además su imaginación y creatividad reconociendo sus emociones, sensaciones, emociones o pensamientos a través del encuentro colectivo.

Las prácticas teatrales con los niños, niñas y jóvenes de la comunidad les da la oportunidad viajar a otras épocas, conocer otras sociedades, hablar de lo que antes no se atrevían, dar vuelo a su panorama lectal, ejercitar el pensamiento, la diversidad, apoyados en diversas actividades que van más allá de la palabra. Un lector de todos es que se acostumbra a soñar, a creer y a crear sin límites, que sueña, se da cuenta que puede hacer algo, también se han referido en otros aspectos tales como la familia, el colegio y la universidad los artistas de

En estos tiempos extraños, cambiados y más difíciles para algunos, como artista y pedagoga, me atrevo a enlistar algunas ideas para realizar en adelante:

* Reconocernos en la ancestralidad y de ahí no sentir vergüenza para reconocer quiénes somos.

* Trabajar en colectivo, nunca cuando es difícil, pues invita a recordarnos y reconocer a los otros para lograr armonía entre las diversas voces y lecturas allas. Es la única manera de enfrentar la hostilidad del sistema que cada vez pone más peso sobre nosotros para aplastarnos, acorralando sueños y deseos de cambio con el objetivo de llevarnos a hostilidad en la cotidianeidad de una vida y existencia digna.

* Hacer de los espacios de formación un espacio de disfrute y confluencia, no de tensión y valorando los aportes de sus participantes. Todos florecemos con otros distintos, comprenderlo nos llevará a potenciar el deseo por aprender y desaprender.

* Profesor/a dejemos las emociones, el afecto, es dolor ser fuerte, aunque, esto me lleve a ocultar lo que siento. Resistir en tiempos inciertos es difícil, pero para combatir la indolencia y traumatismos diarios, que como sociedad hemos adquirido.

* La mayoría de personas vemos hacia el camino y al futuro, debemos aprender a compartir la incertidumbre, solidarizarnos con los y las otros.

* Hay que luchar por otra normalidad, reconstruir lazos comunitarios, tejer la tristeza en lo colectivo, quizás así ayude a desenmarañar el problema y hallar alternativas de solución.

* Destituir el miedo. No porque no se pueda sentir, sino porque no puede ser el faro que guíe nuestros días. Debemos alimentar el espíritu para esperanzarnos, creer y crear otro mundo posible, cuidar el planeta y forjar una vida digna para todos y todas.

Dar sentido a la vida y a la existencia a través del arte del teatro es una ganancia invaluable. La experiencia compartida se configura en un abono para la vida en comunidad. Sensibilizándonos ante las problemáticas que afectan tanto la dignidad y la armonía nos asegura construyendo realidades cargadas de posible, afecto y amor mucho más que lograr trasladar contextos bastos desde gestos y acciones cuando los abrazos, que en medio del distanciamiento obligado a la luz de la pandemia (COVID 19), se imposibilitan a su ejercicio. Nos corresponde, como sociedad, como comunidad solidarizarnos, empatizar con los y las otras, y no solo desde los discursos o las palabras también desde las acciones, aquellas que hacen de nuestro día a día parte de nuestras vidas y existencias.

Apuntes para la creación de la Comunidad

Ya no recuerdo bien si fue Carmie Darwin, Clara o Nicole quienes me fueron a esperar al paradero de bus en el barrio Girardot la primera vez que asistí al taller de teatro para niños y niñas que daba Luz de Lima los sábados. Y como recordarlo con claridad si fue en 2016. Cuatro años han pasado desde nuestro primer encuentro, y tanta agua ha pasado bajo el puente. Estos niños y niñas ya no lo son tanto. Son adolescentes con pensamientos, alturas e ideas distintas.

Aquel día nos llevaron a buscar el paradero como un desafío televisivo. No nos conocíamos solo con la pinta de saber que yo era yo y ellas eran ellas. Nos reconocimos de inmediato y nos fuimos caminando conversando entusiasmados por descubrir el camino que nos llevaba directo a la bella sede de Luz de Luna. Llegué y ya estaban los demás esperando a sus compañeros que venían con la novedad de esta chilena en el barrio, hasta un par de fruslas conocí ese día. Esa fue mi primera de muchas más al barrio, a las clases y a la casa. La observación del taller de teatro será parte fundamental no solo de mi tesis de maestría, sino también la puerta de entrada a una amistad profunda.

Hablar de la pedagogía teatral dentro de Luz de Luna se podría hacer desde distintas perspectivas. En este aniversario número 30 de este colectivo teatral me centraré, más que en conceptos teóricos, en lo que nos solemos referir y encorazonar como en los procesos pedagógicos que acompañan, sobre todo nutridos por la experiencia del taller de teatro de niños y niñas.

Para leer el relato propongo las siguientes pistas:

- La casa de Luz de Luna: Un lugar donde volver
- Somos del barro: convenabilidad y cuerpos dispuestos

La casa de Luz de Luna: Un lugar donde volver

Cuando asistí al taller de los niños y niñas pude distinguir que había una estructura clara e interiorizada en las clases: todos y todas sabían que antes de trabajar un ejercicio escénico nuevo o arriesgado de la clase anterior había un entrenamiento físico, de concentración y de percepción, con juegos pertinentes a esos objetivos. Poco a poco iban ampliando el espacio en mente, cuerpo y alma. En cada sesión, diana, morales, la gata y pedagogía del espacio trabajaba una multitud de habilidades con las y los participantes. Sin embargo, me interesaba especialmente profundizar en las claves de pensamientos y habilidades que se desarrollan en esta transición formativa: trabajo en equipo, amistad, desarrollo estético-musical, cine, primeras fotografías, teatro, danza, autoformación, amanizar alguna conferencia, consejos, etc. Sino que trataré de responder a la pregunta: **¿por qué estos niños y niñas vuelven cada sábado, o a cada posibilidad de encuentro en la semana, a la casa de Luz de Luna?**

Mi apuesta es, que no es sólo por el teatro, aunque la duda queda en el encuentro con esta disciplina los y las ha enamorado y apasionado. Pero sospecho que hay muchas más y que tiene que ver con la manera en que Luz de Luna entiende la pedagogía teatral no sólo en este espacio-taller, sino también en el barrio.

Una anécdota ilustrativa que le desgranaba a su sobrina, aún no nacida, que durante un largo tiempo pudo tener cada vez que veía llegar a los niños y niñas del taller a la casa de Luz de Luna, quizás aún exactamente eso mismo: **que este era un lugar donde podían volver cada vez que lo quisieran.** Es un lugar seguro (conocen a su gente, conocen sus límites), es un lugar sucio y ruidoso, es un lugar donde leer y los adultos

Cómo ser. es un lugar que les ha mostrado maneras distintas de existir, es un lugar donde
hay amor, es un lugar donde tienen amigos y amigas con quienes crecer juntos. Un lugar
donde pueden volver si las cosas no van bien en casa, si no van bien en la escuela, o si no
van bien dentro de ellos y ellas mismos. La pedagogía del teatro y en ese hablar
descubrir antes de prohibir todas individuales y grupales.

En estas clases-taller los sábados siempre había momentos antes de empezar en el
desarrollo y al finalizar en que los niños y niñas podían un tiempo para jugar. Paralizar la
clase, no lo pensaríamos encontrar. Colgarse, envolverse, se deslizaban en la escalera
en la sala en el segundo piso. Sentían que el lugar era suyo, que ellos y ellas eran parte
de la vida de la casa. Había sábados en que no sentíamos ganas de trabajar, pues venían de una semana agotadora, cada quien viviendo procesos personales
distintos, y había ocho que motivarlos un montón para poder hacer una clase efectiva.
Sin embargo ahí estaban, se habían levantado temprano un sábado y querían pasar toda
su mañana ahí y no en otro lugar.

Era el lugar donde podían volver.

Somos del barrio, conocemos los turnos buenos

La democratización del arte es una misión difícil, pues es difícil ser artista en sociedades
capitalistas precarizadas donde ¿cuándo el trabajo y nada más? No basta "llevar" arte a
todos los lugares, lo maravilloso sería que todos y todas pudiéramos habitar el arte,
que este sea parte de nuestras vidas. Convertirnos en Luz de Luna tuvo pasos importantes
dados. Resistir y luchar en el barrio Guarapot es uno de ellos. Para mayor de esto quiero
invocar una anécdota y palabras de Augusto Boal, actor y pedagogo brasileño, quien
trataba y desarrolla la metodología del Teatro del Oprimido.

Posterior a una olla de frejol popular (donde el actuante que proponía una revolución
armada de campesinos unidos en contra de los terratenientes abusivos dentro contingente
en el Brasil de esa época) representada en el Movimiento de los Sin Tierra), y realizada
en un centro vecinal lleno de campesinos, uno de los espectadores se acercó a los actores
y con gran entusiasmo y emoción les agradeció por llevar su lucha y los invitó a que
directamente se sumaran a la organización armada que estaban creando para tomar
tierras durante la noche. Boal y sus compañeros intentaron explicarle a nombre de que estaban
de acuerdo con su lucha, pero que ellos eran solo actores, que no armas que tenían

en España fue crear roles y que no estaba en sus objetivos incorporarse a este tipo de organizaciones. Bien mirado, que el término se haya incorporado en aquella época, el Che Guevara, es toda una frase muy reveladora. Ser solidario consiste en creer los mismos riesgos. Esta frase nos ayuda a comprender nuestro amor y los hombres blancos de la sabiduría poco tomarán que esenciales. «Nunca más voy a hacer obras para dar consejos», nunca más voy a intentar transformar nada, excepto cuando lo hacemos corriendo los mismos riesgos». (Boal, 2004, pág. 14).

Luz de Luna corre los mismos riesgos que los vecinos del barrio Cádiz, actividad que realizan es comunitaria, es popular y es democratizadora donde los actores y actrices acogen ese barrio y sus conductores de existencia. Todos y todas están corriendo los mismos riesgos, solo que en tablas distintas. El desde la conquista, usted desde el trabajo en el teatro comercial, yo desde el teatro.

Que la Casa de Luz de Lima esté en el barrio donde trabajan sus actores, y actrices es en sí un acto pedagógico. La casa de estas artistas, con el solo hecho de existir en este barrio y por lo tanto ser visible y nombrada (aunque no conozca nombre exacto: la casa del mural, la casa colorida, la casa de los artistas, etc.) y al cuidado de las familias locales, que el uso de mezclas de artes y de arreglo de barriadas, esta educación sea ofrecida por la profesión del teatro es concreta y real, es una tarea cotidiana que requiere condiciones laborales dignas como todo trabajo, y sus trabajadores (en este caso las y los artistas) tienen necesidades básicas igual que todas y todos los trabajadores de otros oficios.

La casa y su constante movimiento cultural nació en el barrio, aunque haya vecinos que jamás han asistido a una actividad en ella. La casa es parte del barrio y eso ha hecho crecer el horizonte de lo posible.

Los niños y niñas del taller lo viven de manera cotidiana. En sus horizontes de posibilidades futuras existe el ser artista y trabajar de manera concreta que para ello se necesita real constancia, responsabilidad y un montón de habilidades que van a servir en sus pares, tal como conductores de los personas que habitan su entorno cercano. El imaginario de la labor de ser artista no lo construyen desde la televisión, sino desde el barrio, desde la cotidianidad, desde la subsistencia de sus padres artistas vecinos/as activos/as y saben, por ejemplo, que el estado peruano no CONSTRUYE con el trabajo no se las de de artista, actúe con seriedad es un insulto y una aseveración que viene desde el mismo Estado a la labor artística, desde un sector que solo valora el consumismo, lo mercantilizable, lo superfluo.

En la tesis de maestría "Sistematización de Experiencias de Formación Artística Comunitaria en Bogotá y sur de Chile" (2017), Iván Ángel Varela, actor de la Casa de Cultura Los Comuneros en el barrio gracias a los niños y niñas del taller:

> "Muchos años que llevamos al taller nos dicen 'profes', pues nos conocen a través de los que ven en el taller" (p. 230).

> Ellos son los que nos han dado, en últimas, el título de 'profes'. Más que la universidad (...) es la comunidad la que nos ha otorgado ese título. Los niños quieren hacer algo con nosotros (...) No es solo el profe de la escuela, a quien están acostumbrados convencionalmente, sino que tiene otro grado de confianza. Yo le digo profe porque estamos cursando a mil. (...) los papás también nos reconocen como los profes. En poco se sabrán nuestros nombres" (p. 234).

Aunque los vecinos y vecinas no los conozcan en profundidad, los actores y actrices de Luz de Luna son los profes de teatro en el Gaitán, ese es su rol y título en el barrio, esto no ocurre en todas las localidades, es una peculiaridad que hace que esta comunidad sea más completa, más diversa y más rica en sus maneras de ver.

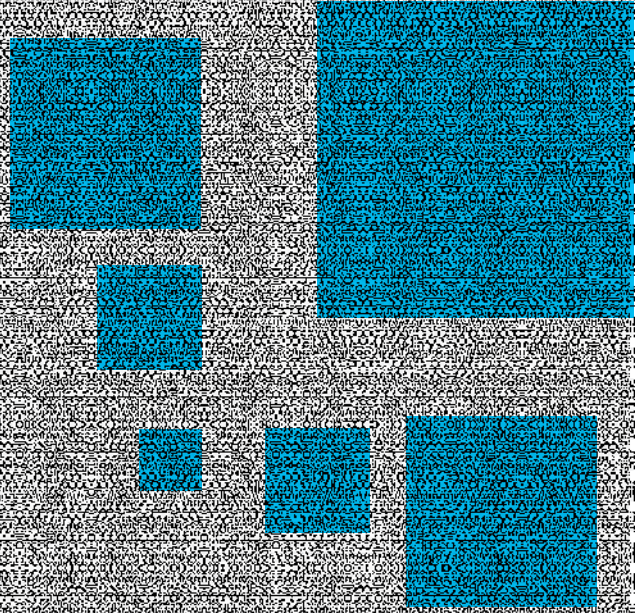
Luz de Luna ha logrado habitar un barrio popular de Bogotá desde su quehacer del teatro. Por sus calles de mundanas calles con su trabajo para niños, niñas y profe de teatro Juliana Luz encuentra a diversos de sus compañeros donde no solo asisten los niños y niñas del taller, sino también adultos de sus alrededores, vecinos y vecinas del sector que se comprometen con sus juegos a aprender de música, danza, percusión, zancos y trapecio. Luz de Luna corta la calle para poder desplegar a todos sus compañeros y compañeras. Muchos y muchas curiosos pasan y se quedan mirando un rato. Esos vecinos espectadores también hacen parte del acto pedagógico, esas vecinas observantes experimentan una intervención del espacio público usado cotidianamente, estudiando sensaciones, emociones, ideas y posibilidades.

Esto finalmente que eso es la pedagogía, la experiencia de estimular de múltiples formas el cuerpo, mente y espíritu de las personas.

Universidad Pedagógica Nacional
http://www.pedagogica.edu.co

POLIFONÍA

VIA
CERRADA



Nacimiento de una idea

Montreal, agosto 19 de 2020

Celebrar 30 años de existencia artística en un país como el nuestro es un honor, un acto de resistencia y una demostración de que siempre es posible transformar y crear en los espacios, aunque en el cuarto del teatro. Puede ser doloroso, difícil y duro, pero es también satisfactorio. Hablo de acto de resistencia porque en este momento de abandono estatal, en medio no solo de la crisis por la pandemia, sino de las opresiones y violencias que nos rodean o nos tocan, el Colectivo Teatral Luz de Luna brega por mantenerse en pie en el ejercicio de dignificar la labor artística y de contribuir a crear las condiciones.

Entre la incidencia, la incertidumbre y la necesidad por subsistir como lo hacen muchos otros grupos de teatro de la ciudad, este colectivo es un acto rebelde, es un aliciente para la comunidad, los jóvenes y familias del barrio Girardot, en Bogotá. Al expresar acto que el teatro sobrevive es porque son muchos los que subsisten de los aportes del teatro y en la actualidad se develan las desigualdades para unos y otros, lo cual no es igual con aquellas agrupaciones que hacen parte de las elites culturales y artísticas del país, estas van acomodándose siempre al servicio de las políticas de los gobiernos de turno.

Como actriz egresada de una carrera en artes escénicas, sé que el sueño del teatro con los niños se convierte en un compromiso político. Pero lo que la convocatoria sugiere hoy en día en las circunstancias actuales, sobre las prácticas políticas del ejercicio del arte en barrios y comunidades. Como docente en la misma área y por haber pasado mi vida teatral en mis barrios puedo afirmar que siempre será beneficioso tener en una comunidad existiendo un grupo de teatro que trabaje con las infancias y juventudes, que se encuentre encuentros compartidos desde niñes y adultes puedan ver cada vez más a sus hijos en procesos reflexivos y críticos en talleres teatrales usando carros, vestuarios y trabajando en vez de en maras, de los tres pilares de la muerte en Colombia: la droga, la prostitución y la delincuencia.

Cargo a las compañeras de Luz de Luna en el año 2012. Para ese momento el grupo ya tenía una existencia de varios años al igual que la actuación de la cual hacía y hago parte, ¡Ventolina Teatro! Siempre nos encontrábamos en las funciones de teatro al Parque, el proyecto adelantado por el sector de teatro callejero de Bogotá, que con programación artística viernes, sábados, domingos y festivos en los parques de las localidades bogotanas.

En esas funciones que hacíamos siempre veía un grupo al que admiraba no solo por sus increíbles trajes de color y zancos, sino también por sus resultados escénicos tan potentes en el que todas personas habían parte. Según lo recuerdo, para entonces había acontecido algunos movimientos, no sé si llamarlo, "cismas generacionales" dentro del mismo.

En marzo de ese mismo año, los grupos del sector de teatro callejero nos reunimos a desarrollar un taller llamado "Lo sacro y lo profano" con el maestro Wilson Pico de Ecuador. Al cabo de varios años de Luz de Luna, ese taller era realizado en el escenario de teatro al aire libre. La fiesta, toda una experiencia de aprendizaje de los barrios de las demás agrupaciones y, sobre todo, de reconocimiento y unión. Finalizando con la convocatoria por la calle 9 para luego celebrar en una gran fiesta lo que fue nuestro taller culminado.

Después de esto, el afecto entre nosotres se volvió cotidiano. Diana Morales, Jhon Angel Oswaldo y Edwin, personas que en la actualidad son y seguirán siendo parte de mi carne. Profundo que es la vida nos una a algunes levantando la cartelera de artes escénicas y a otres en el ejercicio docente y actoral. Poder encontrarme con personas tales que hayan tenido esa misma vía era enriquecedor y prometedor, pues nos hacía sentir que íbamos caminando por el mismo sendero.

A lo largo de los años nos seguimos encontrando en funciones, reuniones y encuentros comunitarios. Vemos el trabajo de los otros y nos acompañamos en los procesos de creación. Agradezco siempre a mis amigos de Luz de Línea sus invitaciones a participar en sus compartires o a impartir algún taller para sus chicos, por creer en mi tanto como yo en ellos.

Es allí cuando te das cuenta de que ha pasado el tiempo y estamos ahora encargados de nuestros propios proyectos y nuestros niveles. Compartimos con la rebeldía de hacer nuestros proyectos y compartirlos ya no para nosotros, sino para quienes llenan nuestras salas, nuestras sedes, para quienes se dejan permear y transmitir aquello que admiramos cuando sólo éramos jóvenes de barrio y nos dábamos cuenta que en las artes teníamos otra forma de realidad.

Considero que el compromiso social que tenemos en nuestros barrios y comunidades es el de proteger, solidarizarse e insistir en procesos artísticos, culturales y educativos que, de seguro, cambiarán los rumbos de nuestro país. Gracias, Luz de Luna, por ser un caminito de resistencia.

Con el corazón,

Cristina Schuldt Vicente
Vicepresidenta Ejecutiva

El fuego vivo del encuentro

Amigos y amigas del Colectivo Teatral Luz de Luna:

Cada año en las calles del barrio Santa Cruz La Rosa, Comuna 2, de Medellín, se espera el Encuentro Comunitario de Teatro Joven. Los balcones de mi casa han sido el palco perfecto para ver desfilar centenares de grupos y colectivos artísticos: compañías y comparsas de distintas partes del país y del mundo que han llegado espantando el miedo y la tristeza con el color y la alegría de la fiesta escénica.

De tantos grupos que han pasado, algunos han dejado una huella significativa en mi vida y la de mi familia; es el caso del Colectivo Teatral Luz de Luna, un grupo que marcó mis referentes e imaginarios estéticos y con el cual he creado un vínculo fraterno inquebrantable que se mantiene a pesar de la distancia y el tiempo, un grupo de experiencias escénicas hipnotizantes, que inspiró mi universo creativo y el de muchos jóvenes que, al igual que yo, crecimos viendo y haciendo teatro en la casa Amar i Ila de la Corporación Cultural Nuestra Gente.

Los de la luz de la luna.

Los del compartir etílico, la broma infaltable del martillo de tres bolas y el estuche de la escalera, los de las travesuras dentro y fuera de la escena.

Ellos tenían el cabello más largo que ellas. Ellas tenían la voz más fuerte que ellos. Juntos actuaban bajo la lluvia mientras la tarde recibía una noche fría en Bogotá; el agua no logró apagar las antorchas y el fuego vivo de sus voces, en cambio, encendió en mí un deseo insaciable de hacer teatro con las entrañas.

Nos hemos visto crecer añorando la sorpresa de un encuentro, tejiendo un vínculo entre la complicidad comunitaria y la admiración escénica, entre la distancia y los recuerdos que permanecen en la memoria sensible y activa que los resguarda. Al verlos en la escena comprendo que el rigor y la disciplina son el camino a cumplir los sueños. Disfruto de ver lo que hacen y la sutil manera de poner la riqueza natural al servicio de la creación.

Hoy celebro la fuerza que les permite mantenerse en pie, la renovación de las ideas, los cambios de paradigma, tomar el riesgo para defender los sueños, el relevo de una generación, la creación de una puesta escénica como *Saphi*, el teatro de calle en su máxima expresión, la fuerza y la sutileza conjugadas en un gesto, el juego detallado de las formas,

las texturas,

los olores,

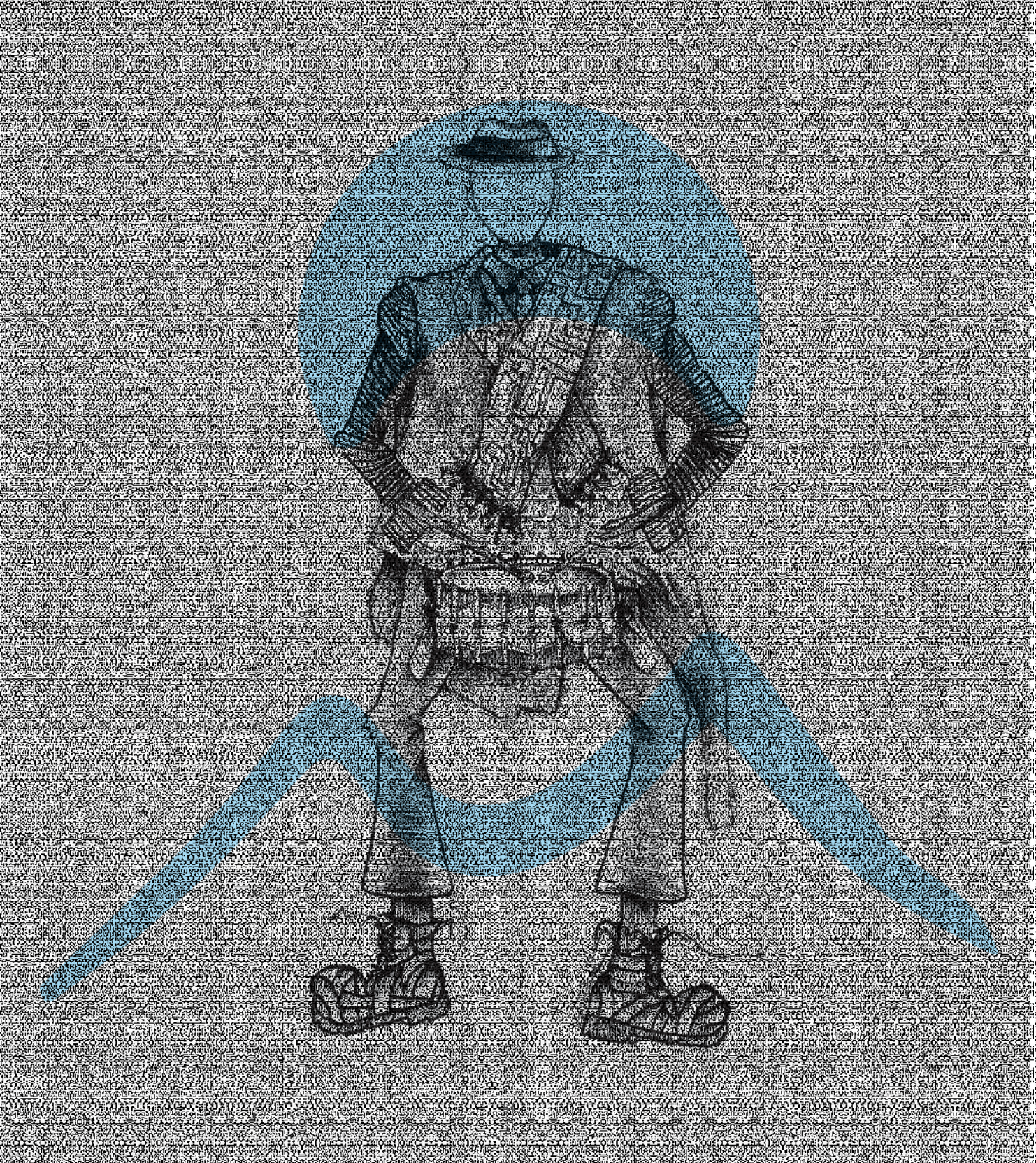
los colores.

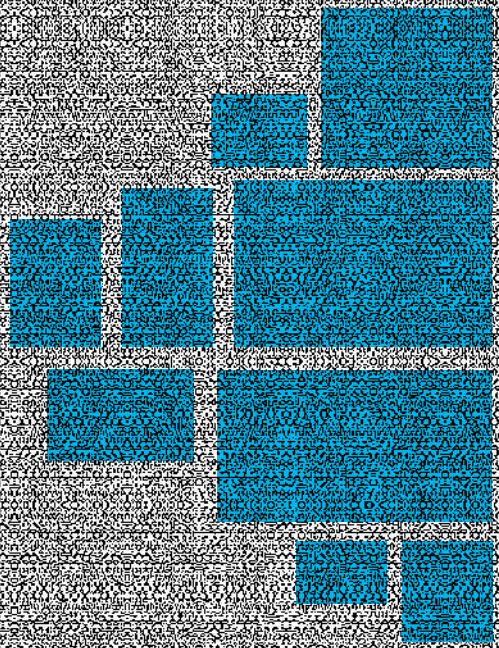
Celebro la pasión y el esfuerzo colectivo de una poética ancestral que devela la investigación antropológica en cada puesta en escena; el rigor, la magia y la disciplina de un director joven, de un gran director.

Celebro la vida, el teatro que me concedió el privilegio de conocerlos y verlos disfrutar de la escena, de seguir tejiendo lazos de complicidad comunitaria y sueños compartidos.

Que la calle sea el escenario del encuentro, que la raíz siga creciendo y la llama se mantenga viva.

Alba Liliana Agudelo Posada
Actriz, mamá y gestora comunitaria





La aventura de los pequeños voladores

Relatada por Pablo, uno de ellos

Cuando realizo el esfuerzo de entender lo que significó Luz de Luna en el curso de mi vida me siento abrumado. La respuesta con la voz del niño de ese entonces.

Cerrada por la montaña, existía una casa abandonada a su suerte llamada hubiera sido. En ella se refugiaba un grupo de jóvenes que huía por diversas causas de Europa y sus ruinas. Al que pertenecí inicialmente llamado Nuevo Sol. A los primeros les tocó sufrir los primeros rayos de los segundos. El devenir en esta barraca asignó a Luz de Luna la tarea de guiar estos espíritus jóvenes e inquietos y canalizar de alguna manera aquella energía inmoderada que desbordaba nuestro pecho.

Volar. No encontré mejor expresión para nombrar mi paso por esta casa, pues dejé colgados los zapatos, ese artilugio de madera en el cual se realizan diferentes deportes, para la cual volaban. Mientras los observaba, maravillado, hasta en mi sueño más profundo de desaparecer del suelo, yo también quería aprender a volar. Todas las tardes después del colegio llegaba a Luz de Luna a saludar a Pablo, cabeza del grupo, para pedirle que me enseñara sus trucos y me prestara unos zancos. Pablo acaba de la bonga, alcanzada hasta

El Teatro de Escenografías y Vestuarios un día de julio de 40. Yo estaba 34 en ese entonces, los zapatos daban mucho como ese primer beso que te anuncia todo lo que va a pasar y se estaba en la calle.

Con el pasar del tiempo, Luz de Luna comenzó a llenar de color nuestro barrio. Los ensayos y las funciones de teatro para toda la comunidad de nuestros vecinos. Yo me sentía parte de esa casa, así que ayudaba con los arreglos a sacarla de la bruma de la noche. El tiempo pasaba y Luz de Luna crecía, tuve así que llegó su primer Encuentro de Teatro Comunitario. Cada uno de los miembros del colectivo se encargaba de una tarea específica. Nosotros los adolescentes cuando no le estudiaba algo así nos íbamos en la avenida de ayudar a transformar un salón comunal en una sala de teatro, pero no solo eso, también éramos acomodadores, asistentes de escena y hasta fotógrafos, a veces nos tocaba quedarnos afuera a atender al público que llegaba tarde. Terminada la obra desmontábamos.

A la par del Encuentro se realizaban varios talleres de formación en teatro, uno de ellos lo dictaba Daniel Castro, actor también de Luz de Luna. De él aprendí a entender los fundamentos de la vida y del arte, el ser creativo y recursivo en la vida y en la escena.

En ese ir y venir de cada encuentro hacíamos muchos amigos de los grupos de teatro provenientes de diferentes partes del país, agradecemos que compartan su trabajo de la forma más profesional en estos encuentros hechos en los barrios para sabernos en medio de comunidad, me acerco parte de algo y esa sensación ahora nos hace querer aportar positivamente a la sociedad de la que hacemos parte.

Las campañas de Luz de Luna serán nuestra promesa firme de arte cada año. En ellas nuestros cuerpos trataban de componer lúdicos colectores durante cada ensayo en esa calle que ya nos pertenecía. Con mis compañeros Danilo Carlos, Edwin, Oswaldo y don Ángel compartíamos sustrato toma abajo para realizar el calentamiento.

En Luz de Luna fuimos un sinnúmero de cosas: músicos, zanqueros y hasta pichones. Ahora es don Ángel el encargado de navegar ese pesado barco cargado de teatro, resistencia y sobre todo sueños que comparte con la comunidad del Centro Cultural.

Lo que ha sido Luz de Luna para Luisa Díaz

Risas, miedos, esfuerzo, confrontación, comprensión de la realidad, de la alteridad, de los otros… el mundo en pequeño. Más risas nerviosas y cómplices; es lo primero que recuerdo al evocar a Luz de Luna como espacio de construcción para mi ejercicio de docente, artista y ser humano, también como un lugar de aprendizaje en donde la diferencia nos fortalece, de encuentro y desencuentro con el teatro para y por la comunidad.

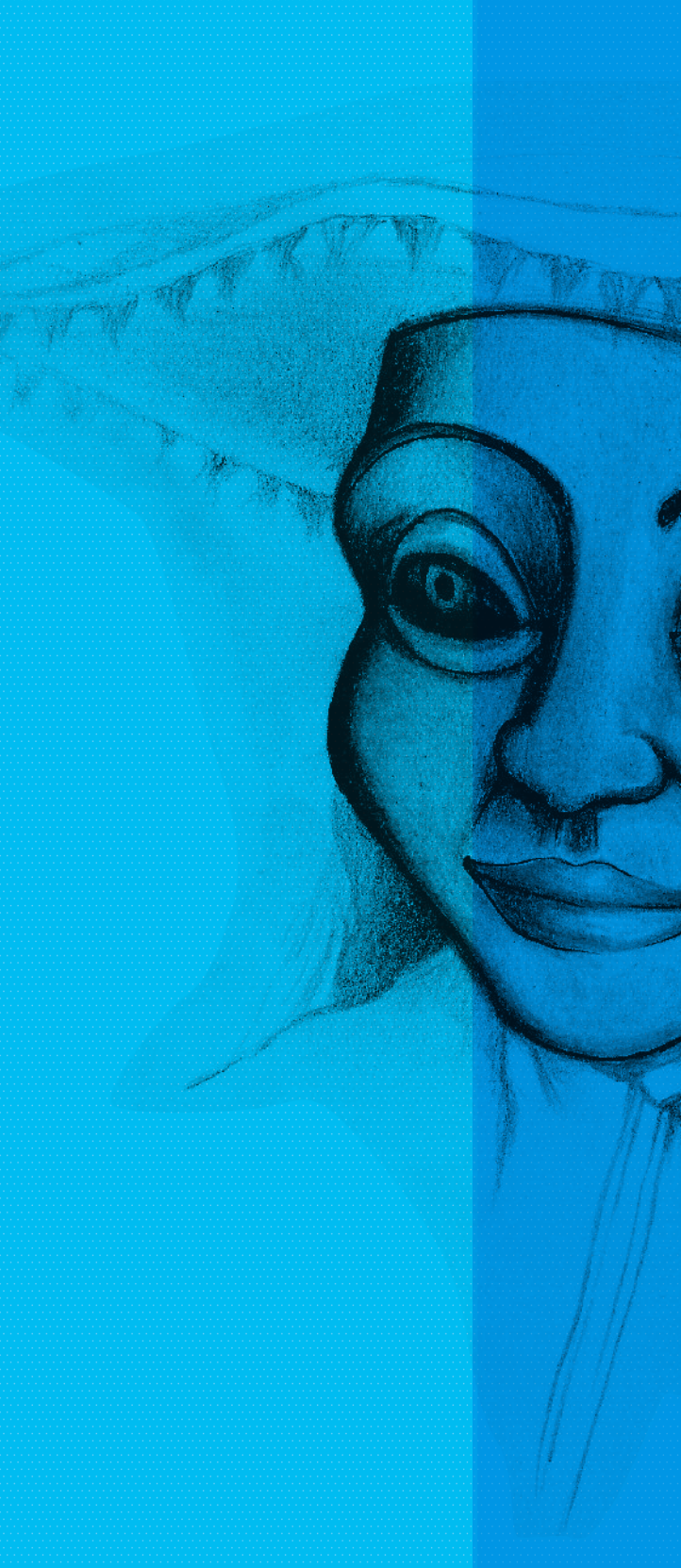
Recuerdo a "la Negra", Diana Morales, compañera de vida, quien se acercó al proceso y a su vez nos acercó a mí y a otras compañeras, cómplices. A partir de allí, y de lo que se sintió como la proximidad en la visión de un mundo distinto, se materializó un camino de exploración de la calle y lo popular desde la inquietud por el quehacer teatral con una conciencia crítica de la realidad.

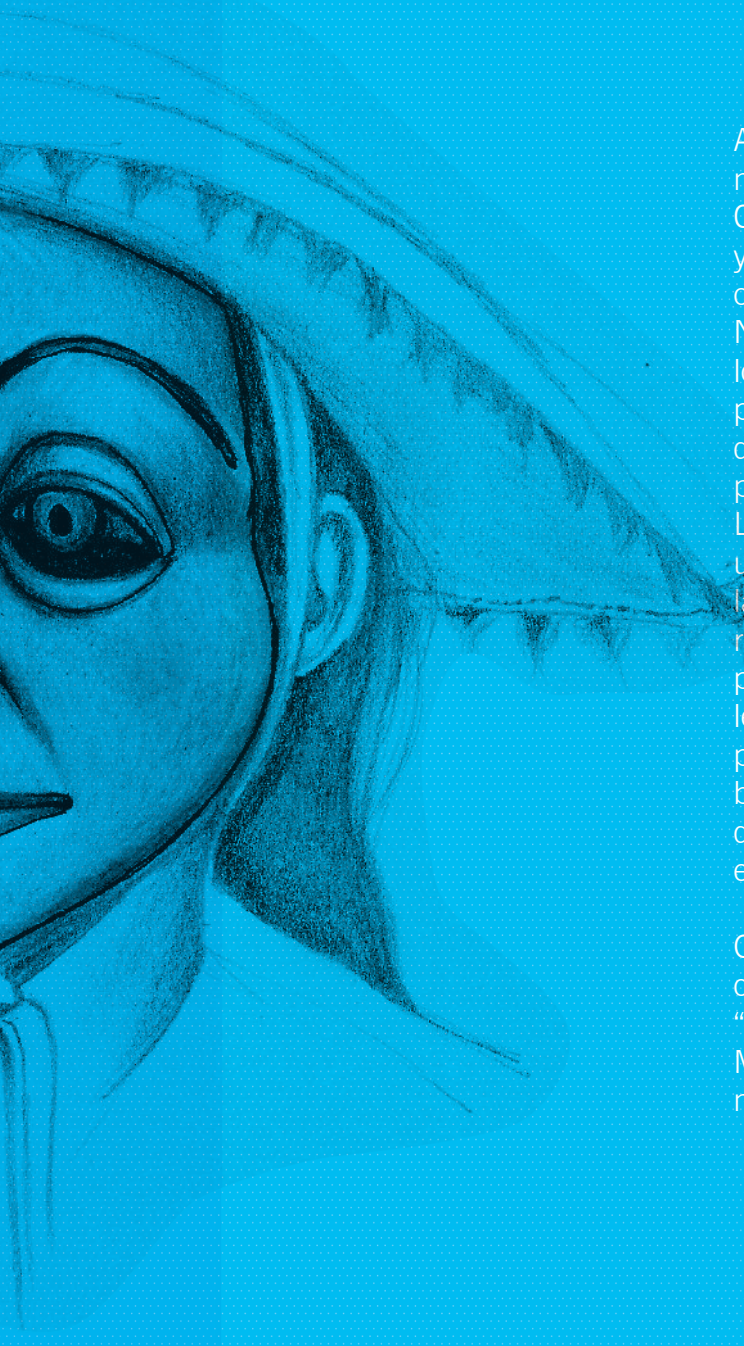
Han transcurrido varios años, experiencias, distintos espacios artísticos y pedagógicos y Luz de Luna sigue despertando en mí muchas emociones. Como dice una hermosa canción de Churupaca: "somos vida contenida en un envase descartable", vida contenida en

cuerpos, mi cuerpo, nuestro cuerpo que desea encontrar la forma, lógica o camino para dar sentido a eso que creemos que somos profundamente: una experiencia vital y trascendente de lo humano. Me remito a todas estas sensaciones y pensamientos porque mi cercanía con este espacio fue el inicio de matices y contrastes frente a la realidad social y artística, frente a mi propia realidad.

Luz de Luna fue en su momento lugar de exploración de miedos; recuerdo mucho y con cariño los talleres de zancos de Ricardo Rodríguez: el entrenamiento, los saltos, la preparación, el miedo al subirse a ellos y aún mayor al bajarse de allí con control y tranquilidad. La prueba de fuego en las calles con todo tipo de obstáculos reales: era mágica la contradicción del momento, del aprendizaje.

Recuerdo y vuelve a pasar por mi corazón… la comparsa como festividad popular, como el lugar en el que convergen distintos saberes, olores, colores, estéticas y ritmos; símbolo de nuestra propia diversidad. Vuelvo a un lugar fundamental sobre lo que representa para mí Luz de Luna: lo comunitario, la comunidad, el trabajo común, que convoca a las personas alrededor de un propósito en el que todas y todos nos identificamos. La comparsa como celebración de lo cotidiano pero como proclama de lo injusto e invisibilizado, como una voz de aliento en el territorio para todos los que quieran ver, escuchar y entender de una forma distinta una ciudad, un país como este.

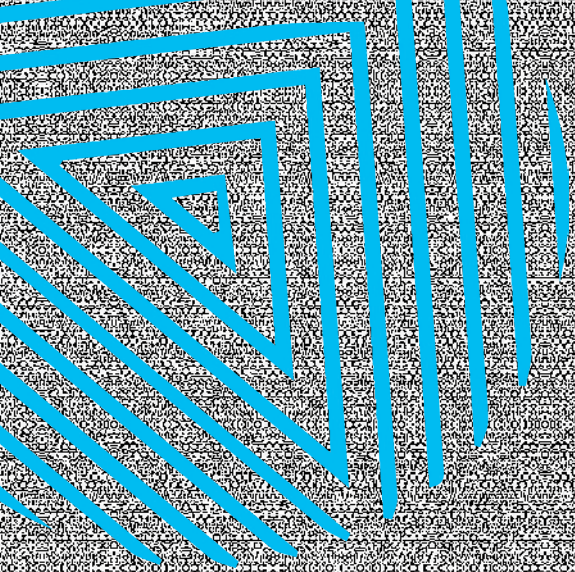




Al pensar en Luz de Luna surgen en mi memoria: Encuentros de Teatro Comunitario, Cultura Viva Comunitaria, comparsas, muchos y bonitos procesos de comparsa, *performance*, oportunidades, días de compras con "La Negra", sonrisas, diferencias, los talleres con los niños, mis sobrinas en ellos... Solo puedo pensar que se es feliz haciendo lo que se quiere, encontrando caminos nuevos y distintos para entender la realidad sin morir en ella. Luz de Luna es sueños materializados para una comunidad, un territorio muy a pesar de las dificultades, de las transformaciones y los relevos generacionales que ha tenido. Estas, por cierto, me parecen fundamentales porque le han dado nueva luz a este consagrado proceso; gracias al trabajo de quienes están allí batallando a diario y creyendo (a pesar de las dudas que me imagino subyacen) en que aún es posible un mundo diferente desde el arte.

Que vengan muchos más años de aprendizajes, contradicciones y vida. Gracias, Jhon Ángel, "Negro", Diana Morales, "Negrita" y Oswaldo Muñoz por las oportunidades y por los momentos compartidos.

Luisa Fernanda Díaz Sierra
Pedagoga en artes



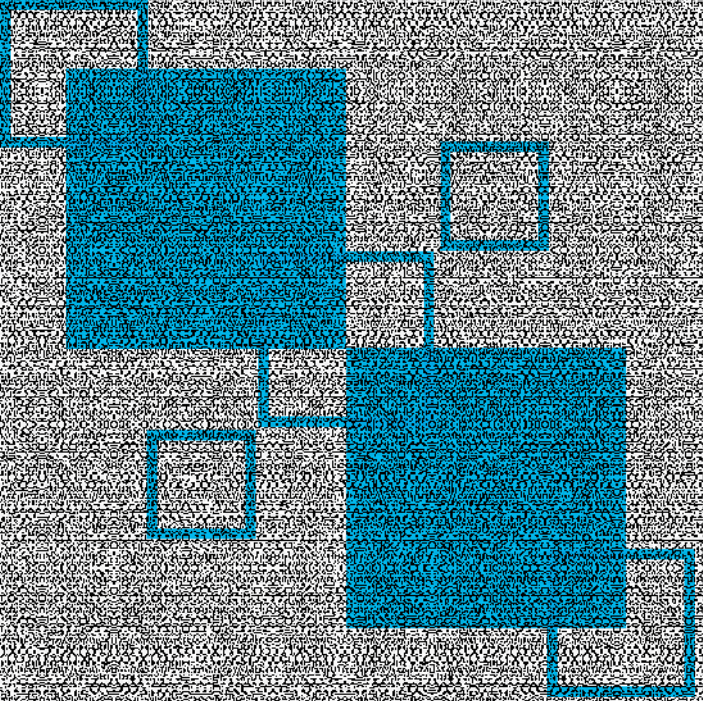
Para mí el trabajo real es donde uno es feliz, independientemente de las circunstancias, se hace lo posible para que el proyecto sea el mejor no solo para mí, sino para todos. Por ejemplo, en mi caso, las relaciones en Luz de Luna son numerosas con diversos proyectos a los que he podido asistir me emociona ya que cada vez aprendo algo nuevo sea bueno o malo. Así mismo los proyectos que ejecutamos me dejan al final con la boca abierta. Desde ahí, creamos el porque de la apropiación de este arte, también juega entender la base que supone subir a fase de salir otra vez para atrás y es? todo es mucho con las uñas.

Entonces sí, sí es un trabajo real en la medida en que cada uno de nosotros y nosotras utilizamos nuestra entereza física e intelectual para presentarle al público o comunidad lo mejor de Luz de Luna.

Por esta razón, para mí, Luz de Luna es una fuente de satisfacciones, tristezas, vivencias alegrías y paciencia, mucha paciencia. Muchos intereses diferentes, pero un camino en común, esa es una de las cosas bellas de Luz de Luna. De una u otra manera me he formado como zanquero, actor, artista, actor para, personaje y persona. En cuanto a las enseñanzas más grandes quiero resaltar, la tenacidad, mantener vivo el propósito de hacer teatro, siempre al alcance de todos y todas. Este espacio comunitario nos permite tener una posibilidad para cumplir la realidad en imponer que un diferente sea encontrado en un lugar para ser quien sueña y tener muchas manos amigas dispuestas a ayudarnos en los momentos en los que más los necesitamos.

En este cúmulo de aciertos y desaciertos he podido encontrar un refugio en el cual moverme siendo yo mismo con mis dudas y mis miserias. Cada día caigo en cuestionarme nuevamente para saber lo que sigue.

Este es mi trabajo real.



Era un miércoles muy caluroso. De repente, al ver encallados en unos bajos extraños a unos jóvenes pensó que era posible volar las leyes de la física y volar era grandioso y casi ideal. Estaban muy cerca del colegio donde vivir las más increíbles aventuras, sus temores y, por supuesto, mi primer amor. Soy hija de una pareja distinguida y hermano intermedio de siete. Mi padre, María, no sabía leer ni escribir, pero era maravilloso, aun así, aquí entre nos, es un heroína. Marco abandonó temporalmente en su trabajo y muy dedicado a su oficio, alimentaba la moral.

Aborda los años de trabajo en los Cerros Orientales de Bogotá resulta ser una tarea laboriosa, no es fácil, dice un amigo mío. Las caminatas, las tardes de ensayo y, por supuesto, la creación. En estas breves líneas quiza veamos que yo quiza no quiza puedo hacer que vuelva, pero seguro, seguro las recordaran y quedaran enlazados de tarde

luz de Luna, o cuando soñamos decir en champaña "la luz de la luna brillando en los Cerros Orientales" fue por muchos años inspiración para la mayoría de jóvenes de mi generación. Sin embargo, el tiempo, la edad, la falta de entrega y de solidaridad llevó al deterioro y a la extinción de tan bonita labor. Decir que es bueno o que es malo es relativo, ya que el tiempo siempre revela lo que los discursos no logran y a veces carecen de hechos por falta de pasión, mundo y visión. Esperemos a ver qué pasa en 10 años más. Por lo pronto los lunáticos están incandescentes pero inexpertos en el cuidado con muchas ganas de volar y llorando todo una hermosa luna llena.

Después de tantos días y veintes me acosté a dormir y me levanté con 36 años de los cuales le he dedicado al oficio de las artes culinarias 20. Entre curso y curso, 10 en este hermoso bocal. Hoy, 36 y muchos deudas, buena comida, empatía y sobre todo ganas de seguir formando parte de la transformación y revolución de una buena comunidad.

Mamá suele decir "de ermano arepuelas y agua de panela y más". Si, poca hartas, por favor. Heredé muchísimo. Ahora, mientras trazo las líneas de un nuevo diseño y concreo una que otra pared, el sabor de la esencia de Vainilla y el bocadillo que andan por ahí en mi cerebelo me recuerdan que largo camino hasta y que la vida que hoy tengo es para el servicio del otro, según decía mi padre.

Desde 10 de enero a hoy con hoyos y almuerzo que el maestro Jesús le dijo al medico Lucas "Ay de ustedes también, maestros de la ley! Ante cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar, y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas." Trato de ser uno que lleva y enseña a llevar la carga, ese "amigos" es uno de los secretos para permanecer de pie debidamente ante este laureado. Hermanos con buenas intenciones. Amor, proceso, mi luz de luna y las miles de bendiciones para obtener la casa y preservarla como la idea de mi universo, mas y sobre todo a mi pasión, arte al Dios heredé que sostiene mi presencia para este momento en la historia, ahí estás 40 años y sobre todo en la escena que todos

Pd: No lo olviden, si quieren probar las arepuelas de mi madre, déjen su like

Bendiciones

Mi historia

Todo empezó viendo a un grupo de personas que realizaba unas acciones muy particulares en la calle. Me acerqué para ver mejor, vi cómo se expresaban con libertad y vi su felicidad al hacerlo. Inmediatamente yo quería hacer lo mismo, pero no me atrevía ya que a mí me daba mucha pena. Sin embargo escuché a un señor muy serio y con un carácter fuerte dirigir a las otras personas, ahí entendí que él era el encargado de todo esto. Así que esperé a que él se sentara para poder hablarle. Cuando por fin estaba solo le dije:

—Hola, buenos días… oye, era para saber cómo hago para entrar a hacer parte de este proceso.

Me contestó:

—Buenos días, mira, lo que tú tienes que hacer es venir los sábados a las 10:00 a.m.

Ya han pasado más de 5 años desde que eso ocurrió y cada vez aprendo a hacer cosas nuevas y a conocer gente nueva, pero lo más importante es que doy lo mejor de mí en una presentación, ya sea una obra o una comparsa.

Quiero finalizar diciendo que este no es solo un lugar o una casa y ya, es más que eso, es todo un universo lleno de historias, aprendizajes, cosas nuevas; sobre todo, es una familia que me apoyó como nadie más lo hizo y eso siempre lo voy a valorar.

Yoscar Barrera Fonque
Universo Teatral

Reflejos

Nicole Serna, Universo Teatral

Nuestra historia

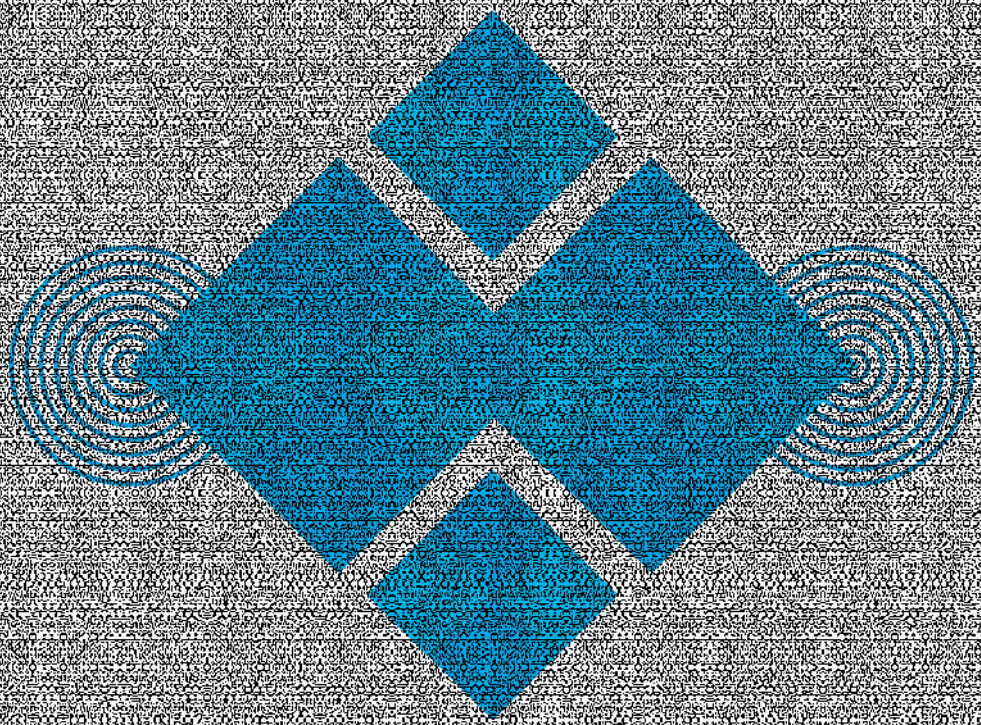
Empezó en el año 2010, tenía 6 años cuando ingresé. No me acuerdo de muchas cosas excepto de la primera persona que conocí: Jhon Ángel. El me ayudó a ser parte de Luz de Una Luna con Diana Morales. Ellos nos enseñaron desde muy pequeños y hoy en día seguimos aprendiendo haciendo todo lo que nos dicen y muestran.

En el año 2010 nosotros una compañía que se llama *Andando y andando aprendiendo y bailando*. Como era tan pequeña en realidad no recuerdo muy poco de que vivió. Dos años después hicimos una compañía llamada *Cabecitas llenas, corazón valiente* en donde conocí y convivi con muchas personas más: Nicole, Clara, Felipe, Yesid y Camila, también aprendí de Hades y Milena y parte de otras obras a pesar de ser tan tímida estuve en los Encuentros que se hacían cada año y gracias a eso conocí a personas de diferentes ciudades, artes y profesiones que ya han estado antes haciendo teatro.

A medida que pasó el tiempo fui creciendo, dejé de ser tímida y me entregué a disfrutar el estar en un escenario sin que me diera pena aprendí a concentrarme más. Durante esos años algunos se fueron porque decidieron dejar de hacer teatro y otros nuevos llegaron. Con Nara, Mariana, Mateo, Oscar y Darwin pude integrarme muchas más fácil. Todos juntos hicimos una obra de teatro llamada *El sombrero*, fue la primera vez que supe lo que es trabajar de verdad por algo. Todos dimos de nuestra parte y trabajamos durante meses para alcanzar. Ahora en los encuentros participamos más y ayudamos con la comida con el juego y todo lo demás.

Luego realizamos una campaña llamada *Cruces para felicidad*, la que nos unió mucho, tanto así que entre todas las campañas de ese año resaltábamos porque nos veíamos diferentes a los demás, porque se veía todo el esfuerzo que invertimos para poder hacerla.

Pasó después me dieron la oportunidad de estar en una campaña llamada *Alerta Ani*. Trabajé de una manera distinta, porque podía improvisar más el vestuario era muy ajustado a los de antes y pude convivir con las personas más grandes de mas experiencia. La última campaña en la que estuve fue *De albergues a hogares*, en donde, al igual que las otras, aprendí, me esforcé, trabajé con personas nuevas y vimos nuevos rostros. Me parece que todo el esfuerzo valió la pena al final. Durante todos estos años pude darme cuenta de dos evoluciones, una dada, obra que los profesores hacían y aprendía de ellos. Estar en tu 2 de Tarma cambió, pero aprendizaje cada momento en este lugar porque me hace feliz.



Introducción

En el año 1987, estuve en el cuarto grado de la primaria del colegio Jorge Soto del Corral. Debido a esto, no presenté el examen de admisión para la secundaria. Mi madre, Rosa Elena, me inscribió en el colegio Jorge Soto del Corral, ubicado en la carrera 10 con calle 19, en el barrio Las Aguas, en el centro de Bogotá. Mi madre me llevó a la rectoría para hablar con el profesor Gustavo Ramírez, quien era el rector del colegio. Él nos recibió en su oficina, que estaba en el primer piso del edificio. Era un hombre alto, de unos cincuenta años, con el pelo canoso y una barba bien recortada. Nos ofreció asiento y nos preguntó por qué queríamos estudiar en su colegio. Mi madre le explicó que yo había terminado la primaria en un colegio público y que ella quería darme una mejor educación. El profesor Ramírez asintió y dijo que el colegio tenía una buena reputación académica y que estaba seguro de que me adaptaría bien. Luego, me hizo algunas preguntas sobre mis intereses y mis hobbies. Le dije que me gustaba leer, jugar fútbol y escuchar música. Él sonrió y me dijo que esperaba verme pronto en las aulas.

Después de la entrevista, mi madre y yo salimos de la oficina y nos dirigimos a la secretaría para hacer la matrícula. La secretaria, una señora llamada Doña Marta, nos entregó un formulario que debíamos llenar con los datos personales y los documentos requeridos. Mi madre y yo nos sentamos en una mesa cercana y comenzamos a diligenciar el formulario. Mientras lo hacíamos, observé a mi alrededor y vi que había muchos estudiantes de diferentes edades que también estaban haciendo trámites. Algunos parecían nuevos, como yo, y otros parecían más antiguos, porque saludaban a la secretaria y a otros profesores con familiaridad. Me pregunté cómo sería mi vida en ese colegio, si haría amigos fácilmente, si me gustarían las clases y si podría adaptarme a las normas y a los horarios.

Cuando terminamos de llenar el formulario, mi madre lo entregó junto con los documentos que había traído: mi certificado de notas de cuarto grado, mi registro civil de nacimiento, una fotocopia de mi tarjeta de identidad y dos fotos tamaño carné. La secretaria revisó todo y nos dijo que faltaba el certificado médico, que debía ser expedido por un médico autorizado por la Secretaría de Salud. Nos explicó que podíamos ir a cualquier centro de salud que estuviera en la lista que nos entregó en una hoja aparte. Mi madre agradeció y guardó la hoja en su bolso. Antes de salir, la secretaria nos dijo que el examen de admisión para la secundaria se realizaría el sábado 12 de febrero, a las ocho de la mañana, en el mismo colegio. Nos recomendó llegar con media hora de anticipación y llevar lápiz, borrador y sacapuntas.

Salimos de la rectoría y caminamos hacia la parada del bus. Mi madre estaba contenta porque creía que el colegio era bueno y que yo tenía buenas posibilidades de pasar el examen. Yo también estaba contento, pero un poco nervioso. Nunca había presentado un examen de admisión y no sabía qué esperar. Mi madre me dijo que no me preocupara, que estudiara un poco cada día y que confiara en mis conocimientos. Me dijo que, pasara lo que pasara, ella estaría orgullosa de mí por el esfuerzo que estaba haciendo. Esas palabras me tranquilizaron un poco.

Durante las semanas siguientes, estudié con mi madre todas las tardes después de hacer las tareas del colegio. Ella me ayudó a repasar matemáticas, lenguaje y ciencias naturales. Usamos cuadernos viejos y libros de texto que mi madre había conservado de mis hermanos mayores. También practicamos la caligrafía y la ortografía, porque mi madre decía que la letra y la ortografía eran importantes para cualquier examen. Algunas noches, cuando estaba muy cansado, quería dejar de estudiar, pero mi madre insistía en que debía seguir un poco más. Con el tiempo, me di cuenta de que tenía razón y de que el esfuerzo valía la pena.

El día del examen, mi madre me despertó a las cinco y media de la mañana. Desayunamos juntos y salimos de la casa a las seis y cuarto. Tomamos el bus y llegamos al colegio a las siete menos veinte. Había muchos niños y niñas esperando en la entrada, algunos con sus padres y otros solos. Me sentí un poco intimidado al ver tanta gente, pero traté de mantener la calma. Mi madre me deseó suerte y me dijo que la llamara cuando terminara. Entré al colegio y me dirigí al salón que me habían asignado. Allí me senté en un pupitre y esperé a que comenzara el examen. Mientras esperaba, pensé en todo lo que había estudiado y en todo lo que mi madre había hecho por mí. Sentí que, pasara lo que pasara, ya había ganado algo importante: la oportunidad de intentarlo.

Tal vez ese fue el detonante que me hizo pensar en serio en actuar. Aunque me fastidiaba todo el proceso de montar, ensayar y volver las veces en y al revés, subir al escenario era la recompensa a esos tortuosos desasosiegos, todo lo anterior cobraba valor.

En mi primera obra como actor, *Los sueños de Capitán Viaje*, Daniel Dalla, que no tuvo el personaje protagónico, y tuvo todo un arduo casting liderado por Rubén, en el que participaron los pesados del grupo: Ricardo Arturo, Dario y otra centena de jóvenes, me quedé con tres líneas que decía en sus talentos con otros compañeros. Y entre los candidatos como la noche de cuervos estaba Juan Carlos pedía la guerra porque no sabía leer, pero tenía una habilidad escénica y gracia innata. El día de la función se llevó a cabo en el teatro de Ibagué con la presencia de los padres de familia, todos los profesores y estudiantes. Al parecer, mis compañeros de texto se confundieron y para mi fortuna se quedaron callados y pasmados cuando debíamos intervenir. En aquel momento yo anoche he y dije solo mis líneas con toda la emoción que me cabía en el cuerpo.

Luego me salí del grupo porque sentía que no me ponían cuidado, que podía saltar en un hueco, caerme en las escenas y aun así nunca iba a actuar con los grandes. Volví en el año 1996 luego de estudiar artes escénicas y encontrar un colectivo fuera donde estaban los hermanos Soto, los Hernández Correa, Gregorio Vivada y el profesor Rubén Vargas. Hasta ese momento yo la seguía diciendo pro.

Rubén me invitó a actuar en *¿Dónde está*, pues Dario Correa dejaba bruto el grupo y la obra necesitaba un actor que mejora sus personajes? En ensayos en una tienda en la plazuela de Bello y de allí pasé a montar todos los ensayos, a las etapas fuera de contarme al día con los zancos. Fueron larguísimas semanas en las que luego de llegar del trabajo me iba a la Libélula a ensayar hasta casi media noche. Me costó mucho aprender con ellos pues su ritmo era colectivo y yo era "el nuevo", el que venía de estudiar en academia. Mi voz era ruda, ruidosa y muy lenta para la calle, sin embargo, no me amilané y decidí sacar el provecho de lo poco que tenía. Fue así como aprendí mis textos, sin apuntes y mis parlamentos sin un arsenal de cuentos, al poco tiempo el temor se fue y volví a sentir la magia de mi primera vez con luz de ribalta. Luego vino una década de amores y desamores, cientos de funciones de matinales, de trasnochadas, de bailes y de experiencias que sembraron en mí el deseo y la necesidad de hacer del teatro un proyecto para la vida.

Botella al viento en defensa de la Alegría

Defender la alegría como una trinchera
defenderla del caos y de las pesadillas
de la ajada miseria y los miserables
de las ausencias breves y las definitivas
(...) defender la alegría...

Fragmento del poema "Defensa de la Alegría", de
Mario Benedetti

Mis queridos hermanos y cómplices: Jhon Ángel, "Negro", Oswaldo, mi bella Dianita.

Hoy les hago llegar esta "botella tirada al viento" desde lo más alto de la barriada del Centro Oriente, lo más profundo y amoroso que puede traer a mis recuerdos pensar en qué me han aportado ustedes desde su esencia y proyecto histórico a mi Vida...

Yo me enganché en el teatro y cada vez me emocionaba más la idea de actuar, de conocerme con otras actrices y otros actores, de participar de ejercicios de entrenamiento corporal, musical, de preparar la tras-escena, la voz, entre otros. A nuestro director del primer grupo en que participé, quien nos había iniciado, le llegó su tiempo de traslado, pues además de hacer teatro era sacerdote Jesuita y sin más tuvo que trasladarse a la ciudad de Cali. Arturo Araujo S. J me dejó una enseñanza importante para hacer teatro: toda historia y acción desarrollada por los personajes debe hacer reflexionar al público, enfrentarlo a la realidad que vive, confrontarlo; solo desde allí, el teatro —hoy creo que aplica para cualquier experiencia creativa de las artes— tiene lugar para el público, ya que se vuelve transgresor, transformador. Desde entonces, creo que con el traslado de Arturo, quedó el reto de asumir la búsqueda y experimentación de un ejercicio teatral comprometido con las narrativas cotidianas, para la vida y al servicio de la gente.

Llegó el año del 97. El Richy, mi hermano, que estaba de gomoso montando patines en línea por los barrios El Dorado, El Girardot y Lourdes, junto a mi otro hermano, Rogelio, con el que pasaba el tiempo preparando los espacios del grupo Juvenil en El Dorado, me invitaron a la plaza de Bolívar a ver una obra de teatro que se estrenaba con público —primera vez que escuchaba ese término— llamada *Ventitas y ventarrones*, del Colectivo Teatral Luz de Luna.

Llegamos allí a las dos de la tarde, me presentaron a una mujer, "la Nana", de estatura pequeña pero con un carácter serio, fuerte y lleno de dignidad en la preparación de su personaje.

Me fascinó que me diera un bulto de naranjas para ayudar a acomodar en la tras-escena. Yo estaba asombrado por las estructuras gigantes que utilizaban para representar el vecindario, veía los trajes de los obreros y las "señoras chismosas del barrio". Entendí desde ese momento a qué se refería Arturo con sus enseñanzas. Entonces supe que existía la posibilidad de estar cerca de una experiencia del teatro auténtica.

Además de mi primer encuentro con Luz de Luna en la plaza de Bolívar, tuve la oportunidad de ver *DOES*, la sigla que utilizaban para el título de la obra: *¿Dónde está?*, pieza teatral a la que logré colarme varias veces no solo para comer tamal, sino para colaborar en la tras-escena, cargar las cosas, hacer el recuadro del piso con la cal dentro de un tarro de leche Klim que delimitaba el área de diálogos, negociaciones y reclamaciones a viva voz de "la Madre" y hacía también sus veces de patio carcelario… Allí no solo conocí y me acerqué a las y los integrantes de Luz de Luna, sino también a Leonardo Gómez, detenido y desaparecido en la violencia política de este país por ser militante de izquierda, por pensar diferente. Encontré en cada una de sus obras y en las jornadas de formación artística una oportunidad para crecer haciendo títeres, música, montando zancos, construyendo comparsas y una sensibilidad política como artista.

Empezó el Siglo XXI. Asistimos al encuentro crucial con la Canción Propuesta enfrentando el duro golpe de la detención ilegal y arbitraria de nuestros amigos del grupo musical Pasajeros. Luego el cierre forzado por parte de la administración distrital de los procesos fundamentales de las Casas Vecinales —Movimiento Social de Mujeres de los Jardines Comunitarios—. Pero contrario a eso, y con mucha alegría, asistimos a la fundación del Primer Encuentro de Teatro Comunitario y con rigor y persistencia lo seguimos tejiendo año tras año moviendo telones, luces, andamios, silleterías de barrio a barrio.

Hoy tengo 36 años, es decir que gran parte de mi Vida la he construido junto a este proyecto de teatro en comunidad. También hemos tenido diferencias en distintos momentos y hemos llorado juntos. Aquí estoy, dispuesto para ustedes a defender y seguir construyendo este proyecto, que en 30 años constituye parte de nuestro legado de lucha social y principio fundamental en la construcción de soberanía cultural como apuesta del tejido social en nuestro territorio. *A defender la Alegría, también de la alegría.*

Gracias por tanto aprendizaje, Luz de Luna.

William Oquendo Rojas
Director Corporación Hatuey

Memoria de un estudiante

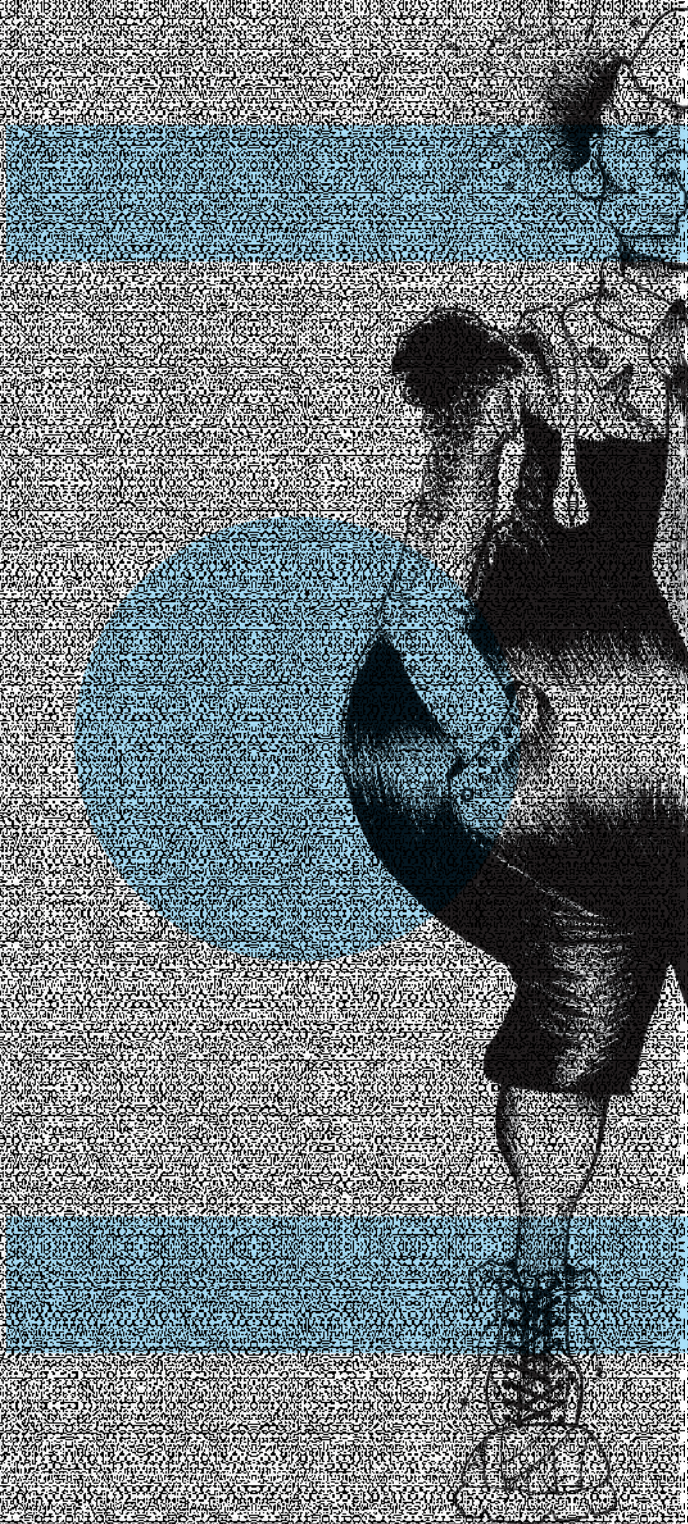
Momento uno

Era el año 90, cuando tenemos otro reto en nuestras vidas, entonces era un estudiante de teatro de la Universidad de Antioquia. Los estudiantes debatían un plan de desarrollo y se exigían retirar la matrícula. Fue en este escenario, en medio de una jornada cultural en la plazoleta Barrientos, donde el presentador anunció al Colectivo Teatral Cruz de Luna.

Allí escuché por primera vez ese nombre.

Los zancudos, el hielo, las máscaras y la pintura se hicieron presentes. Allí, en medio de la multitud, me encontraba en absoluta conjunción con estos camaradas desconocidos. El colectivo Teatral era el llamado a ser uno de los estudiantes apasionados a estos valientes artistas que venían desde Bogotá a contarnos esas historias urgentes y necesarias para nuestra memoria. Indudablemente, una aventura y esa es una gracias que se perdieron entre las muchas veces que hacían lo mismo. Esa noche así lo supe. Solo fue un espectáculo más, un compromiso. Esa noche de un sábado, una aventura, un camino a transitar. En el momento que cada estudiante estaba allí, aquí, pero que la academia no satisfacía, nuestras expectativas, hacía que buscara en el teatro y en todas las historias y formas desconocidas por la academia.

Entonces, se hizo necesario ocupar los espacios del teatro convencional.

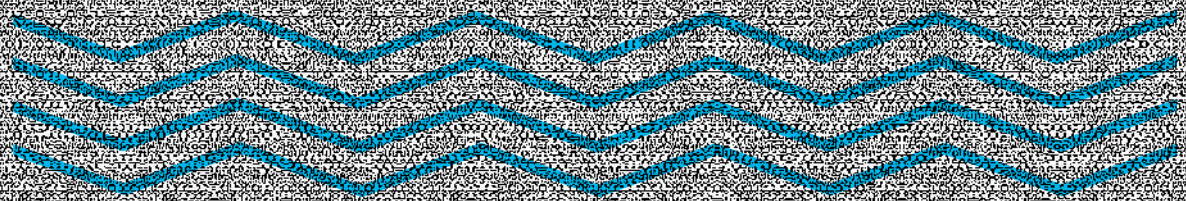


Momento dos

Uno de los ejercicios de teatro comunitario más bellos que existe sobre esta América de la diversidad teatral Guanajuatense, Bacacela.

En la presentación de quienes tomamos el privilegio de portar el alfil, escuché por segunda vez el nombre del Colectivo Teatral Luz de Luna. En esta ocasión nos encontramos sentados en el mismo salón, compartimos el corredor, cargamos las escenografías y los sueños, en el mismo camión. El abrazo se hizo presente y mis manos coincidieron en las ideas y la esperanza, en el hecho y motivo ejercicio del teatro comunitario. Nuestros rincones se juntaron y somos compañeros de universidades nacionales, dignificadas de abrazos latinoamericanos, porque entendemos que, esto se trataba de lo colectivo de la utopía.

El Colectivo Teatral Luz de Luna no solo ha hecho teatro de una historia, hace parte de la historia, somos del teatro colombiano, de ese que se teje en las calles, del que se grita en las tormentas, ese teatro valiente que cuenta, que los oyentes en esa luz de luna, encuentren un nuevo amanecer.



Una semilla

Era muy joven cuando desde niña, guiada por un amigo, supe cómo llegar a Teatro Granda. Lo recuerdo muy bien, era un sábado y después de cantar por más de media hora desde El Teatro de Quevedo, fuimos a dar a esa pradera donde trabajaba el padre con todas sus fuerzas.

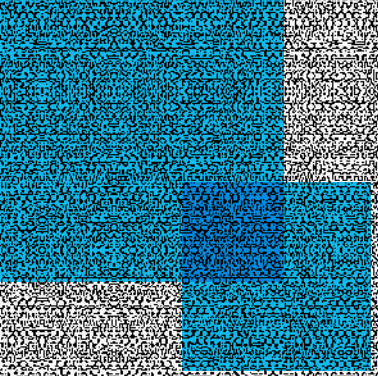
Ya agotado y esperando descansar, me di cuenta de que todo comenzaba allí: un grupo de muchachos rebeldes se alistaba para iniciar un gran número de jóvenes a crear en la calle un espectáculo de comparsa. Era algo que no entendía, pero me contagié con tantos buenos ejemplos. Brincaban sin cesar durante horas de pinturas hasta que el sudor les empapaba la ropa.

Me gritaba la tesorera: «Estás demasiado rebelde, no te voy a dar más dinero». Pero el sábado siguiente estaba allí muy puntual para retomar los ensayos. Era como una especie de adicción inexplicable que me brindaba una satisfacción incomprensible. Tiempo después aprendí que lo que hacía este grupo llamado Luz de Luna era "teatro de calle" en los barrios populares del Centro Oriente bogotano. Dicha experiencia impacta mi vida para siempre, de una u otra manera.

Tras años de complejas y diversas discusiones internas por algunos fantasmas cuando ya había decidido dedicarme al teatro. Fui invitado a ser parte del colectivo entendiendo que no solo se trataba de una apuesta artística, sino de un ejercicio de resistencia, defensa del territorio, denuncia y provocación por medio de las puestas en escena. Unirse al grupo era de verdad arriesgarse a actuar en un país donde poco se valoran el arte, la cultura y todo lo que tenga que ver con el pensamiento crítico.

Convertirme en actor de La Candelaria supuso el reto de trabajar desde la diferencia con grandes artistas con grandes distintos intereses creativos diversos temperamentos y emociones bastante heterogéneas, pero esto no nos impidió generar procesos con y para la comunidad. Era como si el arte se convirtiera en el pan de cada día que alimentaba las necesidades básicas no solo de nuestro colectivo sino también de una comunidad que veía en un grupo de personas que irrumpía la cotidianidad cuando salía con sus zancos, instrumentos y máscaras a brindar un momento de alegría en aquellos lugares de los cerros de la ciudad.

Aunque mi estadía en el grupo fue muy corta, me brindó la oportunidad de conocer lugares, personas, costumbres, formas de ajustar para la vida y para el arte. Sembró en mí una firme convicción sobre la fuerte relación del teatro con la comunidad, siendo esta última una semilla nutrida a la luz de la luna durante mis noches en la creación de nuevas obras y diversos proyectos sociales, las cuales continuan trabajando para contar de colores la cruda realidad de los habitantes del Centro Oriente de Bogotá.



La primera vez que escuché sobre Cruz de Luna fue por la profe Sandra Parra, directora del grupo de teatro. Ella estudió con el profe Ch en esa época construían un proyecto de graduación muy bonito de arte. Gracias a esto, fui por primera vez en el año 2000 a la sede que tenía en ese entonces Cruz de Luna en el barrio Tihuaque en la ciudad de Bogotá.

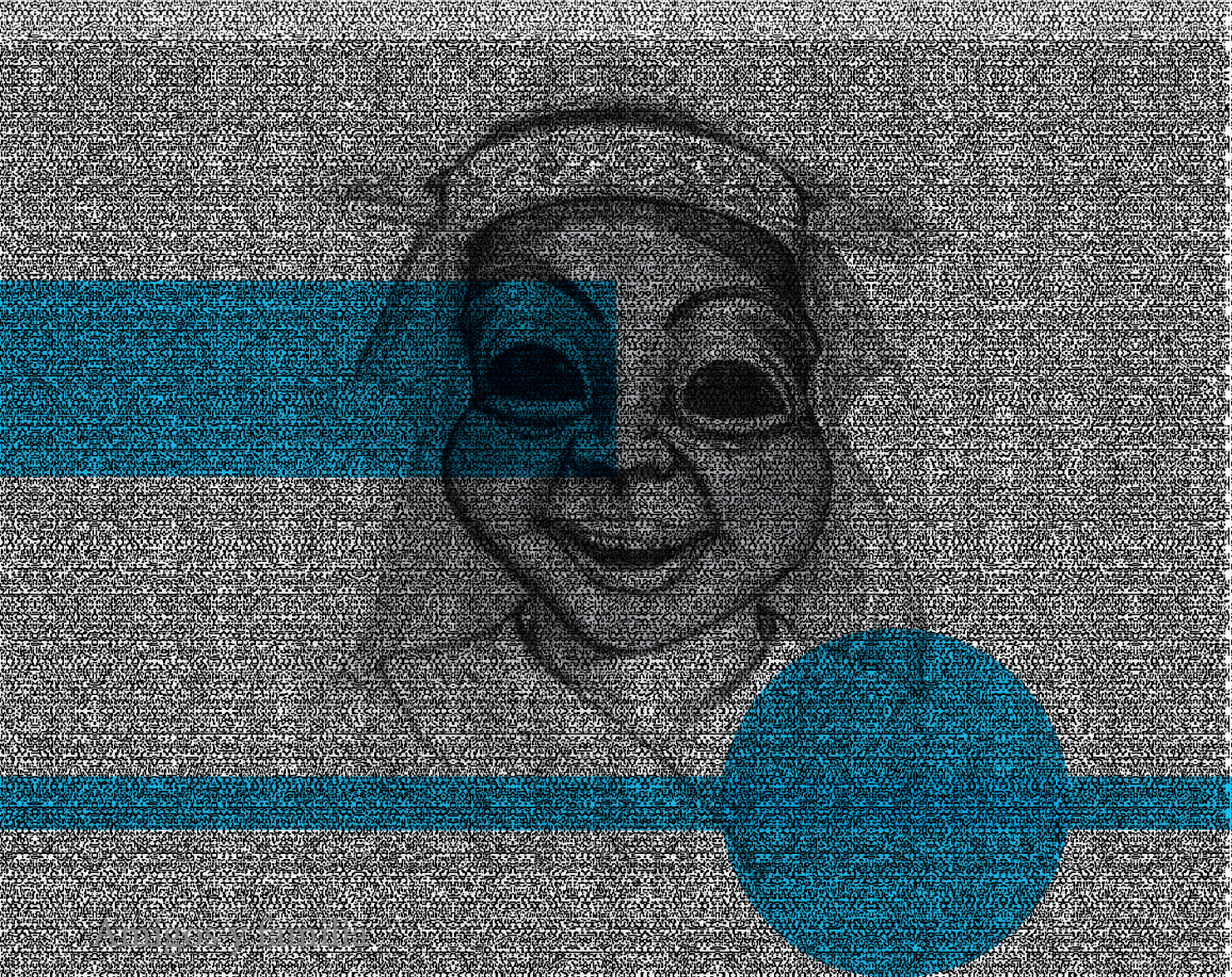
Recuerdo que nos abrió la puerta Rubén, el director. Sandra inmediatamente y la profe Y estrecho mi mano también en este pequeño apartamento se encontraba Ricardo, Alex y Osvaldo. Ricardo estaba arreglando un vestuario y Alex estaba haciendo unas máscaras, lo cual me llamó la atención, ya que por ese entonces la cercanía con el teatro me hacía tener la necesidad de aprender sobre estos aspectos. Observé lo talleres y cursos que ellos tenían como: máscaras y el conocimiento sobre la técnica que se estaba usando, tanto la construcción de estas máscaras, como por el uso y cercanía con la que fui recibido. Esa noche en el Centro Cultural de Bogotá se comenzó a crear la camaradería y amistad con la gente de Cruz de Luna, aunque aún no existía como tal.

Durante esa década, sus diferentes trabajos, su participación activa en el renovamiento artístico zapotlán, la reconstrucción comunitaria y su relación con esta, más su trayectoria que llegaba a nuestros oídos a través de la voz de Yolanda Sandra Parra, puso a Luz de Luna como un referente para nuestro propio proyecto artístico por su capacidad de gestión y fortaleza al poder "mantenerse de manera autogestionada, para la mayoría de un determinado

Cinco años una obra que me llamó mucho la atención fue Acera, la cual me llevó a creer más profundamente en la necesidad de seguir siendo partícipe en la construcción de un arte más cercano a la gente, que contara sus dramas y avatares sin rubor a ser señalado cosa que en la época hacían con celos. En ese tiempo también los pocos afectos se tuvieron fuertemente muy fuertes, de visitas constantes se pasó a cabezas de formación para las nuevas del Círculo y a la necesidad de apoyar fuerzas, porque en ese momento histórico era crucial. Para quienes tuvieran una posición adversa a la dictadura del gobierno de Álvaro Uribe la persecución política a la disidencia era marcada y peligrosa.

También me causó dicha saber que gestaban de un proyecto artístico como Luz de Luna compartir su felicidad al poder construir su sede Leonardo Gómez, al igual ver que cada uno de sus integrantes mismos cumplían profesionalizarse e impulsar nuevos proyectos. A ello se le sumó la reapertura general, aspecto que fue hecho que Luz de Luna sea aún más fuerte. Nuestras luces son más sólidas ya que una de las cabezas del Círculo, Diana Morales "La Negra" cumplió a hacer parte del elenco de Luz de Luna, lo que hizo que la interacción sea trabajo fuera más activa. Comenzó a participar en sus composiciones como músico bajo la dirección de Jhon Ángel "el Negro" y compartir talleres y diferentes saberes hacia el 2015 en el Teatro Municipal del centro cultural. Con el técnico del grupo el Círculo, me hizo llegar a la conclusión de que Luz de Luna es uno de los espacios comunitarios que ha logrado construir su propio público y acompañamiento de su comunidad, haciendo el sueño realidad.

Me hace feliz ver el cómo sigue manteniéndose en el tiempo como una alternativa de arte, vida y voz para la comunidad. Durante estos 20 años en los que ha hecho parte de la historia de mi vida crece aún más el respeto y el amor a su existencia.



Reflexiones finales

Nada más bonito que poder adentrarse en un lugar en tu grupo y en sus fotos a través de diversas lecturas durante el proceso que hemos seguido y experimentado en sesiones de quedar atrás ese pequeño fragmento del tiempo. Conocer puntos de vistas individuales y grupales. En este proceso recuperé recuerdos de niños, que yacían sobre capas que ocultaban sus memorias con cariño y no tan con nostalgia, como lo hacemos. No solamente nombrar a sus amigos en ellas, sino también su familia, con quienes vivieron experiencias bonitas y desarrollaron habilidades dentro de un grupo, como la música, la danza, los juegos y sobre todo la importancia del ser humano y el no juzgarse entre sí y aprender de cada uno.

Los fundadores nuestros jóvenes sin imaginar el legado que esto llegaría a tener, ni que la lucha por lo que querían los llevaría a grandes momentos y lugares. Aun con sus facciones adultas se podía ver a la niña que le encantaba la danza, a los niños que les gustaba seguir la música y aquellos amigos que disfrutaban de las aventuras de monedas y caminar por las calles. Jóvenes que desarrollaban y mostraban sus ideas, opiniones y todas creían poder ser el centro de una vista única hacia su entorno, transmitida con trabajo y dedicación. Claro, no todo nuestro tiempo fue únicamente dedicado a lo anterior, también hay anécdotas que recuerdan con gracia, incluso algunas en las que las circunstancias fueron a favor del error. Saber la historia de su propio desde el colegio lleno de expectativas a mejores que no se debía perder y disfrutó creando cada proceso, donde siempre se aprendía en todos los casos a veces medios y sin pensar como va una era importante y satisfactoria ver a los demás bien. Verdes sobrar nuestra duela, y notar de evitar cualquier gran y desafíos que tuvieran.

En mi experiencia los talleres no son aburridos, aun si llegas tarde te saludan con una sonrisa. Esta llegada ocasionalmente viene con pena o algún detalle para las once post-taller, acompañadas con el jugo patrocinado por la casa luz de tarde, y en las que nos contamos nuestras semanas y somos por alguna anécdota chistosa.

En torno la comida super familiar, una ración desde sus inicios, la cual disfruto y me llena el corazón de felicidad. Acá, grandes y chicos reímos con las caídas y chistes de los profesores o con los cantantes de aquino de nosotros. Hablamos para pasar los vasos hasta el último de la mesa. Volvemos la casa para encontrarnos con una conversación distinta. Por que es el momento más grato? Pues porque esta la familia reunida en la mesa compartiendo todos. En este lugar siempre podemos ver el apoyo que nos damos con la base "cualquier cosa recuerda que nosotros estamos aquí para lo que necesites" de manera sincera y honesta, sin ningún interés. Eso hace parte de ser una familia de amigos, o de sangre. Brindamos el apoyo incondicional sin esperar algo a cambio, prestándose de corazón para un consejo, para escuchar, o para un favor entre compañeros o profesores. Haciendo sentir que no solo aprendes teatro sino también de los otros.

El sueño sigue vivo

Hace ya 19 años que tengo el privilegio de conocer el maravilloso espacio de Luz de Luna, un camino que ha transformado vidas realizando sueños, haciendo labor política y social con sus obras y caracterizándose por una propuesta artística incluyente y diferente.

Los conozco desde que salí del colegio y emprendí el camino para hacer mi sueño realidad, un sueño que albergaba la oportunidad de hacer teatro con un contenido que le permitiera al espectador pensarse de manera diferente, en donde hubiera cabida para el llanto y la risa.

He aprendido un montón de Luz de Luna. Son mis amigos, hermanos, cómplices, maestros y colegas. Me permiten estar en sus espacios, compartir momentos maravillosos para crecer como joven, artista, madre y mujer.

Luz de Luna me ha visto crecer como yo los he visto transformarse, pues este grupo, a pesar de los difíciles momentos y tormentas por las que en muchas ocasiones navega, logra transformarse y como el ave fénix emerger de las cenizas.

Amigos, hermanos y colegas, hoy, en medio de esta pandemia y ardua situación para los y las artistas, ustedes persisten, resisten y trabajan para que este sueño no se extinga, para que en nuestros corazones siga la flama y el gusanito del arte se fortalezca. Hoy puedo decir que en tres generaciones el grupo ha logrado lo que muchos anhelan: tener una familia de abuelos, padres e hijos que han hecho parte de este sueño como artistas y espectadores.

Me siento muy orgullosa de encontrarlos en el camino y hacer parte de esta familia. En mi corazón está su director inquieto: Jhon Ángel; su maravillosa actriz y luchadora de espíritu errante: Dianita; y por supuesto todas las personas: músicos, bailarines, actores, artistas plásticos, diseñadores y colaboradores, que en algún momento han dado o aportado su grano de arena para seguir alentando esta llama; también su escuela de artistas, niños y niñas que escogen hacer arte con estos locos resistiéndose a estar perdidos en la vastedad del olvido, perdiendo el tiempo o simplemente tomando los caminos tóxicos en los que el estado nos obliga a exiliarnos.

Gracias por persistir y seguir dando la batalla.

Están en mi corazón y ahora en el de mis hijos, Amarú y Néia.

Ángela Bello
Pedagoga en artes

Actos: de la terquedad a la tenacidad del alma

La primera imagen que se me aparece en la mente cuando dicen Colectivo Teatral Luz de Luna es la calle, en ella un grupo de teatro en zancos sobre los que va un atado de personajes potentes cargados de barrio y terquedad.

Una casa esquinera con un mural, llena de vestuarios, instrumentos musicales; tiene cocina, oficina y escenario. Está incrustada en los cerros centro orientales y se presenta para la ciudad como un oasis de vida para la vida.

Zancadas y zancadas que sobrepasan los avatares de la adversidad. Escenas que permiten a sus espectadores sentados en sillitas de plástico recrear historias del país. El gran acordeón que hace frente y construye realidades, no siempre posibles, pero al menos deseadas.

Dentro de los gratos momentos vividos con el teatro, aparecen en mi cabeza escenas de las obras de Luz de Luna en el salón comunal o frente a su sede en la calle con el paisaje de la ciudad como telón de fondo: en la séptima con sus fábulas itinerantes, en la plaza de Bolívar, en fin, en los muchos lugares y recovecos del barrio y de la ciudad.

Encuentros de Teatro Comunitario que establecen la pedagogía del tinto, la comida y el afecto para calentar y nutrir los saberes con los teatreros y teatreras de otras regiones de la ciudad y del país. Los encuentros se dibujan como didáctica de la diversidad cultural y la idiosincrasia tejida en red.

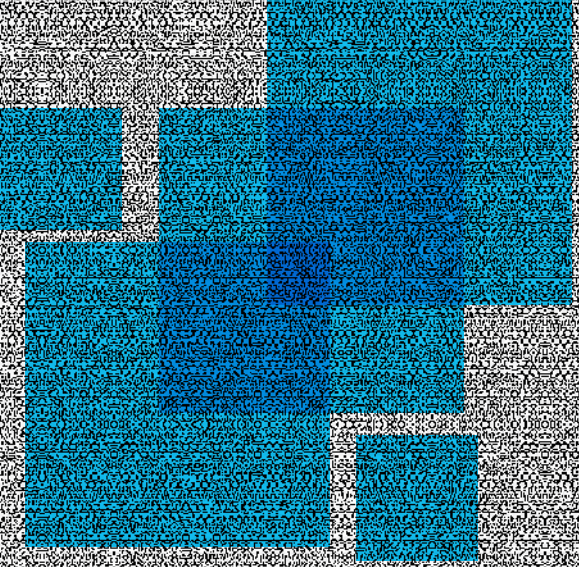
Llevar treinta años de trabajo teatral en el barrio ha generado en la turbulencia del teatro capitalino un cauce auténtico en el quehacer. La estética que nos presenta Luz de Luna en la escena es una mirada poética de los dramas y las tragedias que vivimos los colombianos.

Un paradigma teatral del barrio, del parque, de la calle, de los zancos para la escena artística bogotana. En esta nueva faceta vemos los ideales fundamentales del grupo, con ideas y estéticas renovadas, que postulan una dramaturgia de la ciudad. Se establece la calle como escenario en contra corriente a los ojos "elegidos" del teatro bogotano, en pro de una propuesta indeleble de los cerros y su barriada.

Nicho que gesta proyectos artísticos y comunitarios, que toma como camino el desarrollo de los derechos culturales de sus vecinos cercanos y lejanos haciendo presencia en las calles y salones comunales. Esta metodología de trabajo es una fisura al olvido y al desdén de las instituciones gubernamentales.

Amor e infinitas gracias por ser motores de alegría e inspiración en tiempos de tanto dolor y violencia. Luz de Luna se convierte en un lugar de recuerdos bellos y significativos para el barrio y sus habitantes, se convierte en una pedagogía de esperanza.

Jhon Ricardo Flórez
Director Corporación Teatro del Sur



Fiestas de primavera en Valencia

Comienza la primavera de una naturaleza única, cada cual más colorida, con bellos legendarios. Y desde donde yo pude ver, se dio un viaje o el de las verdes huertas antes.

Cerca, el hogar de la bandera esencial más poderosa de la reina cantar oriental, maestros en la batalla y seres trágicos que han visto a personajes heroicos. Debo nombrar este Real Corral, el campo brillante, tallado en medio de los estimados gigantes de Roca. La primera de todas de una larga Fallera resolución entrada fe de una Santa no inquisidora, pero se hermana la vaquilla, el monumental verde de un Cristobal Santo, retirado antiguo de la sacralizado. Ambos despiertan en el carnaval de lo festivo y profano, soplando el polvo de caer cero sobre todo según lo anuela, que los rabia.

Allí se erguían los nacidos de corazón hombre, los siete hijos de su propia luz, de sus palabras y hacia nocturnos labradores de nubosidad que encontraron en medio del Sur un lugar para tomar cabezas locas de quintas ideas. Alrededor con ellas a la vanguardia calle-fea, quienes los vieron cual enanos, partiendo de la corriente como sitio de temor, apasionaron luego a unos gigantes que se abrían paso entre la estirpe popular de donde habían sido criados. Toda la ciudad los vio crecer, levantarse grandes sobre sus enfermedades y cargar mascletàs orientales en la ciudad, en plaza.

Crearon generaciones de fuertes hijosas, de las cuales abundantemente hago parte de ella. Hecho aquí en un momento donde la ciudad sienciaba los ecos de los sin-rostros de aquellos que perdió las solo Cinco en medio de la oscura noche sin fuerza sufrirse. Seguro estoy que el acero de nuestra bocanada fue eficaz. Un susurro leve, pero aun así, parte del legado infinito que ahora tiene nuestras pieles... marca eterna en la memoria. Con ello me refiero a la Danza de lo Oculto.

Como uno de los primeros nacidos estuve Angel quien abre comanda la tanda de lobos que corren con fuerzas, el fuerza el fantasma más fiel de los descendientes de corazón fuerte. Son la llama encendida del color fuego, donde arde la violeta llama rodeada del celeste. Oswaldo, Fillo, son el rojo incendio, de cerca, sin rojo ardor. Está Guillermo, indomable, para hacer lo que quiere vista, provocando que sus tres carnales puntos destellos en medio de la angustiosa urgencia del tiempo. A esta tarjeta guía, capitán del estandarte Andrio, debemos la junta de "La mesa de Roble", aquellos que ahora alzan armas en pro de la calle. Entre estos yacen:

Alejandro, el habilidoso de lenguas, traductor de diosas, bien diferido de los diablos, fiel roble, cuya fascinación por el brazo sufrirse su escudo y espada.

Harvey, el Guerrero acorazado, también acompaña la matanza siendo uno de los legionarios más agiles y valientes.

Alexandra acompaña el viaje, toca la flauta con su dulce melodía en medio de señales heroicas y cantos de hoces en las tinieblas nocturnas de la ciudad. Cuando el peligro acrecienta las ideas.

Edwin, el corren rápido quien también alaba una de los más hábiles artesanos de ojos de águila incansable, capaz de crear el firmamento y el océano sobre cualquier superficie.

Y finalmente quien les habla Galan, el mas fiel y poco apreciado en temas intelectuales, despojado de cualquier título pero amante de la lanza.

Se fueron siete y siete ahora son.

Estos siete cortan Tebas, noble reyuno, solo desea crear en medio de un incontenible caos, un mundo plagado de demonios, del cual brotan sus siete hombres. Provocan una marcada diabla donde el tiempo no se revela por sus ojos y donde la corrupta se junte para aplicar su esfuerzo colectivo.

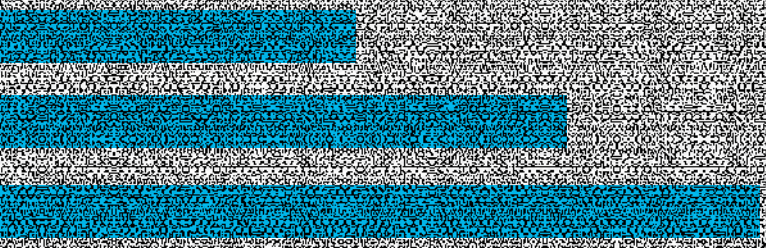
Nuestro deseo es manifestar en la labor asignada por nuestro Señor las más numerosas y recurrentes historias de donde hemos extraído en este andar casas memorias de las que somos testigos de cada encuentro entre el saber y la vida, una batalla que, por ser nuestra misión, es revelada por el gesto ordenado del acto diario y la charla amable. Queremos dar cuento de nuestro hermoso corre-hijos e hijas de tan languideciente tormento, y es así que esta historia yace como tributo para el no olvido.

Aunque no puede recordar con exactitud cuándo llegó en fechas o tiempos, se puede anudar su piel al peso que nos trae la fuerza conjunta somos esta orden que habita plena como y como bien lo adoran estas palabras, me anclo en el universo desde todas las historias y sus personajes todos con lo sabios de todos los cuentos y sus plegarias que son verdad. Y cuando llegue esa fecha de tener la solidaria de la verdad absoluta, diré que mucho viaje me entregaron con su imaginaria compañía, nuevo no solo crecer mi pasión también la palanza y el oro. Nunca puede negar que a estos hermosos les agradecen de unas palmas no dejan el aliento y reverencia el pulso. Claro, nada fue gratis, el valor no pretendía el costo pero, al final de la balanza, en el corazón, en el centavo, y ya todos, ¿recuse usted, que no les sabe cuánto cuesta el viaje del nunca retorno?

¿Ahora? Quien sigue el sendero del laberinto

Paso del tiempo

Mariana Vargas, Universo Teatral



Para esta receta se requiere de curiosidad

Para esta receta se requiere de **curiosidad**, así que te toca voltear a ver a esas personas de piel de papel y de piel de plástico que salen a correr por las mañanas arrastrando de pronto la cadera, cabello descastañado y rodillas gritando algo dos después vine a saber era una **antigualla**. Se le agrega una pizca de **lambonería**, la que se encuentra en los trabajos al aire libre sin ser invitado por ningún hombre trabajando en una obra y también amistad cargando bultos colgado de un camión descargando los casetes de las obras y como dice la canción, haciendo fuerzas para la escena.

Agrega un poco de **amor** a ver si se quiere en realidad, porque una vez dentro pierdes la capacidad de regular cuánto estás dispuesto a dar por los otros, por seres que apenas te conocen. Por supuesto, insiste en añadir una cantidad suficiente de **carácter**, lo vas a necesitar. Para saber decir NO a esos pequeños de alguno o algunos, para poder alzar tu voz y ser escuchado ante tantas voces que resuenan a solo te quieren arrebatar. Busca una buena dosis de **convicción** y bastante, pues tu familia o conocidos seguro van a insistir en que ese no es espacio para ti, dirán que del teatro no se vive, que no es serio, que no sirve y de otra manera.

No sabía cómo hacer el **pesebre** para esta página. Unas veces se adquiere una gran cantidad como cuando te lanzas del puente al río sin conocer su profundidad; otras veces despierta en ti algo maravilloso y te permite correr, bailar y saltar tal cual lo harías como si estuvieras descalzo.

Para poder mezclar todo se requiere de un **espacio único**, especial, donde no siempre esté bajo techo. Muchas veces cuentas con una cuerda para guiarlo de lugar a esferas, otras veces estas la nuevera, probarás la calidad pues si esa pan quemó por más de cuatro horas en un destilo bajo el sol, así que la amiga cuando el escritorio se inclina por los barrios de la alta montaña, esa que te vestía la voz una y otra y otra vez.

Siempre hay que recordando estar atentos al sabor que va tomando nuestra preparación, hay que tener cuidado de no empalagarse, dulzarse pase y sea necesario detenerse, tomar distancia, probar otros sabores, otros gustos o amargos, casi con el gusto traer a darse cuenta de la que le hizo falta a nuestra mezcla para volverlo a intentar con otros ingredientes, cantidades proporcionales y diferentes tipos de cocción, aunque esta permanece se pueda preparar de otra forma o en otra montaña.

Ya son 20 años de estar tras los pasos de este grupo de hombres y mujeres que le apostaron al teatro en un escenario encajado en las montañas del Centro Oriente bogotano, como si fuese parte de un pesebre visto desde la planicie de la ciudad. En un proceso de relevo generacional constante, sus hacedores han ido y venido.

Un faro que sigue alumbrando

Hemos venido a este mundo como hermanos;
caminemos, pues, dándonos la mano y uno
delante de otro.
William Shakespeare

Hablar de Luz de Luna es evocar el significado del barrio, el significado del Encuentro es hablar de una apuesta del teatro para celebrar la vida.

Harto Arte para el Barrio es una propuesta de y para la comunidad, en la que a través del teatro nos resistimos a la marginalidad y a la violencia, lugar al que quieren delegarnos en escenarios de indiferencia y en lo que han convertido los barrios de periferia. En el caso de Luz de Luna: el Barrio Atanasio Girardot en el Centro Oriente Bogotano. Un lugar que se transforma y transforma la vida de quienes han pasado durante estos años por la casa de Luz de Luna; niños y jóvenes que con sus sueños han hecho posible que este acto de fe sea hoy un referente de creación teatral, de construcción colectiva con incidencia social llamado: Colectivo Teatral Luz de Luna.

Ellos son maestros y maestras del teatro. Los que antes fueran semillas, hoy nutren este proyecto con generosidad y entrega; aportan sus renuncias y su derecho a la individualidad para apostarle a lo colectivo, hacen visible lo invisible, nombran lo intangible con voces teatrales y reclaman el derecho a la alegría.

Hoy, después de tantos años, siguen sembrando y actúan con la convicción intacta de hacer de lo estético un proceso de comunicación que dignifique su territorio. Asumen en sus obras la responsabilidad de la memoria para contar a nuevas generaciones su historia, la que les permita hacerse un lugar en el mundo, ese al que pertenecen y que les pertenece; como el derecho a ser parte de una cultura que se crea y se recrea con la mirada del pasado en la persistencia de un presente para un futuro posible, uno en el que Luz de Luna cree. Un futuro desde la permanente puesta en escena de lo cotidiano en el escenario del barrio, ese barrio que cantamos, que bailamos en la danza plural del Encuentro de Teatro Comunitario.

“Harto Arte pal Barrio”.

Hoy nos ponemos la máscara, nos montamos en los zancos para celebrar la permanencia de estos 30 años. Hoy, de la mano de Luz de Luna, seguimos caminando.

Desde los paisajes de Urabá, un abrazo hermano para quienes nos han dado tanto. Gracias, Luz de Luna, por ser faro para el Teatro Colombiano.

María Victoria Suaza Gómez
Directora Corporación Cultural Camaleón de Urabá

El que quiere escalar la luna se arriesga el corazón.
Federico García Lorca

La luna que hoy acompaña mis tristes desvaríos es luminosa, alumbra arrullándome la vista cercana de mujeres. Su luz panorama las siluetas nocturnas de personajes pintorescos, recordando mis días de conquista sobre zapatos de seda o bajo un traje de mujer corta que festeja la alegría de los días grises bogotanos.

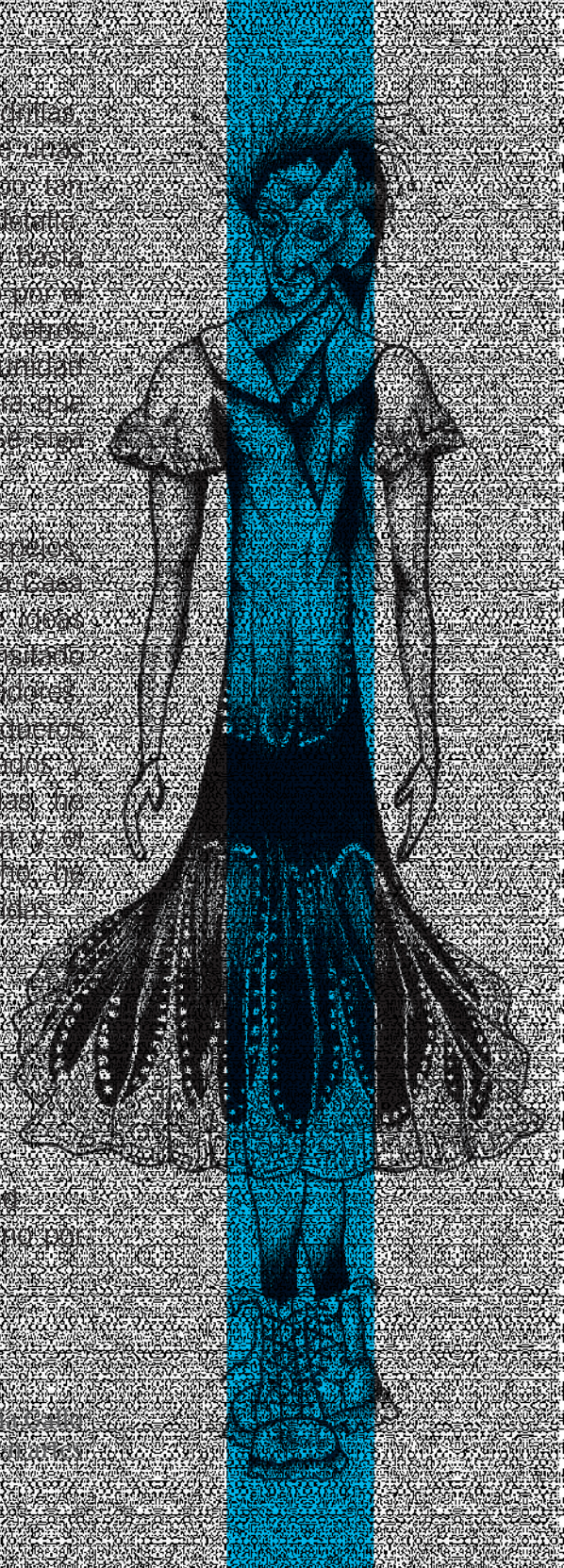
Como esta luz que alumbra los senderos de los viejos sea sus travesías por el monte, el Colectivo Teatral Luz de Luna ha iluminado mi encuentro con el teatro de calle. Y es que la calle, tan exigente, tan cruda, tan nuestra, tan lluviosa y soleada, ha sido el escenario por 30 años de este grupo que ha ido al ritmo de sus tambores de percusión. Donde la calle le sirve, siendo un peligro, no se dobla.

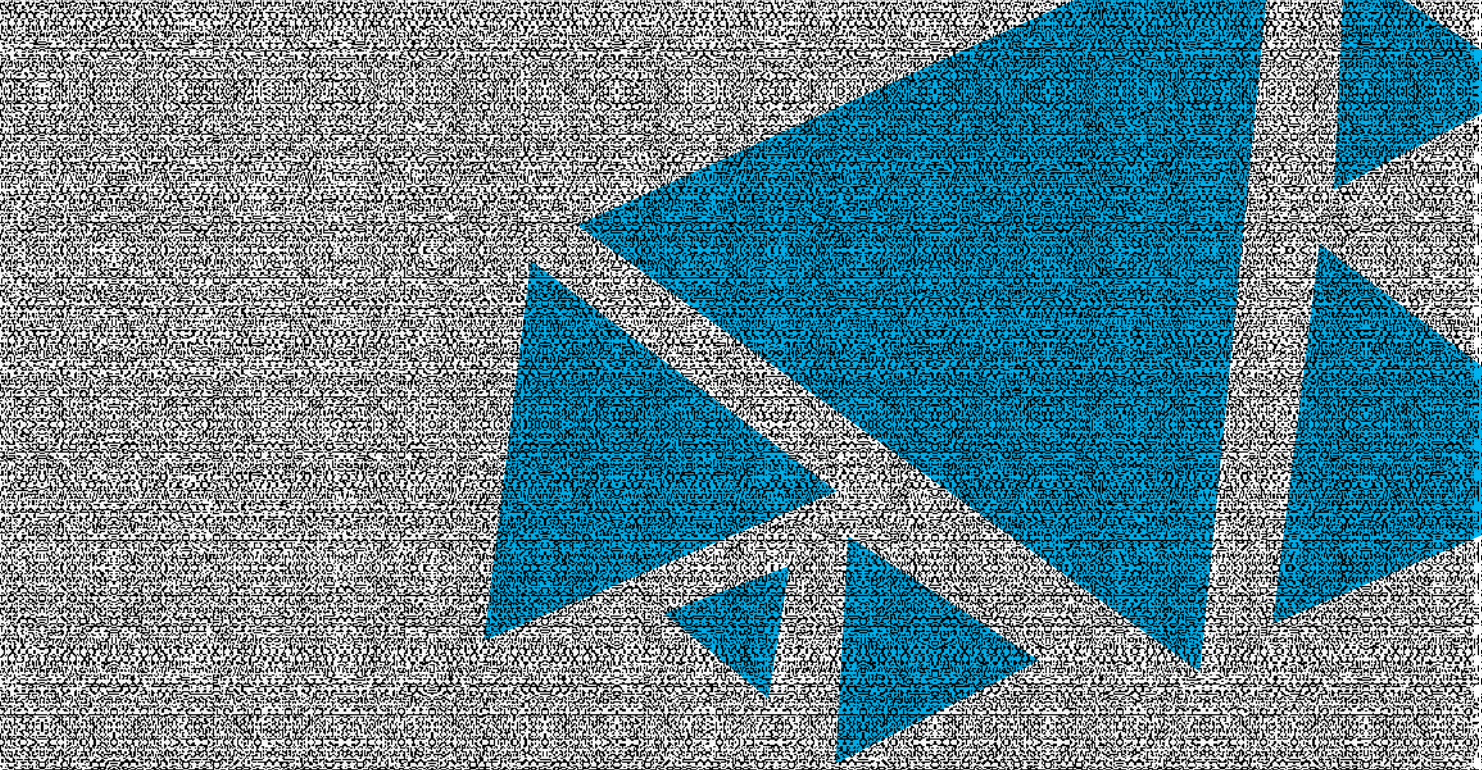
Desde que inicio mi aventura con el mundo de las cuadrillas burlescas, bufones, títeres, gitos y marionetas, he gozado de unas confecciones sencillamente muy dignas para que cada uno luciera su valiosísimo y desvalorizado cuerpo artístico. Cada detalle cuidadosamente pensados desde el color de las uñas hasta el orden de los zapatos, hablando del respeto del cuerpo por el oficio y por su entorno. Orgullosamente representando estos orígenes de la capital, levantan la mente a lo más alto de su comunidad del barrio Girardot, abren las puertas de su casa para que el teatro no se vaya de este lado de la ciudad y se siga cultivando desde los más pequeños.

Recuerdo las formas, colores y materiales que como espejos reflejan la lucha que hace 30 años se fue librando en La Casa de la Cultura Leonardo Gómez Jaramillo, en sus sueños e ideas que toman vida gracias a las personas que han trascendido por estos espacios: técnicos, músicos, maquilladores, vestuaristas, actrices, bailarines, directores, zanqueros, marcadas de la comunidad artística que fueron formados y ahora son formadores. Me entristece ser una de ellas, he sido habitante de calle, denunciando la desaparición y el desplazamiento local de la comunidad calle del cartucho, he sido una bella bruchela que deambula una de las bellas capitales de Bogotá, he sido gitana, bailarina, vidente y hasta secretaria, no me cabe de agradecer a la vida por permitirme participar en este espacio tan enriquecedor.

Sumo esta luna de noches de pandereta espero volver a ver esos reflejos, espero volver a ser alguna de las compañeras, espero que una de tantas veces una autoridad del teatro de calle del país siga alumbrando mi camino por muchos años más.

Larga vida, muertos amigos.





Intervención

Comentaba María Augusta von Trapp: "La música es como una llave mágica que abre incluso los corazones que están más cerrados". Muchas personas sienten una conexión diversos sentimientos por medio del arte, cambios y llevados hay un cambio mucho más amplio de que la realidad presente.

Por este sueño es como decía Luz de Lima: "Un compromiso se ha dedicado a trabajar desde la comunidad y para la comunidad por medio del arte". Es la fantasía de "somos artistas, tenemos poder, ayudar y transformar desde lo que vivimos como comunidad".

El trabajo con la comunidad ha sido su estandarte y todas las personas que pasan por esta agrupación nos hemos vinculado con ellos, compartiendo nuestros conocimientos y también aprendido de lo que vemos y escuchamos, construimos sueños que van desde el montaje de una compañía hasta estar inmersos en los Encuentros de Teatro Comunitario la cual llama a todos a participar en diferentes roles.

De esta manera el teatro va más allá de representar una obra o realizar talleres, en mi caso la música fue todo el hilo que nos conecta, que crea armonía en medio del trabajo con la comunidad, con el grupo y con nosotros mismos.

Creamos sonidos que se expresan desde el ritmo del corazón hasta los gritos y susurros producidos por nuestra voz, inventamos universos que queremos mostrar, realidades que no deseamos olvidar, secretos para ayudar, sueños transformados cada vez que se ponen en escena, buscamos el silencio que no es la ausencia del sonido, sino el respiro relacionado al momento necesario para reflexionar, el momento que usamos para pensar.

Como menciona Heiny Muller: "Lo que sostiene a brecht es la lucha de ampliar los límites del espectador, no el dueño, no las relaciones correctas, no las disposiciones, no delegadores comentarios."

Lo que nos sostiene es el hecho de compartir, de sentir, de llorar, de sentir rabia o frustración, de romper barreras, de no dar cuentas, poder sentir ese vínculo invisible que existe en las escenas.

Aquí se muestra la combinación perfecta de un grupo de teatro que además de su quehacer artístico también tiene una consideración humana. Esto es lo que los hace diferentes. Por esta razón, la sensación que me embarga es de felicidad y bondad por estar construyendo una familia que más allá de los lazos personales deja su huella en el territorio y en las personas con las que se cruza en el camino.

Una experiencia inolvidable

En noviembre de 1999 viaje por primera vez fuera de mi país: Cuba. Imagínen por un momento todo el torrente de emociones, sensaciones y expectativas de un joven de apenas 23 años. Claro estaba mi primera vez fuera de Cuba también era mi primera vez en Colombia, la siempre hermosa y convulsa Colombia. Primera gran experiencia internacional para el entonces joven grupo teatro Adante, a quien hemos estado y estaré siempre ligado como la gran familia que es para mí.

Creo en gran medida que el sentimiento de pertenencia, camaradería, compañerismo y amor que ha crecido entre los actores se debe no solo a este y a otros tantos viajes a la gran Colombia, sino a compartir todas las cosas, las buenas y malas que la hayan, a la gente de teatro sencilla y comprometida con su tierra y su gente. Por eso quiero hablar de este grupo: El Colectivo Teatral Luz de Luna.

Conocí a estos muchachos en Medellín. Los hombres jóvenes, pálidos y pequeños, ellas no muy altas, pero grandes en espíritu y belleza. Luego estuvimos nosotros, jóvenes llegados de la isla paradigmática de Cuba y que no teníamos ni la más puta idea de lo que significaríamos para ellos y para el mundo.

Después fueron pasando los años y el Taller de Luna como colectivo entrañable en su pueblo fue creciendo y haciéndose de gente joven. Unos que fueron creciendo con las dinámicas del colectivo y que hoy forman parte de sus nuevos. Como diría mi José Martí, verdaderos puros. Nuevos que hoy mantienen esos preceptos contra todos los embates y modas de ocho. Para los muchachos de Luna como autor los debo hacer apostar a la vida y poderla tomar estando en una tarea artística y las casas de cultura son para ello un modo de existencia. Muestra de ello son sus últimos espectáculos listos de calendario y excelente factura que siempre buscan las más auténticas expresiones culturales de sus ancestros y su pueblo de ello es Sagbó.

Mucho tengo que decir de Luna de Luna pero pocas palabras no alcanzan, el trabajo comunitario en el barrio grande, los talleres con los niños, el resguardo sonoro de cada uno de ellos, las colaboraciones con otros grupos de la región y fuera de las fronteras. En fin, creo con toda certeza que los más de 30 años de este colectivo y su liderazgo artístico estarán siempre ligados a la palma grande- América que siempre apuesta por la paz y la convivencia. Como no soy periodista prescindo y me caso en las 600 palabras que llevará terminar con algo de quien sí lo es, y para mí uno de los mejores. Un señor andaba por ahí buscando los pedacitos de su sueño, desparramados por culpa de alguien que se los había llevado por delante, el señor iba recogiendo los pedacitos y los pegaba y con ellos hacía un estandarte de colores. El país de los sueños de Carlos de los Abrazos de Eduardo Galeano. Creo que esta es certera y vistosa analogía.

Artesanía

En tiempos inciertos, escapar se debe dar

Escapar se debe dar en tiempos inciertos y entrañables. Aprender que el tiempo pasa por horas, días y años se convierte en un milagro. Ese dúo en mentes herbarios, no siempre de sangre, pero sí en los que con tus ojos, movimientos de pensamiento, palabras, conjuros, donde las miradas cobran su mayor significado para la solución genérica, humana y social.

En luz de Luna abierto a soñar, reír, actuar y jugar mientras la luna escuchaba nuestras fechorías y el sol las hacía realidad.

Hogar suena romántico y quizá acierto, pero en su interior sabemos que significa: miedos, desconsuelos, angustias, contradicciones, dolores, decepciones, alegrías, logros, creaciones, construcciones, sueños, trato, lealtad y más lealtad, es lo más grande. También es, inevitable confrontar, cambiar puntos, perder, ganar, buenas, malas, nuevas, caminos y posibilidades de seguir creyendo en esta, tu casa.

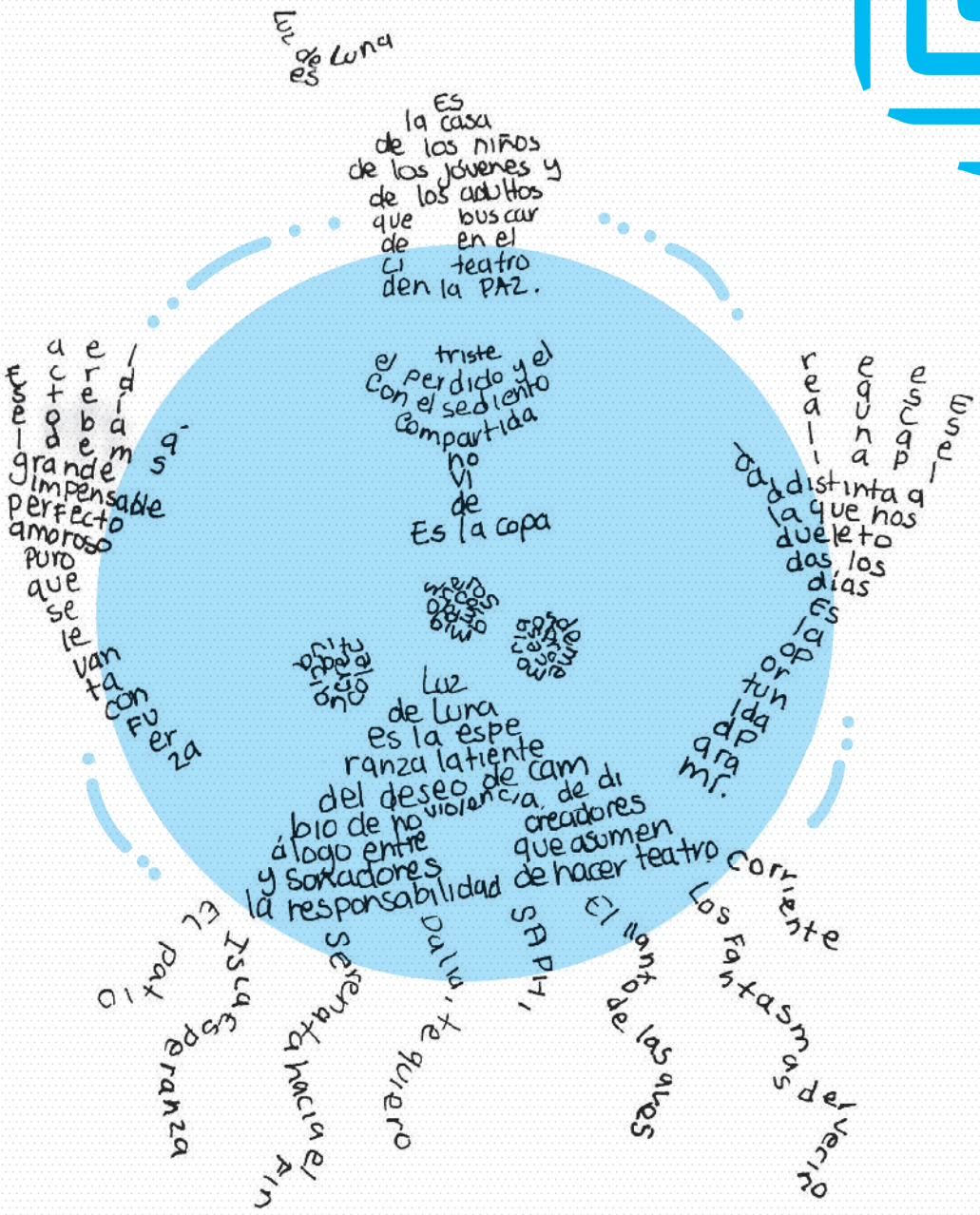
Doce años son un largo andar. Pensar hoy en Luz de Luna es traer a mi mente vivencias y muchos momentos de resistencia: es servir el teatro como motor de mi vida, como parte de nuestro crecimiento. Construir obras, personajes. Sentir el cansancio, sanar las heridas y las ausencias a entrenar. Cualquier situación pensar en el país, la injusticia, la rebeldía, la resistencia y la vida misma. Despertar sensaciones en el público y estudiar mucho en aquella casa que hoy resguarda memorias en sus diferentes rincones, donde crear es lo necesario.

Decidí, alguna vez, escaparme de hogar para encontrarlo descubrirlo, para reconocerlo, conocerlo. Hoy sigo desde otros roles construyendo pensamiento, teatro, danza, pero sobre todo comunidad con una pasión incansable por el oficio teatral. Al cerrar de mi propio hogar, Luz de Luna me permite conocer muchas cosas: el teatro profesional de calle, el trabajo y proceso comunitario y en especial, me posibilita seguir encontrar un grupo, crecer y compartir con el que hoy construyo desde el escenario con la comunidad.

Treinta años nos depara esa maleta que llevaba en su carga pensamientos, dibujos, bocetos y voces murmuradas, con su fachada de colores azules y con calibraque recoge en sus alas los sueños de nuevas elaboraciones que se llegarán a dotar el teatro. Su oficio, pasión y encuentro con la vida.

La niña, la joven y adulta que decidió
volar y jamás olvidar su hogar:
El Colectivo Teatral Luz de Luna

Definición


Luz de Luna
es
ES
la casa
de los niños
de los jóvenes y
de los adultos
que
de
ci
buscar
en el
teatro
den la PAZ.
triste
el perdido y el
Con el sediento
Compartida
no
Vi
de
Es la copa
Luz
de Luna
es la espe
ranza latiente
del deseo de cam
bio de no
álogo entre
y soñadores
la responsabilidad
violencia, de di
creadores
que asumen
de hacer teatro
Es la
Es
Es
Es

Desde el barrio se hace el cambio

Saliendo de la casa, bajando hasta el poste, girando a mano derecha, ahí, justo en frente del potrero, seguramente sentado en la cama, viendo televisión, jugando, comiendo, llorando.

En las escaleras del frente se sentía la gente, música que normalmente no se escuchaba en la casa, pruebas de sonido que invitaban a salir a niños y niñas.

—¿Mamá, vamos a salir?

Un solo ruido en la cuadra que salía de la calle de arriba y era producido por la casa más grande y colorida hizo que saliera con mi primo y hermana, incluso con mi mamá. ¡Era una obra de teatro! ¿o no?, era un ensayo, algo que se presentaría mucho tiempo después. No importaba, para mí era una obra y seguramente pensaban lo mismo niños y niñas del barrio desde la puerta de la casa, la ventana o sentados en el andén. Después de mucho ejercicio y sonidos raros lo que más me asombraba era esos movimientos raros del cuerpo, especialmente los saltos, a veces acompañados de zancos.

—Mami, en Luz de Luna saltan muy chistoso.

—A ver, muéstreme.

Salté raro con brazos y piernas torcidas.

—¿Mami, cómo hacen para montar en esos palos tan grandes? ¿Eso es caro?.

Pero mi mamá me dijo que uno se puede tirar las rodillas por estar montado en eso.

Muchas de sus obras eran en los últimos meses del año. Salir con la silla pequeñita roja de la casa lo más rápido posible para estar de primeras con mi familia y esperar como media hora, pues hasta ahora se estaba probando el sonido: qué bonita manera de pasar un fin de semana.

Desafortunadamente no todos los barrios tienen una obra de teatro a tan solo unos pasos de donde viven: obras con mundos fantasiosos, de colores, amor, guerras, magia o incluso cosas que ni siquiera entendía y hoy en día tampoco entiendo, o tal vez sí, pero no de la misma manera que los demás. Se pusieron a un lado los estigmas del barrio, incluso de la localidad, porque el arte hizo que conociera a mis vecinos; nos dejó salir de la vida cotidiana que es a veces aburrida, divertida o problemática.

¿Cómo eran mis sábados? ¿O cómo serían? Antes ya había tomado algunos talleres relacionados con arte.

—Mire que en un salón comunal del barrio están haciendo cursos de pintura o de música y yo lo inscribí para que venga después del colegio.

En realidad los disfrutaba mucho, era mejor que estar estudiando, pero siempre duraban poco o las personas que eran las encargadas a veces ni siquiera volvían al barrio, por ahí decían que era porque no les pagaban y se aburrían. Volvían los sábados aburridos sin aprender algo nuevo, yendo para la casa, yendo para donde mi mami, y así durante muchos fines de semana porque nada nuevo pasaba. Un día al llegar del colegio mi mamá nos dijo:

—Estuve con su tía y vimos que están convocando niños para hacer una comparsa ¿los inscribimos?

Le dije que no sabía. Por el contexto en que vivíamos pensaba que todos los niños del barrio serían groseros y no sería una buena experiencia, pero le dije al rato que sí, con la condición de que si no me gustaba no volvía. Mis sábados desde ese día dejaron de ser iguales. Decir sí seguramente fue la mejor decisión. Vi desde dentro esa casa llena de colores, el patio lleno de macetas, sentí todo el esfuerzo que conlleva trabajar en comunidad. Todo se convierte en un juego, un juego que es serio pero divertido al final.

De cierta manera se siente que le aportas a ese barrio en que solo se hablaba de violencia. Desde la esquina de atrás de ese poste donde queda el Colectivo Teatral Luz de Luna, muchos y muchas están ayudando a cambiar esa visión por medio de obras teatrales y comparsas gigantes que cobran vida en una gran parte del centro, que no buscan dinero como pago por parte la comunidad sino aplausos, risas y críticas por medio de la resistencia.

Rafael Camilo Alfonso Gutiérrez
Laboratorio de Exploración Escénica

Hola, mi nombre es Gustavo, hoy con mucho gusto he venido a contarles de mi experiencia y mi sensación en un lugar muy especial para mí. Este lugar es muy peculiar, digo, porque es peculiar, porque se comparte a través de muchas y pequeñas cosas, que si son pequeñas, pero crean un sentir que hace que uno como persona se sienta bien, se sienta como en casa.

Tengo que hablar de los que administran este espacio, han logrado mantenerlo con mucho esfuerzo y sudor. Ellos llevan casi toda su vida en esto, sin un sueldo fijo, no porque les obliguen, sino porque saben que estos espacios hay que mantenerlos vivos, que son lugares muy valiosos que traen enseñanzas y momentos muy buenos. Hace que la persona quiera volver y aprender muchas cosas valiosas, tanto para ellos como para nosotros.

En todo lo que voy hoy he hecho allá y porque he planeado hace muy poco que no se me olvida, es una de los mejores que he oído: ¡Hush!, casi digo el nombre del lugar, esa es la sorpresa para el final. Pero bueno, para continuar voy a contarles lo que yo creo la sucesión mejor contarsa. Ja pase muy bien fuetor increibles todos los tajes, las mascaras, la coreografía, etc. Lo pase muy bien con mis compañeros y eso comprende que muy bonita. Diario tuvo tres presentaciones muy bonitas, pero esa es mi favorita. Hay algo que siempre pasa cuando hay estas presentaciones, ¿ves allí con un compañero a buscar a los que la gente se ha tomado con nosotros, eso me gusta mucho.

Por eso es que este lugar es tan especial, y por ello quiero mantenerlo y más adelante formarlo, digamos, para hacerlo más grande de lo que es y que todo el mundo sienta lo que siento yo al estar allá.

Mientras pueda voy a estar apoyando al Colectivo Teatral Luz de Luna, un lugar muy especial.

Tiempo sin prisa

La ciudad se siente triste. En ese inmenso cúmulo de asfalto donde habitan tantas almas alienadas y deshumanizadas hay una epidemia demasiado contagiosa. Cuando el hombre golpea la puerta al que sale corriendo, pues el amor es mejor el que tiene que salir es uno mismo a cumplir con horarios extensos con las deudas, a llenar las expectativas, a realizar los sueños ajenos. Pero hay un pequeño rincón de mi alma que anhela de sonrisas y alegría, un lugar que habitan los amigos, las risas, las anécdotas de tres muchachas contas en cuentos y sus personajes que siempre carecen de inocencias enfrentes a pesar de que hace mucho que ya no somos niñas pero queremos tiempo.

Esa es la luz de luna, ese espacio acrílico de mi que se convierte cada sábado en algo real, en ese rincón donde se aprende a querer y reír, a jugar, a ser alma, cuerpo y teatro, donde también se desprende el ser máquina productiva y consumidora y se es feliz con solo ser esta.

(Re) Conocerse

¿Señor, me puede llevar al barrio Girardot?

Taxi: Noooo, yo por allá no voy.

No importa, el próximo será.

Son tantas las veces que me he encontrado con esta respuesta, especialmente los sábados, cuando después de una larga semana busco el camino más corto que me lleve de nuevo a esa casa de la esquina llena de color, de sueños cumplidos y por cumplir, de alegrías, de magia que se respira en cada rincón, en cada objeto, en cada fotografía y que cuentan historias de los que por allí han pasado.

Adentro está el aquí y el ahora, un cuerpo, muchos cuerpos que se vuelven livianos, se encuentran y se reconocen en la mirada, en la sonrisa. En la expresión de cada uno se vuelven todos energía. Es allí donde ocurre lo imposible: está la vida que resiste a la adversidad, al olvido, a la aterradora normalidad, todo ello a través del teatro.

Por eso para mí Luz de Luna representa la esperanza; es el lugar donde todo es posible y real como el amor, la amistad y la alegría de vivir y existir de manera diferente y única.

Diana Cristina Rodríguez
Laboratorio de Exploración Escénica

El teatro es todo lo que soy

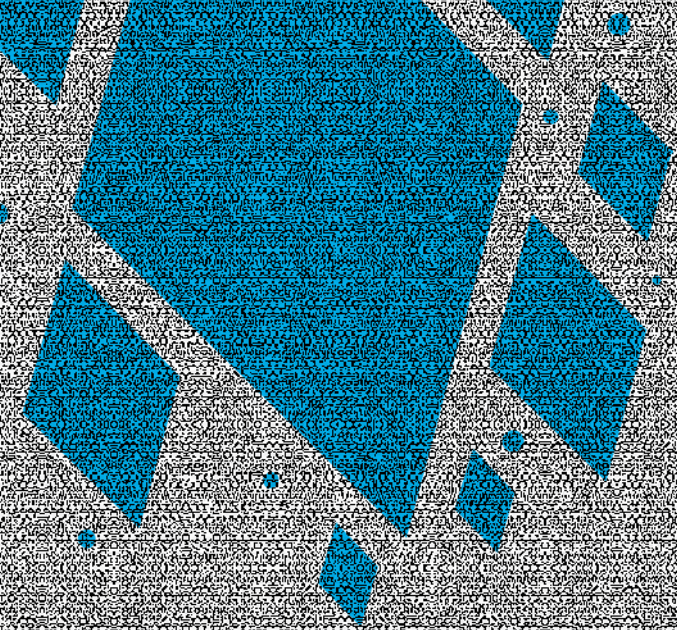
Escena única de largo aliento

Qué lindo es el teatro. Si lo vieras desde mi punto de vista…

Mejor comienzo con mi historia. 1, 2, 3. La pena es muy normal, prefiero hablar desde mis pensamientos más profundos. Mis ojos vieron un gran espectáculo un día en mi barrio, un día soleado en que el brillo del sol se pudo sentir muy caluroso no solo en mi piel sino dentro de mi alma, eso fue lo que sentí, todo era calmado, como si en el mundo no se hallara ni el mínimo ruido; solo con mi hermano en una gran calle, en medio de unas magníficas prácticas de teatro que me iluminaban los pensamientos y los sueños. ¡¿El teatro se puede para todo el mundo?!, esa fue mi gran pregunta; la pena no se me puso de frente para pedir si mi hermano y yo podíamos entrar en ese universo del teatro; entonces apareció un gran señor que siempre he admirado, que me dejó pensando en si algún día seré un profesor de teatro, Jhon, mi profesor. La primera vez que lo vi dirigiendo una práctica de teatro en la calle quedé paralizado, mis pensamientos en blanco excepto por uno solo que apareció en mi cabeza, "qué señor tan grande", entonces me volvió la pena, la única palabra que todos utilizábamos era "sí" pero por dentro sentíamos que entrábamos por primera vez en un gran universo de expresiones y sentimientos. Todos los niños estaban sintiendo el teatro, a veces, al principio, yo me quedaba tan tieso que ni mi lengua ni mi boca podían moverse para que saliera un solo sonido, un "hola". Luego estuvieron los amigos, de esos que te apoyan, te ayudan y te quieren, luego las prácticas, todo como un gran comienzo, el tiempo pasaba, se iban presentaciones muy hermosas como una flor o como un paisaje o una mirada fija en un mundo en donde solo hay personajes, miradas, un espacio donde no importa la gravedad: de un salto puedes alcanzar la luna así sea con la punta de tu dedo, la sensación de que tu cuerpo explora lo más increíble del mundo; la voz se escucha en otro idioma, en el idioma del teatro, el mundo del teatro, la ropa de teatro, tu vida, mi vida, nuestra vida… son sensaciones que todo el mundo debe sentir como yo las sentí, las sigo sintiendo y siempre las sentiré, el teatro lo llevo en mi sangre, es todo lo que soy yo. Mis amigos aquí son más que eso, son mi familia, todos somos familia del teatro, todos somos un solo personaje.

Y ese personaje es el ser humano.

Darwin Barrera Fonque
Universo Teatral



—¡No, no puede ser! —gritó Racoto cuando se percató de la enorme mancha en su pecho—. ¿Ahora cómo me voy a quitar esta vaina?

Un fuerte bofetón lo sacó de ardiente interior. Era Suyay, que con el pecho en el piso y una mirada fija lo invitaba a jugar. Emilio le sonrió, pero dándole la espalda, se dispuso a recoger su macuto del suelo. En ese momento se descuidó y Suyay aprovechó para lanzar una cachetada por detrás que sorprendió a Racoto, haciendo que este diera un nuevo brinco, ahora un poco sustraído, le llamó la atención encontrarse con una vieja, pero que aquella pequeña desvergonzada tenía el último cruce que había recibido como humillación por cuestión sus servicios al dios Arcoíris.

Con los ojos bien abiertos, los brazos extendidos hacia el frente y rascándose como loco, Emilio se acercó a Suyay para tratar de recuperar su más preciado tesoro. Justo cuando estaba a punto de cumplir su objetivo, esta perrita intrépida le dio la espalda de un salto y como flamígeramente incendiada al juego. Emilio hizo de un par de ligeros resbalones salió desesperado en su búsqueda.

Ella muy alegre y él muy preocupado dibujaban escenas pintorescas a lo largo de las calles del centro. Finalmente, cuando se aclararon las aguas por completo y el juego Suyay decidió tapar la mordaza, y muchos metros más arriba del último arbusto, soltó al tan preciado papel de su compañero, quien lleno de sudor y sucio se inclinó para recogerlo.

—Qué susto el que me hizo pasar señorita —le dijo Emilio a la perrita juguetona, exhausto en el suelo.

Así, tirando unos cuantos alardes con ella y muestras de acariciaba en suelo a Suyay, Emilio notó que algo no estaba del todo bien. Racoto desde hacía mucho tiempo era tuyo.

Cuando la luna se tapa la cara

En medio de la calle corre una trasparente tristeza. La vida parece una recopilación de angustias.

Lo que pasó ayer aunque ya no existe nos preocupa, lo inexistente que pasará mañana también nos desvela, y el hoy se nos pierde entre esos pensamientos.

Por los rostros de las personas que veo pasar supongo que siempre ha sido así. ¿Acaso nunca va a cambiar? Caminan con la mirada dibujando el piso. Cansados, tristes, angustiados, con pasos fuertes pero inseguros, imagino que vienen del trabajo y van hacia sus casas; lo mismo de siempre, rutinas, siempre lo mismo. Por aquí siempre llueve y siempre llora, por donde veamos hay muerte, donde queramos oler hay miedo, donde sea que sintamos hay dolor. Pero a veces se escuchan risas y huele a abrazos, a veces nos grita un bonito atardecer en medio de un día gris y en ocasiones encontramos una palabra sincera escondida en una carta, en un amigo o en una canción. Cuando recorro estas calles imagino posibles escapes de esta realidad, trato de pensar quién fue el que decidió que esto fuera así y cómo nos convenció para que no tratemos de cambiarla.

Todos los recuerdos de mi infancia los relaciono con estas calles y estas casas, todo tiene muchos puntos de vista y desde aquí parece que la vida se reduce a una sola cosa: rutinas. Estudiar para conseguir un trabajo, trabajar toda la vida, conformarse con lo que hay, tratar mal a la familia, desconfiar de todo y de todos, comprar el celular del momento, seguir las modas de la temporada.

Yo me niego a vivir con afán, sin fijarme en lo que hago, me niego a empaquetar mi vida en placeres vacíos, a disfrazar las palabras sinceras: me niego a no cuestionarme cosas simples, como en este texto, la razón del porqué creemos que ya todo está hecho. Me duele ver cómo mi generación entrega inútilmente sus vidas a esas traicioneras dinámicas de consumo, esperando siempre algo a cambio, sacándole provecho a todo, fingiendo estar felices y restándole el valor a la vida.

Hace unos años ocurrió algo que dejará una marca importante en la mía. En estas mismas calles, a unas tres cuadras de mi casa, me encontré con el escape que tanto imaginaba, escape que no es algo ficcional ni fantasioso, sino que tiene lugar en el aquí y en el ahora, en la vida real. Conocí una casa que sirve como excusa para compartir, para conocer otras personas, para imaginar isí, imaginar!, para soñar. Desde el primer día en que empecé a concurrir ese lugar y conocer las personas que allí habitan, la mirada que yo tenía de estas calles empezó a cambiar. Sospecho que quien se encontraba triste, cansada, angustiada y en medio de una rutina interminable era yo, y por lo tanto eso era lo único que veía en las personas. Sin embargo, ese lugar me ayudó a comprender que todo tiene muchas perspectivas y formas de ser, que los escapes son posibles y no sólo consisten en salir de un lugar a otro sino pueden ser simbólicos, puede ser salir de una rutina: ver la vida desde otros puntos de vista, empezar a confiar en los demás y en nosotros mismos, ocurrir en la imaginación y desde ahí empezar a construirse, o incluso suceder en los mismos sueños. Por eso la importancia y lo valioso de seguir imaginando, preguntando, festejando, soñando. Festejar la vida resguardando la esperanza.

Laura Daniela Plazas Santafé
Laboratorio de Exploración Escénica

Fundación de los ausentes

Escena 1

La voz grave de Rubén Darío emerge desde un balcón con vista a la ciudad que parece un campo de batalla en la noche. Al alba, el día se queda sin luz.

Los tambores replican la llegada de soldados dispuestos a poner en práctica sus conocimientos sobre el sufrimiento humano en el cuerpo de Leonardo Gómez.

Leo había sido desaparecido por agentes del Estado. Su hermana, Gloria Gómez, ha sido una de las grandes luchadoras por la erradicación de la desaparición forzada en Colombia desde la organización de familiares de detenidos desaparecidos (ASFADDES). La obra, *Donde está*, se inspira en su búsqueda.

Décadas más tarde, una obra de la Cultura del barrio Garcilaso llevará este nombre y existirá un lugar en la mirada de la cartografía de la memoria de Bogotá: una referencia para la memoria colectiva de los desaparecidos en la ciudad.

Este parque geográfico del Centro Oriente bogotano es un Río para el arte popular y el arte dramático pensado para el espacio público, ese mismo que ahora no distinguimos dividido a la cuadrícula por la pandemia (Cuchah). Cobra su valor de las memorias escénicas que pasaron por la experiencia de la creación colectiva y la reflexión de la función del teatro en la construcción de sociedad. A su vez, fue, a mi modo de ver, una escuela para muchos niños y jóvenes que participaron de los diversos escenarios pedagógicos propiciados y sostenidos por Luz de Luna. Una experiencia maravillosa ver esos niños transformarse en actores, desfilar en comparsas y ser público VIP de obras locales, nacionales e internacionales, y aquellos y tal como se estuvieran cerca de la felicidad.

Escena 3

Los estudiantes de secundaria son maestros de Artes Escénicas, Artes Plásticas y Música. Las agrupaciones y las exposiciones promueven nuevos escenarios, cambios en el repertorio y nuevas generaciones para alimentar la ilusión que le resta importancia al hambre, a la inseguridad y a las amenazas externas. Los maestros ahora también son padres, madres, y el arte colectivo y comunitario requiere sí, ritos, pero sin sudor, sin lágrimas, bajo costo, preparaciones, soldanzas, en fin, ya sabemos que el arte en nuestro país es un elemento accesorio y de entretenimiento. Las crisis, los cambios, las transformaciones son parte de los procesos humanos, sociales y culturales. Luz de Luna detalla lo que distancia al ver a sus hijos e hijas, los cuales le rabian dado su razón de ser, pues ¿cuál es la canción que canta la mayoría de la gente? Donde está. Un barómetro que refleja que los hijos deben alimentarse como crecer.

Nuevas generaciones, nuevos retos, un nuevo capítulo.

Escena 3

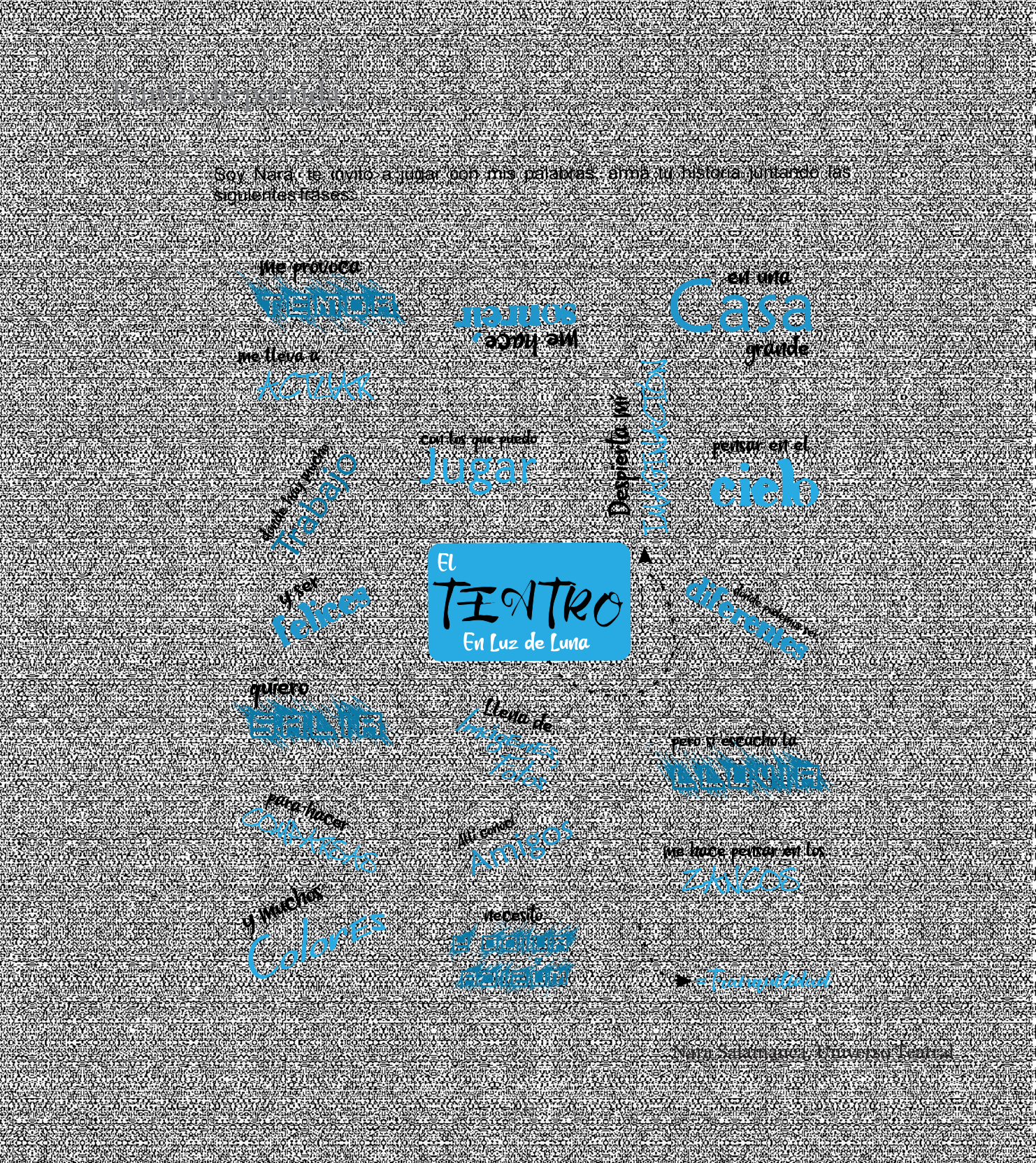
El espectador es parte de la obra y nunca sabe es la premisa del teatro invisible. No hay escenario, el escenario es la vida misma y la creación se realiza a partir de las necesidades de la comunidad.

Así, desde ese primer encuentro en el que nos dirigimos a Sajonia en el año 93 e hicimos de los hoteles y cráteres del camino una excusa para ir tapando con piedras lo que los políticos se habían robado, me he hecho amigo y admirador de esa luz de luna. Un par de años después partí a su primer exilio y en el año 2006 regresé a trabajar mi primer documental, en el cual rendirle este pequeño homenaje. Así empezamos a trabajar y unos años en formato audiovisual con una carrera donada por los Amigos de Kassel, la ciudad donde reside.

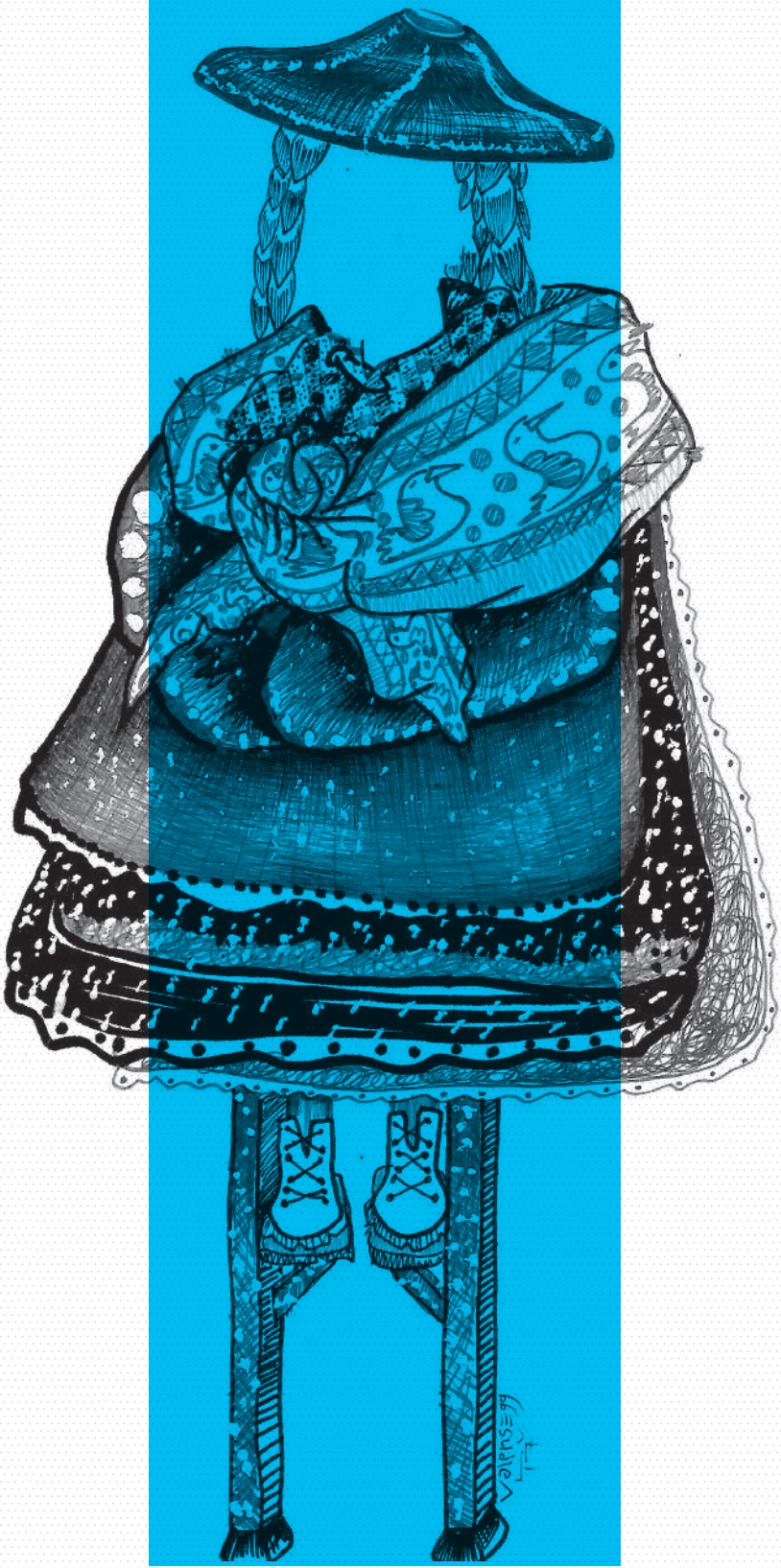
El vínculo se hizo fuerte y en cada retorno se fue consolidando. Hoy, tres décadas después, duro hacia el Centro Oberlin con sus empinadas calles y sus casas elevadas buscando nuevo para mi película, el quinto de los suelos. Cerca, la referenciatriz, mi amado padre, Miguel, con naranjas en la mochila. Hoy es un libro muy poco escrito, escrito de un testigo privilegiado a estos cuerpos del teatro comunitario.

Poesía dinámica

Soy Nara, te invito a jugar con mis palabras, arma tu historia juntando las siguientes frases:

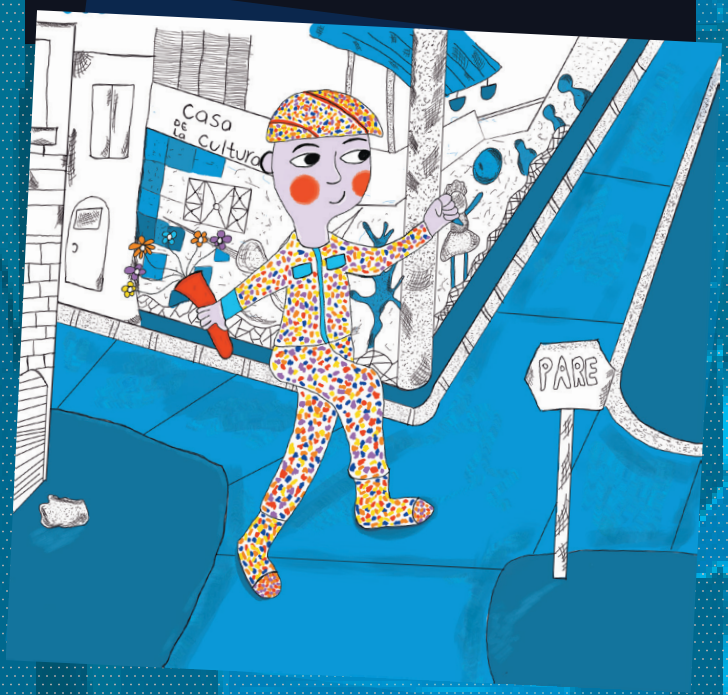


Nara Salamanca, Universo Teatral



GALERÍA CALLEJERA

RELATO GRÁFICO

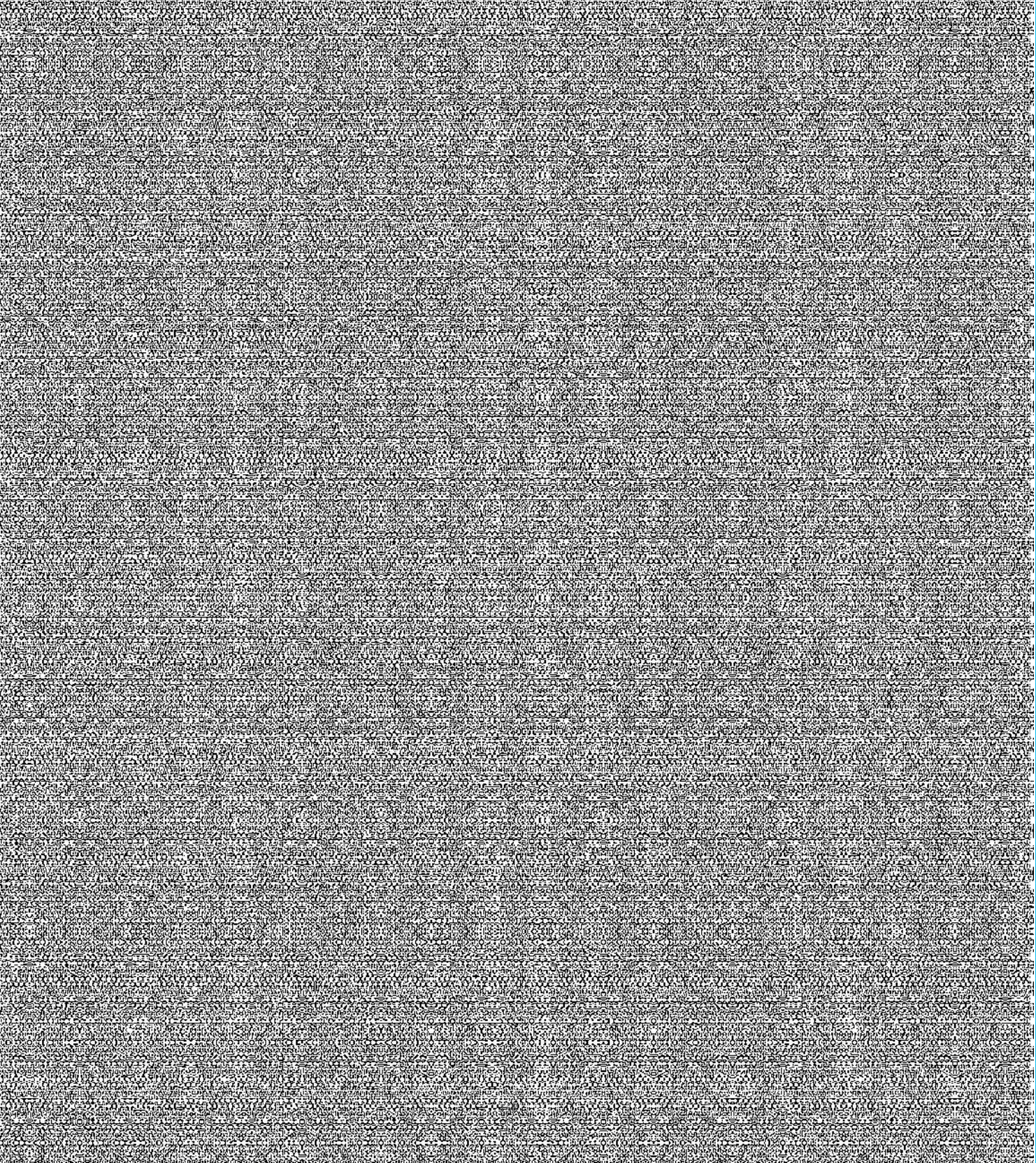

Casa
de
cultura
PARE

COLECTIVO TEATRAL
LUZ DE LUNA

¡Rayos!
Utopía
AFERRA
¿Brujas?

Viva el teatro comunitario
XIV Encuentro Teatro Comunitario

IV festival Internacional Viva el Teatro
II Festival Internacional de Teatro
Callejero
Viva el Teatro
II Encuentro de Teatro
comunitario
Teatro comunitario



UNA HISTORIA EN FOTOGRAFÍA

Luz de Luna

Claro de luna, 1991. Archivo del grupo

Luz de Luna

¿Fantasia o realidad?, 1993.
Archivo del grupo

Luz de Luna

Comparsa del silencio, 1990.
Archivo del grupo

Luz de Luna

¿Dónde Está? Madres, 1996.
Archivo del grupo

Luz de Luna

Ventitas y Vantarrones, 1997.
Archivo del grupo

Luz de Luna

Aterra, Festival de Teatro de Manizales, 1998.
Archivo del grupo

Luz de Luna

Comparsa Colombia, Bélgica, 1999.
Archivo del grupo

Luz de Luna

Carnaval de la Alegría, 2000.
Archivo del grupo

Aterra, 2002.
Archivo del grupo

Utopía, el sueño sin sueño, 2003.
Archivo del grupo

Utopía, el sueño sin sueño, 2003.
Archivo del grupo

Comparsa Carnaval, 2004.
Archivo del grupo

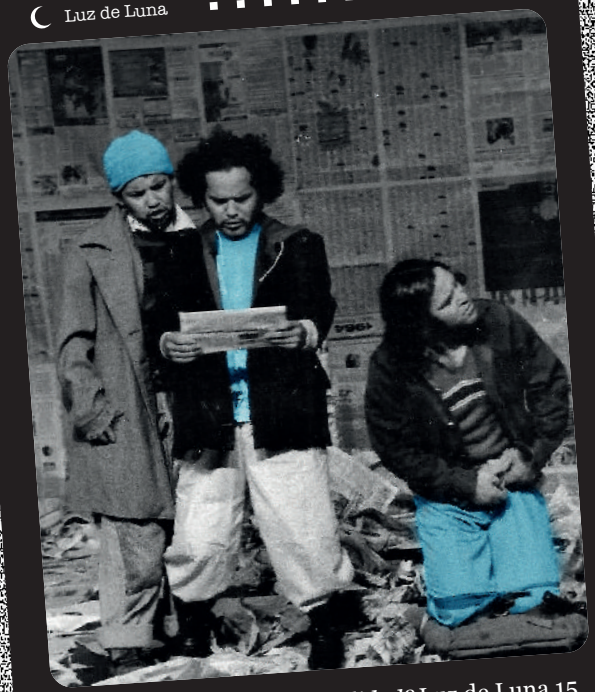
Luz de Luna

Comparsa Después de la guerra, 2004. Archivo del grupo

Luz de Luna

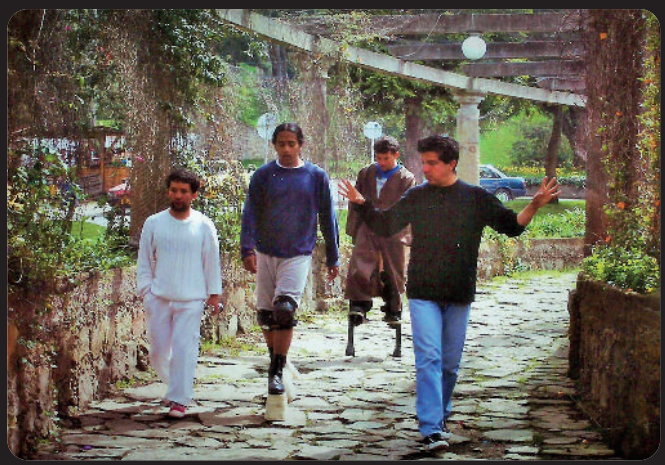
Arreglos Casa de la Cultura Leonardo Gómez, 2005. Archivo del grupo

Luz de Luna



¿Fantasía o realidad? Luz de Luna 15 años, 2005. Archivo del grupo

Luz de Luna



Brujas, 2006. Archivo del grupo

Luz de Luna

La fiesta de los enanos, Manizales, 2004

Luz de Luna

Leonardo Gómez Cortés, desaparecido el 14 de noviembre de 1983 en Bogotá

Luz de Luna

Inauguración Casa de la Cultura Leonardo Gómez, 2007. Archivo del grupo

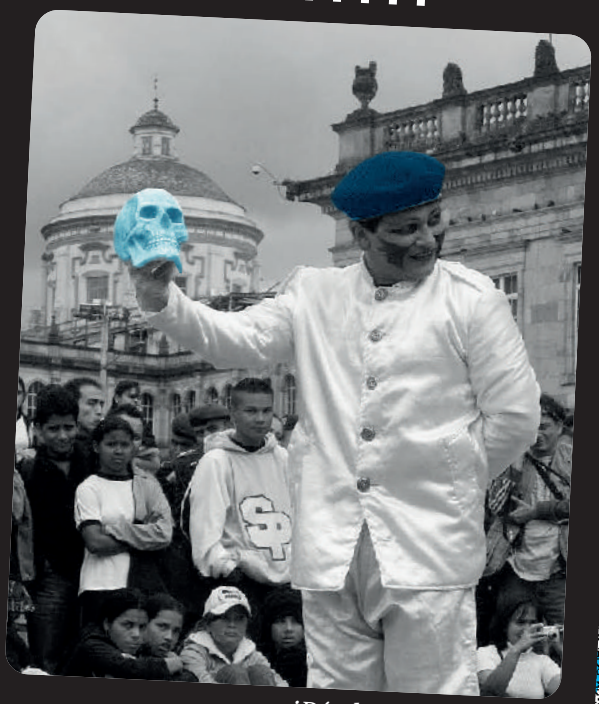
Luz de Luna

Brujas, 2008. Archivo del grupo

Luz de Luna

¿Dónde está? 2008.
Archivo del grupo

Luz de Luna



¿Dónde está? El policia,
2008. Archivo del grupo

Luz de Luna

Paragüero, Cuba, 2010.
Ury Rodríguez

Luz de Luna

Mural Casa de la Cultura Leonardo Gómez, 2011. Archivo del grupo

Luz de Luna

Danza de lo oculto, 2012.
Archivo del grupo

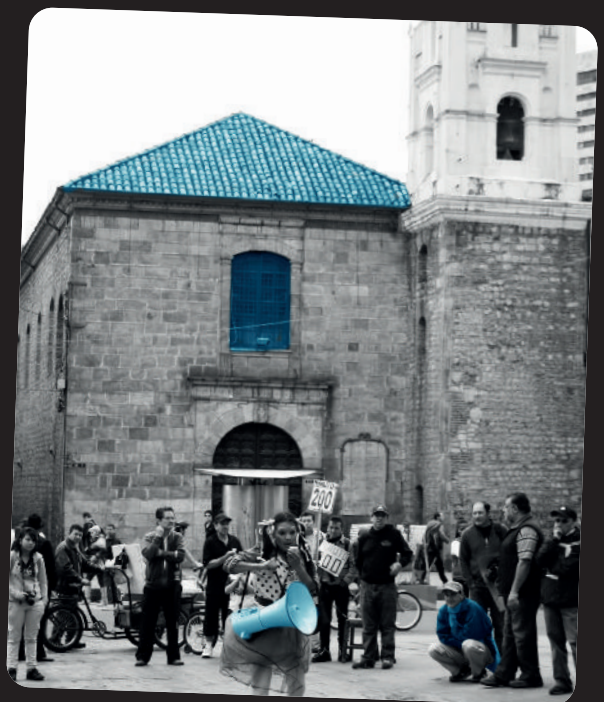
Luz de Luna

La fiesta de los enanos, FITB, 2012.
Archivo del grupo

Luz de Luna

Ensayos de comparsa Danza de lo oculto, 2012. Archivo del grupo

Luz de Luna



Muestra Teatro de Calle, 2012. Archivo del grupo

Luz de Luna

Homenaje Carlos Pizarro, 2013.
Archivo del grupo

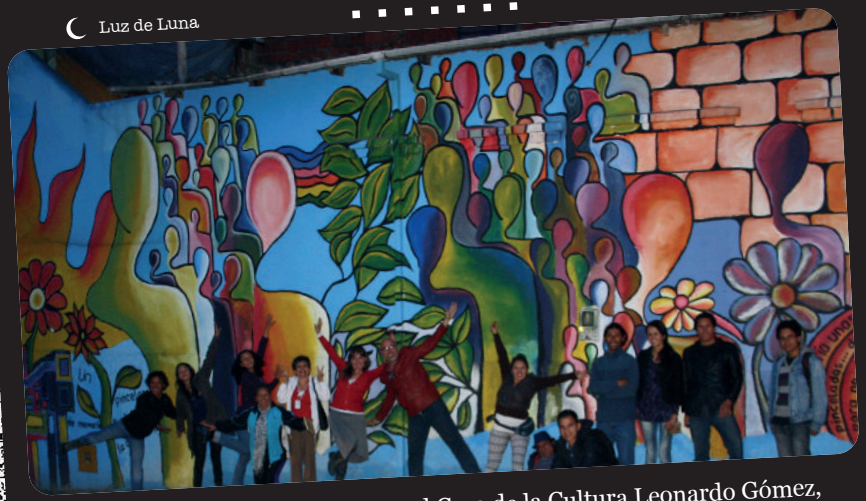
Luz de Luna

Comparsa del silencio, 2013. FUNEB

Olla comunitaria Cultura Viva Comunitaria, 2013. Archivo del grupo

Cuentos que no son puro cuento, Teatro del Sur en Cultura Viva Comunitaria, 2013. Archivo del grupo

Luz de Luna



Mural Casa de la Cultura Leonardo Gómez, 2013. Archivo del grupo

Luz de Luna

Corriente, Parada de teatro callejero, Tunja, 2013. Archivo del grupo

Luz de Luna

Celebración María Ramírez, 2014.
Archivo del grupo

Luz de Luna

Corriente, FITB, 2014.
Archivo del grupo

Miradas inquietas entre ollas y carretas. 2014. Archivo del grupo

Encuentro de escuelas Casa Descentralizada de la Cultura de Santa fe, 2015. Archivo del grupo

Los fantasmas del vecino, Cuba, 2015. Archivo del grupo

Arreglos Casa de la Cultura Leonardo Gómez, 2015. Archivo del grupo

Talleres 25 años del grupo, 2015.
Archivo del grupo

Sonrisas Rojas, los burros en escena, 2015.
Archivo del grupo

Luz de Luna

Ensayo de comparsa, 2017.
Harry Soto

Luz de Luna

Músicos *Grises pero felices*, 2017.
Archivo del grupo

Luz de Luna

Grises pero felices, 2017. MTM

Luz de Luna

Cierre XVII Encuentro de Teatro Comunitario, 2017. Archivo del grupo

Sonrisas Rojas, Teatro al Parque, 2018.
Archivo del grupo

El llanto de las aves, 2018, Casa Tercer Acto.
MTM

Luz de Luna

Comparsa *Aterra*, FITB, 2018. MTM

Luz de Luna

SAPHI, FITB, 2018. MTM

Público de *SAPHI*, FITB, 2018. MTM

Dalia, te quiero, Cuba, 2018.
Archivo del grupo

Luz de Luna

Andante y Luz de Luna, Cuba, 2018.
Archivo del grupo

Luz de Luna

De alpargatas y altares, 2019.
MTM

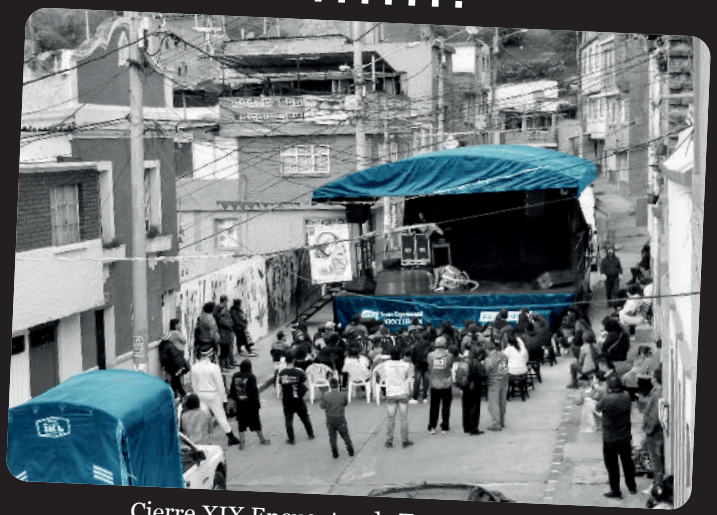
Luz de Luna

Estandarte, *De alpargatas y altares*, 2019.
MTM

Luz de Luna

SAPHI, Funza, 2019.
Cindy Castiblanco

Luz de Luna



Cierre XIX Encuentro de Teatro Comunitario, 2019.
Archivo del grupo

Luz de Luna

Mural de la memoria, Pueblo Bello, Itinerancias 2019, Atioquia. Archivo del grupo.

Luz de Luna

En camerino, Centro de Memoria Paz y Reconciliación, 2019, Alejandro Laverde

Luz de Luna

Serenata hacia el fin, 2019. Archivo del grupo

Casa de la Cultura
Leonardo Gómez
en el Barrio

de Luna

INVENTARIO TEATRAL

A través de la creación de obras, compartidas y otros trabajos de diferentes formatos, este grupo de barrio popular ha circulado por teatros de Colombia, varios países de Latinoamérica y algunos lugares de Europa, factor determinante para consolidar elementos característicos en la propuesta artística que identifica nuestro trabajo.

A continuación, hacemos un breve recuento de quienes y que hemos hecho durante todo este tiempo, quedan también por mencionar.

Afortunadamente esta historia se sigue escribiendo y yo habré siempre para las anécdotas necesarias.

Los que hemos pasado por las obras...

José Ricardo Rodríguez, Rubert Darío Herrera, Rubén Darío y Adriana Correa, Diviana Betancourt, Pablo Deivis Cera Peña, Liliana Molano, Jorge William y Alexander Soto, Juan Arteaga, Giovanny Hernández, Erika Sarmiento, Luis Enrique Buitrago, Jannie Hernández, Claudia Murcia, Juliana Molina, Paola Daza, Alexander y Walter Luengas, Daniel Castro, Rafael Acero, Luis Vargas, Laika González, Nava Medina, Rosario Vergara, Carlos Heredia, Paula Caicedo, Diana Pinedo, Juan Pablo Ramírez, Eddy Saavedra, Jhon Ángel Valero, Olivia Morales, Uriel Rodríguez, Milena Hernández, Oswaldo Ramírez, Edwin Galeano, Danny Valderrama, Harvey Guayú, Verónica Benavidez, Juan Camargo, Luisa Díaz, Vanessa Vanegas, Sebastián Roldán, Alejandro Laverde, Edwin Barros, Ronal Acevedo, Alexandra Quintero.

Queremos con su aprendizaje y apoyo tan contento, acompañado, creado y apoyado para que esta historia sea posible, las organizaciones sociales y artísticas, redes, participantes de proyectos, talleres, campañas, murales.

Roberto Niño, Hugo y Pedro Mendoza, Elena Herrera, Rubén Correa, Paulina Tilan, Julio Rodriguez, Mares Pedraza, Esmeralda Garcia, William Orquera, José Tejez, Gloria Gómez, Doña Ruth, Fernando Peñuela, Jorge Rodriguez, Carlos Carreño, Nidia Rodriguez, Mario vergara, Ana Salgado, Margarita Barrista, Guillermo Soto, Berenice Cañeta, Francisco Bustamante, Erik Arellana, Julio Velazco, Rosario y Maria Carrillo, Carlos Ibaza, Patricia Lopez, Efrain Garzon, Maria Ramirez, Remberto Salgado, Xiomara Vega, Rosa Cuba, Felipe Devia, Isabel Hurtado, Esperanza Barrios, Orlando Zapata, Gerardo Rancho, Jonathan Rodriguez, Davaria Gallo, Jhon Blanco, Ricardo Flórez, Sidria Sosa, Mauricio Lozano, Ernesto Ramirez, Gloria Gil, Jenny Morales, Juan Gonzalez Tito, Felipe Garcia, Marcela Rubayo, Cristina Silva, Mary Jaramillo.

Compañías

- Los locos, 1993
- Colombia, 1995
- Del silencio, 1997
- El carnaval, 1999
- Los locos de la urbe, 1999
- Los sin tierra, 2000
- Así es Toro el taurino, 2000
- Tierra libertad, 2001
- Sacra y estrafalario, 2002
- Ciencia, ficha y desdicha, 2003
- Después de la tormenta, 2004
- ¡Oiga señor! Los locos también, 2004
- Guerra, 2005
- Traidor, 2006
- Retrancamiento con la vecina, 2006
- Un mar de paraíso con la vida, 2007
- Las manuelas, 2010
- Andando y andando al encuentro voy presentando, 2010
- Antología de sainetes, 2011
- Caretas, locas, corazón, 2012
- La dama de la oculta, 2012
- Mientras vengo, vuelvo, entre otras y caretas, 2014
- Cruces de locos, 2017
- Alerta, 2018
- De albercas y afares, 2019

Obras de teatro

- El nuevo traje del emperador, 1987
- Contrabando, 1988
- El menudillo, 1990
- Claro de luna, 1991
- Fantasía o realidad, 1993
- Dónde está, 1995
- Ventanas y ventanales, 1997
- Alerta, 1998
- La descarga, 2000
- Utopía, el sueño sin sueño, 2003
- La leyenda de los anales, 2004
- Brujas, 2006
- El encanto de la botella, 2008
- La mujer sola, 2009
- Yo, Manuel Arias, 2009
- Decidores, 2010
- El burdel, 2013
- El paraguas, 2015
- Los bailes, 2016
- Como un pájaro en las ramas, 2017
- Carmento, 2018
- Sonrisas rotas, 2019
- Los fantasmas del viento, 2019
- El llanto de las aves, 2019
- SAPHI, 2019
- Dalia, te quiero, 2019
- Sacrista de la 1m, 2019

SAPHI

Comentarios

A mis queridos y admirados bailarines:

Para el teatro, y en especial para el escenario de calle, siempre ofrece un efecto mágico para el arte, un placer para los sentidos con sus hermosos colores, sonidos e imágenes. Con la magia de su narración lleva al público a vivir el poder de la Madre Tierra, transformadora y dadora de vida a pesar de las desgracias que le causa el hombre. También presenta los rostros de la humanidad, sentidos tenebrosos, conjeturados por la maldad pero también amables, empáticos y cálidos que llevan a disfrutar y gozar el ritmo de la vida.

Semejante comedia en una pieza variopinta y refrescante para la dramaturgia bogotana. Luz de Luna se instala renovada y como núcleo de creación de vanguardia en los cerros centro orientales de la ciudad.

El compromiso de sentir lo que logra alcanzar Sapiri en el espectador es sobre el comienzo de esa realidad que Luz de Luna nos propone. No somos gente de un solo lugar, no somos país, ni continentes, somos esa mezcla de todos los habitantes del planeta, somos comunidad, ese enfoque que se le da a la vida no solo sucede en Colombia sino en todos los países. El sí cobarde me hace reflexionar y decir con certeza que somos una sola familia. Me siento tan identificado con la obra y con el mensaje que se debe sentir cada espectador sin importar la nacionalidad.

Luz de Luna Teatro de Sombras una obra maestra no solo con su dramaturgia, la destreza de los actores y las caracterizaciones fabulosas de sus actores, nos hace sentir parte de su obra también con el magnífico diseño de maquillaje y vestuario que deja claro que no solo son actores sino artistas.

Gracias Luz de Luna, por no rendirse nunca y por llevar el Arte en sus corazones.

Un objetivo importante consistió en la preparación, investigación y talleres tanto en el grupo como de forma individual, en la profundización del conocimiento de las culturas andinas, de sus ritos. Era necesario llegar a la raíz. Esto significa saber en lengua quechua. Esta obra es un verdadero canto a las culturas originarias reconstruidas como patrimonio de obligada referencia en la región.

Lucía Gallardo
Directora de la obra

Sacra es un peculiar espectáculo que te inunda desde el primer momento por su visualidad: el ritmo de vestuario y de máscaras, la caracterización de los personajes bordada con detalles precisos como lentes, pinturas de rostro, maquillaje... Todo pensado hasta en la última hebilla, tal como lo fue en las antiguas tradiciones de cada uno de sus montajes. La dinámica de los actores en los ritos fue un elemento que también atrapó mucho nuestra atención. La música y la escenografía nada faltaron a esta

La obra fue para mí un maravilloso pasaje por la cultura andina, por su identidad, sus anhelos, sus reclamos, por defender sus raíces. La vida nuestra que toca corazones y mentes, sus dudas, un espectáculo necesario para estos tiempos.

Jesús Urquiza
Director de la obra

En el año 2018 el proyecto de habilidades comunicativas "Hablo a volar" del colegio Manuel del Socorro Rodríguez de Bogotá en conmemoración del Día del Idioma y del lanzamiento del Concurso de Creación Literaria invitó al Colectivo Teatral Luz de Luna con su obra "Sabor de Vida" a través de la cual los zancos nos mostraron como la vida y la muerte son dos acontecimientos naturales e inherentes a la existencia de los seres humanos, legados siempre a la cotidianidad en la que experimentamos tristeza y alegría, desesperanza y amor, diversas emociones y sentimientos.

Sabor de Vida nos abrazó y atrapó a todos nuestros niños, niñas, jóvenes, maestros y comunidad en general con su música, danzas, máscaras, derroche de color, sonidos de la naturaleza, alegría, ternura y picardía. Nos transportó a nuestras raíces, nos encontramos con las tradiciones y ritos de nuestros abuelos, nos llevó de viaje a la vida de nuestros ancestros. Nos contó la gran diferencia entre no saber celebrar y valorar la vida sin la tradición de acallar la muerte con solemnidad.

Para la comunidad Manuelita siempre será un placer ser parte del público del Colectivo Teatral Luz de Luna. Nuestros mejores deseos en sus 20 años. Que continúen cosechando éxitos, promoviendo cultura y llevando alegría a todas las personas.

DRAMATURGIA

Esta obra obtuvo una beca (pequeñísimo estímulo económico) del Sector de Teatro Comunitario y el IDARTES. Se estrenó el 8 de octubre de 2017 en el barrio Atanasio Girardot de Bogotá con la siguiente ficha técnica:

Elenco: Diana Morales, Oswaldo Muñoz, Edwin Barón, Edwin Galán, Alejandro Laverde, Román Acevedo y Harvey Guadán.
Musicalización: Alexander Gutiérrez.
Voz en off: Fernanda Figueroa.
Elaboración plástica: Felix Granados y el grupo.
Vestuario: Thorn Vestuario Artístico.
Coreografía: Eddy Laverde y el grupo.
Dramaturgia y Dirección: Jhon Angel Valero.
Producción general: Colectivo Teatral Luz de Luna - 2017.

Estructura pensada para siete actos y actores, un verdadero musical. Una vez en ella todas las manos que puedan intervenir serán necesarias. Ojalá cuentes para realizar de cada personaje de la descripción de imágenes, emociones y personajes. Celebrar esta obra usando zancos y una construcción de color detalladamente elaborada. Ningún elemento, por chiste que parezca, debe ser gratuito en la puesta.

Rito vida/muerte

Al círculo que sobresale del piso llega un grupo de personajes que se mueven al compás de tambores y flautas. Se desplazan en cuadrilla, van en comparsa alegrando los unos a los otros. El recinto lo encabezan *Diablito* y *Espíritu de Jaguar*, dos personajes cargados de simbología propia propios de la *danza*, elaborados de cuero y pintados son colaboradores de las Alegrías, dama mujeres de los Andes que se asoman con voluminoso y colorido aspecto. Cada una se define visualmente por su color. Pese a su visible edad se mueven con fluidez y armonía. De sus rostros sobresalen los estragos del tiempo, la tez morena se mezcla con los tintes que les recubren de pies a cabeza, los cabellos trenzados cuelgan juguetones por espalda y hombros.

Usan al esparto de manera ingeniosa, visten cargadas de trastes y muebles. Sus movimientos, aunque pausados y precisos, son precisos y su ritmo, como si ya hubieran recorrido ese mismo sinuoso camino devanos.

Como anunciación de la fiesta anciana, cada una se sienta en un punto del espacio formando un cuadrado, como los puntos cardinales se hacen suyo personal, despliegan cuanto caben para marcar su territorio. La mayor ocupa el centro del espacio mientras que las otras la rodean con una breve danza con la que tejen una serie de hilos de colores. Con esto dan inicio al rito de la vida y la muerte.

Cada una prepara su ofrenda y cruza el espacio con un juego de velocidades que rompe su ritmo cotidiano. Se visitan entre ellas, susurran algo y celebran con exquisita ironía. Comienzan las ofrendas con el público y la entrega de regalos.

La mayor llama al orden agitando un cascabel con el puño cerrado lleno de nuez seca. Las otras se recomponen e inician un juego de pompas con saliva y sus adivinanzas. Mientras tanto la mayor sigue ocupando el centro del espacio y arriba un alcatraz humano que extraña del oriente.

El grupo de mujeres saluda y se despide del público con una melancólica sinfonía de gracia, de respeto por aquello que se evapora mientras termina el rito.

Versos rotos

Debajo hay vida, también está la muerte.
Palabra de hombre, mal encarnada con el paso del tiempo.
Ella es un cadáver y vive, cae como el agua a la tierra
y nada consumidas con la violencia
inmensa tiempo para excusar a los humanos.
Pero donde hubo riqueza, también existió alegría
donde estuvo la desesperanza, habitó el amor
donde fundó el fracaso, vivió un sueño.
¿Qué sería del blanco sin el negro
Hasta dónde pisaríamos si no inventáramos fronteras?
¿Qué sería de la luz sin la sombra?

Las *Arcanas* se agrupan extasiadas por el frutos, la mayor es la encargada de mantenerlo vivo. A ella se suman las otras agudizando sus facultades. Una vez construyen estalactitas todas se esmeraban hacer el árbol donde hay otros frutos y pronto que brotan caídas y apagadas.

Entre ellas *Dayuno* y *Estrella* de *Jagger* se forman la cuarta entre fuegos por aquí, por allá. Una de ellas será de una de sus hermanas ale de correr. Dayuno placidamente mientras el otro lo mira con gran amor, pero este no le cumple. La acción se repite una y otra vez a nuestra vista quedando por probar de cada vez en sangriento.

El que tiene la comida juega con el otro lo ruptura y engaña para que pase cualquier cosa en busca del premio final. Sin lograrlo. *Estrella de Jagger* donde se rehúsa y sin nada que por el hambre. El otro deja la comida en el suelo y va por agua para despertarlo. Lo cual le permite al supuesto desmayado tomar el botín y huir de su compañero para no compartir.

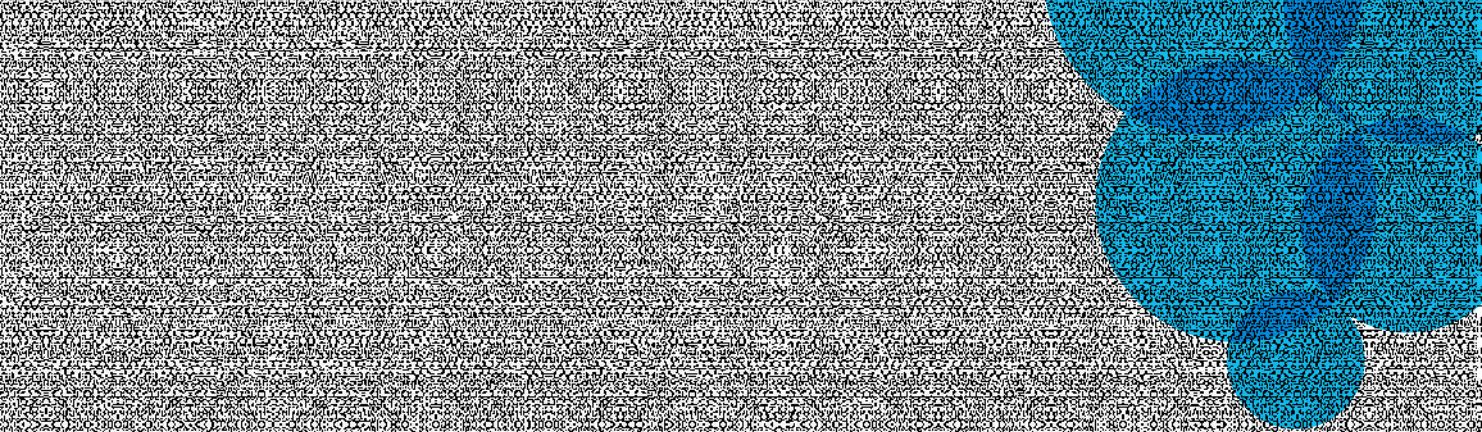
Las Sombras

Una de *las Sombras* regresa para juguetear con los espíritus traviesos que rondan amedrentando la comida y bebida. Atrapada con el Diablillo, ella se queda en un lugar intermitente desde hace tiempo. La mujer empieza a elevarse pero si el hombre la sostiene un tiempo en el que danza con movimientos de lado a lado hasta que encuentra a su fiel compañero. Deambula en círculos interminables, se encuentra con nuevos rostros que despiertan el pánico en ella.

Mientras unos se deslizan por el piso otros se alejan de las alturas. El espacio es invadido por *las Sombras*, seres densos, oscuros y melancólicos. Los rostros de blanca tintura demuestran con la leve ruina que los recubre. Su comportamiento no es violento, mucho menos agresivo por el contrario se muestran calmos y pausados encarnan la fealdad del vacío y la tristeza.

Como si se tratase de un solo cuerpo, ellas se mueven al unísono, una es el reflejo de la otra, el eco de cada gesto de la mujer que intenta relacionarse con ese ser desconocido. Finalmente *las Sombras* consuman el rapto y la mujer se va con *las Sombras* para convertirse en otra vaporosa presencia.

Las Sombras se mueven en el centro del espacio cambiando de niveles y velocidades, avanzan desde lo más cercano hasta el límite de la curvatura de la tierra. Se oye un canto que parece más un lamento, la pesadez que las caracteriza se convierte en movimientos fuertes y contables. Ellas, que antes eran sólidas como una roca gigante, ahora empiezan a fragmentarse.



Voz armada

¿Qué sería de la luz sin la sombra?
Es una batalla de opuestos que al final son un complemento
para siempre nos cruza la idea de lo bueno y lo malo
Lo fuerte y lo débil
Como si nuestra existencia en la historia se redujera a eso
tan simple de memorizar, pero complejo de entender
Lo bueno y lo malo
Lo bueno y lo mala
Nosotros, nosotras queremos ser lo uno y lo otro
Solo queremos ser

El golpe de tambores que acompañan antes de cada entrada la llegada de las figuras masculinas. Rudos, toscos, e impacientes, se aproximan los guerreros para apropiarse del espacio.

Guerreros Radiantes

Los *Guerreros*, quienes portan algo de la esencia de las Alianzas, son personajes de rostro pulido. Sus rasgos varían y naturalmente nacientes, los hace ver diabólicos. Los cuerpos poseían cierta arquitectura cuadrada por el cansancio.

Ellos le hacen frente a las *Sombras* lanzando golpes y movimientos gigantescos, heroicos, pero poco elaborados. Las *Sombras* esquivan el ataque tratando de cuidarse una tras otra, sin embargo, su interés y carácter no les permite pelear. Los *Guerreros* atienden a una de ellas y la abrazan, transformarse en un valeroso caballero que se sienta a ser tropa destrozados.

Torpes, escandalosos y en movimientos, acechan a una *Sombra* mas hasta transformarla. La acorralan, pero no la atacan directamente. Esta vez asumen roles de animales, para coquetear, tantear, provocarla y finalmente rechazarla.

En medio del juego animal, se exponen queriendo asumirse como el macho alfa de la manada. Para ello recurren a diferentes acciones con el fin de mostrarse mas fuertes que el anterior.

Por ardiat en su exposición del machos, los *Guerreros* atacan a su última presa, están se escabullen enfocando refugio entre las ramas colgantes de un árbol. Su fatiga a reventa. Su acto de rudeza...

Una mujer joven baila y salta por el espacio con sus finos movimientos, llama la atención del grupo de *Guerreros* inhactados, por la presencia femenina, cada uno hace gala de su mejor recurso para cautivarla, pero no logran el contenido.

Esta entra en el juego propuesto por los machos. Abajo a dos de los hombres, quienes sin dudar reaccionan y van tras ella. Hacen lo que les pide, danzan así, que terminan enredándose en las ramas del árbol donde pierden su impulso salvaje.

Dos mujeres jóvenes de imperfil similar llegan para unirse con su amiga a los *Guerreros* bailan y juegan de la felicidad. Ellos cautivados y encantados en la vida que les ofrecen

nacimiento, mover la tela y cortar se les antoja. Después de algunas rondas de baile, las jovencitas se valen de unos banquitos para subirse de nivel, vendan a sus galanes hasta que provocan un corralón incontrolable, pero, encantadas por la ocurrencia, los hombres se alejan y portados diferentes, tratando de limpiarse el mal momento.

Las bailarinas quienes se dan de travestidas ahora lucen con el atuendo. Se ven reforzadas por el vino de otras de las mesas. Susurran y se ríen con gran placer mientras imitan lo que acaba de suceder.

Fertilidad

El aire trae una nueva fragancia. *Las bailarinas* en su territorio son símbolo de fertilidad: sus cuerpos encierran el lugar de quien concibe. Los rostros son simplemente bellos imágenes casi irreales. Conquistan con el público: los hombres las hacen sonreír, a las mujeres les cuentan algo y a los niños los miran desde la distancia.

El Diablito y Espíritu de Yagua regresan. Se suman a la algarabía de *las jóvenes*, proponen realizar una nueva danza. Es una de sus formas para divertirse y dar comienzo a la fiesta. Una de ellas se convoca tambaleantemente en los pasos de manera que lo que parecía una bella coreografía se ve corrompida por la insistente torpeza de lo que ya en sentido contrario y a otra velocidad.

La algarabía, reclamos y señalamientos resulta en un caos e histeria colectiva. Se hacen muecas, se halan del pelo, pellizco que va y viene. La emoción va en ascenso hasta que una acusa a la otra de haberla golpeado tan fuerte que la parió sin querer. Llevando toda la atención, la joven descalabra con la ayuda de sus compañeras amplios manchas las otras contienden respecto a lo que pasó.

Una vez en el suelo, el dolor se transforma en batalla. De la pierna de la joven todavía pende uno de los zancos, corre como puede pero cae con gran dificultad. Las jovencitas que siguen en pie, con aire de desconcierto de pronto, ante otras se burlan. La persecución se detiene cuando la de suelo se desploma como muerta.

Esto hace que todas vayan en su auxilio. Se reúnen alrededor y se amontonan sobre ella, desatando una guerra de cosquillas a la que ésta, convalecientemente, reacciona pidiendo una pausa. Se ríen y no quieren dar tiempo así que la atacan con todo lo que tienen, la

Y entonces, ¿qué?

Del olvido se recuperará lo suficiente.
El mito hace parte de nuestra realidad.
Y esta realidad nos une aquí y ahora.
Tiempo y espacio.
¿De dónde venimos, cuál es nuestra raíz?
¿De qué ahora nos desprendemos?
Somos fruto que lleva una semilla
¿dónde plantarla?
Cientos de preguntas nublan mi pensamiento
Las compartimos en el viento.
Quizá el las transporte con gran velocidad, prudente
para que lleguen a oídos de quien tenga una respuesta
La verdad y necedad de las respuestas.

Con el fuerte parcutir de los tambores y la dulzura de las flautas, retoma la más vieja de las *Alegrías*: alla *punto al Olvido y Escrito de Vastra*, una variación para *las Adrianas* y se les entrega una a una. Ellas visten de innumerables prendas. Ahora se revuelcan en ellas, un tanto más serias y pesadas.

Con cierta ambivalencia y sin perderla alegría, las mujeres dan inicio a una nueva danza celebrando la libertad y olvidándose del paso del tiempo.

Paso del tiempo

Diabolo y Espíritu se apropian nuevamente del espacio. Formen de movimientos precisos, construyen las fases de la luna y dibujan en el cielo que el inicio fue el espacio de cada *Alegría*.

Como nadie dejó de ver la vieja de las *Alegrías* sigue atendiendo a las otras que ahora no son tan alegres como ella. Estas ofrendas las comparten a pedazos con el público sin perder esa picardía y felicidad que siempre tuvieron de jóvenes.

Entre tanto, *Diabolo y Espíritu* dan por concluido el paso del tiempo, con varios colores diferentes, uno característico por cada *Alegría*, se lee la palabra *SAFFA*.

Las muñecas que terminan de visitar las fases de la luna se aplican con el fin de contemplar su raíz, lo solido que emerge del suelo, simbolizando el fruto y arrebatador de ellas.

Acto segundo

Saya

En lengua Quechua quiere decir: raíz.
La inocencia del tejido ha cruzado por toda la cordillera
para recibirse aquí y ahora mismo con ustedes.
Tiempo y espacio.
Somos lo que somos por una historia, por un pasado.
Nuestro bagaje es el aporte de la venida de los dioses, de los
recuerdos y el saber acumulado en carta calendario.
Temo anunciar que somos de agüero de alla.
Simbólicamente somos:
Cargamos penas y dolores.
pero hoy queríamos hablar de la alegría, de la felicidad, de la
memoria.
Esta sensación de vida representada en diferentes mascaras,
es nuestra herencia, la que los trae y la que compartimos.
Aprovechando la vida, pues celebramos.
Cuando llegue la fiesta, Bienvenida sea.

Las Ataeras bailan libremente con los sonidos andinos. Los personajes se van despidiendo mientras los actores y actrices se despojan de las mascaras, y con ellas, parte del cuerpo de cada personaje.

Uno de los actores empieza a repetir la palabra Saya!!, todos responden a ella diciendo el último texto de voz en off al unisono y con un juego de voces que crece diferentes matices.

La misma que ya en el inicio de todos los actos, quienes visten las telas demarcadas. Esta vez celebran, juntos danzan una alfombra colorida con la que se despiden y agradecen el acuerdo, los personajes y la condición con el público. De esta manera cierran el ritual escénico.

Por las calles que descienden del páramo El Verjón
pasean los voceadores anunciando otra nueva función.
Las comparsas despiertan ilusiones con su réplica y
una sentida canción.

En las tardes y en las noches
en el Dorado y en Girardot
o en el Rocío y en Los Laches,
en los barrios de Centro Oriente,
todos saben y presienten
cuando el Teatro se hace presente.

Luz de Luna.
Una escuela, un refugio y una experiencia
comprometida con alegrar la vida
a pobladores y habitantes de la noche
que llenaron sus platos de comida con absurdas
ironías.

Imaginaron que del Teatro brotarían viandas, meriendas
o al menos una aguapanela
para las almas marginadas
pero nunca resentidas.

Luz en medio de la noche
como una sonrisa que se dibuja en el cielo oscuro
y en silencio.

Luz de Luna,
inspira con su reflejo intenso,
el espíritu de grandes teatreros
que de sus heridas y dolores
una obra sensible, humana
nos llenó el corazón completo
como un eclipse de luna:
así los mantengo en mi recuerdo.

Chico Bauti

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ
30 Años
LUZ DE LUNA
COLECTIVO TEATRAL

ISBN: 978-958-52979-0-6