

CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018

Ateneo 2018, Co-Inspirar en la Ciudad Posible

En 2018 Ateneo dialogó con ese mítico instante del '68, emprendió caminos que nos llevan a lo profundo y construyó, en la práctica, conceptos que seguirán como hitos de acción para el futuro.

Vida cotidiana, prueba de ser...

Seña de identidad sigue siendo gestionar un centro cultural como espacio para vivir la DiverCiudad, lugar de encuentro con obras, artistas e ideas independientes de los cánones que se tratan de imponer como verdades. Este año de celebración utópica no fue la excepción, nuevamente fuimos lugar de encuentro de divergentes, de obras de Teatro como *Nos mataron la Risa* de KnockOut, invocación de ese inolvidable ser que es Jaime Garzón como uno de los grandes libertarios colombianos que inspiran un país diferente, merecido, aplazado aún. También tuvimos la fortuna de los encuentros con las obras *Beat* de Teatro Escarlata y su provocador *#1984*, con los amigos punkeros de *Mentes en Disturbio* que hicieron de la Galería un *Ágora Anarquista*, el Colectivo *Drag* de Bárbara Queen, la siempre punzante y enriquecedora propuesta de *Sí Teatro...* Y nuestros compañeros de viaje Omar Castillo y el nuevo libro del Fondo Editorial Ateneo, *Al Filo del Ojo*, los grupos *Azúl Crisálida*, *DeAmbulantes*, *La Buhardilla*, *El Parcerero*, que constituyen presencias permanentes en este trayecto que ya en 2019 cumple 25 años. Todos ellos, sumados a los músicos, rockeros y los proyectos como *DeReajo*, *Animalario*, *Anamnésico* y *La Rueda Flotante*, futuro y presente de una escena independiente, constituyen la identidad de un lugar, el Ateneo, en una ciudad donde, a veces, parecería que ser independiente es un estado “previo” a la vida domesticada deseada, no la vocación de ser. Escena independiente que construye comunidad artística y dialoga también con los turistas gracias al programa *Medellín Ciudad de Artistas* en donde fuimos incluidos.

Destacamos especialmente que luego de muchos años, el Municipio de Medellín priorizó el Teatro Porfirio Barba Jacob para invertir recursos de la Ley de Espectáculo Público en una primera etapa en 2018 con un rubro para Estudios y Diseños que generó un proyecto que, se espera, en 2019 tenga su primera fase de ejecución. Esto es un premio a una labor ininterrumpida del Ateneo por hacer del Teatro Porfirio uno de los referentes culturales del centro de la ciudad y que, estamos seguros, es el primer paso hacia un futuro de consolidación de esta apuesta por un centro cultural de pensamiento posible.

Pensamiento que transforma realidad....

El Profesor Manuel Castells, uno de los más relevantes intelectuales contemporáneos, aceptó nuestra invitación a Medellín y, con su presencia, con sus ideas, con su ser, hizo que esa semana de noviembre en que nos acompañó fuera una total inmersión intelectual para ratificar la apuesta que hemos de hacer porque el pensamiento cambie el mundo inequitativo que nos rodea, para que sirva para construir innovación creativa que solucione los problemas centrales de nuestro entorno y no sólo para que construya riquezas individuales excluyentes. Su pasión por conocer nuestra ciudad, por entender lo que somos, su real actitud de aprendiz permanente es una lección inolvidable, adicional a su generosidad y deseo de seguir construyendo encuentros, proyectos, comunidad es un gran optimismo que nos deja.

El tiempo de Co—Inspirar...

Aprender a ser con los otros es algo que nos queda de 2018. En Medellín no es fácil, se enseña más a *ser a pesar de... gracias a...o, peor, con permiso de...los otros*. Desde 2015, gracias a la Universidad de Antioquia y su invitación a construir la Alianza Cultural Por el Centro, adicional a la gentil invitación de los vecinos de las Torres de Bomboná, hemos construido procesos y proyectos colaborativos (sin mucho discurso y con mucha realidad) que, lentamente, hacen tejido, una red maravillosa que contruyen comunidad artística y cultural con nuestros vecinos, entidades y amigos de este bello territorio que es el centro. Gracias a esta red hemos podido generar espacios con la Secretaría de Cultura y su Proyecto Cultura Parque, también consolidar los encuentros en Caminá Pal Centro, la participación en la configuración del Plan de Desarrollo Cultural para el Centro, el diálogo con la Universidad Bellas Artes y la dinamización de las Torres como espacio también de encuentro cultural para todos. El dejarnos permear por los otros, por su ser y sus propuestas hizo posible que, conjuntamente con la Universidad de Antioquia y la Alcaldía pudiéramos tener al Profesor Castells en Medellín en un verdadero acto Co-Inspirador de nuevas realidades que esperamos continúen.

Sobre la creación o la necesidad de Decir...

Crear, como decir, es hacer existir. El Laboratorio Escénico del Ateneo liderado por Yacqueline Salazar Herrera en 2018 nos compartió el remontaje de El Sueño de Eichmann, el Estreno de El Palmira; además de su circulación en escenarios tan importantes como la Universidad de Antioquia y el Teatro Pablo Tobón Uribe. Un año de consolidación de una propuesta que intenta combinar pensamiento y teatro para una ciudad que lo requiere.

El Festival Colombiano de Teatro, Vivió escenas de Utopía e Innovación

Del 8 al 13 de Octubre de 2018 se realizó el **17 Festival Colombiano de Teatro en Homenaje a Víctor Viviescas y su Teatro Vreve**. El Festival contó con la participación de artistas, grupos e invitados de Argentina, Chile, Uruguay, República Dominicana y Canarias, España. También con grupos de Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Medellín y los Municipios Antioqueños de Caldas y Copacabana.

Invitados Internacionales

De Argentina nos acompañó el Colectivo Nesóge la Mujer Caníbal, una coproducción de Formosa y Buenos Aires, desde La Serena Chile nos visitó TeatroPuerto con la Mantis, una propuesta de teatro en espacio no convencional que se presentó en sala de Teatriados; de Uruguay llegó la propuesta El Río Ríe con Silvia Aranda, Teatro para un solo espectador. De México nos acompañaron algunos artistas como parte del Elenco de la obra Infierno, una coproducción Colombo-Mexicana del Grupo Teatro Vreve. También participó el Grupo Lenino Canta Cuentos de República Dominicana.

Invitados Nacionales

El Teatro Vreve fue el grupo invitado especial que participó en el Festival con tres montajes: Dormida Mujer Muerta, Infierno y Estados de Vulnerabilidad. También contamos con las obras recién estrenadas El Bufón y el Rey del Grupo Ensamblaje Teatro dirigida por Misael Torres y la obra Un Hombre diferente, una historia de amor perverso del Teatro R-101 dirigida por Hernando Parra. Desde Manizales el grupo Teatro Punto de Partida compartió su montaje Valentín el velador de almas con Augusto Muñoz y de Bucaramanga Jaulabierta participó con su Performance Solo de silla, con Jaime Lizarazo.

Grupos Anfitriones

Del Departamento de Antioquia participaron el Grupo de Teatro Polichinela del Municipio de Caldas con la obra Soledad se encuentra sola; El Grupo Escena 3 de Copacabana con La Lección, la letra con sangre entra y el grupo Chatarra de la mancha con su obra El hastío del Ser. Por Medellín, ciudad anfitriona: El Pequeño Teatro participó con la obra La Guandoca del Maestro Gilberto Martínez dirigida por Albeiro Pérez; el Colectivo Fémica Ancestral con la obra Sara el camino de sal, dirigida por Tania Granda; El Grupo DeRrejo participó con dos obras: una, El 3ro no está en la Sala Tomas Carrasquilla de Pequeño Teatro y la otra con su estreno Prestidigitación Teatro sin mentiras en Casa de verdad, dirigidas por Ricardo España; El Santísimo Bálsamo estuvo con Dieta de Amor con Gustavo Montoya; El Colectivo Anamnésico Teatral compartió en el Festival su más reciente montaje: Bio Le Ncia dirigida por Felipe Caicedo. El Laboratorio Escénico Ateneo participó con las obras: DesEncuentros en el Teatro Lido y con la obra El Sueño de Eichmann del filósofo Michel Onfray dirigida por Yacqueline Salazar Herrera en el Programa Martes al Teatro del Teatro Pablo Tobón Uribe. Azul Crisálida Teatro propuso su obra de Teatro

Infantil y para Toda la Familia El Puerco y la Cigüeñita, Dramaturgia y Dirección de Alberto Sierra Mejía. El Grupo Azul Teatro Independiente estrenó Perdidos; por su parte Acción Impro presentó sus espectáculos Los Impredecibles y el estreno de Cinedición y El Águila Descalza se sumó al Festival con su espectáculo Gringolombia y con los Grupos El Parcerero del Popular N.8, Andrés Bravo y La Fábrica de Comediantes.

La parte Performática estuvo a cargo de Teatro El Nido con Sin Palabras y Bárbara Queen con el Colectivo Drag; en el aporte musical se contó con los Grupos de Músicas Tradicionales y Orquesta 19 de Noviembre de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

Eventos Académicos

Se realizaron varios encuentros académicos como El Seminario Teatro y Ciudad, Escenas e Utopía e Innovación que contó con la participación de Víctor Viviescas y Hernando Parra de Bogotá; Pablo Bontá de Argentina; Rodrigo Zarricuela y Dayane Montiel de Chile; Silvia Aranda de Uruguay; Mario Ángel Quintero, Ricardo España, Felipe Caicedo, Albeiro Pérez, Thamer Arana, Yacqueline Salazar Herrera y Duván Chavarría de Medellín. También se hizo el Conversatorio Mujer, Arte y Sociedad, con invitadas como Estefanía Castro de Canarias, España, Elizabeth Cano, Anamaría-Tamayo, Adriana Ospina, Yacqueline Salazar Herrera y Tania Granda de Medellín. La Clínica de Actuación-Taller de Teatro Físico con la participación de Estudiantes de Escuelas de Teatro de Medellín y Envigado y los Actores de la Obra Nesóge, El Director Pablo Bontá realizó el Taller durante la semana del Festival e integró a los participantes al espectáculo que realizó tres funciones en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob. Cada año se realiza un encuentro de los integrantes de la Red de Festivales y Proyectos Teatrales Independientes en Iberoamérica para hablar de las tendencias en el medio y de los futuros proyectos, haciendo especial énfasis en la circulación. Este año se invitó al Dramaturgo Andrés Madrid quien, junto a tres actores, realizaron tres Lecturas Dramáticas de la obra: Pájaros Famélicos. Beca de Dramaturgia Nacional del Ministerio de Cultura. El Grupo Anamnésico Colectivo Teatral se sumó a la parte académica con un Conversatorio Teatro y Poesía con la participación de Oscar González y Felipe Caicedo. Y la Exposición Fotográfica que se realizó del 8 al 31 de Octubre en Homenaje a Víctor Viviescas y su Teatro Vreve en Galería Ateneo Porfirio Barba Jacob.

III Feria de las Artes Vivas en las Torres de Bomboná

Se hizo el sábado 13 de octubre en la Plazoleta de la Unidad para compartir con toda la comunidad a través de Stand de exhibición de proyectos artísticos y culturales en donde participaron entidades como: Frankie ha Muerto, Vivapalabra, Grupo Knock Out, Cinestesia, Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, Corporación Ateneo Pofirio Barba Jacob, Olingo Lee, Dulce

Abril, El Parcerero del Popular N. 8, Quieroir.com, Alejandro Londoño, Revista La Musa, Librería Este lugar de la Noche.

Homenajes

Este año se realizaron reconocimientos al Dramaturgo, Actor y Director Víctor Viviescas y su Teatro Vreve, por Pensar, Hacer, y Problematizar el Teatro Colombiano y a la Casa del Teatro en sus 31 años de labora teatral.

Agradecimientos

El Festival es un proyecto de La Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, proyecto ganador de la Convocatoria de Estímulos para el Artes y la Cultura 2018 de la Secretaría de Cultura del Municipio de Medellín, Evento Apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación, Apoyado por: Asencultura, Grupo Empresarial Arona, Hotel San Ignacio, Pequeño Teatro, Teatro Pablo Tobón Uribe, Alianza Francesa, Teatro Lido, Casa del Teatro, Teatriados, Acción Impro, Teatro Prado del Águila Descalza, Escena3, Canarias Crea, Zálatta Teatro, IberEscena, Instituto Nacional de Teatro de Argentina, TeatroPuerto de Chile, Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia, Cinestesia, Unidad Residencial Marco Fidel Suárez, DeAmbulantes, Restaurante La Sevillana, Etiketa Blanca. Agradecemos a los Medios de Comunicación como: Radiónica, HágalaU, EntreActos, Compás Urbano, Revista Opción Hoy, Telemedellín, Teleantioquia, Cosmovisión, Emisora Universidad de Antioquia, Emisora Radio Bolivariana, Emisora Universidad de Medellín, Emisora Cámara F.M. Un agradecimiento especial a todos los que conforman el Equipo de Trabajo del Festival.

La Cultura y el Arte como empresa posible...

Desde nuestra fundación en 1994 hemos apostado porque la cultura y el arte pueden ser una empresa posible y que la incorporación de conocimientos, habilidades y prácticas de diversas disciplinas administrativas, de comunicación y gestión pueden ser muy útiles para lograr los propósitos de nuestras entidades culturales y artísticas. En los últimos años hemos intentado consolidar estas apuestas que, esperamos, puedan fortalecerse en el futuro.

Vivir es Persistir dice Porfirio y es nuestra acción vital diaria. Gracias a todos por hacernos existir y los esperamos para co-crear y celebrar los 25 años de una apuesta por el pensamiento.

Atentamente,

NÉSTOR JAIRO LÓPEZ ALVAREZ
Director General y Representante Legal

YACQUELINE SALAZAR HERRERA
Directora Artística

Ateneo Porfirio Barba Jacob

Calle 47 No. 42-38 Loc. 9901 Torres de Bomboná Tel. 216 0708
www.ateneomedellin.com E-mail: direccionateneo@gmail.com
Medellín – Colombia