

LENGUAJES DE LA MEMORIA

Programa: CIRCO TEATRO KUMA

Fecha: 16 Septiembre 2023

No	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	CONTROL	00 Presentación Lenguajes de la memoria
2	SANTIAGO	Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de lenguajes de la memoria, este podcast donde conversamos acerca de las manifestaciones artísticas y el papel que tienen precisamente para la construcción de la memoria, en los territorios de nuestro país y por supuesto en todo el mundo porque son casos que no son aislados definitivamente son propuestas y apuestas que cada vez cobran mayor fuerza y cobran un valor muy importante. Me acompaña Anyi Cárdenas y hoy vamos a hablar de una de las artes que a mí más me gusta, el teatro.
3	ANYI	Saludándolo a usted y a todas las personas que nos acompañan en Lenguajes de la memoria. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y me toca las fibras como dice usted y es todo lo que está relacionado con el cuerpo, con lo que sentimos, lo que vivimos, en cómo llegar a otras personas mostrándole situaciones que se pueden vivir y que se viven en nuestro país a diario. Creo que también es una buena forma de sensibilizar de acercar a la gente a estas realidades, que muchas veces creen que están muy distantes, pero que también se viven acá en Bogotá, se viven en las grandes ciudades. Esto está también muy relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, el teatro una expresión que se vio involucrada con el estallido social, con las movilizaciones sociales, con el impacto en las Juventudes y en la población en general.
4	SANTIAGO	Y aunque suena un poquito como a juego de palabras, hoy nos acompañan Andrés y Andrea. Bienvenida Andrea a este podcast de lenguajes de la memoria.
5	ANDREA	Hola, buenas tardes, muchas gracias.
6	SANTIAGO	y bienvenido Andrés por supuesto.
7	ANDRES	Muchas gracias por la invitación.

8	SANTIAGO	Lo primero que me gustaría preguntar es ¿cómo se acercan ustedes al arte?
9	ANDREA	<p>Se habían presentado espacios para artistas emergentes y de ahí empiezo yo a ver, venga, si me puedo dedicar a eso a pasar una convocatoria aquí, a presentarme allí, y pude sacar un número para estar en este espacio. Casualmente en la localidad de bolsa, hay muchos artistas viajeros que aprenden, son vecinos, aprendimos males en Ecuador en Perú y con ella pasó mucho eso, entonces también nos conocimos viajando hacia hacia la Sierra Nevada de Santa Marta.</p> <p>Bogotá, es una ciudad compleja para hacer arte para todos esos ejercicios, entonces hay veces más gratificante y encuentra uno público más bonitos en los pueblitos es de este modo que surge teatro Puma o cómo llegan ustedes ya la conformación cada uno aparte, empezamos a trabajar en procesos sociales también. Yo duré un tiempo trabajando con una agrupación que se llama círculo clandestinos enfocados como también al circo desde la apuesta social, no solo con obras con mensajes que también se hace sino también llevando circo alegría a digamos lugares vulnerables.</p>
10	SANTIAGO	En el caso de Andrés, ¿cómo fue ese proceso de llegar al teatro?
11	ANDRÉS	<p>Yo siento la realidad social demasiado fuerte. Yo fui víctima de trauma ocular en el estallido que estaba marchando la gente para tumbar la reforma tributaria, ese fue el 28 de abril del 2021, el primer día que empiezan las movilización. Como hecho histórico relevante, pero desde antes yo ya siempre estaba en la movilización social y siempre he creído que igual las cosas sí se pueden cambiar y siento que el arte tiene ese poder y creo que en ese orden de ideas con Andrea nos fluye muy bien ese sentido de digamos las cosas, es que igual hay muchas cosas que como que hemos asimilado mucho, la violencia, el conflicto, y son muchas sexismos y clasicismos y todos estos ismos se normalizan, se hace normal el yugo que tenemos con nuestras mismas maneras de vivir.</p> <p>Con ella igual hemos logrado adentrarnos en esa gama de cosas y exponerlas al público siento que igual si bien sí es político y bueno, entonces cuando decimos las cosas incluso, pues nos ponemos en un papel bastante neutro siento que igual el arte si se carga de extremismo puede ser bastante peligroso por la misma potencia que tiene.</p> <p>Yo tampoco quiero seguir generando odio, siento que igual ya hubieron bastantes traumascuales, por eso siento que igual la movilización social y más con la ayuda del arte debería tomar otro rumbo y si es llegar a los</p>

		escenarios que sean posibles y decir las cosas que sentimos que hay que decir.
12	ANYI	¿Cómo se da el proceso creativo?, como ya lo dicen ustedes unir esta realidad que puede ser a veces están dolorosa, que ha hecho tanto daño, y transformarla en una expresión artística, requiere también sentarse un poco y decir bueno ¿qué queremos contar? ¿de qué manera lo vamos a hacer?
13	ANDREA	<p>Siempre hay muchas ideas, siempre a partir de una necesidad. Digamos en este caso del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la presentación que se hizo, fue como la necesidad de resignificar esa memoria, pero entonces dijimos, pero entonces resignificamos eso, todas esas muertes, esos desplazamientos, es como que a veces vivimos muy en la ciudad, en esa burbujita que se nos olvida también muchas cosas que pasan. Así como aquí pasan muchas cosas fuertes también hay lugares donde la gente ha sido tocada por la violencia de una forma de pronto más dura.</p> <p>Entonces bueno, siempre partir de la necesidad, de qué se quiere expresar y ya ahí es como un juego de lluvia de ideas de también ver referencias de decir bueno, como lo queremos plasmar también en el escenario. En la mayoría de las ocasiones tratamos de dar el mensaje, pero que no sea un mensaje tan directo, desde ciertos personajes muy ambiguos, muy neutros, como lo decía Andrés y como desde un engendro o un científico loco como hacerle ver y entender a la gente como esas realidades.</p>
14	ANYI	Ya que se menciona la presentación del CNMH ¿Qué fue lo que vimos ese día?
15	ANDRES	La obra se llama 'Está mal' y está pensada para generar esa prevención en el público. Son personas, dos personajes, bastante grotescos y vistosos, estos personajes son diferentes a los que normalmente manejamos por eso, porque no usamos muchos malabares. Nosotros salimos y empezamos a preparar una receta porque nos da hambre, es un libro así grotesco, de cosas horribles, todas las recetas tienen nombres horribles, así como sacados de puro informe de Memoria Histórica colombiana y los ingredientes, pues peor no, entonces empezamos a echarle muchas cosas que pasan en la realidad colombiana a la olla, entonces empieza a generar ese que están haciendo y por qué dicen esas cosas. Igual en un punto siempre hicimos como ¿será que nos estamos pasando?, pero igual siempre hemos

		<p>usado también el personaje de clown para muchas veces acercarnos a esa realidad es que son dolorosas.</p> <p>En el escenario se daba para que se hablen las cosas y la gente igual, desde ese mundo simbólico que construimos, lo asimile entonces ya al final cuando termina la receta sacamos de la olla el tamal.</p> <p>La obra la hace el público, porque a veces sí comen del tamal porque es una realidad muy colombiana, ¿no? Y el tamal y en épocas electorales está tamal, los puestos que se ganan con su corrupción, sino todo eso, que está detrás y entonces por eso la Guajira hoy está como está, los pueblitos que no tienen los servicios mínimos, el tamal es el que decide su futuro, entonces una obra que igual está cargado fuertemente con esa historia.</p>
16	SANTIAGO	<p>Sí, iba a decir que hay muchos símbolos ahí, ¿no? En lo textual, pero por supuesto en los elementos que hacen parte de esta puesta en escena, ¿no? Y también está interacción a la que ustedes hacen referencia de que el público prueba de eso mismo de alguna forma es reflejo de que nosotros ya estamos habituados a consumir de cierta forma lo que pasa en el país a pesar de lo crudo que puede ser.</p> <p>¿Qué se les da a ustedes más este espacio como el que tuvieron en el Instituto Caro y Cuervo o lo que pueden hacer abiertamente en un espacio con la comunidad exterior o ambos lugares para ustedes hacen parte de un escenario en el que se puede desarrollar cualquier propuesta escénica?</p>
17	ANDREA	<p>Pues yo creo que cualquier escenario es posible cuando uno entra en un personaje ya sea un clown, un niño o cualquier personaje que haya que representar entra como que como, que ya deja de ser uno, se transforma uno y empieza esa interacción con las personas si es necesario. Ese momento es como muy mágico, el objetivo y el ideal siempre es botar toda la mejor energía y toda la actitud para que el mensaje que se quiere transmitir siempre sea posible.</p> <p>Este día del CNMH era muy bueno se van a presentar afuera y afuera era más amplio el espacio la distribución no, pero entonces nos dijeron que adentro y nosotros en todo momento como listo, pero si es afuera, entonces lo hacemos así y si es adentro entonces de este otro modo, como que igual nos vamos adaptando y adecuando al espacio y el momento que sea.</p>

18	ANYI	<p>Hay algo, que también me parece clave dentro de los procesos artísticos, muy relacionado con lo que estamos hablando, y es ¿cómo a través de nuestro cuerpo, de nuestra voz, de nuestros sentimientos, podemos empezar a sanar cosas que han pasado ocasionadas por la violencia que vivimos en nuestro país por el conflicto armado, por conflictos sociales, por represión, etc.? ¿Cómo ven ustedes esta relación entre las propuestas artísticas y los procesos de sanación colectivos e individuales?</p>
19	ANDRES	<p>A mí recién me pasó el trauma ocular, eso sí, después de que conocí otros traumas oculares porque después conocí a un ocular de Chile, Ecuador y a todos les pasa lo mismo, todos pasan por sensibilidades. La afectación más o menos grave como que igual sé que entro en una crisis, yo no me imagino a los familiares, porque la tendencia siempre es a querer irse.</p> <p>Tenemos varios compas que bueno por ellos estamos en la lucha y ellas también hubieron muchos que intentaron irse físicamente a otra ciudad o incluso por seguridad les tocó irse a otros países, tenemos compañeras exiliadas, en esta parte de lo que es igual ser víctima del Estado y querer no hacer que ese caso quede como en la impunidad. Eso siempre va a acarrear problemas graves.</p> <p>Que he visto yo, que me ayudaba a mí el arte en serio, yo me fui del país. Yo me fui a Brasil a un proceso de sanar mi lesión, por lo que viví afectado fue por mi discapacidad y lo que acarrea para mi trabajo es decir, ya llevaba mi tiempo haciendo circo entonces, pues es lo único que yo sé hacer, y porque me van a quitar lo único que yo soy no. Y en esa rebeldía, no, pues no, no me van a quitar lo único que yo sé hacer. Salí de viaje con mis mochilas con mis juguetes y a retomar. Yo me fui con cuando tenía todavía los puntos de la cirugía, al calor de la selva y dije es que sí puedo y tengo que poder.</p> <p>Yo miraba el contexto y era difícil, o sea, yo aquí en Colombia yo no tenía que hacer. Recuperé mi capacidad de hacer malabares, me adapté, el ojo se adaptó a mí, yo me adapté a mi nuevo ojo y cuando vuelva, porque igual iba a volver, pero yo decía ¿qué es lo que voy a hacer? y me di como un tiempo de cinco meses, casi seis, viajé por Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, así por la selva y cuando volví y dije sí, yo voy a coger el arte para sanar a mi manera. No voy a decir que en esos cinco meses sané todo, pero realmente hay muchas cosas que pude dejar atrás y cuando conozco otros chicos con trauma ocular, me doy cuenta, que no han tenido esa posibilidad de comunicar, esa posibilidad</p>

		<p>de no sé hacer algo descabellado y terminar con unos gurús y un poco de chamanes y brujos metidos en la selva de Brasil, por qué no, ellos están ahí con su familia, con sus socios en el barrio y pues es la vida que cada quien tiene, ¿no? Y siento que he sido muy afortunado.</p> <p>Es como tener un servicio de EPS esto de tener un arte con el que puedas comunicarte.</p> <p>El arte no solamente te permite comunicar, sino igual tiene una relación diferente con tu cuerpo, porque igual a mi ojito, yo soy artista y me toca cambiar en la calle, me ha tocado sacarle provecho a mis ojos. Me ha tocado esconderme, ponerme máscaras, igual el arte siempre va a tener eso con apoyo estatal o sin apoyo estatal, siempre hay un espacio para seguir adelante, siempre en cualquier lugar, el arte es algo que es muy necesario para nosotros.</p> <p>Qué bonito cuando yo voy con mi mamá y mis hermanos, que son víctimas directas también, y bueno conocen estos espacios en los que igual el arte logra eso. Ya mi mami, me ve haciendo lo que hago y es diferente para ella, ella sabe y es muy consciente de mi proceso. Ella me ve que sigo haciendo las cosas y ella también puede ir sanando. Cuando volví de viaje, ya me veía con ese pesar en la cara, mis hermanos todavía como que a veces sienten ese pesar. Por ellos también está la idea de seguir construyendo el lenguaje y seguir construyendo otras formas para que no vuelvan a ocurrir cosas así.</p>
20	ANDREA	<p>Complementando lo que dice Andrés, personalmente el circo y todas estas cuestiones me hizo empoderar más de mi cuerpo, de mi forma de ser, no sé como que en los adolescentes, en la juventud, hoy en día está el tema de los estereotipos de que si eres muy gordo, muy flaco, o sea, todas esas cuestiones que también el arte, el circo te permite cambiar ese chip. Es querer tu cuerpo, respetar tu cuerpo y también en, o sea, como entender esas cuestiones, más que también sanarse uno también uno ayuda a que las demás personas sanen.</p> <p>Para uno con sus dos ojitos es muy difícil y ya ver a los compañeros hacerlo genera una reflexión en uno que siempre digo es muy admirable y motiva un montón. Hace un tiempo murió mi madre y también cómo por medio de esto puede uno expresar eso que siente ¿no?</p> <p>Expresar esa injusticia, entonces digamos en esta obra del tamal, hay un punto en que habla de las lágrimas de personas que mueren en salas de urgencias, porque bueno, no solo vemos las víctimas y demás desde las</p>

		<p>protestas sino desde el trasfondo que nos lleva a ese momento de decir ya no queremos más esto, ese mal sistema de salud, es que todo está muy caro.</p> <p>Entonces también todo esto es nuestra voz, es la forma de gritarle y decirle al mundo que estamos inconformes es por medio del arte.</p>
21	SANTIAGO	Para conocer un poco de lo que ustedes trabajan, ¿cómo la gente se acerca a la propuesta?
22	ANDREA	Teatro Kuma es una propuesta que está creada hace no mucho, o sea, apenas unos meses, ya veníamos trabajando, entonces decidimos que se llamaría Kuma, porque su significado es vibración, es esa vibración y ese resonar que le generamos a la gente. Queremos eso siempre que tengamos una puesta en escena para que la gente se lleve algo. Obvio, el entretenimiento es bueno porque te saca de este cotidiano y esta vida que está difícil, pero entonces también queremos dejar un mensaje, una reflexión. Tenemos una página en Instagram, se llama así, Circo Teatro Kuma, con K.
23	ANYI	¿Cuál sería ese mensaje que Andrés y Andrea, como artistas, pero también como seres humanos que trabajan desde lo social y además le están aportando a la construcción de Memoria Histórica, le darían a la gente que tenga la oportunidad de escucharnos y de acercarse al proceso que ustedes están llevando con Circo Teatro Kuma?
24	ANDRES	<p>Somos muestra de ello, de que el arte transforma desde el proceso social, que nosotros hemos llevado ya años en el barrio, nos hemos dado cuenta que es muy cierto que el arte construye individualidades más fuertes, construye comunidades más fuertes, no entiendo cómo se sigue haciendo arte y cultura en un país donde igual el gobierno no voltea a mirar hacia ese lado, pero se hace. Siento que es muy necesario el arte y ojalá algún día el gobierno se dé cuenta de que ahí están los artistas para construir un mundo más ameno para las infancias para los diferentes es muy difícil construir un proyecto de nación sin reconocer todas nuestras riqueza artística y cultural.</p> <p>Siento que ahí estamos, Circo Teatro Kuma está ahí para construir símbolos en los que como nación nos podamos entender y generar un mensaje de paz, un ambiente de paz porque es muy difícil igual no recaer, si nosotros no nos tomamos esta tarea, como jóvenes, esto se va a ir por el abismo, siento que como artistas más allá de entretener y de ganarse el sustento, en este país se siente un poco más grato esa carga</p>

		de ser artista si nos comprometemos con ese mensaje social, con ese mensaje de memoria, porque ya entendimos que la memoria no son nuestros antepasados, ancestros indígenas, ni las comunidades, no, la memoria empieza desde lo que contamos.
25	ANDREA	Yo les diría que a los jóvenes, en general, y a la gente de los barrios y todo que busquen los espacios. A veces uno por desconocimiento no llega a estos lugares y se pone uno a ver y en cada barrio habrá cinco colectivos de danza, de música, y es buscar estos espacios para participar, apoyarlos. En cuanto a los artistas, que valoren lo que hacen, a veces uno mismo se cree eso de que dice la sociedad que ser artista, no es rentable, que no lo vale, que es duro, y sí es muy duro, pero pues creer, creer en nosotros y hacer todo lo que queramos con todo el amor del mundo siempre. No perder la pasión, hay un lema, que me gusta mucho, es eso que dice que 'las pequeñas cosas generan grandes cambios' y una obra que no la pensamos tan macro de pronto generó un impacto más allá de lo que esperamos. Siempre hacer esas pequeñas cosas, cualquier acción, pensando en cambiar si se puede el mundo.
26	SANTIAGO	Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Andrea por estar con nosotros en Lenguajes de la Memoria.
27	CONTROL	CIERRE LENGUAJES DE LA MEMORIA