

NUESTRA PORTADA

La cumbia "La Pollera Colorá" es, sin lugar a dudas, la obra musical más emblemática del folclor colombiano y ha sido interpretada en una amplia variedad de arreglos por artistas de todo el mundo. La Revista CULTUR rinde tributo a la memoria de su compositor, el maestro Juan Bautista Madera Castro, nacido en Sincé, departamento de Sucre y fallecido recientemente a la edad de 102 años. Exaltamos la obra y legado de uno de los más grandes exponentes del patrimonio inmaterial colombiano y latinoamericano.

ALCALDÍA DE MANIZALES Secretaría de Cultura y Civismo La Revista digital CULTUR es un proyecto editorial con contenidos referidos a artes tradicionales y contemporáneas, patrimonio material e inmaterial, cultura y sociedad y turismo cultural, incluido el turismo religioso y de naturaleza.

Aspiramos a aportar al desarrollo de procesos, emprendimientos e iniciativas de artistas, creadores, investigadores, gestores, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil de carácter cultural que han asumido el quehacer de las artes y la cultura, en todas sus manifestaciones, como su objetivo misional para el desarrollo social, cultural y turístico en los territorios.

EQUIPO EDITORIAL

Efraín Góngora Giraldo, Editor General Danny Grimaldo Flórez, Editor Asistente Sofía Cristiano, Diseño y diagramación.

PROYECTO EDITORIAL

Corporación Cultural Arte&Ciudad, NIT 810.002.975

Teléfonos: +57 312 259 0502 / +57 320 770 4696 Correo: arteyciudad.manizales@hotmail.com Manizales - Colombia

Apoyan

Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclor y Artes Tradicionales

CONTENIDO

Actualidad EL ÁREA METROPOLITANA CENTRO-SUR DE CALDAS Y EL DESARROLLO CULTURAL REGIONAL Y SUBREGIONAL	5
Cultura y Sociedad ¿CUÁL ERA LA IDEA DE FELICIDAD DE LOS AZTECAS Y QUÉ PODEMOS APRENDER DE ELLA?	12
Las artes escénicas se toman la ciudad FESTIVAL INTERNACIONAL, MUESTRA ALTERNATIVA Y FESTIVAL INTERCOLEGIADO DE TEATRO, EN MANIZALES Y MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA	17
Las artes escénicas se toman la ciudad MUESTRA ALTERNATIVA INTERNACIONAL DE TEATRO	21
Las artes escénicas se toman la ciudad FESTIVAL INTERCOLEGIADO DE TEATRO	24
Personajes, mitos y leyendas de Caldas LA HISTORIA DEL "PUTAS DE AGUADAS", EL HOMBRE QUE TODO LO PUEDE, Y A NADA LE TEME	26
Evento destacado BALLENAS Y CATAORAS DEL PACIFICO SUR COLOMBIANO EN LA GRAN FIESTA BIOCULTURAL DE LA DIVERSIDAD	30
Canto y río, el nuevo álbum de Martina Camargo LA CANTADORA BOLIVARENSE MARTINA CAMARGO NOS SORPRENDE UNA VEZ MÁS CON SU QUINTO ÁLBUM, UNA JOYA MUSICAL QUE CAPTURA LA ESENCIA DE LA TRADICIÓN Y SU AUTENTICIDAD	34
Información institucional LAS CASAS DE CULTURA EN MANIZALES, INCLUSIÓN CUTURAL Y SOCIAL PARA AL CREACIÓN ARTÍSTICA, LA INTERACCION SOCIAL CON LAS COMUNIDADES Y LA CULTURA CIUDADANA	39
Próvima odición	12

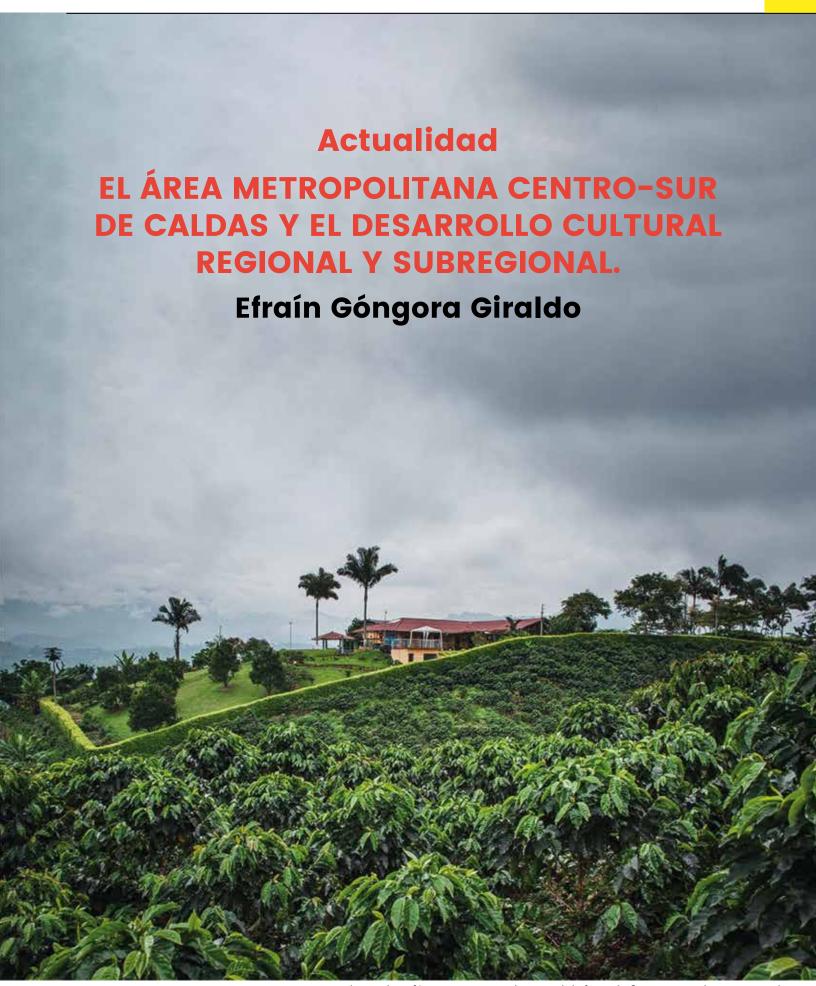
PRESENTACIÓN

Continuamos, con esta nueva edición de la Revista Digital CULTUR, una nueva fase de producción y circulación de un medio de comunicación con el cual aspiramos a seguir aportando a procesos de desarrollo de las artes en todas sus manifestaciones, de la cultura y del turismo cultural incluyendo temas de turismo religioso y de naturaleza, en los ámbitos local, regional e internacional.

En esta edición incluimos un artículo, a la manera de Editorial, referido a la necesaria inserción del componente cultural en la gestión de las áreas metropolitanas, específicamente la del centro sur de Caldas; reproducimos un interesante e inspirador material de la BBC de Londres, ¿Cuál era la idea de felicidad de los aztecas y qué podemos aprender de ella?; reseñamos la realización de tres importantes festivales de las artes escénicas -el Festival Internacional de Teatro, la Muestra Alternativa de Teatro y el Festival Intercolegiado de Teatro- que han contribuido al posicionamiento de la ciudad como la meca de las artes escénicas a escala latinoamericana; una breve historia de uno de los personajes más pintorescos del folclor colombiano, el "Putas de Aguadas"; reseñamos el Festival de Ballenas y Cantaoras, la gran fiesta biocultural del Litoral Pacífico; exaltamos la dimensión artística de la gran cantaora Martina Camargo, con motivo del lanzamiento de su 5°, producción discográfica; y notas breves sobre dos atractivos de turismo cultural y de naturaleza en nuestro departamento e información institucional acerca de las Casas de la Cultura que operan en Manizales.

Invitamos a nuestros lectores a enviarnos sus comentarios, opiniones, críticas y sugerencias, en el deseo de mejorar cada vez más, tanto en contenidos como en presentación visual.

Los cultivos de café, un entorno verde para el disfrute de fincas que se han convertido en espacios abiertos para el turismo nacional e internacional. Créditos: caféturismo.com

El municipio de Chinchiná está en el corazón del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, declarado por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Créditos: Wikipedia.

Recientemente se anunció, desde la Alcaldía de Manizales, un fuerte impulso al desarrollo del Área Metropolitana de la Región Centro Sur de Caldas.

A este respecto es bueno recordar que las Áreas Metropolitanas son entidades administrativas de derecho público, formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que, para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos, requieren una administración coordinada.

El Área metropolitana Centro Sur de Caldas es una conurbación colombiana, que reúne a cuatro municipios del departamento de Caldas, integrada por su capital Manizales, y los municipios periféricos a este Neira, Villamaría y Palestina. Su núcleo industrial, comercial, universitario, económico y político es también el municipio de Manizales.

Se constituyó oficialmente el 26 de noviembre de 2023, luego de la consulta popular realizada entre los municipios de la subregión Centro sur del departamento de Caldas. En dicha consulta los habitantes del municipio de Chinchiná no aprobaron la inclusión de este importante municipio en el ente territorial integracionista.

Es necesario destacar sin embargo que, desde una perspectiva de facto y más allá de la constitución jurídica que excluye a Chinchiná, este importante municpio debe tenerse en cuenta para la formulación de políticas públicas de fomento y estímulo del desarrollo social y cultural con alcances regional y subregional. Se trata de un territorio que está, nada más ni nada menos, en el corazón mismo del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Su actividad económica es, después de Manizales, la más importante de la subregión, lo que se traduce en un vínculo especial con la ciudad-núcleo del área metropolitana, la capital del departamento.

La gastronomía tradicional de los municipios metropolitanos, contribuye a la sostenibilidad social de numerosas familias. Créditos: radionacional.co

La música tradicional andina constituye una expresión cultural de especial importancia en muchas regiones de Colombia. Créditos: radionacional.co

Con lo anterior queremos significar la importancia de formular y consolidar políticas públicas de desarrollo social y cultural que apunten a la potencialización de las dinámicas de interacción de doble vía entre los municipios -todos- del área metropolitana. Diariamente cientos de habitantes de Chinchiná se desplazan a Manizales a sus lugares de trabajo, y viceversa; lo hacen igualmente muchos, muchísimos estudiantes que tienen en las universidades de la capital los centros de estudio, de nivel tecnológico, profesional y de postgrado; y cuenta Chinchiná, además, con el Centro de Investigaciones del Café (Cenicafé) de reconocimiento mundial que ha desarrollado, a lo largo de sus casi 100 años de historia, importantes programas y proyectos para el mejoramiento y productividad del cultivo y procesamiento del grano, además -y bien importante- de contribuciones para la preservación del patrimonio natural de su área de influencia incluyendo políticas y acciones concretas para la protección de los recursos de flora y fauna, temas para los cuales realiza importantes publicaciones con un enfoque pedagógico que edita y pone en circulación periódicamente.

¿Y DE LA CULTURA QUE?

subregional hace referencia a un proceso asociativo que se materializa en alianzas entre entidades e instituciones para el emprendimiento de proyectos especialmente relacionados con la construcción de infraestructuras físicas (vías, acueductos, puestos de salud...) que beneficien a los habitantes de los municipios integrados. Ese desarrollo material asociativo adquiere su real significado y proyección en la medida en que tenga una real base cultural, vale decir, que sus habitantes -de todas las generaciones y procedencias socialesse sientan genuinamente integrantes de un territorio compartido, de un área geográfica que ofrece posibilidades de relacionamiento real para el crecimiento personal y de sus comunidades; una construcción cultural que potencialice la integración, con profundo sentido humano, al interior del torios, cercanos y lejanos.

El concepto de integración regional y

La dimensión cultural de la integración territorial tiene, en las artes, un formidable instrumento (¡vaya utopía!) para su efectiva implementación. Ello significa que, por ejemplo, la institucionalidad cultural y la empresa privada de los municipios metropolitanos (Manizales, Chinchiná, Villamaría, Neira y Palestina, que, en conjunto, suman cerca de 700.000 habitantes) apoyen la circulación de artistas, de danzantes y músicos, de artesanos, de pintores y artistas plásticos, de cineastas y productores audiovisuales, de formadores y talleristas, en una dinámica de doble vía que haga posible espacios y realice eventos permanentes aporten a darle a la integración territorial un profundo sentido humano y humanista.

El "corcho" es un dulce típico que inspira la celebración de fiestas municipales en Neira, Caldas. Créditos: radionacional.co

Naturalmente, la integración territorial-cultural es un hecho que se ha dado y se da en la actualidad. Se trata, en últimas, de estimularlo más, de apoyarlo más, de invertir más recursos financieros y logísticos en ello, en síntesis, de potencializar la inserción plena de los procesos de creación artística y fomento cultural en la gestión de las áreas metropolitanas con una visión gana-gana: ganan las instituciones, ganan los artistas y creadores, ganan las empresas patrocinadoras, ganan los procesos de formación de públicos, ganan las políticas de inclusión social y cultural, gana un visión integral del desarrollo en los territorios.

*Editor General Revista CULTUR

El Centro Nacional de Investigaciones del Café, Cenicafé, desarrolla una importante labor para la preservación de la flora y fauna en el territorio

Te invitamos a estar atento a nuestras ofertas de empleo, que son publicadas en nuestra web y redes sociales.

Visita: WWW.CHEC.COM.CO en la sección Ofertas de Empleo

Cultura y Sociedad ¿CUÁL ERA LA IDEA DE FELICIDAD DE LOS AZTECAS Y QUÉ PODEMOS APRENDER DE ELLA? Ana Pais / BBC Mundo

Piezas elaboradas por artesanos en diferentes técnicas y materiales son apreciadas en importantes museos del mundo. Crédito: Getty images / BBC Mundo.

Había filósofos y sofistas, educación formal para enseñar valores e ideas profundas sobre la vida, todo lo cual fue plasmado en tratados, exhortaciones y diálogos. No se trata de la antigua Grecia, sino del imperio azteca.

Entre los siglos XV y principios del XVI, los aztecas montaron un imperio con una cultura de gran riqueza filosófica en lo que hoy es el centro y sur de México.

"Tenemos muchos volúmenes de sus textos grabados en su lenguaje nativo, el náhuatl", escribió Lynn Sebastián Purcell, profesor asociado de filosofía en la Universidad Estatal de Nueva York en Cortland, Estados Unidos, en un artículo publicado hace unos años en la revista de divulgación científica Aeon.

"Si bien pocos de los libros pre coloniales de tipo jeroglífico sobrevivieron a las quemas españolas, nuestras principales fuentes de conocimiento derivan de los registros realizados por los sacerdotes católicos hasta principios del siglo XVII", agregó. Purcell ha investigado extensamente la filosofía y ética antiguas, en particular las de América Latina y los aztecas.

"Encuentro fascinante que los nahuas (aztecas) fueran otra cultura pre moderna con una ética de las virtudes, aunque bastante diferente a la de Aristóteles y Confucio", contó a la Asociación Estadounidense de Filosofía en una entrevista.

Sin embargo, también reconoció que le resultaba atractivo ahondar en un campo en el que, a lo largo de todos estos siglos, la academia había dejado un "evidente vacío".

Incluso agregó que los dos grandes estudiosos de la filosofía azteca, el antropólogo mexicano Miguel León-Portilla y el filósofo estadounidense James Maffie, hicieron un gran trabajo en analizar su metafísica, pero no su ética.

LIDIO

teyiet, intexuchimacac, in texuchiti, tetlamaan, tetlana mjetili, Hanapalogue, mima ie choat ynachiuh qui, aques qui, taamingui, Haaminani, voon intermace, nima le soan intechizque, intettalique. auh incon maceoalpa, incone notacapa, milacapa, atta capan, Leomito cancoccabi knowtico, icnorlacaiotico, inte Hacamacho, inte wanotsalo, amo cenca onteazioa ymith monegy, in Leivi, intevelivi. inteleveli, mjechamantinja caoa, y Hacavi, ic Hahacavi, HaHaHacavi, ynaca aoche ipan aci, aoche ipan mopo oa, aoca xuchicolli, hacevi W ympanti, inquipantilia, ymira moroa . yoan ago cal mollacaoali, molchichichi,ta malcoli, Haxcalcolli, ynnema quililo, auh intla caocnetta lilo, mempanca Halilo, vecaul his ioration, can unca yla oalo: auh ynômo pattac, cars tetectica, viollo cholotica mie las, acemo onhaiceo a mocuy them; adican vel motalis .. isintepits qua quaunti, qua

Una página del famoso Códice Florentino, recopilación hecha por el misionero franciscano español Bernardino de Sahagún.

LA BUENA VIDA

El famoso Códice Florentino, una recopilación de conocimientos de los aztecas realizada por el misionero franciscano español Bernardino de Sahagún, reproduce el discurso de un rey antes de asumir su puesto.

Allí habla de cómo vive un hombre "venerado": es "defensor y sustentador", dice, "como el árbol de ciprés, en el cual las personas se refugian". Pero ese mismo hombre también "llora y se aflige". El rey entonces se pregunta: "¿Hay alguien que no desee la felicidad?".

El texto, según Purcell, muestra una de las mayores diferencias entre la filosofía de la antigua Grecia y la del imperio azteca.

"Los aztecas no creían que hubiese ningún vínculo conceptual entre llevar la mejor vida que podamos, por un lado, y experimentar placer o 'felicidad' por el otro", escribió.

Es decir, para ellos tener una buena vida y ser feliz no estaban asociados, algo que puede resultar extraño dada la tradición filosófica de Occidente.

TIERRA RESBALADIZA

En un artículo premiado por la APA como mejor ensayo sobre América Latina de 2016, Purcell explicó que esta disociación tiene su raíz en un problema existencial descrito por los filósofos o tlamatinime.

Existe un refrán azteca que resume este problema y que podría traducirse como "resbaladiza, escurridiza es la tierra".

"Lo que querían decir es que, a pesar de tener las mejores intenciones, nuestra vida en la tierra es una en la que las personas son propensas al error, propensas al fracaso en sus objetivos y propensas a 'caer', como si estuvieran en el barro", detalló Purcell.

"Además, esta tierra es un lugar donde las alegrías solo llegan mezcladas con dolor y complicaciones".

Los aztecas creían que por más bueno, talentoso o inteligente que fueras, podrían pasarte cosas malas. O incluso podrías equivocarte, resbalarte y caer.

Por eso, antes que buscar deliberadamente una felicidad que, en el mejor de los casos, sería pasajera y azarosa, el objetivo para los aztecas era llevar una vida digna de ser vivida.

Las técnicas para la producción y procesamiento de alimentos en la cultura azteca es un legado que ha perdurado durante siglos en comunidades rurales de México. Crédito: Getty images / BBC Mundo.

CUATRO NIVELES

Para definir lo que es una vida que valga la pena ser vivida, los aztecas usaban la palabra neltiliztli, que puede traducirse como "arraigada" o "enraizada". Esta vida arraigada podía alcanzarse en cuatro niveles, escribió Purcell en un artículo también publicado en Aeon en 2016.

El primer nivel "comienza con el propio cuerpo, algo que a menudo se pasa por alto en la tradición europea, preocupada por la razón y la mente", afirmó el filósofo. Para ello, los aztecas tenían un régimen de ejercicios diarios sorprendentemente similar al yoga.

El segundo nivel implica enraizarse con la psiquis propia, un concepto que igual no abarcaba solo la mente, sino también los sentimientos.

En tercer lugar, estaba la comunidad, algo de crucial importancia para los aztecas. A diferencia de Platón o Aristóteles, que planteaban una ética de las virtudes centrada en el individuo, esta civilización indígena ponía el eje en la sociedad.

Una vida digna de ser vivida no era posible sin lazos familiares, amigos y vecinos, esos que te ayudarán a levantarte tras las inevitables caídas en la tierra resbaladiza. Por último, estaba el arraigo a teotl, una deidad que no era otra cosa más que la naturaleza.

Es así que este cuarto nivel (relación con la naturaleza) se lograba con los tres anteriores (cuerpo, mente-sentimientos, comunidad), pero componiendo filosofía poética se lograba aún más rápido.

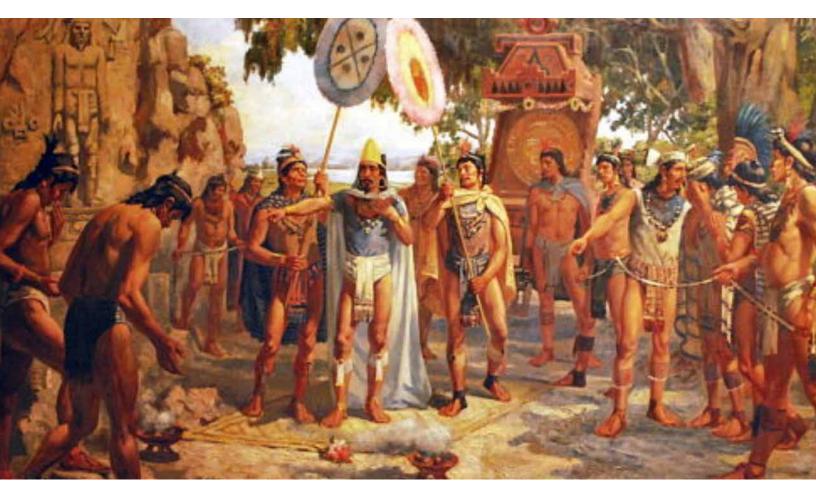

Ilustración que sugiere aspectos de la estructura social de castas en la cultura azteca

LA DECISIÓN DE ULISES

A veces, las ideas filosóficas de los aztecas son recibidas con cierto escepticismo. Tanto es así que, en sus clases en la universidad, Purcell suele usar "La Odisea" de Homero para explicar por qué esta civilización indígena tenía razón en afirmar que la felicidad es un objetivo de vida equivocado.

En un pasaje del poema épico griego, el protagonista, Ulises, lleva siete años viviendo en una isla paradisíaca con la diosa Calipso. La diosa, entonces, le plantea una disyuntiva: puede quedarse con ella y gozar de la inmortalidad y juventud eterna en la isla, o volver al mundo real, lleno de dolores y sacrificios, pero donde también habita su familia.

Ulises "decide aventurarse en aguas abiertas en un barco desvencijado en busca de su esposa y su hijo", recapituló Purcell en el artículo. Es entonces que les pregunta a sus alumnos qué hubiesen elegido: "Nunca hubo nadie que estuviese en desacuerdo con Ulises".

La impresionante construcción de pirámides, especialmente con fines rituales, atrae la atención de antropólogos, investigadores y estudiosos de todo el mundo.

Las artes escénicas se toman la ciudad

FESTIVAL INTERNACIONAL, MUESTRA ALTERNATIVA Y FESTIVAL INTERCOLEGIADO DE TEATRO, EN MANIZALES Y MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA

Escena de una de las numerosas obras puestas en escena en las ediciones del Festival.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE MANIZALES

Considerado el evento teatral más antiguo del continente, el Festival Internacional de Teatro de Manizales tiene, como referente histórico, la creación en 1968 del Festival Latinoamericano de Teatro Universitario. Se materializaba así una gran fiesta cultural de y para la juventud que, finalizando una convulsionada década, propició espacios de visibilización y proyección de las más diversas expresiones artísticas fuertemente influenciadas por las corrientes vanguardistas que emergen con fuerza en muchos países de América y Europa en buena parte como una respuesta contestataria animada por la revolución de mayo de París, la liberación sexual y el rechazo contundente a la guerra de Vietnam, fenómenos socio culturales que se reflejarían en buena parte de los montajes escénicos que fueron presentados en la ciudad por grupos de teatro de universidades de Colombia y América Latina.

Las magníficas instalaciones del gran Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores acogen presentaciones y eventos académicos en el gran certamen teatral.

El teatro de muñecos también tiene su espacio en diferentes escenarios de la ciudad durante el Festival.

En su primera época, el objetivo de "promover el desarrollo de la actividad teatral como medio de expresión estética de la juventud del continente y como instrumento de integración cultural latinoamericana", tuvo especial materialización con la presencia en el evento de figuras tan destacadas como Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Ernesto Sábato, Alfonso Sastre, Mario Vargas Llosa, Jerzy Grotowsky y Jack Lang, entre otros destacados poetas escritores y dramaturgos que animaron, en su condición de jurados, las veladas escénicas durante las primeras cinco ediciones, en las que Manizales fue proyectando la imagen de ser una nueva meca del teatro en el continente.

Desde 1984, y luego de una ausencia de 10 años, el Festival resurgió con otro ímpetu menos contestatario y sí más estético, con grupos profesionales y compañías independientes que buscaban en la experimentación un lenguaje renovador para el teatro. Latinoamérica seguía afrontando una compleja realidad social, pero con más cargas simbólicas. De forma paralela a la presentación de obras de sala y espectáculos callejeros, el Festival realiza talleres, foros y seminarios con creadores, gestores e investigadores, creando una plataforma de diálogos que hace del encuentro un festival necesario para la cultura teatral mundial, latinoamericana, regional y local.

LA VERSION 2024

Manizales vuelve a ser el corazón del teatro en el continente americano este año, del 2 al 8 de septiembre, con la realización de la versión número 56 que contará con la presentación de 23 obras participantes y más de 40 funciones en salas (Teatro Los Fundadores, Teatro El Galpón y los Auditorios de la Universidad Nacional y Confa-Caja de Compensación Familiar de Caldas) y programación de calle en la Plaza de Bolívar y los parques Ernesto Gutiérrez Arango y Antonio Nariño en el sector de El Cable.

En las salas y auditorios la programación incluye grupos de España, Argentina, Costa Rica, Portugal, Brasil, México, Colombia y Manizales, entre otros; y en teatro de calle grupos de España, Brasil, Costa Rica y Colombia, incluyendo también grupos de la ciudad.

Como ha sido habitual en los últimos años, la cuota de participación de grupos locales es amplia e incluyente: Teatro Portátil, Actores en Escena, Punto de Partida y Andrómeda 3.0 para las presentaciones en salas; y, en teatro de calle, los grupos de la Universidad de Caldas, Ópalo Teatro, Laboratorio de Bufones, La Quintaesencia, Ars Teatro, Voces de Luz, Caza Retazos y Resonante, harán las delicias de residentes de todas las edades y visitantes procedentes del país y del exterior.

Producciones que fusionan las artes escénicas con la música suscitan especial interés en artistas y públicos.

MUESTRA ALTERNATIVA INTERNACIONAL DE TEATRO

Con una programación que se ofrece al público en simultánea con la oferta oficial del Festival Internacional de Teatro de Manizales, la Muestra Alternativa es organizada, en su octava edición de 2024, por el Grupo de Teatro TICH en su sede permanente ubicada en el Barrio San José de la capital caldense.

La Compañía Nacional de Artes de Bogotá, invitada especial a la Muestra Alternativa.

El evento abre espacios de presentación, intercambios y formación a los grupos participantes que no cuentan con la posibilidad de participar en el Festival Internacional, en atención a su deseo de hacer presencia en la ciudad, y a los grupos locales que ven la oportunidad de mostrar también su producción teatral. El público objetivo son estudiantes, en su mayoría, y público en general que, dado su limitado poder adquisitivo, no pueden acceder a los espectáculos de las grandes salas o simplemente desean disfrutar de las presentaciones que se realizan en otros espacios menos concurridos, pero igualmente interesantes desde una perspectiva artística y cultural.

En su versión 2024, la Muestra Alternativa de Teatro contará con la participación de aproximadamente 15 agrupaciones de reconocida trayectoria: internacionales procedentes de Brasil, Estados Unidos, Cuba, Venezuela y México; nacionales de Bogotá, Medellín, Santa Marta, Barranquilla, Palmira e Ibagué; otros de municipios del eje cafetero, y, naturalmente, agrupaciones locales de la ciudad de Manizales: grupos TICH, Actores en Escena y Punto de Partida Teatro.

Las salas incluidas en la Muestra, además de la propia de la entidad organizadora, incluyen el Auditorio de Confa-Caja de Compensación de Caldas y las sedes de Actores en Escena, Punto de Partida y El Faro, de Villamaría.

Además de los montajes teatrales, la Muestra Alternativa ofrece eventos académicos de interés para artistas, creadores, gestores y público en general: talleres de actuación con los maestros Xavier Villanova, de México y Erom Jimmy, de Estados Unidos; y de dramaturgia, con el maestro Camilo Casadiego, de Bogotá.

Mayores informes: móvil-whatsapp 3104745417 / Calle 27 No. 16-46 Barrio San José, Manizales / teatrotich@gmail.com

Escena de una producción del Miami Factory Theater

Los niños de las escuelas y colegios de la ciudad y su área metropolitana participan, con entusiasmo especial, en este importante festival.

A lo largo de casi dos décadas, la Organización Cultural Punto de Partida Teatro, que lidera el maestro Augusto "Tuto" Muñoz, ha realizado esta importante muestra de las artes escénicas con la participación de estudiantes, docenes y directivos de instituciones públicas educativas de la ciudad y su área metropolitana.

En su versión 2024, el Festival Intercolegiado de Teatro de Manizales se consolida como un destacado evento-proceso que, inspirado en la construcción de una cultura teatral para la vida, la convivencia y la paz, promueve y motiva en niños y jóvenes la creación artística y el montaje de obras de teatro como una contribución importante al desarrollo cultural de la ciudad y la región. Para ello los actores y gestores de Punto de Partida brindan una eficiente y activa asesoría que amplía el espectro de las convocatorias que realizan cada año con resultados de alto impacto en el sector educativo y en procesos de formación de públicos.

Durante 10 días, del 16 al 26 de septiembre, los grupos de teatro de las instituciones educativas seleccionadas, convocan, en diferentes salas de la ciudad, a un público numeroso y entusiasta que con su atención y aplausos mantienen vivo del deseo de los educandos por insertarse en las dinámicas culturales de una ciudad. ¡Enhorabuena!

El Festival Intercolegiado de Teatro ha estimulado, en niños y jóvenes, un gusto especial por la producción escénica y el disfrute de las presentaciones.

Personajes, mitos y leyendas de Caldas

LA HISTORIA DEL "PUTAS DE AGUADAS", EL HOMBRE QUE TODO LO PUEDE, Y A NADA LE TEME

Carlos Alberto Osorio Monsalve*

llustración del pintoresco personaje que está en el imaginario colectivo de aguadeños y caldenses. Créditos: Destinocafé.com

Es frecuente encontrar visitantes y hasta parroquianos preguntando por ahí por un tal Quico Quintana. Quizás sean muy pocos los que den indicios sobre el susodicho personaje. Algunos dirán que fue un campesino de los lados de Pore, quien sembraba col, iraca, hortalizas, café y plátano en una pequeña parcela donde vivía con su anciana madre enferma. Otros, que fue un campesino venido de Mermita o Rioarriba, conocedor de las treinta y tres paradas del machete y con un importe indeterminado de hechizos y brebajes. Los más versados en conocer a Quico, dirían que fue un trabajador de oficios varios, capaz de realizar misiones imposibles, de aquellas que nadie se atrevía a cumplir y que sólo él se les media. Otros, la gran mayoría, no nos darían ningún dato del personaje por evitar comprometerse con las vidas ajenas o darles rienda suelta a fantásticos dietarios de personajes aguadeños. Los más eruditos dirán que es el personaje central de un cuento que escribió Juan Ramón Grisales en 1979, donde Quico surgió de entre la muchedumbre para enfrentarse al mundo con sus odiseas.

Esculturas elaboradas con técnicas convencionales y rudimentarias exaltan la figura del "Putas de Aguadas". Créditos: historiayregion.blogspot.com

¿Otra cosa sucede si se pregunta directamente por «El Putas de Aguadas? A él sí lo conoce el mundo entero, tiene mil caras, todas las estaturas, de gran carisma y simpatía, fuerte y vigoroso, emprendedor, trabajador, sabio y progresista. Hombre verraco, bello, inteligente, galante, con una ennoblecida historia de arrieros, colonos y fundadores de pueblos y caseríos. Así, el que busca al Putas de Aguadas, ¿notará que El Putas somos todos los aguadeños, los paisas, los llaneros, los costeños, los colombianos?

Grisales dio vida al Putas con sus cuentos que rápidamente se hicieron populares. ¿Él, de pronto, se inspiró en el libro "Mitos de Antioquia" editado en 1956 donde se hizo referencia del Putas? O en 1939 cuando el filósofo de Envigado, Fernando González escribía: "¡Antioquia! Pueblo sorprendente que vende acciones, vacas adelantadas, atados, marranos en pie, minas y coños. ¿Aquí va a surgir algo, aquí es indudablemente donde va a nacer "El Putas"? Y aunque el llamado «Brujo de "Otraparte" pronosticaba sobre El Putas y vaticinaba que gracias a su talento caería parado en el Parque de Berrío en Medellín, parece que la historia prefirió que fuera en Aguadas, en el norte de Caldas, el sitio ideal para que surgiera como un héroe de carne y hueso.

La historia nos sigue llevando a épocas más recónditas. El Putas puede tener más de doscientos años, tan bicentenario como Aguadas, fueron los mismos arrieros y colonos quienes dieron vida al Putas, mote dado al personaje entre ellos destacado por su valor, fuerza, coraje e inteligencia; héroes dedicados a devorar montañas y a recorrer caminos imposibles, llevando a cuestas el pesado bagaje del progreso. Ellos, montados en sus mulas bestias, con cascos acerados y músculos templados, ¿llegaron trayendo entre tarugas y enjalmas el más famoso mito de Colombia?

Pero aún ellos, los arrieros y colonos, no fueron los precursores del Putas: ¿Fue el producto de la mofa al español invasor que vino con "El Patas diablo" o patetas del infortunio metido entre sus ideales de conquista? ¿El "Patas" se convirtió en "El Putas" criollo, símbolo de una raza indomable y pujante? Así, El Putas ha sobrevivido como historia y como mito, tan antiguo y tan actual porque es real. Tan real porque nos revela su significado, su razón de vida y de ser.

Ahora, el mito como tal evoluciona contemporáneo trayendo tras de sí cuentos de fantasía, leyendas increíbles, temas musicales, comentarios buenos o mal intencionados, hermosas e inmortales obras de arte, literatura y poesía. Todo ello en manifestaciones de vida latente de un Putas que se fortalece en concepto y significado.

¿El Putas de hoy es la suma de todas las experiencias, sinónimo del hombre emprendedor y progresista capaz de dominar las inclemencias?; ¿es quien suma a su gen evolutivo las magnificencias y logros?; el que no ve imposibilidades para alcanzar una estrella, viajar entre las nubes, lograr sus objetivos? El Putas ahora es la suma de todo lo que somos y hacemos para merecer nuestros propósitos. Somos los campeadores de la vida que nos alzamos en el pódium de los triunfadores, héroes de la realidad que, a base de constancia, entereza y esfuerzo, logran romper con su mente y con un sombrero en el pecho, la cinta que marca el fin de un camino y el comienzo de un nuevo periplo a superar.

Cada uno de nosotros poseedores de ideales por agenciar, con metas a superar, con sueños por hacer realidad somos los Putas contemporáneos que dan vida al mito, lo hacen suyo y lo ponen de ejemplo.

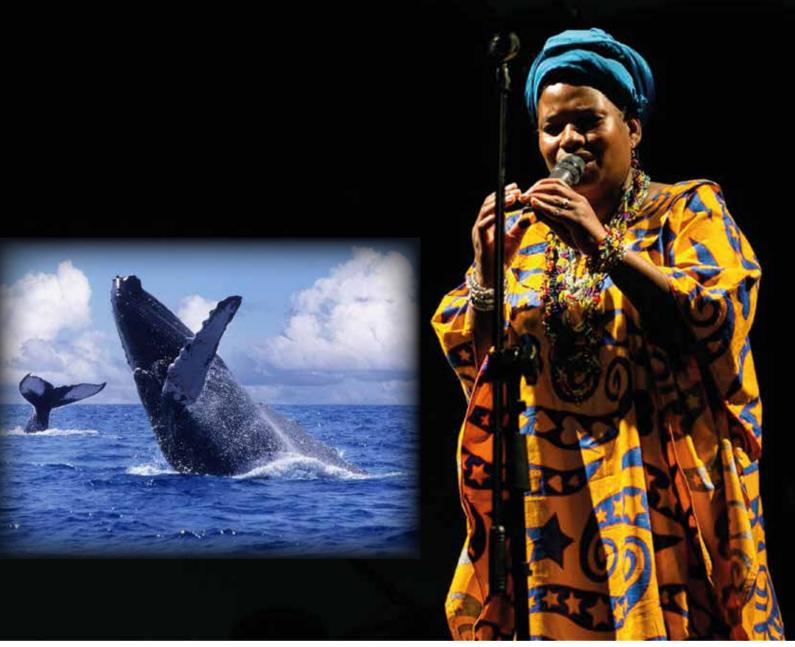
El mundo sabrá que el concepto de El Putas surgió de un pueblo encumbrado en las verdes montañas del norte de Caldas, cobijado por inmaculadas neblinas viajeras, damas sonrientes y de casas coloniales con románticos ventanales. La tierra del Pasillo, del sombrero de iraca, el delicioso pionono; en Aguadas, la tierra del Putas.

Monumento que rinde tributo a las artesanas que tejen el sombrero aguadeño.

Evento destacado

BALLENAS Y CATAORAS DEL PACIFICO SUR COLOMBIANO EN LA GRAN FIESTA BIOCULTURAL DE LA DIVERSIDAD

El avistamiento de ballenas y las músicas tradicionales del pacífico atraen cada año a numerosos visitantes del país y del exterior.

Con una amplia programación artística y cultural con el telón de fondo de la enorme y rica biodiversidad que caracteriza esta región del litoral Pacífico Sur de Colombia y que le ha merecido ser declarada, incluida su plataforma marina, como Patrimonio Natural de importancia nacional y mundial, las comunidades negras de los corregimientos de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, pertenecientes al Distrito Especial Portuario, Biodiverso y Turístico de Buenaventura, en Colombia, se preparan para la realización, en septiembre, de este importante evento que exalta el alucinante fenómeno migratorio de las ballenas jorobadas que cada año llegan desde las frías aguas del sur del continente a las cálidas y cristalinas aguas de Bahía Málaga para parir y amamantar a sus críos o ballenatos.

Con bombos, cununos y guazas, artistas y cantadoras caminan en una de las bellas plazas del litoral.

Esta dimensión ambiental de la gran fiesta tiene, como complemento de especial relevancia, la realización de presentaciones con grupos folclóricos de marimbas y cantos tradicionales del litoral, muestras de comidas y bebidas ancestrales, artesanías típicas y prácticas de oralidad.

Como actores de primer nivel en este y otros eventos de interés ambiental y cultural que se realizan a lo largo del año en la región, se destacan los jóvenes y adultos que integran los Grupos de Vigías del Patrimonio y que apoyan organizaciones no gubernamentales, instituciones estatales y educativas regionales y locales y algunas empresas privadas, en labores permanentes de salvaguarda, protección, difusión y apropiación social de las riquezas naturales de Bahía Málaga y su área de influencia.

Cada año, de julio a noviembre, las ballenas llegan del sur del continente a las cálidas aguas del litoral para la cría de sus ballenatos.

MÚSICAS DE MARIMBA Y CANTOS TRADICIONALES: PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD RECONOCIDO POR LA UNESCO

Los conjuntos de marimba y cantos tradicionales, con un set instrumental que incluye la marimba de chonta, bombos, cununos y guazás que actúan como conjunto musical en solitario o acompañan la interpretación vocal de las cantaoras, serán también protagonistas centrales del Festival de Ballenas y Cantaoras que aquí reseñamos.

La música de marimba y los cantos y bailes tradicionales son expresiones musicales que forman parte integrante del tejido social –familiar y comunitario– de la población descendiente de africanos asentada en la región colombiana del Pacífico Sur, así como en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.

Los hombres y mujeres de esta comunidad cantan relatos y poemas, acompañando sus interpretaciones con movimientos rítmicos del cuerpo, en diversos eventos de carácter ritual, religioso o festivo para celebrar la vida, rendir culto a los santos o despedirse de los difuntos.

La voz de las cantaoras vibra potentes como un canto de resistencia y resiliencia. Créditos: Red de Cantaoras del Pacífico.

Este elemento del patrimonio cultural inmaterial está profundamente arraigado en las familias, así como en las actividades de la vida diaria, y por ello se considera que sus practicantes y depositarios son los miembros de la comunidad en su conjunto, sin distinción de sexo o edad.

Las personas de mayor edad de la comunidad desempeñan el papel esencial de transmisores de las leyendas y narraciones de la tradición oral a las generaciones más jóvenes, mientras que los profesores de música supervisan la transmisión de los conocimientos musicales. La música de marimba y los cantos y danzas tradicionales propician los intercambios simbólicos, comprendidos los de alimentos y bebidas.

También fomentan la integración a nivel familiar y colectivo, gracias a prácticas ancestrales que fortalecen el sentimiento de pertenencia a un grupo humano específico vinculado a un territorio y un pasado histórico comunes.

Una ballena jorobada y su ballenato en las cálidas aguas de Bahía Málaga, cerca de Buenaventura, Colombia.

LA CANTADORA BOLIVARENSE MARTINA CAMARGO NOS SORPRENDE UNA VEZ MÁS CON SU QUINTO ÁLBUM, UNA JOYA MUSICAL QUE CAPTURA LA ESENCIA DE LA TRADICIÓN Y SU AUTENTICIDAD.

Fuente: eluniversal.com.co / David Lara Ramos

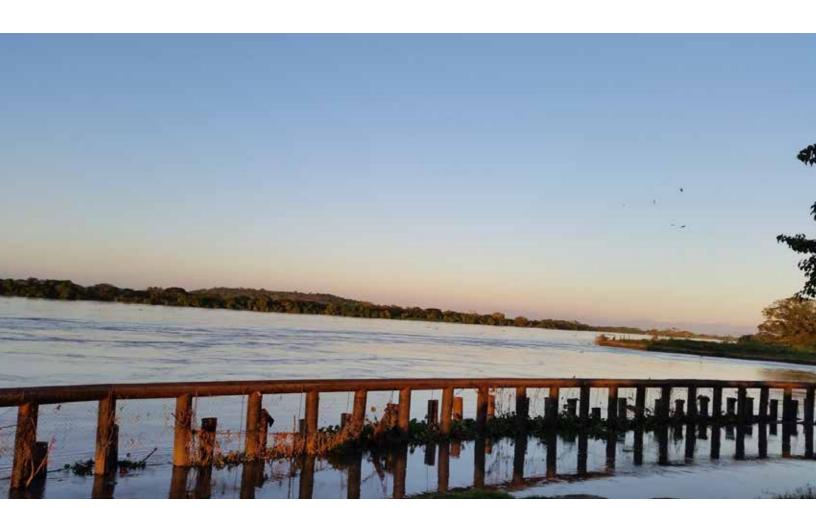
La tambora, instrumento típico del folclor colombiano, acompaña las interpretaciones de la gran cantautora.

"¡Carajo, el quinto...!", exclama Martina Camargo al contar el número de álbumes que, como solista, ha cantado a la música de los aires de tambora de Colombia. Luego suelta una risa espontánea que es un rasgo de su extrovertida personalidad. Así se configura el nombre de esta nueva producción titulada Canto y río. Se siente satisfecha después de más de dos años de creación de letras y melodías para seguir su aporte a una tradición que recorre las riberas del Magdalena y baja como raudal de alegría hacia el sur del departamento de Bolívar... y más allá.

"Presentar esta nueva producción -dice Martina Camargo- es el reflejo de la constancia que he tenido para continuar el legado de mi padre Cayetano. Las cantadoras generamos músicas y letras que son mensajes de lo que pensamos y sentimos, como parte de un país diverso. Son músicas que han resistido también, creo que he logrado que nuevos públicos aprecien y valoren mi propuesta musical. Las tendencias en redes con temas como Me robaste el sueño, Guataquí, Paisaje divino o Águila del monte, lo demuestran, por eso yo seguiré cantándole a mi tierra, al Magdalena, esas aguas en las que me he bañado muchas veces desde que estaba niña, de ahí han brotado las historias para hacer mis versos".

Las tendencias en redes con temas como Me robaste el sueño, Guataquí, Paisaje divino o Águila del monte, lo demuestran, por eso yo seguiré cantándole a mi tierra, al Magdalena".

En esas aguas del Magdalena, por ejemplo, una raya picó a Martina cuando tenía 13 años. Ese recuerdo lo trae en forma de canción para narrar aquel lejano suceso: "¡Ay, Dios mío! Una picadura de raya es un dolor inmenso que he llevado en mi memoria desde mi infancia y ahora lo convertí en canción. He querido en este álbum jugar con las nociones que puede encerrar una palabra, por ejemplo, 'la raya' es un animal, pero también está 'la raya' que se traza para establecer límites, por ejemplo, mantener a los violentos a raya. También hay otro tema que se titula Al golpe de mi tambora, allí no solo es el golpe sobre el instrumento; también están los golpes que me ha dado la vida, mis dolores, mis sufrimientos. Vivir en un pueblo como San Martín, en una región que sufrió mucho por la presencia de actores armados, te hace fuerte. Mi familia fue desplazada durante el período de la presencia paramilitar, son golpes en la vida que he superado con mi canto, con los sones y melodías al sonar de los cueros, pero también escribiendo letras que son mi discurso como mujer, es lo que siento, me inspira y canto".

El Rio Grande de la Magdalena, en Colombia, ha inspirado muchas de sus composiciones e interpretaciones destacadas de la artista bolivarense.

Quienes han escuchado la risa de Martina Camargo saben que es un rasgo que la define. Es un estruendo de alegrías que brota de una felicidad genuina, una gracia desbordante que se mofa incluso de sus propias tragedias: "Inicialmente el álbum se iba a titular Resistencia, pero luego me puse a pensar en los hechos que he vivido y sé que muchos de ellos se han sanado con mi canto, con mi risa. Cuando incluyo en el título del álbum la palabra río, vuelve allí el tema de los significados de una misma palabra. Yo puedo estar refiriéndome al río grande de la Magdalena, que los indígenas llamaban Yuma, pero también yo me río de mis pesares. Por ejemplo, la muerte de seres queridos como mi compañero Mané, que murió durante la época de la pandemia, en enero de 2021, pero al mes, me fui a cantar y a reír en uno de los eventos más importantes de nuestra tradición como es La noche de río, previo al Carnaval de Barranquilla".

La historia de Martina Camargo está atada a San Martín de Loba, allí nació el 11 de marzo de 1960. Una historia que revela un destino marcado por las dificultades, pero siempre con un triunfo pleno al final de la jornada.

Ese espíritu de fortaleza también está en este álbum con temas como Me echaron del monte o La pollera. Me echaron del Monte, cuenta la situación que vivió su hermano Álvaro, a quien los paramilitares buscaban y tuvo que abandonar la tierra que su padre le había legado. En La pollera, Martina recoge toda esa alegría en torno al canto, a las ruedas de tambora, al goce del baile con la pollera. La pollera es un tema de mi autoría y ahí quise hacer un homenaje a las mujeres, a mis tías, a mis abuelas que eran bailadoras, a mi mamá, que fue una luchadora, ella no se quedaba quieta, hacía bollos, cocadas, y fue quien enseñó a leer y a escribir a todos mis cinco hermanos. Mujeres como ellas están en La pollera, una mujer plena, que baila, canta, lucha, pelea por sus derechos y hace su aporte para tener y vivir en una mejor sociedad". Por su sonoridad, por el espíritu de los coros, por los hábiles cortes de la tambora, el tema Kikí se destaca por su versatilidad. Me decía mi papá, que el kikí es un corocito, pequeño, que se encontraba en los montes, y que era durísimo, que intentaban romperlo con una piedra, con un mazo de pilón, hasta con un martillo y era tan duro que no podían partirlo. El coro de su producción canta: "....estás aquí tan fuerte como un kikí, estás aquí tan fuerte como un kikí".

Eso es también Canto y río, el quinto álbum de la cantadora Martina Camargo, ya disponible en todas las plataformas.

En sus interpretaciones Martina Camargo incorpora movimientos danzarios y se acompaña de otras cantaoras. Créditos: elquindiano.com

Información institucional

LAS CASAS DE CULTURA EN MANIZALES, INCLUSIÓN CUTURAL Y SOCIAL PARA AL CREACIÓN ARTÍSTICA, LA INTERACCION SOCIAL CON LAS COMUNIDADES Y LA CULTURA CIUDADANA

Los talleres de fotografía suscitan especial interés en niños y niñas de las comunas de Manizales

En diversos espacios abiertos y cerrados de la ciudad los jóvenes artistas muestran los resultados de su formación con entusiasta acogida del público.

Cuenta la ciudad con 14 Casas de Cultura, distribuidas en sus áreas urbana y rural, como parte de un programa, creado en 1994 mediante Acuerdo del Concejo Municipal, con el objetivo de promover espacios en los cuales niños y jóvenes especialmente, tienen la oportunidad de recibir formación en diversas expresiones artísticas y estimular sentidos de ciudad para una construcción cultural para el fomento, en ellas y ellos, de sentimientos y acciones de conexión con la comunidad, de cuidado y apropiación de la rica biodiversidad en el territorio, de convivencia y paz.

Los talleres de danza folclórica y urbana, pintura, fotografía y teatro, tienen especial preferencia en niños y jóvenes. Es de esperarse que, en la nueva administración local y con motivo de los 30 años de operación de las Casas de Cultura, vuelva a realizarse, en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, la gran muestra de los trabajos artísticos resultantes de los talleres mencionados. Ello ha sido, en el pasado, un espacio de visibilización como un factor de especial estímulo para jóvenes creadores, sus familias y la comunidad en general.

Los jóvenes de las Casas de la Cultura han realizado formidables obras de muralismo y arte público.

Talleristas idóneos impulsan importantes procesos formativos en todas las 14 Casas de Cultura que operan en Manizales.

Y es de esperarse también, que se avance en el tema de inversión de recursos públicos en el mejoramiento de la infraestructura física, dotación y equipos, para que esta importante programa cultural y social se consolide y potencialice como un importante aporte a las dinámicas culturales de la ciudad. Igualmente, que los 14 Casas de Cultura mantengan abiertas sus puertas a lo largo de todo el año (o al menos durante 11 meses), sin las demoras en la vinculación contractual de coordinadores y talleristas que han limitado la permanente operación de dichos centros para el artes y la cultura.

La vía que de Manizales conduce al municipio de Murillo, muy cercano al volcán nevado del Ruiz se ha convertido en especial atractivo turístico por sus bellos paisajes, frailejones, lagunas y montañas nevadas / Créditos: Murillo Travel

Próxima edición: Octubre

ESPECIAL MANIZALES 175 AÑOS

La revista digital Cultur es un proyecto editorial de

Corporación Cultural Arte&Ciudad, NIT 810.002.975 Teléfonos: +57 312 259 0502 / +57 320 770 4696 Correo: arteyciudad.manizales@hotmail.com Manizales - Colombia

Apoyan:

Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclor y Artes Tradicionales