

Teatro Esquina Latina: más de tres décadas de investigación, creación y difusión teatral

Orlando Cajamarca / Teatro Esquina Latina

El Teatro Esquina Latina es un conjunto de investigación, creación y difusión teatral fundado en el año de 1973 en la Universidad del Valle. Nació por iniciativa estudiantil y gracias a su trabajo encontró el respaldo institucional que le permitió enraizarse en la vida universitaria y en el contexto del teatro local y nacional, representando y organizando diversas actividades de carácter universitario en eventos tales como el I y II Festival Nacional de Teatro Universitario (ASCUN), representando a Cali y al Occidente Colombiano en 6 Festivales Nacionales del Nuevo Teatro y en un sinnúmero de eventos internacionales realizados en los últimos treinta años.

El Teatro Esquina Latina en los primeros años realizó como experiencia formativa montajes de autor, luego ha experimentado en la creación colectiva, entendida ésta como la participación del equipo de trabajo en diversos aspectos

necesarios para la puesta en escena, a través de un proceso que establece un nivel de división del trabajo y funciones precisas para cada uno de sus integrantes.

Esquina Latina fue en los años setenta un tradicional grupo de teatro universitario, pero el entusiasmo de sus integrantes, su dedicación y dinámica lo consolidó como una experiencia particular en el contexto del teatro nacional, alcanzando un desempeño artístico y organizativo de carácter profesional.

Esquina Latina combina estrategias de desarrollo que le han permitido en gran medida su autogestión, concertando apoyo institucional tanto de la Universidad del Valle como del sector público y privado, consolidándose como un proyecto cultural y experimental comprometido con la comarca y el patrimonio cultural teatral Colombiano y Latinoamericano.

El trabajo artístico del Teatro Esquina Latina tiene raíces en el contexto de un

teatro fraguado en una sociedad en crisis, es y ha sido una confrontación entre múltiples pensamientos, un teatro que se nutre del gran teatro universal, pero que día a día quiere cosechar sus propios frutos. Está comprometido con la consolidación de la Dramaturgia Nacional, entendida ésta como una creación que toma como materia prima nuestra nacionalidad, nuestras particularidades socioeconómicas y políticas (insertadas en la cadena de los conflictos planetarios) y la estética popular, en los términos de la visión poética que parte de entender la vida y el mundo como conjunto de variables en movimiento, transformables por la mano del hombre.

Durante los primeros años, realizó obras de autor, desde la densa dramaturgia de Michel de Ghelderode enmarcada en una estructura de poder decadente asignada de soledad, de oscuros pasillos; al ritmo de la tragedia Shakesperiana, pasando luego a recorrer el camino abonado por nuestros próceres: la experimentación teatral de Enrique Buenaventura y su obra *Se hizo justicia* abre la brecha de un teatro que habla de lo que olemos, miramos, sentimos y nos revela la intensidad justa de nuestros signos vitales. Aparecen luego autores como el polaco Mrozeck que con su agudo y visionario pensamiento crítico anunciaba y reclamaba la perestroika de los *Extraviados en el mar*, y no podía faltar Darío Fo que hizo posible *El nacimiento del juglar*.

Esta fase de las obras de autor abrió el camino para asumir la experiencia de los últimos años, cuando el Teatro Esquina Latina asume el Teatro de Riesgo, pues se trataba de estructurar sus propios textos teatrales en un contexto donde nadie es

profeta en su tierra y donde la ideología de la imitación y la exaltación de lo foráneo prevalece.

Asumir el riesgo de equivocarse aquí, donde los errores son más caros que los éxitos, en un ambiente donde la crítica y la «formación» artística se establece sobre el disgusto y la descalificación, y la dramaturgia criolla resulta desentonada, de mal gusto, poco *in*, no apta para el consumo; resultó para el Teatro Esquina Latina un hecho afortunado, pues dicho riesgo ha permitido una asimilación progresiva de las experiencias enriquecedoras del teatro contemporáneo, en sus más variadas manifestaciones.

Desde 1994, el Teatro Esquina Latina cuenta con una sede dispuesta como un espacio cultural para la comunidad en general, aquí se programan actividades de teatro, música, títeres, danza y educación ambiental, además se dictan talleres especiales de teatro, expresión corporal y danza, entre otras expresiones artísticas.

Otra vía de relación y comunicación con el público que el Teatro Esquina Latina viene desarrollando con mucha más intensidad en los últimos años, está relacionada con el teatro didáctico de acción social, ligado a planes de desarrollo en aspectos tales como educación en salud, educación ambiental y educación en tránsito, que le ha permitido ampliar la cobertura hacia grandes fragmentos de población en especial en los sectores populares y fortalecer aún más el programa de extensión comunitaria del proyecto «Jóvenes, Teatro y Comunidad: La animación sociocultural, alternativa para el desarrollo socioambiental y la convivencia ciudadana», establecido en 4 comunas de Cali y 8 municipios del Valle del Cauca.

Nuestra institución

El Teatro Esquina Latina nació en el año de 1973 en la Universidad del Valle, como grupo estudiantil que desarrollaba el teatro como alternativa extracurricular en su tiempo libre. Este proceso grupal creativo se consolida y formaliza en el año 1978, dando lugar a una entidad autónoma de derecho privado e interés público, constituida por personas dedicadas a las artes escénicas, las ciencias sociales, administrativa y afines.

Desde sus inicios, el Teatro Esquina Latina realiza un trabajo permanente de creación artística teatral, que ha dado lugar a más de una veintena de obras de teatro y de títeres reconocidas por su calidad como hechos artísticos relevantes y aportes al patrimonio cultural de la ciudad y la región; quehacer que combina desde hace más de 20 años con actividades de desarrollo de base a través del teatro de acción social. Esquina Latina busca contribuir a la cultura y al arte escénico de Cali y Colombia en pro de un desarrollo justo y equitativo, en especial de los sectores de población considerados de alta vulnerabilidad.

Además, consolidarse en el tiempo como una de las organizaciones culturales teatrales más importantes por su producción artística, mediante obras de teatro con una creación estética relevante y por su proyección comunitaria en la ciudad de Cali y los departamentos del Valle y el Cauca.

Objetivo General

— Contribuir a un nuevo enfoque de desarrollo, que involucre la cultura artística,

y al teatro en particular, como ingrediente poético hacia el progreso, la paz social y la convivencia ciudadana en Colombia, y la formación de una cultura ambiental para el desarrollo sostenible.

Consolidar un proceso grupal creativo como alternativa de expresión teatral estable e imaginativa, para el fortalecimiento artístico de esta disciplina y la creación de patrimonio artístico cultural.

— Promover, fomentar y estimular actividades de desarrollo de base y convivencia, donde el teatro sea un medio para la recuperación de valores culturales, éticos, cívicos y democráticos, en pro de la igualdad de oportunidades, el respeto, la solidaridad social y la tolerancia el respeto por el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

— Fomentar espacios de convivencia y esparcimiento mediante la promoción y divulgación de actividades y eventos teatrales, que mejoren la percepción artística y democratizen las oportunidades culturales, especialmente en los sectores vulnerables de población.

Logros institucionales

El Teatro Esquina Latina trabaja siempre con mucho interés en el mejoramiento continuo de los procesos operativos, contables y financieros. Cuenta en la actualidad con una estructura organizativa adecuada que responde a las necesidades de cada uno de los proyectos y que da cuenta del espíritu participativo y estilo democrático que nos define.

En la actualidad generamos 30 empleos directos y 30 empleos indirectos. Nuestros recursos de funcionamiento dependen de la prestación de servicios cul-

■ *Alicia adorada en Monterrey*, de Orlando Cajamarca. Director: Orlando Cajamarca.
Teatro Esquina Latina, Cali, 24 de julio de 2008.
(Katan.)

turales teatrales y de la participación en programas de desarrollo socioculturales en la región.

El Teatro Esquina Latina se ha preocupado por la descentralización de la labor teatral hacia sectores vulnerables de población en Cali y municipios del Valle y norte del Cauca, a través de su proyecto de Extensión a la Comunidad con el que se ha sensibilizado a jóvenes frente a la labor teatral, permitiéndoles ser especta-

dores y protagonistas de piezas teatrales y de procesos grupales que les permiten invertir de manera útil y divertida su tiempo libre y crear nexos participativos en su comunidad.

En el desarrollo de este proceso, ha logrado la consolidación de doce Grupos Teatrales de Base y de la Asociación Red Popular de Teatro como forma de operación sinérgica entre ellos, para el intercambio y enriquecimiento de experiencias

artísticas, organizativas y pedagógicas, en aras del fortalecimiento de un movimiento de teatro popular que deje huella.

En la actualidad, podemos decir que este «Proyecto de Jóvenes, Teatro y Comunidad: la animación sociocultural, alternativa para el desarrollo socioambiental y la convivencia ciudadana», cuenta con una base social de por lo menos 400 jóvenes, irradiando de manera directa a una población de unas 30.000 personas más de la región entre talleristas y público en general, mediante la realización de actividades de sensibilización, capacitación y divulgación a niños, jóvenes y adultos.

Aportaciones al patrimonio teatral colombiano

El Teatro Esquina Latina funciona como un grupo permanente de investigación y producción teatral estable, de acción social, que le apuesta al método de creación colectiva en el proceso artístico de elaboración de sus obras. Posee en la actualidad un amplio repertorio teatral, conformado por más de 20 obras disponibles para ser representadas en su sede o fuera de ella, en el que se pueden encontrar obras de reconocidos dramaturgos de carácter universal y/o de dramaturgia propia, obras para adultos y jóvenes, espectáculos de teatro infantil, piezas de teatro pedagógico para la sensibilización y complementación de procesos educativos, montajes de pequeño y gran formato para ser representados en espacios no convencionales, entre otros.

Orlando Cajamarca, el director

Médico, fundador, actor, director y dra-

maturgo del Teatro Esquina Latina, ha consolidado al Teatro Esquina Latina hoy como una entidad de iniciativa privada e interés público.

Coordinador general del proyecto Jóvenes, Teatro y Comunidad, realizado con jóvenes y niños de los sectores populares de Cali y algunos Municipios del Valle del Cauca. Tiene una amplia trayectoria en la vida cultural nacional.

Entre sus obras teatrales escritas y premiadas, se destacan: *Joselito Buscalavida*, 1983; *Los pecados del capital*, 1984; *El enmaletado* —mención en el Concurso Nacional de Dramaturgia—; *Bogotá 450 años*, 1986; *Encarnación*, 1986 —Premio Jorge Isaacs de autores vallecaucanos, 1995—; *El príncipe extraviado*, 1989; *Homenaje a Leo*, 1991; *Aventura sin fortuna*, 1995; *Experimento amoroso*, 1996; *Concierto interrumpido*, 1998; *La fabulosa historia del reino a veces seco a veces mojado*, 1999; *Joselito en Altamar*, 2000.

Ha publicado, además, múltiples artículos sobre crítica y reseñas de teatro en periódicos locales y nacionales como *El País* y *Occidente* de Cali, *El Tiempo* y *El Espectador* de Bogotá y *La Patria* de Manizales; artículos de teoría teatral publicados en revistas especializadas como *Conjunto* de Cuba y *Latin American Theatre Review* (EUA), *Asociación de Colombianistas* (EUA), *Tramoya* de México, etc.

Actor en más de 20 montajes teatrales y actual director titular del Grupo de Teatro Esquina Latina. Ha escrito materiales didácticos teatrales entre los que se cuentan dos versiones de la *Cartilla básica de instrucción teatral* y el *Manual de animación teatral* (coautor).

La Inter-American Foundation le otorgó la beca Interamericana de desarrollo

Dante Fascell como reconocimiento y estímulo para el desarrollo y sistematización de una metodología replicable del proyecto «Teatro y Comunidad: la creatividad alternativa para el desarrollo de base». El Ministerio de Cultura de Colombia le otorgó la Beca de Intercambio de Residencias Artísticas, proyecto de escritura de la obra *Alicia adorada en Monterrey*, México D.F, y, en 2004, ganó el premio iberoamericano de dramaturgia Alejandro Casona otorgado por el Principado de Asturias (España) con la obra *Elegí...a Lorca*.

El Laboratorio Teatral

El laboratorio teatral se constituye en un quehacer en el que de manera experimental el actor de Esquina Latina, complementa permanentemente su formación, mediante la aprehensión de técnicas de aprestamiento físico que le permiten manejar mejor su energía corporal y facilitan su desempeño en escena. Igualmente hace uso de la investigación bibliográfica sobre aspectos diversos del arte teatral y otros temas de interés fundamentales para el montaje de piezas teatrales. El laboratorio teatral estimula la metodología de creación colectiva entendida como la participación de un equipo de trabajo en diversos aspectos necesarios para la puesta en escena, a través de un proceso que establece un nivel de división de la labor y funciones precisas para cada uno de sus integrantes. En este Laboratorio Teatral se conciben: la creación de obras teatrales sobre textos de autores universales por el deseo o interés de conocerlos e investigarlos y la creación de textos sobre temáticas variadas del gusto del director y

/o actores y el montaje sobre ellos, con la finalidad de adquirir experiencia valiosa y por el goce estético de crear patrimonio cultural.

Proyecto de extensión comunitaria

Consideramos que el teatro en comunidad es una fuente primaria de creatividad colectiva e individual que ofrece a las personas, y especialmente a los jóvenes y niños, un campo novedoso, fértil, en el cual se pueden plantear, definir y redefinir los problemas en el ámbito de la cotidianidad, así como sus posibles soluciones.

Desde 1983 llevamos a cabo un trabajo continuo de acción sociocultural con niños y jóvenes a través del teatro, en sectores vulnerables de población de Cali y municipios del Valle y norte del Cauca.

En la actualidad contamos con 12 Grupos Teatrales de Base conformados, que a su vez se integran a través de la Asociación Red Popular de Teatro como una instancia que garantiza la cohesión y el entramado del tejido social y que promueve el teatro popular, como alternativa entre los jóvenes para combatir la marginalidad sociocultural y vincularlos al desarrollo de sus localidades.

Para el Teatro Esquina Latina, su proyecto Jóvenes, Teatro y Comunidad pone de manifiesto, por medio de la estrategia de conformación de grupos de interés teatral para el uso creativo del tiempo libre, el desarrollo ambiental y la participación comunitaria, su metodología de trabajo que se ajusta a lo denominado en tiempos recientes: procesos de Animación Sociocultural.

Este proyecto se desarrolla mediante un proceso permanente que tiene como

primer vínculo con la comunidad la realización de los Talleres de Sensibilización Teatral, con los cuales ha llegado durante estos años a muchas Entidades Educativas y Culturales de comunas caleñas como la 1, 6, 12, 13, 14, 15 y municipios del su-deste colombiano, como un primer nivel de acercamiento de jóvenes y niños a este arte a través del juego, sembrando así la inquietud a veces fructífera de contar con un grupo teatral de base representativo del sector, donde se pueda investigar y experimentar con mayor profundidad.

Una vez se logra conformar un Grupo Teatral de Base, se busca un lugar para su instalación, se establecen los horarios de ensayo, se contactan aliados para garantizar la permanencia de un instructor del Teatro Esquina Latina que asuma su dirección y asegurar la difusión de la convocatoria a otros jóvenes de la comunidad que deseen participar y se inicia un proceso grupal abierto como estrategia de intervención sociocultural.

De esta manera, Esquina Latina ha logrado descentralizar la actividad teatral, hacia 8 municipios del Valle y 4 comunas de Cali en los que los grupos de manera constante llevan a cabo actividades como: ensayos 1 ó 2 veces por semana en los que trabajan la plasticidad del cuerpo, técnicas para un mejor desempeño en el escenario e investigación bibliográfica y de contexto sobre temas para posibles montajes.

Alterno a estos espacios de inversión del tiempo libre a través del teatro está el Taller Central de Animación Teatral en la sede del Teatro Esquina Latina, al cual asisten los jóvenes que se destacan por su labor en cuanto a lo artístico y organizativo en su grupo teatral de base, para

recibir conocimientos complementarios sobre el oficio teatral en general, gestión y armado de algunos elementos técnicos.

Estos jóvenes tienen bajo su responsabilidad la réplica futura de la experiencia y en algunos casos son promovidos como actores integrales del grupo de Teatro Esquina Latina.

Para la proyección de este trabajo comunitario se ha establecido la organización de dos tipos de eventos por parte de los Grupos Teatrales de Base: las Jornadas Culturales Teatrales, como momentos lúdicos, educativos y de participación preparados para el que el público disfrute de la producción teatral popular lograda por los grupos miembros de La Red Popular de Teatro y de espectáculos musicales, de danza, cuentería de grupos artísticos del sector, 1 semestral por grupo, mínimamente; y, el Encuentro Popular de Teatro: salud, paz y ambiente realizado una vez por año los primeros días de diciembre, como una semana de intercambio de experiencias sobre el trabajo teatral y la muestra de los montajes logrados en las diversas sedes de los grupos.

Además, en la sede del Teatro Esquina Latina existe una mesa permanente de estudio, planeación y seguimiento del proyecto comunitario para afianzar y adquirir conocimientos que les permitan un mejor desempeño, respondiendo así a la naturaleza dinámica de éste, que se ha constituido en uno de los más fuertes frentes de proyección social para la institución.

Proyecto de pedagogía escénica

Mediante el Proyecto de Pedagogía Escénica, el Teatro Esquina Latina lleva a cabo

una labor de enseñanza y sensibilización de la comunidad frente aspectos de interés general como medio ambiente, salud, convivencia ciudadana, entre otros, a través del teatro.

Desarrollando una labor permanente de montaje de piezas teatrales sobre temas específicos que de manera estética y divertida llevan al público a la reflexión e información sobre temas de interés social

El montaje de dichas obras pedagógicas permite al Equipo Artístico del Teatro Esquina Latina sumergirse en la investigación, aprendizaje y experimentación, tanto de técnicas teatrales como de los temas motivo de la creación, además, lo impulsa a asumir una mecánica de trabajo en la que todo el tiempo surge la necesidad de implementar métodos pedagógicos.

El Teatro Esquina Latina ha llegado en los últimos años a los 42 municipios del

Valle del Cauca con sus obras de repertorio, entre las cuales se destaca La Fabulosa Historia del Reino a veces Seco a veces Mojado, obra pedagógica de gran formato sobre temática medio ambiental. De la misma forma, ha recorrido el Distrito de Aguablanca en Cali y varios corregimientos aledaños con obras ágiles de mediano formato, especialmente teatro de títeres con obras tales como De dónde venimos (temática de educación sexual) y La magia del birlibirloque (basuras). Además, Esquina Latina se ha presentado en Cali y Medellín con El Juicio, una obra sobre el Sida, igualmente ha estado en aproximadamente 25 Colegios Caleños con Mimos por la Vía, espectáculo de pantomima que ilustra la normatividad del tránsito en la Ciudad, y en otros tantos con La Familia Enmascarada que trata la temática de la violencia intrafamiliar.