

Esquina Latina: Dos décadas de teatro

Orlando Cajamarca Castro

El Teatro Esquina Latina es un conjunto de investigación, creación y difusión teatral fundado en 1972 en la Universidad del Valle de Cali, Colombia. En el trabajo de Esquina Latina a lo largo de estos años, se han realizado montajes de autor, desembocando en la creación colectiva, permitiendo extender en todos los aspectos de la puesta en escena la participación del equipo, a través de un proceso que establece un nivel de división del trabajo y funciones precisas para cada uno de sus integrantes.

Esquina Latina se consolida como una experiencia particular en el contexto del Teatro Nacional, un grupo que nace en la Universidad y logra resultados artístico-organizativos de carácter profesional combinando estrategias de desarrollo que han permitido mecanismos de autogestión sin renunciar a la búsqueda del apoyo institucional.

El trabajo artístico de Esquina Latina tiene sus raíces en el contexto de una sociedad en crisis. Es y ha sido una confrontación entre múltiples pensamientos, un teatro que se nutre de la gran tradición universal pero que día a día quiere cosechar sus propios frutos y está comprometido con la consolidación de la dramaturgia colombiana en los términos de una creación que toma como materia prima nuestra nacionalidad, nuestras particularidades socio-económicas, políticas (insertadas en la cadena de los conflictos planetarios) y parte de entender la vida y el mundo como un conjunto de variables en movimiento.

En 1981 se inaugura La Sala Esquina Latina, un espacio cultural para la universidad y la comunidad en general, con capacidad para (120) ciento veinte espectadores, en donde realiza de manera permanente una programación variada de espectáculos de teatro, música, danza y títeres para niños, jóvenes y adultos. Entre sus actividades más importantes se destaca la realización del I Encuentro Internacional Mujeres en Escena en 1990 con la participación de creadoras de países latinoamericanos y España en diferentes disciplinas artísticas; en 1993 espera realizar el II Encuentro aumentando la cobertura de participación hacia más países.

Trabajo de barrios

El teatro Esquina Latina viene desarrollando desde hace más de ocho años en barrios populares de la ciudad de Cali un programa denominado "Conformación de Grupos de Interés Teatral para el Uso Creativo del Tiempo Libre y el Desarrollo Integral de la Comunidad." Este se desarrolla en Cali en el Distrito de Aguablanca especialmente con jóvenes y busca estimular las posibilidades creativas, generando opciones de organización para la participación comunitaria. Como se trata principalmente de crear grupos cuya especificidad es hacer teatro, la creación de las obras parte de la realidad próxima e inmediata pues ella es el punto de partida y referencia para todo proceso creativo. De esta manera se establece una relación con el público que invita desde la instancia abierta, alegre, festiva de la escena, a profundas reflexiones que deben despejar el camino hacia la búsqueda de alternativas racionales para superar y transformar su condición. Estimulamos la creación del grupo como fuente de vida, de creación de organización y alternativa para el *uso creativo del tiempo libre*.

El público

Hacemos teatro como una labor de individuos inscritos en un orden social así éste nos resulte contradictorio, por lo tanto nuestra práctica somete el trabajo a una relación sin la cual nuestra razón de ser no tendría sentido, la relación con el público; por esto es tan importante para Esquina Latina la necesidad de consolidar e interesar cada día más a amplios sectores de la población. Sabemos que la dificultad y la desigualdad de condiciones para enfrentar este reto frente a un público generalmente condicionado a la lógica del sentido común no es la lógica de la creación artística. También sabemos que los medios de comunicación siempre magnifican lo que viene precidido de un gran andamiaje publicitario que reiteradamente no suele ser lo más artístico.

Esquina Latina mantiene una relación permanente con el público a través de programar permanentemente en su sede teatral actividades de teatro, danza, títeres, poesía y otras manifestaciones del escenario; de igual forma se establece relación con los diversos planteles educativos con los cuales se coordinan actividades culturales acompañadas de foros didácticos y videos alusivos a la historia del teatro. Otra actividad muy importante programada permanentemente es la actividad para los niños a los cuales se les brinda una intensa y permanente presentación de espectáculos de títeres, pantomima, marionetas, máscaras, etc.

Planes futuros

Esquina latina es ante todo un espacio de investigación y pesquisa teatral. Por esa razón los planes inmediatos están centrados en hacer énfasis en esta alternativa. Hemos escogido la opción teatral para comunicarnos con el público, así que nuestra motivación debe centrarse en la búsqueda de posibilidades renovadoras y vitales y no solamente en la repetición de modelos. Así éstos nos resulten muy rentables. Nuestros planes inmediatos centran la atención en la conformación de un equipo multidisciplinario que apoyado en los recursos técnicos y locativos que el proceso ha logrado conquistar desarrolle un Teatro laboratorio centrado en la creación de espectáculos y materiales de información y documentación teórico-teatral. El equipo investigador será abierto dando posibilidad a que personas que demuestren capacidad e interés y formación previa en los aspectos multidisciplinarios que competen, puedan ingresar al proceso.

Talleres

Otra de las vías de acercamiento al público es la realización de talleres para niños y adultos los cuales no sólo dan posibilidad de una opción creativa directa sino que cualifica al público como "consumidor"; éstos talleres también han sido pensados como antesala para el proceso de integración al grupo investigador.

La Sala de Teatro

El espacio que hoy ocupa el Teatro Esquina Latina fue en otra época un laboratorio para prácticas docentes de la Universidad del Valle donde el grupo inició su labor hace 20 años como grupo representativo de la Universidad con quien mantiene lazos históricos de relación. Actualmente el viejo laboratorio se ha convertido en una sala de teatro con programación permanente y aunque presenta dificultades de orden técnico, es la más activa de Cali y el occidente Colombiano. Es la sede de trabajo diario y su equipamiento se ha logrado con trabajo diario y sistemático del equipo creativo, el apoyo de la Universidad y la empresa privada.

Método

Durante los 20 años de vida teatral Esquina Latina ha asimilado la experiencia sistematizada y recopilada en los métodos y teorías teatrales más importantes del presente siglo cuando el aunto teatral dejó de ser sólo una preocupación literaria; por esta vía hemos sido influidos y nuestra creación está

ligada a la influencia que deviene del teatro laborartorio de *Grotowski*, de la Estética *Artaudiana*, de la dialéctica épica *Brechtiana* y del acercamiento contemporáneo a las vitales y poéticas interpretaciones del mundo del pensamiento oriental. En los últimos años hemos centrado nuestra atención en la búsqueda de una dramaturgia anudada en nuestra historia, dando de paso cierta prioridad al texto de la oralidad en el espectáculo. Con la experiencia del trabajo con máscaras convertido en el paradigma de nuestro proceso actual, hemos articulado la motivación dramática a la condición de la dramaturgia del espectáculo que integra todos los códigos de la puesta en escena y donde la máscara hace sus exigencias que para nuestro caso son las exigencias del lenguaje específico del teatro. Por este camino nuestro entrenamiento se apoya en las técnicas de la danza moderna (Martha Graham), y en los ejercicios de desequilibrio del Tai-chi.

El trabajo de Esquina Latina integra para su labor disciplinas para-teatrales que facilitan o sirven de medios para la calificación técnica con fines artísticos. La música como elemento constitutivo del espectáculo juega un papel prioritario, hemos tenido relación integral con músicos profesionales integrados físicamente al montaje, en otras oportunidades con el equipo de actores que interpretan diversos instrumentos, de igual forma recurrimos a música de grandes compositores que se ajustan a las necesidades requeridas.

Cali, Colombia