COLOMBIA

Carlos A. PARADA

El movimiento teatral colombiano es uno de los más jóvenes del mundo con características experimentales que lo colocan dentro de los movimientos de vanguardia de América Latina.

"En Colombia, el proceso de surgimiento de un nuevo teatro tiene características especiales: en primer lugar, en este país no logró estabilizarse nunca la Empresa Teatral Comercial ni la Teatral Estatal. La estructura de 'Compañía' nunca se consolidó y en cambio la estructura de "Grupo' se conformó con características específicas".

(Enrique Buenaventura — Informe al Coloquio sobre el Teatro en el marco del Quinto Festival de Teatro del Tercer Mundo. Seul. Corea del Sur, 1981).

En Colombia, los problemas no han sido de estilos y tendencias; se producen ciertas relaciones entre los grupos y su público en el desarrollo del proceso.

A mediados de la década de los sesenta crean la Casa de la Cultura de Bogotá, Santiago García y Carlos José Reyes. Allí también se inicia una gran actividad de Teatro Infantil, Títeres y Cursos de Recreación. Intervienen entre otros: Jaime Barbin, Henry Laguado y Juan Sebastián.

Actividades similares se desarrollan en el Teatro, el local que funda Miguel Torres y el Café-Teatro "LA MAMA", con Eddy Armando.

En la década de los setenta, el movimiento teatral se define como más estrechamente unido a las clases populares. La madurez del Teatro Colombiano tiene su expresión más importante en la creación colectiva, el surgimiento de nuevos autores y la organización de "LOS FESTIVALES DEL NUEVO TEATRO" a través de la C.C.T.

La dificultad de transmitir experiencias, de conocer materiales de trabajo y la importancia de crear lazos de solidaridad entre los grupos, produjeron la necesidad de constituir una agremiación de los grupos de teatro: LA CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO.

"La C.C.T. es una Asociación de Trabajadores Independientes puesto que no está compuesta de asalariados sino de grupos autónomos, propietarios o no, de una Sala. Todo comenzó hacia 1970 sin recursos económicos, con nuestro trabajo y los modestos aportes de los grupos. Hemos enfrentado luchas importantes. Por ejemplo en Bogotá organizamos una Marcha de los Trabajadores de Teatro. Los actores disfrazados improvisaron y representaron sketch, protestando contra el cierre de las Salas por parte del Gobierno alegando razones de impuestos e higiene. La marcha hizo echar atrás toda esa serie de decretos y medidas que iban a ser dictadas contra el Teatro".

(Patricia Ariza, Presidente C.C.T.)

Los Festivales del Nuevo Teatro, organizados por la C.C.T. y financiados por Colcultura (entidad oficial) reunen los grupos colombianos en una confrontación y un evento no competitivo que reune los trabajos más representativos de las cinco regionales: (CALI, MEDELLIN, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA y BOGOTA).

Estos Festivales se realizan cada dos años en Bogotá y utilizan mecanismos de Evaluación ajenos a jurados externos. La evaluación parte de los mismos grupos como una verdadera fiesta de la discusión y la crítica constructiva. Los temas nacionales se imponen. El teatro está inmerso en la búsqueda de una identidad y en todo momento investiga sus raíces históricas y sociales. Esto le da un carácter esencialmente didáctico y es así como los grupos se empeñan en poner en escena un teatro apto para todos los públicos.

Si examinamos los trabajos de los últimos cinco años notamos que el tema dominante de las obras es la historia de nuestra patria.

Conscientes de la importancia de crear una dramaturgia los grupos afrontan esta necesidad con la "Creación Colectiva" que será la encargada de formar actores, directores y autores ya sean colectivos o individuales.

El interés por los problemas colombianos sobre el terreno hizo desplazar los grupos a sitios muy apartados y difíciles. Esto se tradujo en la búsqueda de soluciones descomplicadas para la escena, ganando en complejidad el tratamiento del espacio, principalmente el del aire libre, emparentando algunos grupos con las formas tradicionales de los culebreros y vendedores populares de las plazas y los parques.

En las grandes ciudades, los pueblos de la periferia, los barrios marginales y el llamado "Cinturón de Miseria" lo forman campesinos desalojados de sus tierras por la violencia. Ahora bien: el público de estos barrios, donde se llevan a cabo el 80 % de las funciones está constituido en su mayoría por niños. Esta es una apreciación fundamental para el Nuevo Teatro y para el futuro desarrollo del Teatro para Niños y Jóvenes en nuestro país.

El pasado 9 de mayo se convocó en Bogotá, por parte de la C.C.T. una mesa redonda para discutir lo relacionado con el Teatro Infantil, e intercambiar inquietudes con miras a crear una actividad que se interese por los niños y jóvenes en nuestro país donde existe un gran movimiento de Teatro de Títeres y Recreación pero disperso y discontinuo en la mayoría de los casos.

Por primera vez nos reunimos los grupos y pudimos encontrar afinidades en algunos puntos. Estas son algunas de las apreciaciones que surgieron.

En el Teatro Infantil en Colombia, como en todas partes, existen muchas tendencias, estilos, etc... También se dan discusiones sobre si se debe hablar al niño de tal o cual manera, si el Teatro Infantil debe hacerse de tal o cual forma.

También hay concepciones deformantes. Algunos con buenas intenciones que, como dice Jorge Enrique Adoum, *"dan al niño lo falso, lo barato, lo infantilista, y lo consideran como retardado mental cuando no como cretino"*.

Todavía tenemos muy vivos esos cuentos de hadas del pasado que buscan afianzar lo caduco y todo aquello que se expresa en jerarquías donde todos los de arriba son buenos y bonitos, y a medida que se desciende va apareciendo el mal y la fealdad.

También nosotros no sabemos donde situar las hadas y las brujas, las princesas y dragones y toda esa "fantasía" aparatosa de la mente de los niños.

Nuestros métodos educativos, hasta ahora, como ya se dijo salen del Medioevo y no hay Institutos Pedagógicos que cumplan una labor acorde a las necesidades.

El teatro, ocupando el papel que le corresponde, comienza a romper esto con la experiencia y postulados del Nuevo Teatro. En la actualidad la preocupación fundamental de la mayoría de los grupos consiste en la adquisición de una Sala, en busca de su estabilidad y que permita el mantenimiento de una programación permanente con un número regular de funciones.

La estabilidad para los grupos colombianos puede asegurar además, la organización de un grupo de planta que dé una continuidad al trabajo y por consiguiente la posibilidad de experimentar en el propio espacio.

NUEVO TEATRO DE PANTOMIMA

Varios profesores especialistas, trabajadores en diferentes centros de Bogotá, se han reunido para hacer pantomima con un sentido pedagógico y hacer conocer al niño aspectos como la evolución del hombre en un espectáculo titulado "MONERIAS". Este grupo trabaja en Salas y al Aire Libre.

TALLER DE TEATRO EL ALACRAN

Posee una Sala en el Barrio La Candelaria, y tiene un grupo de Títeres Gigantes que viaja por los pueblos. Su director Carlos José Reyes ganador del Premio "CAJA DE LAS AMERICAS", de La Habana, Cuba, con sus obras "EL GLOBITO MANUAL" y "EL HOMBRE QUE ESCONDIO EL SOL Y LA LUNA". Reyes se pregunta si los consabidos "buenos" y

"malos" en pugna son algo recomendables en verdad y que si las tiras cómicas comunes utilizando toda suerte de macabras crueldades y luchas fratricidas, los westerns y los melodramas de los matinales corrientes y de los filmes de T.V. pueden contribuir a una sana formación de la infancia. Y afirma que tras la pantalla de acciones inocentes puede esconderse toda una trama amoral y mentirosa.

TEATRO TALLER DE COLOMBIA

Teatro callejero: Zancos, Máscaras y Muñecos Gigantes. Sus trabajos más recientes son: "CUANDO LAS MARIONETAS HABLARON", obra de creación colectiva, "LOS AMIGOS DE CANDELITA", del uruguayo Ibargoyen Islas y "LA CABEZA DE GUKUP", creación colectiva con base a un mito del Popol Vuh.

El Grupo cuenta su experiencia:

En un principio, "CUANDO LAS MARIONETAS HABLARON" era un cuadro corto, producto de un laboratorio teatral realizado con niños del Barrio Belen (donde vivíamos) y del Parque Nacional (donde trabajábamos), un cirquero llegaba a cualquier lugar con sus muñecos, organizaba una función, enseñaba como manejarlos y conjuntamente con los niños se sugerían personajes, se creaban aventuras, historias, etc. Posteriormente recogimos las experiencias, retomamos materiales, los sometimos al análisis, los seleccionamos y previo trabajo de "tablas" los ensamblamos tramándolos con una estructura escénica más o menos definida. Los ajustes correspondientes y finalmente el montaje progresivo de búsquedas y hallazgos interminables.

T. P. B.

Uno de los grupos más estables de Bogotá, ha mantenido una programación permanente para niños desde 1968. Ha montado "LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS" adaptación de la Obra de Julio Verne, "LA CENICIENTA", en adaptación de E. Buenaventura, "EL ESPANTAPAJAROS QUE QUERIA SER REY", de Agustín Malfatti, "PLUFT EL FANTASMITA", "LA NIÑA Y EL VIENTO", de María Clara Machado, "EL TIO TIGRE COGELO TODO", de Jorge Ali Triana y "MICHIN EL GATO BANDIDO", de Rafael Pomdo.

GRUPO TECAL (Teatro Estudio Calarca)

Permanentemente realiza funciones al aire libre con obras de "LOS AMIGOS DE CANDELITA", de Ibargoyen y "DOMITILO EL REY DE LA RUMBA", de Teatro Improvisado sobre un ritmo de tambores.

GRUPO TEATROYA

Trabaja la comedia del arte como línea central con su obra "LA RACION DE ARLEQUIN". Tiene también recitales de música y poemas teatralizados como "COMUNEROS 1781 - 1981".

Además de los autores citados trabajan autores como Jairo Anibal Niño con "EL BAILE DE LOS ARZOBISPOS" y "ZORO". También María Fornaguera con "FORTACHA LA BRUJA".

Un caso especial es el del Grupo BEREJU.

B E R E J U

Es un conjunto folklórico del T.E.C. (TEATRO EXPERIMENTAL DE CALI). Sus trabajos con los cuentos de la Tradición Folklorica y sus montajes de varios romances españoles antiguos, que si bien son dirigidos a los adultos, cautivan a los niños.

Grupos de Títeres: "LA FANFARRIA" – "TRAPICHIN" – "COCOLICHE" – "DULCINELLA" – "LOS MATACHOS" – "PACIENCIA DE GUAYABA" – "TIO CONEJO" – "LA PULGA GOTICA" – "LA LIBELULA DORADA" – "TALLER LA HORMIGA".