

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DESARROLLO DE UN PROYECTO DE ANIMACIÓN CULTURAL EN LA DISCIPLINA DE TEATRO

INCLUYE LA PROPUESTA DE UN ESTUCHE DE JUEGOS DE MESA SOBRE EL TEMA

Acompañado de un disco compacto

INFORME ACADÉMICO

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

P R E S E N T A:
PATRICIA GEORGINA CHAVERO GÓMEZ

ASESOR: DR. MANUEL GONZÁLEZ CASANOVA

SINODALES:
PROF. OTTO MINERA ABREGO
DR. ALEJANDRO ORTIZ BULLÉ-GOYRI
DR. ARMANDO PARTIDA TAYZAN
LIC. SOLEDAD RUIZ LOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COORDINACIÓN DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

MÉXICO, D.F.

MAYO DEL 2004

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

A mis padres Lucía Gómez y Raúl Chavero
A Rogelio Chavero por su gran corazón,
a mis hermanas Julia, Rosa y Martha, por el cariño mutuo,
A mis sobrinos

A Loth Isaac por su solidaridad, su alegría y enorme fuerza

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el
contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: Patricia Georgina
Chavero Gómez
FECHA: 07 junio 2004
FIRMA: [Firma]

Agradecimientos

Al doctor Manuel González Casanova, un brillante catedrático y un excelente ser humano, el contacto con él me ha permitido palpar la generosidad, y me ha dado, sin él saberlo, la confianza de que mi país es habitable. Cuando digo mi país me refiero a México, el de los ciudadanos, no al país que publicita el poder en los medios, ese país irreal construido en la mente de los ciudadanos-televidentes.

Aún a la distancia -pues mi paso por la facultad ocurrió hace ya más de diez años- quiero agradecer a los maestros Néstor López Aldeco, José Luis Ibáñez, Alejandra Gutiérrez, Ignacio Merino Lanzilotti, Domingo Adame, Patricia Argomedo, Gabriel Weisz y María Sten, porque en sus clases aprendí de su experiencia de vida y su postura ante el teatro.

La presencia de Maya Ramos Smith resultó de especial importancia en el origen del proyecto que aquí expongo, para ella mi agradecimiento.

En el Centro de Investigación Teatral “Rodolfo Usigli” (CITRU) del INBA conté con el apoyo de los coordinadores de las áreas de Documentación y Difusión, Arturo Díaz Sandoval y Xochitl Medina.

Sergio Torres Cuesta, coordinador del Área de Investigación en el CITRU, aportó mucha de su experiencia para el planteamiento y desarrollo de la investigación, además de permitirme el acceso a importantes materiales sobre enseñanza artística en la educación básica.

El trabajo con Juan Mario Pérez Oronoz resultó enriquecedor, nos asombró con su sentido pragmático tan ausente en la lógica de la administración cultural.

Agradezco el apoyo de Miguel Ángel Vásquez y Giovanna Recchia, el entusiasmo y confianza de Martha Toriz y Rocío Galicia, todos ellos compañeros de trabajo en el CITRU.

El investigador Andrés Reséndiz me acercó catálogos y materiales educativos elaborados para diversas exposiciones museográficas, en él encontré un interlocutor comprensivo y solidario.

En la última etapa, los integrantes del taller literario del “Tapanco”, Alejandro Guerra, Federico y Marconio, fueron lectores atentos de los versos de la *Lotería de la puesta en escena*, espero haber podido integrar su crítica y sugerencias en la presente versión de este juego.

Agradezco el apoyo para realizar los trámites administrativos de titulación al Maestro Lech Hellwig Gorzynski y en esta etapa reconozco el invaluable apoyo de Miguel Ángel Reyna.

A los sinodales de este trabajo agradezco su paciencia, así como los comentarios del doctor Alejandro Ortiz Bullé-Goyri y la crítica del doctor Armando Partida Tayzan, ambos admirables académicos del Colegio de Teatro; con especial cariño agradezco el apoyo de la maestra Soledad Ruiz, quien dio su aval al proyecto ante el Programa de Educación Artística del INBA y por su compañía a lo largo del desarrollo del mismo.

Índice

Desarrollo de un proyecto de animación cultural en la disciplina de teatro

Incluye la propuesta de un estuche de juegos de mesa sobre el tema

Presentación	i
Capítulo I	
Política cultural	
I.I Durante los gobiernos revolucionarios	1
I.II En el ideario modernizador del liberalismo social	2
I.III Aplicación de la política cultural del CONACULTA	7
Consideraciones finales	15
Bibliografía capítulo I	16
Capítulo II	
Proceso de trabajo del “Proyecto de Animación Cultural en la Disciplina de Teatro”	
II.I Antecedentes	19
II.I.I Festival MirArte en la Torre	21
II.II Protocolo <i>¿...Sabes de Teatro?</i>	22
Proyecto de animación cultural en la disciplina de teatro	
II.III Primera etapa del Proyecto de animación cultural	30
“Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano”	
Última década del siglo XX	
II.III.I Educación artística-animación cultural	30
II.III.II Protocolo “Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano”	32
II.III.III Sobre la realización del protocolo del	41
“Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano”	
II.IV Desarrollo del “Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano”	42
Contenido CD Rom muestra	45
II.IV.I Desarrollo del juego “Lotería de la puesta en escena”	48
II.IV.II Desarrollo del “Memorama” y la “Lotería del teatro mexicano”	51
Bibliografía capítulo II	63
Comentarios finales	64
Apéndice	65
Documentación oficial del desarrollo del Proyecto de animación cultural en la disciplina de teatro	
Anexo CD-Rom	
“Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano”	
Última década del siglo XX	

Presentación

El informe académico es una opción de titulación en la que el egresado expone una experiencia de trabajo relacionada con el ámbito profesional de la carrera a la que pertenece, actividad que debe haberse desarrollado en un lapso de por lo menos un año.

En el presente informe académico se expone el desarrollo de la primera parte del “Proyecto de animación cultural en la disciplina de teatro” consistente en la elaboración del “Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano”.

Trabajo realizado en el Centro de Investigación Teatral “Rodolfo Usigli”, CITRU, del Instituto Nacional de Bellas Artes, para el cual se contó con el apoyo del Programa Nacional de Educación Artística del INBA-CENART.

Preparar a los egresados de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro como investigadores de la disciplina es una de las tareas sustantivas de nuestra máxima casa de estudios, sin embargo son pocas las posibilidades de desarrollarse en ese campo, en mi caso tuve el tino de acercarme al CITRU en un momento en el que había una plaza de asistente de investigador, la cual pude ocupar en interinato después de una evaluación curricular por parte del Consejo Académico.

A partir de entonces en el CITRU he participado en varios proyectos de historiografía del teatro mexicano, específicamente del siglo XX; de 1994 a 1996 participé en la investigación “El teatro y sus públicos, diagnóstico 1994”¹ coordinado por la investigadora Socorro Merlín.

Este proyecto nos permitió a los que participamos en él acercarnos al marco teórico conceptual de la sociología de la cultura, de estudios antropológicos sobre prácticas culturales y de la recepción artística.

A partir de entonces me acerqué a los estudios de públicos en otras disciplinas, de enero a abril de 1997 tomé el segundo módulo del diplomado “Consumo cultural y recepción artística”, coordinado por las maestras Graciela Schmilchuk, Mabel Piccini y Ana Rosas

¹ Parte de los resultados de esta investigación se publicaron en una carpeta especial en *El teatro en México, bianuario 1993- 1994*. México, INBA-CITRU.

Mantecón, organizado por el Centro de Investigación de Artes Plásticas (CENIDIAP) del INBA; posteriormente me incorporé al seminario del mismo nombre, que tuvo una duración de dos años.

A partir de entonces me volví observadora de públicos, y a la vez que asisto como espectadora al teatro no dejo de observar los comportamientos de los diversos públicos.

En cuanto a los diferentes circuitos de producción teatral, he observado cómo el énfasis de la puesta en escena está en la producción, dejando de lado la distribución y consumo de la misma, situación que es común en la producción institucional como privada.

Aunque esto empieza a cambiar, pues existen creadores que expresan su interés por llegar a públicos más amplios, e instituciones como la UNAM, que han ido implementando actividades de vinculación de la obra artística con el público.

El presente informe da cuenta de un proyecto de vinculación del arte con los públicos, en el que se considera a la animación cultural como parte de todo proceso de producción cultural y artística.

El primer capítulo trata sobre política cultural, en él se intenta describir cómo se organiza el campo cultural y artístico por parte del órgano creado para ello, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), política cultural que manifiesta como uno de sus principales objetivos “propiciar el acceso de la población a los bienes y servicios culturales”; y que reconoce el importante papel que juega el campo cultural en los procesos de democratización de un país que pretende ingresar a la modernidad.

En el segundo capítulo se registra el proceso de trabajo seguido en el “Proyecto de animación cultural en la disciplina de teatro” desde su planteamiento en febrero del 2002, hasta su conclusión en diciembre del 2003.

A lo largo de la exposición se harán evidentes las adecuaciones prácticas que fue necesario ir realizando, por lo que principios metodológicos planteados en los protocolos de investigación fueron en algunos casos rebasados, en otros replanteados y finalmente veremos cómo se impuso un modo de hacer totalmente práctico.

Este modo de hacer práctico estuvo determinado por las condiciones en que se encontraron las fuentes de consulta, las cuales suponíamos en un mejor estado debido a que se tenía

conocimiento de los acervos del CITRU antes de ser trasladados a la Biblioteca del Centro Nacional de las Artes (CENART).

La exposición está regida por el principio de dar cuenta del modo de hacer, por lo que cae en el terreno de la descripción, y aunque no fuera un propósito original realizar un informe académico de titulación, se ha procurado ser lo más fiel posible en la exposición del desarrollo del proyecto, para lo cual se utilizaron los informes trimestrales que se presentan en el CITRU, y los presentados al Programa de Educación Artística.

El resultado de la investigación se presenta anexo a este informe en CD Rom; se incluye un apéndice de la documentación oficial del proyecto, con lo que se puede hacer un seguimiento del proceso administrativo, proceso del que no queda exento ningún trabajo.

Finalmente, ¿para qué sirve dar cuenta de un proceso de trabajo?

Para responder citamos a Pierre Bourdieu, quien dice:

“La construcción del objeto, no es algo que se lleva a cabo de una vez por todas, mediante una suerte de acto inaugural [...] se trata de un trabajo de larga duración, que se realiza poco a poco, mediante retoques sucesivos y toda una serie de correcciones y rectificaciones dictadas por lo que llamamos la experiencia, es decir, este conjunto de principios prácticos que orientan las elecciones minúsculas y, sin embargo, decisivas.”²

Si bien el planteamiento de la investigación corrió con una favorable recepción, que le permitió recibir un apoyo para su realización, el resultado presenta dificultades para su puesta en circulación, especialmente de los juegos relativos a los agentes teatrales, el Memorama y la Lotería del teatro Mexicano.

Para superar estas dificultades, la actual administración del CITRU y la que suscribe, hemos planteado cambiar el formato de juego por el de catálogo, seguir documentando el periodo y ampliar el número de entradas. El resultado se plantea editar en formato digital para reducir costos de producción.

² BOURDIEU, Pierre. “La práctica de la antropología reflexiva” en *Respuestas*. pp. 159-196.

Informe académico

Desarrollo de un proyecto de animación cultural en la disciplina de teatro

Incluye la propuesta de un estuche de juegos de mesa relativo al
tema

De Patricia Georgina Chavero Gómez

I. Política cultural

I.I Durante los gobiernos revolucionarios

La política cultural de nuestro país durante los gobiernos emanados de la Revolución se desarrolló vinculada al sector educativo, dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como una Subsecretaría de Cultura.

Las manifestaciones y producciones artísticas estuvieron marcadas por un espíritu nacionalista, entre otras cosas, como réplica a la fascinación que profesaron las culturas dominantes por lo extranjero en la dictadura del general Porfirio Díaz, especialmente hacia modelos franceses, en literatura, arquitectura y música, y modelos españoles en el teatro.

Los objetivos de la política cultural de los años 20 a 50 fueron:

- Desarrollar una cultura propia
- Preservar la identidad nacional

Como parte de lo propio se “...impulsó el proceso de recuperación de las culturas étnicas y populares.”¹ Aunque en los hechos es a partir de 1983 que el Premio Nacional de Ciencias y Artes se entrega en la categoría de Artes y tradiciones populares.

El ideario y la gran tarea de la Revolución tuvieron su base en el sector educativo, por lo que la producción cultural del periodo se subordinó al objetivo de la alfabetización, a través de misiones culturales y de la pintura mural nacionalista, producción artística que alcanzó el reconocimiento internacional, identificada por los críticos e historiadores de arte como el gran momento de la cultura nacional, la cual fue promovida y subvencionada por un Estado de tendencia nacionalista y popular.

A la par se desarrollaron manifestaciones culturales de carácter cosmopolita, como las del grupo denominado “Los contemporáneos”, integrado por Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Celestino Gorostiza, entre otros, que con el mecenazgo de personalidades como María Antonieta Rivas Mercado se preocuparon en dar a conocer en México a autores europeos de vanguardia, sin embargo su discurso no se distinguió por beligerante o

¹ DURÁN Solís, Leonel. “El proyecto nacional y las culturas populares: una aproximación” en *México setenta y cinco años de Revolución*. México, FCE/Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1988 p. 253

contrario al Estado, y con el tiempo sus integrantes se incorporaron al ejercicio de la función pública.

La producción cultural del periodo estuvo vinculada al sector educativo, la SEP fue la institución facultada para “orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas [...] que realiza el sector público federal.”² En este marco la producción teatral, al igual que la música y las artes plásticas, llegó a realizarse con un carácter monumental, dirigida al gran público, integrado por estudiantes y los nacientes sectores medios, principalmente de zonas urbanas. Fue el tiempo en que el teatro se presentó en el Palacio de Bellas Artes, en el que intervenían en su realización personalidades de la literatura, como Rosario Castellanos (1925-1974) y Salvador Novo (1904-1974); de la plástica, José Clemente Orozco (1883-1949) y Julio Castellanos (1905-1947); de la música, Carlos Chávez (1899-1978) y Blas Galindo (1910-); y del teatro como el escenógrafo Julio Prieto (1912-1977), la actriz Clementina Otero (1912-1996) y los directores de escena Fernando Wagner (1905-1973) y Julio Bracho (1909-1978).

En el México posrevolucionario se desarrolló una producción teatral plural, en la que convivieron propuestas temáticas y estéticas vanguardistas y costumbristas, donde el enfrentamiento estaba entre lo universal y lo local, siempre bajo la mira y patrocinio del Estado.

Este modelo prevaleció hasta la década de los ochenta, mientras las voces de intelectuales y artistas repetidas veces se pronunciaron por la creación de una Secretaría de Estado responsable del sector cultura, acusando patrones educativos y en consecuencia culturales, homogeneizadores; entre estas voces sobresalían las del escritor Gabriel Zaid y las del poeta y premio Nóbel Octavio Paz.

I.II En el ideario modernizador del liberalismo social

Siendo candidato a la presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, se entrevistó con intelectuales en el Centro de Arte Dramático A.C. (CADAC) de Héctor Azar³, quien

² *Ibidem* p. 278

³ ESPINOSA, Pablo. “Entrevista a H.A. por el 13 aniversario de la fundación de CADAC” en *La Jornada*, 1988. Expediente H.A., Archivo vertical - CITRU

como funcionario cultural y artista manifestó en varias ocasiones la necesidad de crear una Secretaría de Estado dedicada a los asuntos culturales; posteriormente, ya como presidente Carlos Salinas promovió reuniones de carácter nacional sobre cultura, en donde artistas e intelectuales expresaron la necesidad de crear una “unidad coordinadora de todas las instituciones culturales de México.”⁴

Todo lo anterior derivó en la fundación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) como parte de un proyecto de modernización política, económica y social en nuestro país.

El CONACULTA fue creado por decreto presidencial en diciembre de 1988 como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual “ejercería las atribuciones que en materia de conservación, promoción y difusión de la cultura y las artes” venían desarrollando diversas instancias dependientes del sector educativo, con lo que el CONACULTA se constituyó en la instancia “que por primera vez en México, agrupaba el conjunto de instituciones públicas de carácter federal, dedicados a esas labores.”⁵

En el marco de un proyecto político, llamado por el propio Salinas de Gortari, de liberalismo social, el Estado se instituyó en materia cultural como “coordinador”, “organizador”, de las actividades artísticas y culturales; dejando atrás al Estado proveedor de estos bienes.

El proyecto modernizador exaltó la libertad de creación y consideró la participación organizada de la sociedad. En el discurso de instalación del Consejo, el presidente Salinas de Gortari invitó a los creadores a dejar atrás el ideario de cultura nacionalista promovido desde el gobierno, y alentó a la comunidad a sumar recursos públicos y privados para la realización de sus propuestas artísticas.

A partir de entonces, el CONACULTA es el órgano federal responsable y ejecutor de la política cultural en el marco de la modernización de nuestro país, sus objetivos son:

- Proteger y difundir nuestro patrimonio arqueológico, histórico y artístico
- Estimular la creatividad artística
- Promover el acceso de los mexicanos a los bienes y servicios culturales

Agrupar a las siguientes instituciones culturales y artísticas

⁴ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. *Memoria 1988-1994*, México, CNCA. p. 11

⁵ *Ibidem*

- Instituto Nacional de Bellas Artes
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Fondo de Cultura Económica
- Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
- Festival Internacional Cervantino
- Educal, S.A. de C. V.
- Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
- Biblioteca de México
- Radio Educación

En 1989 el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) pasó a ser coordinado por el Consejo y por último, el Canal 22, empresa de participación estatal mayoritaria, fue incorporado al CONACULTA en 1993.

El origen de la infraestructura cultural federal incorporada al CONACULTA se constituyó y consolidó de los años 20 hasta la década de los 70, cada órgano fue la culminación de un proceso de reestructuración de instancias dependientes de la SEP durante los gobiernos post-revolucionarios; gobiernos preocupados por el desarrollo y la preservación de una cultura nacional. Al respecto José Joaquín Blanco dice: José Vasconcelos como secretario de Educación Pública (1920-1924) “creó una mística cultural de redención de la patria que habría de permanecer, en lo esencial, durante los siguientes cincuenta años, hasta la fecha.”⁶

Sobre este ideario se fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “creado el 3 de febrero de 1939 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas con el fin de transformar el Departamento de monumentos artísticos, arqueológicos e históricos de la SEP.” Sus funciones comprendían “la exploración, vigilancia y conservación de las zonas y los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de México, y los estudios de antropología física, lingüística indígena, etnografía [entre otras].”⁷

⁶ BLANCO, José Joaquín. “El proyecto educativo de José Vasconcelos como programa político” en *En torno a la cultura nacional*. México, SEP/80-FCE, 1982. p. 84

⁷ *Diccionario Porrúa. Historia, biografía y geografía de México*. Vol. II. 6ª. Edición 1995. p 1822

El INAH desde su incorporación al CONACULTA adquirió la autorización “para manejar directamente los recursos que autogenera.”⁸

En el periodo de los gobiernos llamados revolucionarios al Arte se le concedió un papel relevante en la difusión de la cultura nacional, aun así, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) fue creado hasta el 31 de diciembre de 1946, tiene sus antecedentes históricos en el gobierno de Porfirio Díaz, en la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, dirigida por Justo Sierra de 1905 a 1911; la rama de Bellas Artes pasó en 1917 a formar parte de la Universidad Nacional como Departamento Universitario y Bellas Artes, para ser reintegrado a la nueva estructura de la SEP como Departamento de Bellas Artes, el cual se transformó en 1941 en Dirección General de Educación Extraescolar y Estética. Finalmente en 1946 se creó por ley el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), con personalidad jurídica propia, “con el propósito de custodiar, fomentar, auspiciar, vigilar y fortalecer todas las formas artísticas en que se expresa y se define el espíritu de México.”⁹

El Fondo de Cultura Económica (FCE) es “una empresa editorial fundada en 1934 por Daniel Cosío Villegas, Emigdio Martínez Adame, Gonzalo Robles, Jesús Silva Herzog y Eduardo Villaseñor, [...]. En sus inicios [...] fue un fideicomiso, en 1967 cedió sus derechos de fideicomitante al Gobierno Federal, los cuales en 1977 quedaron bajo la responsabilidad de la SEP.”¹⁰

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) fue creado en 1974 por el Gobierno Federal “con el fin de preservar, comercializar y difundir la obra de los artesanos mexicanos.”¹¹

Con la incorporación de las instancias culturales al CONACULTA, vivimos la transformación de éstas, bajo el ideario de la “moderna” política cultural del Estado mexicano que deja atrás la figura del Estado responsable de la producción de los bienes y servicios culturales, para dar paso a nuevos agentes co-responsables de la producción-circulación-consumo de éstos.

⁸ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. *op. cit.*

⁹ MUSACCHIO, Humberto, *Diccionario enciclopédico de México*. pp. 906-907

¹⁰ *Ibidem*. p. 651

¹¹ *Ibidem*. pp. 651.652

La política cultural en adelante distinguirá a los agentes culturales e incorporará nuevas figuras. A la tradicional figura de artista la bifurca en creadores y ejecutantes, el rubro de creadores comprende a los escritores, directores de escena, escenógrafos, coreógrafos, cineastas y vídeo astas; el de ejecutantes comprende a actores, bailarines y músicos; los críticos siguen funcionando como agentes que legitiman la obra de arte, junto a éstos los maestros e investigadores; se incorpora al público como un agente importante del proceso de producción y distribución de la obra; por último los agentes responsables de hacer llegar la obra a los diferentes públicos, el promotor cultural y el encargado de allegar recursos públicos y privados para la realización del montaje, el administrador cultural.

Estos últimos agentes resultan nuevos en el panorama de la producción artística, con la incorporación de ellos la nueva política cultural hace énfasis, además de en la producción, en la distribución y consumo de ésta.

Surgen cuestiones como:

- “Público al que está dirigido el espectáculo”
- “Producción de carácter nacional o local”
- “Con qué otros recursos cuenta para realizar la propuesta”

En el marco conceptual se incorporan expresiones como “empresas culturales”, “alta cultura”, “cultura popular”, “público meta”, “vinculación”, “gestor cultural”, “animación cultural”, “capital cultural”; y más recientemente la expresión “ciudadanización de la cultura”, tomadas de la sociología de la cultura y de los estudios de consumo cultural de países europeos, específicamente de Francia e Inglaterra.

La propuesta de la sociología de la cultura es: “Construir un nuevo aparato conceptual [donde] el recurso clave para lograrlo es examinar las prácticas artísticas como parte de la producción simbólica”, por lo que “El objeto de estudio de la estética y de la historia del arte no puede ser la obra, sino el proceso de circulación social en el que sus significados se constituyen y varían.”¹²

¹² GARCÍA Canclini, Néstor. *La producción simbólica (teoría y método en sociología del arte)*. México, Siglo XXI editores, 7ª. Ed. 1979. p. 11.

I.III Aplicación de la política cultural del CONACULTA

Podemos considerar que la puesta en práctica de esta “moderna” política cultural aún está en proceso, los principales cambios los observamos en las formas de producción; en donde se ha buscado la participación de particulares para el financiamiento de las puestas en escena, sin éxito, ya que gran parte de la producción teatral se sigue realizando con la subvención de diversas instancias públicas, como el INBA, el CONACULTA a través del Programa de apoyo a Proyectos y Coinversiones del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La administración cultural es un área de especialización incipientemente desarrollada en el campo teatral, ya que en la mayoría de los casos son los propios artistas quienes se ocupan de promover, administrar y gestionar el financiamiento de sus producciones.

En cuanto a la promoción y difusión cultural y artística se han emprendido acciones de vinculación de las artes con los públicos sin que podamos conocer aun cómo han impactado éstas en la creación de diversos públicos.

Producción teatral

En el campo teatral la producción es el área en la que la política cultural del CONACULTA ha tenido mayor impacto, esto como consecuencia de la creación en 1989 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), que como su nombre lo indica, es un fondo de recursos destinados a estimular y apoyar financieramente la realización de la producción artística y cultural de nuestro país; y aunque una de las tareas sustantivas de este organismo es promover la participación económica del sector privado, se ha limitado a ofrecer “becas de alto nivel para que los artistas e intelectuales se dediquen exclusivamente, por un tiempo determinado, a la creación de obra.”¹³

Para cumplir con sus objetivos el FONCA cuenta con los siguientes programas:

- Programa de becas
 - Proyecto y coinversiones culturales
- y desde 1993 el
- Sistema Nacional de Creadores (SNC)

¹³ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. *op. cit.* p. 17

A través de una convocatoria pública, el FONCA, invita a creadores y ejecutantes a presentar propuestas de producción, investigación y en el caso del SNC presentar un plan de trabajo de tres años, para ser evaluados por una comisión consultiva y la comisión de Artes y Letras, las cuales son las responsables de “decidir la asignación de los recursos”.¹⁴ Desde sus inicios los resultados de estas convocatorias han sido fuertemente cuestionados por parte de la comunidad teatral, las autoridades lo han tomado como una consecuencia natural del proceso, y ratifican el espíritu de libre creación y reconocimiento a la diversidad que anima la actual política cultural. Dar una respuesta a este desencuentro entre los órganos culturales y la comunidad artística requiere un estudio, en sí mismo muy complejo, en este trabajo lo enunciamos como una de las respuestas a partir del establecimiento de la política cultural de un Estado nombrado por tecnócratas como neo-liberal, y por sus críticos calificado como “nueva colonización”.

En las primeras emisiones del FONCA existía el apoyo a Grupos Artísticos, el cual fue posteriormente incorporado en el rubro de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales. No podemos conocer si esto se dio en respuesta a cómo está organizado el campo teatral, sin embargo esto favorece la producción individual y aunque aparecen grupos artísticos, éstos en su mayoría no son permanentes o estables; y en el caso de algunas asociaciones, éstas giran en torno a personalidades, producen a partir del eco y del prestigio de dicha personalidad. Tal sería el caso de “La Casa del Teatro, A.C.” que dirige Luis de Tavira, y de “El Foro de Teatro Contemporáneo” del director de escena Ludwik Margules, por ejemplo.

En la producción teatral del periodo observamos una variedad de discursos estéticos y temáticos. Podemos pensar que esto es consecuencia del objetivo expreso del Consejo sobre “libertad creativa y reconocimiento a la diversidad cultural”; para comprobarlo basta revisar la programación de la Muestra Nacional de Teatro. Sin embargo la producción teatral que goza de mayor difusión y apoyo es aquella que obedece o que se realiza a partir de modelos internacionales.

¹⁴ *Ibidem.* p. 161

Paralelamente a la producción teatral promovida por los organismos culturales, se desarrolla la realizada por empresas como Televisa, OCESA, ARGOS Teatro y con un menor capital económico GUSAL, del joven empresario Carlos López. La producción teatral de estos particulares se caracteriza por montar obras de éxito comprobado en otros países, coincidiendo con el Estado en romper con el pasado nacionalista, apostando a la internacionalización, tanto en forma como en contenido. A diferencia de las instancias culturales obedecen a la ley de la oferta y la demanda, factor que determina para ellos la permanencia de una obra en cartelera. Algunas de estas empresas trabajan en comodato la infraestructura cultural del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Administración cultural

Una de las críticas de mayor importancia sobre las instituciones culturales fue la expresada por el escritor Octavio Paz respecto del enorme peso burocrático de las actividades del Estado, argumentaba: “Debe gastarse menos en administración y más en ayuda de los creadores y productores de literatura y arte. [...]”¹⁵

Por lo que otra de las áreas que se han modificado con el establecimiento de la política cultural del CONACULTA son la gestión y administración cultural, con objeto de impactar esa -efectivamente enorme- burocracia cultural, con lo que se avanza en la tarea de “adelgazar el estado”.

La administración atiende desde el punto de vista de la mercadotecnia –cubrir satisfactoriamente ciertas necesidades- la organización de la producción artística de las llamadas empresas culturales.

Sus campos de acción son:

- Presentar y posicionar la producción artística en los diversos circuitos culturales, tanto privados como estatales, nacionales e internacionales.
- Es el área responsable de la obtención de fondos y su eficiente administración.

El CONACULTA ha promovido cursos de administración de proyectos culturales, aún así, en los hechos es un área que se encuentra en proceso de profesionalización.

¹⁵ PAZ, Octavio. *Excélsior*, mayo de 1975. citado en Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. *op. cit.* pp. 159-160

El Estado a través de diversas instancias ha organizado mercados de arte con el propósito de acercar la producción cultural y artística a promotores y empresarios, éstos tienen la intención de “difundir lo mejor de nuestras artes escénicas a nivel internacional y con ello crear un mercado de trabajo que fortalezca la infraestructura de compañías, grupos y elencos de danza, teatro y música.”¹⁶

La primera de estas experiencias fue el Mercartes, celebrado dentro de la quinta edición del Gran Festival de la Ciudad de México, en 1992, en donde algunas producciones, como la puesta en escena “Lo que cala son los filos” escrita y dirigida por Mauricio Jiménez y la bailarina y coreógrafa Pilar Medina, entraron a circuitos internacionales, principalmente de América Latina y España; aunque no fue esta la tónica del evento, ya que en general la comunidad artística puso en evidencia su inexperiencia para vender y posicionar su trabajo en el mercado.

El año 2003 se retomó la idea por parte del CONACULTA, que junto con la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM, el Gobierno del Distrito Federal y con el apoyo del Fideicomiso para la Cultura México-EUA, organizó el encuentro “México, puerta de las Américas”, con la intención de “promover las artes escénicas mexicanas a nivel internacional” según expresó durante la inauguración Sari Bermudez, presidenta del consejo.

Para la segunda emisión del encuentro, a realizarse del 3 al 6 de junio del 2004, los organizadores ofrecen una evaluación favorable de la primera emisión, en términos estadísticos presentan el número de asistentes, de creadores participantes, la presencia de promotores y organizadores de festivales de diversos países de América Latina y Europa; soslayando informar si se concretó la compra-venta de la producción artística presentada.

El encuentro recibió una crítica adversa aún antes de celebrarse, se argumentó sobre el enorme costo de organización, 12 millones de pesos, reprochando que esos recursos podrían aplicarse en fortalecer la producción y el mercado interno.

También se hizo crítica al centralismo en la selección de puestas en escena que integraron el programa, a lo que se añadió que en su mayoría fueron producidas por el Estado; el dramaturgo y director Ángel Norzagaray dijo al respecto “no se puede ser juez y parte”.

¹⁶ ROSALES, Patricia. “México, puerta de las Américas, programa galardonado durante los trabajos del Quinto Foro Global sobre reinención del gobierno”. en *Reforma*, Sección Cultura. 6 de mayo de 2003.

El Encuentro se realizó en su mayor parte con recursos aportados por instancias públicas, aunque se convocó a la iniciativa privada para que patrocinaran el evento, su participación cubrió el veinticinco por ciento del costo total; lo cual deja ver el fracaso de uno de los objetivos de la política cultural implementada por el CONACULTA, en donde ni el Estado, ni los creadores logran obtener fondos de los particulares para desarrollar el llamado “Teatro cultural” o “Teatro sin fines de lucro”.

Sobre las posibles respuestas de porqué han fracasado algunos de los intentos de corresponsabilidad entre el Estado y la comunidad teatral, como los comodatos del IMSS, consideramos que además de las condiciones económicas y culturales del país, una razón puede ser que el mismo Estado no ofrece las posibilidades legales para que esto ocurra.

Animación cultural

Este espacio de especialización atiende la distribución y consumo de la obra de arte, lo desarrolla el promotor o animador cultural. Este campo de especialización emprende acciones encaminadas a ayudar a construir significado en el proceso de circulación de la obra de arte.

El *Diccionario crítico de política cultural* de Teixeira Coelho define la animación cultural de la siguiente forma:

“En la actualidad es la primera expresión a la que se recurrió para indicar el proceso de mediación entre individuos y formas culturales considerados de forma genérica. La animación cultural fue uno de los instrumentos básicos de la organización y promoción del esparcimiento, entendido no como simple ocupación del tiempo sino como utilización instruida o esclarecida del tiempo libre. En este sentido consistía en actividades de iniciación del público en las artes eruditas, en la condición de espectador, y en prácticas culturales y artísticas a su alcance, generalmente como aficionado (pintura, cerámica, teatro afición, etcétera). [...].

A partir de los años sesenta [...] los programas de animación cultural se fueron abandonando junto con la propia expresión. En sustitución se acuñó la expresión acción cultural...”¹⁷

Acción cultural el mismo Coelho la define como el

¹⁷ COELHO, Teixeira. *Diccionario crítico de política cultural: cultura e imaginario*. México, CONACULTA, ITESO, Secretaría de Cultura Gobierno de Jalisco, 2000. pp. 52-53.

“Conjunto de procedimientos que involucra recursos humanos y materiales para poner en práctica los objetivos de una determinada política cultural. Para realizarlos, la acción cultural recurre a agentes culturales previamente preparados y toma en cuenta públicos determinados, procurando establecer un puente entre este público y una obra de cultura o arte. [...].

La acción cultural puede dirigirse hacia cada una de las cuatro fases, niveles o circuitos del sistema de producción cultural: producción, distribución, intercambio y uso (o consumo). [...] la acción cultural destinada al uso busca promover el disfrute pleno de una determinada obra, lo que implica la comprensión de sus aspectos formales, de contenido, sociales entre otros; en consecuencia, recurre a la elaboración de catálogos, programas de presentación de un espectáculo o una película, conferencias, cursos, seminarios, debates, etcétera.”¹⁸

Como ya se hizo mención, en nuestro país la política cultural ha puesto mayor atención en la preservación y conservación del patrimonio artístico y cultural que en la difusión de éste, y aunque la definición de Coelho nos habla de que el concepto de Animación Cultural y su aplicación han caído en desuso, debemos atender al contexto desde donde nos lo expone, el cual corresponde a Francia e Inglaterra de los años 50. En el contexto iberoamericano se conserva el término Animación Cultural, Montserrat Sarto, autora del libro *Animación a la lectura*, anota que el primer libro de animación a la lectura apareció en España en 1984, y que a partir de entonces se ha extendido a varios países hispanoamericanos. En el caso de México, la SEP publicó en 1988 el libro *Animación cultural*, éste aunque no explica en qué consiste la animación cultural, recoge la experiencia de educadores, promotores y difusores culturales en el ámbito de la educación primaria y secundaria. Posteriormente se crea en 1997 la Coordinación Nacional de Animación Cultural, dependiente del CONACULTA, “con la finalidad de atender las necesidades de diversos sectores de la población que, por sus características socioeconómicas y geográficas, no tenían acceso a los bienes y servicios culturales.”¹⁹

Apegándonos al contexto hispanoamericano conservamos en el presente trabajo la expresión Animación Cultural.

La vinculación del público con las artes en el contexto político económico del neoliberalismo atiende a que un mayor número de espectadores accedan a la cultura, pone a

¹⁸ *Ibidem* pp. 41-42

¹⁹ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. *Memoria 1995-2000*. T. II, México, CNCA, 2000. p. 219

México ante el reto de democratizarse también en el terreno de la cultura y las artes. Hasta la fecha los resultados que ofrecen las instituciones se basan en el número de asistentes a los distintos eventos en los que se han emprendido acciones de animación cultural, aún no conocemos a qué oferta cultural atienden qué tipo de públicos. Esta es un área en la que hay mucho por hacer a más de dos sexenios de política cultural de un país “moderno”.

A continuación se anotan algunos programas de animación cultural que se han venido implementando en distintos eventos.

- Una de las principales acciones de animación cultural es la realizada por el programa de Fomento al libro y la lectura del CNCA.
En este programa participan cuenta-cuentos promoviendo la adquisición de literatura dirigida al público infantil y juvenil; también se han presentado en el Centro Nacional de las Artes lecturas en voz alta de cuentos clásicos en las que han intervenido actores de reconocida trayectoria como Margarita Sanz y Mario Iván Martínez.
- La Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha desarrollado recientemente atractivas acciones de animación cultural, por ejemplo durante el Programa de Blues y Jazz denominado “La ruleta de la improvisación”, un participante del público giraba una ruleta que contenía un repertorio clásico, dependiendo de la pieza en que dejaba de dar vueltas la ruleta el grupo en turno la interpretaba. El azar aquí era un elemento muy efectivo para promover la participación del público.
- De la misma dirección de difusión cultural, el salón interactivo con el que cerraba la exposición de Fernando Botero en el Colegio de San Ildefonso era todo lo contrario del concepto tradicional de la museografía, consistía en tocar, jugar e interactuar con las figuras y formas que caracterizan la obra de este artista.
- Por otra parte la exposición “El mundo del teatro” ampliaba el horizonte del espectador al descubrir el mundo de la creación del artificio.

Otras acciones presentadas en forma aislada son:

- Una temporada en el teatro El Galeón se invitaba al público a ingresar al teatro media hora antes para que presenciara el proceso de preparación que antecede a la función.
- En algunos teatros se reparten, junto con el programa de mano, cuestionarios; con la intención tanto de formar un listado de público, como de conocer la recepción que hace éste del evento.
- Una acción más cercana es la emprendida por la Coordinación Nacional de Teatro con la impresión de “La hoja del espectador”, que es una hoja informativa que pretende incidir en la capacitación del público al brindar información sobre los que realizan y quienes presencian el teatro.

A excepción del salón con el que cerraba su recorrido la exposición de Fernando Botero, una somera valoración sobre estas acciones de animación cultural es que se presentan aisladas, muchas veces no tienen seguimiento, en consecuencia continuidad.

Un factor importante es que aunque todas son acciones del campo cultural, parece que cada disciplina artística trabaja sola y no recoge la experiencia de las otras disciplinas; así los bonos para las temporadas de conciertos sólo se realizan en el campo de la música; leer un libro parece que nada tiene que ver con llevar a escena la misma historia; los públicos de museos asisten a éstos por hacer la tarea, por lo que no podrán ser públicos de la demás oferta cultural.

La animación cultural enfrenta en su aplicación la resistencia, por una parte de un “absolutismo de los defensores de la cultura constituida en calidad de privilegio de algunos elegidos, [y por otra el] relativismo de quienes, omitiendo incluir en su teoría y práctica diferencias inherentes a la realidad, ratifican simple y sencillamente el hecho del desposeimiento cultural de las mayorías.”²⁰

²⁰ BOURDIEU, Pierre y Loïc J. D. Wacquant. *Respuestas, por una antropología reflexiva*. México, Grijalbo, 1995. p. 55

Consideraciones finales

Después de todo lo expuesto podemos concluir que a partir del establecimiento de la política cultural del CONACULTA se puede señalar:

- Escaso financiamiento y/o apoyo de la iniciativa privada a la producción artística; al igual que en el pasado se observa que un gran porcentaje de la producción teatral está vinculada financieramente a las instituciones culturales del Estado.
- En el campo teatral no ha prosperado la organización de empresas culturales.
- En la producción teatral del periodo co - existen una variedad de discursos estéticos y temáticos, sin embargo, se privilegia por parte de los organismos culturales un discurso inspirado en modelos extranjeros.
- Aunque propiciar el acceso de los diversos sectores de la población a los bienes y servicios culturales se manifiesta como uno de los principales objetivos de la actual política cultural, la producción teatral enfrenta el alejamiento de los públicos a las salas.
- La producción y circulación de la producción artística es organizada a través de las instituciones culturales del Estado. Tal es el caso de las experiencias de Mercartes y de México Puerta de las Américas.
- Igual que en el pasado las acciones de la actual política cultural, principalmente atienden a las exigencias y necesidades de la creación artística, dejando en un segundo nivel la promoción, difusión y vinculación del arte con los públicos.

Pierre Bourdieu define los límites de un campo hasta donde se resienten los efectos de este, así el campo cultural y artístico, dentro de este el campo teatral, legitima a un Estado y su forma de hacer política cultural para a su vez legitimarse a sí mismo, por lo que el campo político-económico es el que atraviesa y define hoy en día el campo de la producción cultural y artística de nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO I

Diccionario Porrúa. Historia, biografía y geografía de México. Vol. II. 6ª. Edición, 1995.

Educación artística, Teatro.

México, Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, ILCE, SEP, 2000.

Video. Duración 90 min.

El palacio de Bellas Artes, Antecedentes. Fotocopia de mecanoscrito del Instituto Nacional de Bellas Artes, Dirección de Producción Teatral, Departamento de Comunicación y Eventos Especiales. Biblioteca Nacional de las Artes.
(Encuadernado de 27 hojas tamaño carta membretadas)

BLANCO, José Joaquín.

“El proyecto educativo de José Vasconcelos como programa político” en *En torno a la cultura nacional.* México, SEP/80-FCE, 1982. p. 84-92

BOURDIEU, Pierre y Loïc J. D. Wacquant.

Respuestas, por una antropología reflexiva. México, Grijalbo, 1995. 229 pp.

CASTRO, Rodolfo.

La intuición de leer, la intención de narrar. México, Ed. Paidós, 1ª. Edición, 2002. 123 pp.

COELHO, Texeira

Diccionario crítico de política cultural. Cultura e imaginario. México, CONACULTA, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y Secretaría de Cultura Gobierno de Jalisco, 2000. 502 pp.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Memoria 1988-1994. México, CNCA, 1994. 414 pp.

Memoria 1995-2000. T. II. México, CNCA, 2000. 326 pp.

DURÁN Solís, Leonel.

“El proyecto nacional y las culturas populares. Una aproximación” en *México setenta y cinco años de Revolución.* México, FCE/Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1988. pp. 247-302

DUVIGNAUD, Jean.

El juego del juego. México, Fondo de Cultura Económica, 1982. 159 pp.

ESPINOSA, Pablo.

“Entrevista e HA por el 13 aniversario de la fundación CADAC” en *La Jornada*. México, 1988. Expediente Héctor Azar, Archivo vertical CITRU.

GARCÍA, Canclini, Néstor.

La producción simbólica (Teoría y método en sociología del arte). México, Siglo XXI editores, 7ª. Edición, 1979. 162 pp.

HUIZINGA, Johan.

Homo ludens, España, Alianza/Emece, 1ª. Reimpresión 1984. 270 pp.

ITA, Fernando de.

“*Tianguis del teatro*” en *Reforma*, Suplemento El Ángel, México, 8 de junio de 2003.

MUSACCHIO, Humberto.

Diccionario enciclopédico de México. 2 tomos. México, Programa Educativo Visual, 11a. Reimpresión, 1997.

OCAMPO, Carlos.

“Mercartes, una aproximación al discreto encanto de la mercadotecnia” en Expedientes Mercartes, 2-10 julio de 1992. BNA.

PANZA, M.

“Una aproximación a la epistemología genética de Jean Piaget” en *Perfiles Educativos*, No. 18, 1982. pp. 3-16

PIAGET, Jean.

La formación del símbolo en el niño. México, Fondo de Cultura Económica, 14ª. reimpresión, 401 pp.
(1ª. Ed. En francés 1959)

REMACHA, Jesús Ángel, *Et. al.*

Animación a la lectura teatral. España, Ñaque Editora, 1ª. Ed., 2001. 164 pp.

RODARI, Gianni

Gramática de la fantasía. España, Editorial Planeta, Colección Booket, 1ª. Edición en español 2002. 175 pp.

ROSALES, Patricia.

“México, puerta de las Américas, programa galardonado durante los trabajos del Quinto Foro Global sobre reinención del gobierno”. en *Reforma*, Sección Cultura. 6 de mayo de 2003.

SARTO, Montserrat.

Animación a la lectura, SM, España, 5ª. Edición 2002. 219 pp.

Secretaría de Educación Pública.

Animación cultural. Educación y Cultura: Estudios y antología de textos. México, SEP, 1988. 320 pp.

ZUBURÍA Samper, Sergio; et al.

Conceptos básicos de administración y gestión cultural. España, Organización de Estados Iberoamericanos, 2ª. Edición 2001. 130 pp.

II. Proceso de trabajo del “Proyecto de Animación Cultural en la Disciplina de Teatro”

II.I Antecedentes

En noviembre de 1994 se inauguró el Centro Nacional de las Artes (CENART) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), a sus instalaciones fueron trasladados las escuelas de educación artística y los centros de investigación del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

El INBA con anterioridad al traslado, en 1993 había iniciado “el reordenamiento académico” de las escuelas y los centros. Para los centros se definieron las líneas prioritarias de investigación a partir de las inquietudes, propuestas y reflexiones expresadas por la comunidad académica adscrita a éstos en el “Foro de investigación artística” organizado por el mismo instituto.

Los resultados del Foro fueron recogidos en el texto “Propuestas para la investigación en el Instituto Nacional de Bellas Artes” de Silvia Durán Payán, subdirectora general de educación e investigación artísticas del instituto, escrito en 1995.

El él, la maestra Silvia Durán plantea las “Líneas de investigación propuestas para el periodo 1995-2000” la cuales comprenden: histórica; teórica; de experimentación y creación; educativa; de promoción, difusión y divulgación; y de arte y comunicación.

Las líneas de investigación propuestas consisten en:

- Línea Histórica

Comprende el registro, análisis y difusión que contribuyan al conocimiento y preservación del patrimonio artístico de México en el siglo XX.

- Teórica

[Abarca] la reflexión de los fundamentos formales, principios, categorías, conceptos, etcétera, del fenómeno artístico en sus variadas expresiones.

[Para su desarrollo considera el] enfoque de las disciplinas científicas y humanísticas de las propias disciplinas artísticas.

- Experimentación y creación

Implícitas en la investigación artística.

- Educativa

[Investigación orientada a la] sistematización de la enseñanza artística.

[La investigación aplicada a la] elaboración de métodos de enseñanza, capacitación, actualización o formación de profesores e investigadores.

[Así como la] elaboración de materiales didácticos.

- Promoción, difusión y divulgación

Promoción y difusión orientada a la formación de nuevos públicos de arte.

Formación de promotores entre el magisterio y las áreas de servicios educativos.

Divulgación de materiales bibliográficos, hemerográficos, fonográficos y audiovisuales que den a conocer la actividad de las escuelas del instituto y de los centros a grupos de población cada vez más localizados y amplios: estudiantes de educación básica y media superior.

- De arte y comunicación

[A] desarrollarse en dos vertientes

- a) Los medios tecnológicos de la comunicación utilizables por las disciplinas artísticas (video, multimedia, cómputo, etc.).
- b) El uso de los medios de comunicación de masas como canales de difusión de los productos artísticos y de la educación artística (Programas y materiales didácticos).

El reordenamiento académico emprendido por el INBA pretendía a la vez que actualizar y renovar a la institución, dar respuesta al proyecto de modernización que representó el CENART.

El CENART desde su origen se planteo:

- Generar y explorar nuevos modelos y enfoques en torno a la educación, investigación y difusión artísticas
- Fomentar la interdisciplina en el arte
- Impulsar las nuevas tecnologías en las artes
- Crear espacios de cooperación académica y artística entre instituciones de diferentes sistemas y niveles en México y en el extranjero.

Así, desde el traslado de las escuelas y los centros de investigación del INBA al CENART ambas instituciones emprendieron programas y actividades conjuntos en torno a la educación, investigación, promoción, preservación y difusión artísticas.

Una de las primeras acciones conjuntas fueron las reuniones de concentración complementaria y cultura integral, en donde se involucró a maestros e investigadores para generar proyectos multidisciplinarios.

El CENART creó el Programa de Apoyo a la Docencia en Investigación Artística – PADID, con el que respalda económicamente el desarrollo de investigaciones, cursos y creación artística propuestos por alumnos y maestros de las escuelas y los centros del INBA.

Entre otras actividades en diciembre del 2001 se realizó el Festival MirArte, evento en el que la comunidad académica de los centros y escuelas muestra a público en general las actividades que en ellos se realiza.

II.I.I Festival MirArte en la Torre

En la emisión 2001 del Festival MirArte el Centro de Investigación Teatral “Rodolfo Usigli” – CITRU, participó con una serie de muestras documentales de algunas de las investigaciones en proceso en ese momento, como:

Acérquese a ver... las intimidades de las tiples

La carpa en México ambos proyectos de Socorro Merlín

De escenarios, escenógrafos y un millón de datos de Giovanna Recchia y José Santos Valdés

Cuatro grupos de teatro de los años 40 de Guillermina Fuentes

Héctor Azar, creador de escenarios de Patricia Chavero

Para cerrar el recorrido por los cubículos donde se montaron las muestras documentales, se instaló un pequeño espacio lúdico denominado “Para recordar... Memorama del teatro mexicano” el cual consistió en un juego de veinticinco cartas pares, hecho con materiales proporcionados por los investigadores. Éste desde su propuesta inicial se ofreció como un servicio de Animación cultural, campo desarrollado en nuestro país principalmente por museos. Tenemos el caso del museo de San Carlos, en donde se cuenta desde la década

de los 70 con un departamento de Servicios educativos, en él se desarrollan talleres para niños y jóvenes en los que abordan el contenido de las exposiciones temporales y permanentes, también elaboran materiales como catálogos y guías de visita con el fin de favorecer la recepción del público visitante.

La propuesta del espacio lúdico dentro del Festival MirArte nació en un contexto cultural en el que cada vez más se considera por parte de las instituciones la importancia de vincular el arte con los públicos; en este sentido hemos podido observar programas como los emprendidos por la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de los cuales resultó de especial interés para el presente trabajo el salón lúdico con el que cerraba la exposición del artista plástico Fernando Botero en San Ildefonso.

Tanto el Festival MirArte organizado por el INBA y el CENART, como el “Memorama del teatro mexicano” se inscriben en la línea de la animación cultural, área de especialización que hace énfasis en la vinculación del arte con los públicos y en la creación de nuevos públicos, a partir de concebir el arte y la cultura como elemento importante en los procesos democratizadores de los países modernos.

Como se ha expuesto el INBA y el CENART tienen la intención expresa de promover, difundir y divulgar la actividad artística generada en los centros de investigación y escuelas de educación artística, esto acorde a una política cultural implementada por el CONACULTA en la que, como parte de un proceso modernizador, se considera al público como agente importante de la producción-circulación-consumo de los bienes y servicios culturales.

II.II Protocolo ¿...Sabes de Teatro?

Proyecto de animación cultural en la disciplina de teatro

El año 2002 la maestra Maya Ramos Smith asumió la dirección del CITRU, durante su gestión implementó un programa editorial a través del cual se agilizó la publicación de varias investigaciones desarrolladas en el centro e instó a los académicos a proponer nuevos proyectos de investigación.

Maya Ramos consideró pertinente desarrollar el “Memorama del teatro mexicano” como proyecto de investigación, atendiendo a una propuesta de vinculación de los centros de investigación con el Museo del Papalote que le hiciera Saúl Juárez cuando ocupó la Dirección de Educación Artística, antes de asumir la Dirección General del INBA.

Siguiendo esta invitación es que surgió *¿...Sabes de Teatro? Proyecto de animación cultural en la disciplina de teatro*, que a continuación se integra a este informe tal como se propuso al CITRU en febrero del 2002.

Protocolo de
Proyecto de animación cultural en la disciplina de Teatro

Qué

Cuánto

Cómo

Dónde

Cuándo

Sabes de teatro?

Que presenta Patricia G. Chavero Gómez

Al Centro de Investigación Teatral “Rodolfo Usigli “
del Instituto Nacional de Bellas Artes

México, febrero del 2002

Definición del problema que se quiere investigar.

¿...sabes de teatro? Se propone como una actividad de promoción cultural en la disciplina de teatro dirigida a niños y jóvenes, donde los participantes a través del juego, la interactividad y la imitación podrán:

Tener un acercamiento con los agentes creativos que intervienen en la puesta en escena, así como los elementos materiales que se utilizan en su realización.

Con agentes creativos nos referimos a los dramaturgos, directores, actores, escenógrafos, vestuaristas, maquillistas, y todas aquellas personas que intervienen en el aspecto creativo de la puesta en escena; y los elementos materiales comprenden, en este primer planteamiento, las partes con las que se compone el edificio teatral, así como los elementos técnicos de iluminación y sonido.

¿... sabes de teatro? se proyecta como un *stand* itinerante integrado con los siguientes elementos:

Memorama del Teatro Mexicano.

Compuesto por cartas pares de obra dramática y su correspondiente autor y por puesta en escena con su respectivo director.

Lotería del Teatro Mexicano

Integrada con la imagen de actores y actrices del teatro mexicano.

Cuarto interactivo de Luz y Sonido

Consistente en una cámara negra programada con un juego de iluminación y sonido de cinco diferentes atmósferas.

Camerino

Camerino donde los participantes conozcan algunos "trucos" o secretos de la caracterización del personaje teatral, tales como el maquillaje, aplicaciones de cabello, vestuario, entre otros elementos.

Espacio para la gente de teatro

Espacio en el que diferentes personalidades del teatro mexicano entren en contacto con los usuarios del *stand*.

Programa conceptual.

A partir de la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) en diciembre de 1988 el Estado plantea modernizarse en cuanto a política cultural, dentro de este programa de modernización se considera como una de las principales tareas el fomento y difusión de la cultura y las artes, con acciones dirigidas especialmente a atender a los niños y jóvenes de nuestro país, acciones que entre otros objetivos pretenden propiciar el acceso de una mayor población a los bienes y servicios culturales.

Por lo que *¿... sabes de teatro?* Se plantea como un proyecto de animación cultural dirigido a la población infantil y juvenil que consiste en promover, difundir y capacitar respecto de la producción teatral de las instituciones responsables, con la intención a la vez de propiciar la creación de nuevos públicos para nuestra disciplina artística.

Las actividades que integran el *stand ¿... sabes de teatro?* Están orientadas a incidir en los siguientes aspectos:

La apreciación artística del visitante al *stand*
Poniendo en juego lo que sabe sobre teatro y agregando elementos de lo que desconocía.

La competencia cultural de los espectadores
Dándole a conocer, en un juego de cartas, a dramaturgos y su obra escrita e integrando a la figura del director y su creación, la puesta en escena.

La sensibilización del espectador
Acercando y dándole a conocer los elementos humanos y materiales que intervienen en la creación del hecho escénico.
Para ello proponemos poner en contacto a personalidades de teatro con estos pequeños-jóvenes espectadores.

La comprensión del lenguaje artístico del teatro
Propiciando que el espectador intervenga como agente activo de un juego representacional.

Así mismo se plantea realizar, paralelamente a los posibles recorridos del *stand ¿...sabes de teatro?*, una evaluación continúa de la recepción que hagan los asistentes, implementando estrategias como:

Cuestionario
Con el propósito de conocer la disposición de la población atendida respecto del quehacer teatral -todo- que se produce en nuestra ciudad o localidades donde nos presentemos.

Libro de oro
Donde el asistente de forma libre externe sus opiniones sobre el *stand*.

Calendario de trabajo.

Presentó un calendario de trabajo del primer semestre del año, considerando que la realización del Proyecto de animación cultural *¿...sabes de teatro?* Depende de los convenios que se puedan realizar con otras instituciones, así como de los eventos en que se considere pertinente la inclusión del mismo.

PRIMER TRIMESTRE	
11-15 febrero	Redacción de Protocolo de Proyecto de animación cultural <i>¿...sabes de teatro?</i>
18-22 febrero	Búsqueda de imágenes de Dramaturgos, directores y actores de teatro mexicano de la segunda mitad del siglo XX.
25 de febrero – 2 de marzo	Búsqueda de imágenes de Dramaturgos, directores y actores de teatro mexicano de la segunda mitad del siglo XX.
4-8 marzo	Establecer contacto con los posibles diseñadores del Cuarto interactivo y del camerino; así como de los diseñadores de iluminación, sonido y maquillaje.
11-15 marzo	Búsqueda de imágenes de Dramaturgos, directores y actores de teatro mexicano de la segunda mitad del siglo XX.
18-20 marzo	Búsqueda de imágenes de Dramaturgos, directores y actores de teatro mexicano de la segunda mitad del siglo XX.

SEGUNDO TRIMESTRE	
1-5 abril	Junta de producción. Presupuestos.
8-12 abril	Junta general. En este momento ya están definidos los participantes, cada diseñador dará a conocer el tiempo que requiere para realizar sus diseños, en los casos en que sea necesaria la construcción, los tiempos que la misma requeriría.
15-19 abril	Selección de imágenes. Inicia la digitalización.
22-26 abril	Selección de imágenes. Inicia la digitalización.
29 de abril-3 de mayo	Inició la redacción del guión de animación correspondiente al Memorama y a la Lotería.
6-10 mayo	Redacción de guión.
13-17 mayo	Redacción de guión.
20-24 mayo	Redacción de guión
27-31 mayo	Junta de seguimiento.
3-7 junio	Revisión y corrección de guión. Primera impresión de material gráfico seleccionado.
10-14 junio	Diseño de cartas de los juegos del Memorama y de la Lotería. Guía de colores de cada par.
17-21 junio	Presentación física de materiales gráficos que integran los juegos.
24-28 junio	Revisión general ¿Cómo vamos? ¿A dónde vamos?

Descripción de los productos.

Memorama del Teatro Mexicano

La enseñanza del teatro en los sistemas escolarizados privilegia la historia de los textos dramáticos y la biografía de los dramaturgos, a diferencia de los abundantes autores de narrativa y de poesía, nuestros dramaturgos consagrados son Rodolfo Usigli y Salvador Novo, lectura obligatoria en los programas escolares son "El gesticulador" y a veces "Los diálogos" de Salvador Novo.

Una de las intenciones del *Memorama del Teatro Mexicano* es contribuir a ampliar esta historia de la literatura dramática incluyendo a los autores dramáticos de la segunda mitad del siglo XX y su respectiva obra; otra es incluir en esta historia a los textos representacionales y sus respectivos creadores, el director de escena, delimitando, en este caso también, el periodo a la segunda mitad del siglo XX.

Para la práctica del juego se crearán guías de color entre cada par y un guión que sirva de guía al discurso del animador cultural que lo ejecute.

Lotería del Teatro Mexicano

Los estudios de recepción teatral indican que el espectador privilegia la figura del actor y actriz durante la representación teatral. Por lo efímero de la representación como evento vivo, las figuras de actores y actrices no se integran fácilmente a la memoria del teatro mexicano, por lo

que en el juego de la lotería estos serían nuestros agentes. El juego estaría compuesto por una selección de actores y actrices representativos del período, acompañado por un guión que dé cuenta de la trayectoria de cada uno de estos actores y actrices durante la ejecución del juego.

Cuarto interactivo de luz y sonido

Este consistiría en una cámara negra con los requerimientos técnicos lumínicos y sonoros necesarios para crear cinco diferentes atmósferas sobre las cuales los participantes puedan crear representaciones de acuerdo a situaciones determinadas y así puedan correr el telón.

Camerino

Construcción de un camerino que incluya un *sef* de maquillaje y láminas que presenten distintas posibilidades de caracterización a través del maquillaje. Por ejemplo, pasos que debemos seguir para caracterizar a una vieja, una dama joven, bruja, ogro, entre otras posibilidades.

Un espacio para la Gente de Teatro

Este se propone como un pequeño escenario en el que se ponga en contacto a diferentes especialistas del teatro con niños y jóvenes, a través de pláticas, comunicaciones u otras formas.

Requerimientos

Organigrama:

Producción CITRU

- Coordinación general
Maya Ramos Smith - Directora
- Coordinación de difusión
Xochitl Medina
- Coordinación operativa
Patricia Chavero
- Realización Conceptual
Patricia Chavero
Coordinador Área de Investigación
Sergio Torres Cuesta
Coordinación de Estudios Documentales
Arturo Díaz Sandoval

Colaboradores:

- Un digitalizador de imágenes.
- Un colaborador auxiliar.

Requerimientos materiales:

- Papelería
- Equipo de cómputo necesario para digitalizar imagen.
- Impresión de 35 pares de cada Memorama.
- Impresión de un juego de cartas y tablas de juego de la Lotería.
- Construcción de cámara negra

- Telón
- Consola de luz
- Consola de sonido
- Equipo de iluminación
- Equipo de sonido
- *SET* de maquillaje
- Espejo
- Guía de luces para el camerino
- Lavabo con agua corriente
- Toma jabón
- Toallero
- Pequeño escenario para el Espacio de la Gente de Teatro
- Butacas

Requerimientos humanos

- 2 animadores para el memorama
- 1 animador para la lotería
- 1 animador para el Camerino

- Diseñadores:

Iluminación
Sonido
Maquillaje
De la cámara negra

- Pago para cada Gente de teatro invitada

(Se podría convenir la participación de becarios FONCA y pertenecientes al Sistema Nacional de Creadores)

Eventos académicos.

Participar en la Muestra Nacional de Teatro; en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.

Se entregó el protocolo del “Proyecto de animación cultural en la disciplina de teatro” el 18 de febrero del 2002 para su evaluación, el Consejo Académico¹ del CITRU lo aprobó el día 27 del mismo mes en sesión extraordinaria.

El Consejo recomendó se realizará el proyecto en dos etapas, la primera consistente en la elaboración de los juegos del memorama y la lotería del teatro mexicano, consideró que concluida ésta se tendrían los materiales para implementar la segunda, consistente en

¹ Integraban el Consejo Académico del CITRU Socorro Merlín, Giovanna Recchia, Martha Toriz, Rocío Galicia, Julio César López, como representantes del Colegio de Investigadores; los coordinadores de las áreas de documentación y difusión, Arturo Díaz y Xochitl Medina respectivamente, como secretario Sergio Torres Cuesta y Maya Ramos Smith presidenta.

instalar el espacio *¿Sabes de teatro?* Integrado por cinco *stands* –en el protocolo descritos-.

Otras recomendaciones del Consejo fueron:

-Hacer explícito a qué público se dirige el proyecto.

-Considerar que los productos del memorama y la lotería se pudieran manejar en ámbitos escolarizados de educación básica.

Atendiendo a lo anterior, especialmente la recomendación de adaptar el material a la realidad escolar, se propuso un juego más: la “Lotería de la puesta en escena”, con la intención de ofrecer a los niños y jóvenes elementos para favorecer su apreciación del teatro.

El dos de abril en reunión con Sergio Torres Cuesta, coordinador del área de investigación del CITRU, se concretó este último juego.

Se hizo evidente la necesidad de ofrecer los saberes acerca de la disciplina teatral y no partir de los que la educación básica ofrece.

Se partió de que la enseñanza del teatro, y en general de la educación artística, en el nivel primaria y secundaria se imparte de forma paralela al cuadro de materias que integran el plan de estudios sin valor curricular. El plan de estudios de educación básica sugiere utilizar el teatro para apoyar actividades recreativas, como festivales, y en ceremonias cívicas; en el área de lecto-escritura se incluye la enseñanza del teatro como género literario, dejando de lado la apreciación del teatro como evento vivo.

Después de este breve diagnóstico sobre la enseñanza del teatro en el nivel básico se concluyó que el tratamiento que se da a las materias artísticas en este nivel es insuficiente y en consecuencia el juego de la “Lotería de la puesta en escena” debería de cubrir los diversos aspectos que implica en su realización el teatro; en este juego se tratarían los diversos elementos que comprende la disciplina, el teatro como representación, como literatura y como espacio. A partir de lo cual se definieron las siguientes entradas para el juego:

- Edificio
- Texto dramático
- Creadores

- Personajes-representación

Esta última cambio durante el desarrollo del trabajo por Puesta en escena.

II.III Primera etapa del Proyecto de animación cultural “Estuche de juegos de mesa del Teatro mexicano” Última década del siglo XX.

La primera etapa del proyecto consistente en los juegos de mesa del teatro mexicano fue replanteada siguiendo las recomendaciones del Consejo Académico.

Coincidió este momento con que la maestra Xochitl Medina, coordinadora del área de Difusión del CITRU, comunicó que estaba próxima a salir la convocatoria del Programa Nacional de Educación Artística, y recomendó que el proyecto participará, ya que éste se adecuaba a la esencia del Programa.

El 28 de abril se hizo pública la convocatoria, siendo el cinco de julio el último día para recibir propuestas, por lo que durante el trimestre abril-junio se realizó el protocolo de lo que constituiría el proyecto “Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano” Última década del siglo XX para participar en ésta.

II.III.I. Educación artística-animación cultural

El horizonte del proyecto se había ampliado a ámbitos escolarizados, además de eventos culturales promovidos por las instituciones, sin embargo éste se desarrolló conservando el área de especialización de la animación cultural.

La enseñanza artística en el sistema educativo nacional se imparte con el objetivo de ofrecer una educación integral a los niños y jóvenes de educación básica.

Educación integral refiere a una educación que guarda equilibrio entre los aspectos científicos, tecnológicos, sociales, humanísticos y artísticos.

En los hechos es de todos conocido el abandono y falta de atención sobre la educación artística en el sistema educativo, a lo que hay que sumar, a partir de la década de los 70, una tendencia hacia la educación tecnológica, orientada a capacitar al alumno sobre ciertas habilidades –leer, escribir, realizar operaciones aritméticas- que le permitan incorporarse a la vida laboral.

Independientemente del incipiente desarrollo de la educación artística en el nivel básico sabemos de los beneficios que aporta ésta a los niños y jóvenes que practican alguna de las materias que la integran.

En el caso de las artes escénicas –danza, música y teatro- les permiten expresarse, sentirse más seguros, aprenden a trabajar en equipo y desarrollan habilidades psicomotoras, todo lo cual “repercute en que obtienen mejores condiciones para adquirir otros aprendizajes.”²

Por lo que podemos concluir que la educación artística se desarrolla subordinada a favorecer la adquisición de saberes aplicables a la vida práctica.

La animación cultural se propone como una práctica, al igual que una representación se desarrolla en un tiempo y un espacio extra-cotidiano, durante la actividad se ponen en juego emociones y habilidades, es de carácter vivencial; una acción cultural la podemos ubicar en el terreno de las cosas sin precio en el que Jean Duvignaud ubica las prácticas culturales³; se suma al capital cultural del individuo “modificando [y] alterando su relación con el arte y la cultura, su disposición estética y su competencia cultural.”

Entendida como una práctica la animación cultural, cito a Pierre Bourdieu, “Permite reorganizar las disposiciones adquiridas y permite producir prácticas transformadoras”⁴ con respecto al acercamiento al teatro en nuestro caso.

2 *Circo, maroma y brinco*. México, CONAFE. (Serie Guías de orientación y trabajo, 7ª. Ed. 1992). pp. 63-64

3 DUVIGNAUD, Jean. *El juego del juego*, México, FCE.. Breviarios 328. pp. 9-31.

4 GARCÍA Canclini, Néstor. “Introducción: la sociología de la cultura de Pierre Bourdieu” en *Sociología y cultura*. P. 36

II.III.II Protocolo “Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano”

Durante el trimestre abril-junio del 2002 se desarrolló el planteamiento del proyecto “Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano” para participar en la convocatoria de Educación por el Arte, el protocolo que se presenta sigue los puntos de presentación de proyectos del Programa de Educación Artística.

Estuche de Juegos de Mesa del Teatro Mexicano

que presenta

Patricia Georgina Chavero Gómez

Investigador Técnico Asociado “B”
Del Centro de Investigación Teatral “Rodolfo Usigli” CITRU
del Instituto Nacional de Bellas Artes

Domicilio
Tel. y Fax:
Tel. Oficina:
Fax:

Correo electrónico: chavero_gomez@yahoo.com.mx

Justificación:

A partir de la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) en diciembre de 1988 el Estado Mexicano planteó modernizar su política cultural, como parte de este programa de modernización se considera el FOMENTO y DIFUSIÓN de la cultura y las artes como una de las principales tareas, por lo que acciones dirigidas a atender a los niños y jóvenes de nuestro país cobran actualidad, acciones que entre sus objetivos más importantes pretenden propiciar el acceso de una mayor población a los bienes y servicios culturales.

Partiendo de estos lineamientos en la actual administración del Centro de Investigación Teatral "Rodolfo Usigli" del INBA se desarrolla la primera parte de:

¿Sabes de Teatro?

Proyecto de Animación Cultural en la Disciplina de Teatro.

Esta etapa consiste en realizar un **Estuche de Juegos de Mesa del Teatro Mexicano** que sirve de base material para realizar dos de los módulos que integran el proyecto de animación, por lo que su realización, desde la aprobación de este por el Consejo Académico del CITRU, se ha considerado como la primera parte del proyecto total, denominado: Proyecto de Animación Cultural en la Disciplina de Teatro.

El proyecto didáctico está dirigido a población infantil y juvenil, tiene la intención de promover, difundir y capacitar a los niños y jóvenes usuarios acerca de la disciplina del teatro, en este caso del Teatro Mexicano.

El Estuche está integrado por los siguientes juegos:

- *Lotería de la Puesta en Escena*
Juego de 54 cartas y 10 tableros, para la selección de entradas -cada carta corresponde a una entrada- se consideran los siguientes aspectos que comprende en su realización la puesta en escena:

CREADORES	TEXTO DRAMÁTICO	EDIFICIO TEATRAL	PUESTA EN ESCENA
-----------	--------------------	---------------------	------------------

- Lotería del Teatro Mexicano*
Actores y actrices de la última década del siglo XX
- Memorama del Teatro Mexicano*
Dramaturgos y directores de la última década del siglo XX
Juego de 48 cartas pares, integradas por los autores dramáticos y directores de escena del Teatro Mexicano de la última década del siglo XX.

La realización del "Estuche de Juegos de Mesa del Teatro Mexicano" se propone como una forma lúdica de presentar a los nuevos agentes creativos -actores, directores y dramaturgos- de nuestro teatro actual, es hacer la historia del teatro mexicano accesible para niños y jóvenes.

En la práctica del "Estuche de Juegos de Mesa del Teatro Mexicano" entran en "juego" elementos de apropiación vivenciales, de asociación, el azar y la competencia; estos elementos propician que el usuario se involucre de una forma novedosa y atractiva con el teatro, sus creadores y los elementos que integran la puesta en escena.

Objetivos:

Objetivo General

El "Estuche de Juegos de Mesa del Teatro Mexicano" se propone **PROMOVER, DIFUNDIR Y CAPACITAR** a los niños y jóvenes usuarios acerca de la disciplina artística del teatro, implícitamente tiene la intención de **PROPICIAR** la creación de nuevos públicos para el teatro.

Para lograr esto el "Estuche de Juegos de Mesa del Teatro Mexicano" está orientado a incidir en los siguientes aspectos:

- Apreciación Artística
- Competencia Cultural
- Sensibilización

Por lo que se plantea los siguientes **Objetivos Particulares**:

- El usuario reconocerá sus conocimientos previos sobre el teatro y sumará a estos nuevos conceptos, información conocimientos culturales y experiencias sociales que contribuyan en su desarrollo integral.
- El usuario conocerá, a través de un juego de cartas, a dramaturgos y su obra; también integrará la figura del director asociándolo con la puesta en escena del teatro mexicano.
- El usuario distinguirá los agentes creativos que intervienen en la puesta en escena -actores, directores y dramaturgos- así como los elementos materiales necesarios para su realización - texto dramático, espacio, elementos escenográficos, de utilería, entre otros-.

Descripción detallada del proyecto:

¿Sabes de Teatro?

Proyecto de Animación Cultural en la Disciplina de Teatro

está propuesto como un *stand* (puesto) itinerante, integrado por cinco módulos; el cual se ofrece como un servicio de animación para eventos culturales como La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, La Muestra Nacional de Teatro y para programas permanentes como el de Teatro Escolar del INBA.

El Estuche de Juegos de Mesa del Teatro Mexicano,

material didáctico para el cual solicitamos el apoyo de la presente convocatoria, sirve de base material para realizar dos de los módulos que integran el proyecto de animación, por lo que su realización, desde la aprobación de este por el Consejo Académico del CITRU, se ha considerado como la primera parte del proyecto total.

El estuche está integrado por los siguientes juegos: *Lotería de la puesta en escena*, *Lotería del Teatro Mexicano* y *Memorama del Teatro Mexicano* que son juegos sociales de competencia

que promueven la convivencia y expresión de los usuarios, niños y jóvenes asistentes a eventos culturales.

La Lotería de la Puesta en Escena es un juego de 54 cartas que aborda los siguientes aspectos del Teatro:

Edificio Teatral, integrado con entradas como el telón, el escenario, el ciclorama, también se incluyen en este rubro elementos técnicos como reflectores, luces laterales, etc.

Obra Dramática: aquí incluimos elementos de la estructura del texto dramático como el conflicto, la acción, el protagonista, el héroe; así como la tragedia y la comedia.

Creadores: ofrecemos un recuento de los "creadores" que intervienen en la construcción de la representación teatral; el dramaturgo, el director, el escenógrafo, el actor, el vestuarista, el creador de sonido -escenofonía-, entre otros.

Personajes: incluimos prototipos como el de la dama joven, el galán, el villano y figuras como la marioneta, el guiñol, el payaso, el mimo, entre otros.

El juego se complementa con 10 tableros que contienen combinaciones de 16 entradas, cada uno, del juego de cartas. El usuario relaciona cada entrada -carta- con las 16 entradas de su tablero y gana aquel que complete primero su tablero.

Cada uno de los juegos se complementa con un Guión de animación, para la Lotería utilizaremos poemas de dos versos que describirán las características de las entradas de cada carta.

Por ejemplo:

El animador "grita": Reconocimiento que brinda el público a los actores...

Respuesta: El aplauso.

Lotería del Teatro Mexicano

Actores y actrices de la última década del siglo XX.

Este juego sigue la misma estructura que el anterior, 54 cartas en correspondencia con 10 tableros con combinaciones de 16 entradas cada uno, las entradas están integradas por actores y actrices del teatro mexicano de la última década del siglo XX.

En la realización del Guión de animación, al igual que en la *Lotería de la puesta en escena*, se utilizarán poemas de dos versos que describan las características y atributos de los actores y actrices que integran el juego didáctico.

Memorama del Teatro Mexicano

Dramaturgos y Directores de la última década del siglo XX.

Juego de 48 cartas pares, integradas por los autores dramáticos y directores de escena del Teatro Mexicano de la última década del siglo XX.

Este juego considera, más que los dos anteriores, el aspecto de la asociación.

Aunque resulta evidente la asociación del dramaturgo con su obra, el texto dramático, si deseamos precisar algunas de las obras más relevantes de los dramaturgos y dramaturgas nacionales.

Por ejemplo:

Dramaturgo: Emilio Carballido

Obra: *Rosalba y los llaveros* (1950)

Rosa de dos aromas (1985)

Escrito en el cuerpo de la noche (1995)

En el caso del director de la puesta en escena pretendemos incorporar la obra del director, que aunque efímera, cada vez contamos con más elementos que dan cuenta de las características de la misma, así por ejemplo:

Director: Julio Castillo
Obra: *De película*

Para realizar el guión del Memorama tomaremos la forma del enigma, preguntas que refieran la producción artística de los dramaturgos y directores que integran los 46 pares de cartas.

Fundamentos Teóricos y Metodológicos:

La elaboración del "Estuche de Juegos de Mesa del Teatro Mexicano" se propone como un juego didáctico de promoción de artes escénicas, en él se tratan los siguientes aspectos:

- ◆ ¿Qué es el teatro?
- ◆ ¿Quiénes hacen teatro?
- ◆ ¿En dónde se realiza el teatro?

Además de ser una actividad que contribuye al desarrollo integral de la personalidad de los niños y jóvenes usuarios, se ofrece como una opción recreativa, de valor social y cultural.

Para el desarrollo del juego tomamos como punto de partida la definición que Johan Huizinga plantea en su texto *Homo ludens*

"El juego en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada "como si" y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y en un determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual."⁵

Como el mismo Huizinga anota el juego comparte con el arte "la cualidad de ser bello", "...ya en las formas más primitivas del juego se engarzan, desde un principio, LA ALEGRÍA Y LA GRACIA".

Así en la elaboración del "Estuche de Juegos de Mesa" se plantea desarrollar los aspectos que caracterizan al juego:

- ◆ Fuera de la vida corriente.
Los niños y jóvenes usuarios asistentes a festivales y eventos culturales cumplen de antemano con esta característica, están rompiendo con su cotidianidad, este es el espacio que deseamos aprovechar para hacerlos partícipes de nuestros juegos.
- ◆ Ningún interés material.
No sólo Huizinga ha puntualizado el carácter simbólico del juego, Jean Duvignaud desarrolla más ampliamente este aspecto y ubica al juego entre "las cosas sin precio", en una "región intermedia entre las creencias y las prácticas, y que [aparece] como campo de las actividades inútiles y del juego."⁶ Entonces el juego como actividad cultural se presenta al que lo práctica como experiencia vivida, "una vez que se ha jugado permanece en el recuerdo como

5 HUIZINGA, Johan. *Homo ludens*, España, Alianza/Emece. p. 40

6 DUVIGNAUD, Jean. *El juego del juego*. México, Fondo de Cultura Económica. p. 26.

creación o como tesoro espiritual, es transmitido por tradición y puede ser repetido en cualquier momento.”⁷

- ◆ El juego se ejecuta dentro de un tiempo y un determinado espacio.
Esta es una característica que comparte con las artes, y que sirve de pauta para realizar cada uno de los guiones de animación de los juegos que integran el estuche, delimitar el tiempo y el espacio de juego.
- ◆ El juego se desarrolla en un orden sometido a reglas.
Aunque este es un punto discutido por teóricos que abordan el juego, nosotros lo desarrollaremos retomando las reglas ya establecidas con que cuentan los juegos de la lotería y del memorama.
- ◆ Destacarse del mundo habitual.
Durante la ejecución del juego los participantes sacan a relucir habilidades, destrezas, su carácter. Este es un aspecto del juego en que los educadores se apoyan para diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje.
- ◆ Alegría y gracia.
Esta es una característica primordial del juego y que lamentablemente muchos animadores olvidan, presentando juegos densos y solemnes que en nada contribuyen a la formación de públicos, ni en su competencia cultural; por lo que para nosotros representa una pauta importante de trabajo, tanto en la elaboración del juego, como para su puesta en práctica.
- ◆ Carácter pugnaz.
Una característica más que presenta el “Estuche de juegos de mesa” es el carácter pugnaz de los juegos de competencia. Este carácter agonal puede utilizarse como una motivación para los usuarios, ya que debemos tener presente la satisfacción que produce ser el ganador, satisfacción que se traslada al terreno de lo habitual.

Delimitación temporal de los contenidos del Memorama y de la Lotería del Teatro Mexicano.

La delimitación temporal de seleccionar actores y actrices, dramaturgos y directores de la última década del siglo XX obedece al postulado de que los agentes teatrales, los creadores arriba mencionados, no se renuevan en periodos de tiempo cortos. Seleccionar la década anterior a este 2002 nos permite dar al juego una vigencia en cuanto a los agentes que lo integran y una posible permanencia de mínimo seis años, quiero decir con esto, que es un producto cultural que podrá usarse un tiempo suficientemente amplio antes de que sea obsoleto para nuevos usuarios. También queda abierta la posibilidad que de acuerdo a los resultados, el juego puede seguir actualizándose.

Criterios de selección de los agentes que integran cada carta.

A partir de un registro documental podremos definir:

- ◆ La incidencia del trabajo de cada creativo
 - ◆ La constancia
 - ◆ La favorable o desfavorable fortuna crítica del trabajo creativo realizado durante el período.
- Se consideraran estos aspectos tratando de guardar un equilibrio entre los aspectos cuantitativos (incidencia y constancia) y los cualitativos (fortuna crítica).

⁷ HUIZINGA, Johan. *Op cit*, p. 22

Fuentes documentales por consultar.
 - Anuarios del Teatro en México.
 Ediciones 1991-1992, 1993-1994 y 1995-1996.
 Editados por INBA-CITRU
 - Archivo Vertical del CITRU

Acervos por consultar.
 - Fondo reservado de la Biblioteca Nacional de las Artes.

Etapas y calendario de trabajo:

PRIMER TRIMESTRE (Septiembre-noviembre del 2002)		
2 – 6 septiembre	Selección de 54 entradas que integran la <i>Lotería de la puesta en escena</i> .	
9 - 13 septiembre	Selección de 54 entradas que integran la <i>Lotería de la puesta en escena</i> .	
17 – 20 septiembre	Inició la redacción del guión de animación correspondiente a la <i>Lotería de la puesta en escena</i> .	
23 – 27 septiembre	Redacción de guión.	
30 de septiembre – 4 de octubre	Redacción de guión.	
7 - 11 octubre	Revisión y ajustes a la redacción del guión de animación correspondiente a la <i>Lotería de la puesta en escena</i> .	
14 – 18 octubre	Entrega de Entradas y Guión de animación definitivos al diseñador de imagen de la <i>Lotería de la puesta en escena</i> .	
21 – 25 octubre	Inició Búsqueda de imágenes de Dramaturgos, directores y actores del teatro mexicano de la última década del siglo XX. 1ª. Fase Archivos del CITRU, área de documentación.	
28 – 31 octubre	Búsqueda de imágenes Archivos del área de documentación del CITRU.	Inicia el Diseño de 54 cartas para la <i>Lotería de la Puesta en Escena</i> . (Se consideran 6 semanas para su realización.).
4 – 8 noviembre	Búsqueda de imágenes Archivos del área de documentación del CITRU.	Diseño de cartas.
11 – 15 noviembre	Búsqueda de imágenes Archivos del área de documentación del CITRU.	Diseño de cartas.
18 – 22 noviembre	Búsqueda de imágenes en la Sección de Fondos Especiales de la Biblioteca Nacional de las Artes.	Diseño de cartas.

25 - 29 noviembre	Búsqueda de imágenes en la Sección de Fondos Especiales de la Biblioteca Nacional de las Artes.	Pruebas, selección y aprobación de diseños.
SEGUNDO TRIMESTRE (Diciembre del 2002 - febrero del 2003)		
2 - 6 diciembre	Búsqueda de imágenes en la Sección de Fondos Especiales de la Biblioteca Nacional de las Artes.	Reelaboración del diseño de cartas, sobre los posibles ajustes sugeridos de la <i>Lotería de la Puesta en escena</i> .
9 -13 diciembre	Búsqueda de imágenes en la Sección de Fondos Especiales de la Biblioteca Nacional de las Artes.	1er. producto: Archivo Electrónico en CD. y una copia impresa de los diseños de las 54 cartas que integran la <i>Lotería de la Puesta en escena</i> .
16 - 20 diciembre	Selección de imágenes. Inicia la digitalización de 54 imágenes de actores y actrices, 46 imágenes de dramaturgos y directores y de 46 imágenes de puestas en escena.	
6 - 10 enero	Selección de imágenes. Digitalización.	
13 - 17 enero	Digitalización.	Inició la redacción del guión de animación correspondiente al <i>Memorama</i> y a la <i>Lotería del Teatro Mexicano</i> .
20 - 24 enero	Digitalización.	Redacción de guión.
27 - 31 enero	Impresión y revisión de imágenes digitalizadas.	Redacción de guión.
3 - 7 febrero	Elaboración del diseño de los reversos de los juegos que integran el Estuche de Juegos de Mesa. Realización de posibles correcciones de la digitalización de imágenes del <i>Memorama</i> y la <i>Lotería del teatro Mexicano</i>	Redacción de guión
10 -14 febrero	Revisión general.	Producto intermedio: Guión de animación de la <i>Lotería</i> y el <i>Memorama del teatro mexicano</i> .
17 - 21 febrero	Primera impresión de material gráfico seleccionado.	Revisión y corrección de guión.
24 - 28 febrero	Producto final: - Archivo Electrónico en CD. y una copia impresa de los	

	<p>diseños de las 54 cartas que integran la <i>Lotería de la Puesta en escena</i> - Archivo Electrónico en CD. y copia impresa de las imágenes de las 54 cartas de la <i>Lotería del Teatro Mexicano, Actores y Actrices</i> de la última década del siglo XX.</p> <p>- Archivo Electrónico en CD. y copia impresa de las imágenes de 46 cartas de Dramaturgos y directores y de 46 cartas de Portadas de Obras dramáticas y de puestas en escena que conforman el <i>Memorama del Teatro Mexicano de la última década del siglo XX</i>.</p>
--	--

Productos finales:

- ◆ Archivo Electrónico en CD. y una copia impresa de los diseños de las 54 cartas que integran la *Lotería de la Puesta en escena*.
- ◆ Archivo Electrónico en CD. y copia impresa de las imágenes de las 54 cartas de la *Lotería del Teatro Mexicano, Actores y Actrices* de la última década del siglo XX.
- ◆ Archivo Electrónico en CD. y copia impresa de las imágenes de 46 cartas de dramaturgos y directores y de 46 cartas de Portadas de Obras dramáticas y de puestas en escena que conforman el *Memorama del Teatro Mexicano de la última década del siglo XX*.
- ◆ Tres guiones de animación correspondientes a cada uno de los juegos que integran el *Estuche de Juegos de Mesa del Teatro Mexicano*.

Población beneficiada de manera directa:

El *Estuche de Juegos de Mesa del Teatro Mexicano* se ofrece como un servicio de animación para eventos culturales como:

- ◆ La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil
- ◆ La Muestra Nacional de Teatro

y para programas permanentes como el de:

- ◆ Teatro Escolar del INBA.

El público meta al que se dirigen estos eventos, y que son los que asisten mayoritariamente, son grupos de niños y jóvenes en edad escolar que cursan la educación básica y secundaria.

Presupuesto desglosado y calendarizado:

Se solicita el apoyo para el pago de honorarios del Diseñador gráfico, encargado de ilustrar la *Lotería de la Puesta en Escena*, frente y vuelta; así como el anverso de las cartas y los tableros de los juegos del *Memorama* y la *Lotería del Teatro Mexicano*.

Nombre	Actividad	Cantidad Mensual	Total
Juan Mario Pérez-Oronoz Rojas	Ilustración de 54 cartas a color en tamaño postal (frente y vuelta) y 10 tableros (frente y vuelta) con el tema la puesta en escena.	\$ 8,800.00 (Por cinco meses)	\$ 44,000.00
Materiales			
Libros, papelería, reprografía...		\$ 1,000.00	\$ 6,000.00
Total			\$ 50,000.00

Descripción de otras aportaciones:

El CITRU cubre los honorarios de:

- Titular del Proyecto, Patricia Chavero
- Responsable de digitalizar una selección de 150 imágenes
- Capturista

Cuenta en Recursos Materiales con:

- Equipo de cómputo
- Servicio de Fotocopiado
- Papelería

Se presentaron anexos:

- Curriculum Vitae de la solicitante
- Síntesis curricular del ilustrador propuesto
- Documentación que respalde trayectoria de la solicitante
- Cartas de aval del proyecto
- Copia de identificación
- Comprobantes de otros apoyos

II.III.III Sobre la realización del protocolo del “Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano”.

El apoyo solicitado consistió en el pago de honorarios de un servicio profesional y la compra de materiales y libros.

Para la realización de los juegos se partió de la premisa de que **“para el niño pequeño cada nombre está unido a la cosa que significa”**⁸ razón por la cual el trabajo tiene un énfasis visual, cada concepto de la “Lotería de la puesta en escena” y cada nombre de los agentes incluidos en la “Lotería de actores” y en el “Memorama de directores y dramaturgos” se presentan acompañados de su imagen.

Inicialmente se consideró la participación de un fotógrafo para que realizará las tomas de la selección de actores, dramaturgos y directores y para la “Lotería de la puesta en escena” la participación de un ilustrador.

Debido al monto del apoyo ofrecido por el programa de Educación Artística se concretó únicamente la participación del ilustrador, el registro gráfico de actores, dramaturgos y directores se resolvería consultando la sección de Fondos especiales de la Biblioteca Nacional de las Artes.

Los resultados de la convocatoria se dieron a conocer el domingo 18 de agosto, el proyecto tuvo una favorable recepción por parte de la Comisión dictaminadora, que otorgó el total del monto solicitado, también se hizo mención del proyecto en la presentación en video del Programa Nacional de Educación Artística, en la que se exponía qué trabajos apoyó el programa en su primera emisión y cuáles eran sus resultados y cerraba con dos proyectos de la segunda emisión, uno fue el “Estuche” y otro proyecto que se desarrollaría en el estado de Veracruz.

Se adquirió el compromiso con el Programa de Educación Artística de presentar un informe intermedio y uno final; en el CITRU se presentó el proyecto con un nuevo cronograma, el cual se ajustó al ejercicio de recursos del apoyo obtenido.

⁸ AYMERICH, Carmel María. “El lenguaje” en *PACAEP*, p. 57

II.IV Desarrollo del “Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano”

Del planteamiento inicial del proyecto en febrero del 2002 a la conclusión de éste en febrero del 2004 se hicieron varias modificaciones.

Uno de los primeros ajustes en el “Estuche de juegos” respecto del planteamiento original fue la delimitación temporal, inicialmente se había propuesto seleccionar creadores y actores de la segunda mitad del siglo XX, debido a la vigencia de los creadores se consideró conveniente delimitar la selección al periodo 1990 – 2000.

Los guiones de animación que acompañan cada juego no se hicieron como se propusieron en el protocolo.

En el caso de la “Lotería de la puesta en escena” cada ficha se acompaña por la definición que dan fuentes especializadas sobre ésta y por una adivinanza que retoma el estilo de la lírica infantil mexicana.

En los juegos del “Memorama” y la “Lotería del teatro mexicano” se ofrece una cédula de información sobre cada agente. Cada cédula desarrolla una breve semblanza biográfica, un espacio en el que se consignan los reconocimientos recibidos durante el periodo y una cronología de la producción realizada.

En los tableros de las loterías se manejan 12 entradas, en vez de 16 como en el juego tradicional, esto con la intención de agilizar el juego, además de favorecer las curvas de atención de los niños y jóvenes que lo jueguen.

Respecto del tiempo de realización del proyecto, este se vio rebasado del propuesto en cada planteamiento; aspecto que se convirtió en una constante a lo largo del desarrollo del trabajo, en el apéndice I se presenta la documentación oficial que da cuenta del desarrollo del proyecto desde su aprobación al cierre del mismo.

Entre las causas que influyeron para que esto sucediera se encuentran las recomendaciones que hizo el Consejo Académico del CITRU al proyecto, éstas a la vez que enriquecieron el trabajo obligaron a replantear el proyecto y en consecuencia, a presentar un nuevo cronograma. Otra de las causas que influyeron en el tiempo de realización fue la participación en la convocatoria del Programa Nacional de Educación Artística, en la que se presentó una nueva calendarización, la cual se ajustó al ejercicio de recursos económicos del apoyo, que comprendió el periodo de septiembre del 2002 a febrero del 2003.

Otra dificultad que repercutió en los tiempos de realización fue el estado de las fuentes. La escasez de materiales gráficos y fuentes que documenten el periodo de estudio derivó en que se tuvo que solicitar una prórroga al Programa de Educación Artística y al CITRU, se solicitó el periodo marzo a junio del 2003, al final de este tiempo se presentó una primera versión del “Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano”.

Con la intención de agilizar la edición del “Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano”, se solicitó durante el mes de mayo del 2003 el apoyo del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en su décimo novena edición.

Para esta solicitud se contó con el apoyo de la administración del CITRU, bajo la dirección de la maestra Maya Ramos, quien propuso al responsable de la Dirección de publicaciones del INBA la distribución de la edición del “Estuche...”, este es un requisito indispensable para solicitar el apoyo del FONCA.

Se realizaron tres cotizaciones, las cuales debido a las características de los materiales resultaron muy altas; finalmente se contactó a la diseñadora Luz María Santoyo, quien realizó una atractiva propuesta de edición, la cual ajustó el presupuesto al monto del apoyo que ofrece el FONCA a través del Programa de Coinversiones.

Aun la pertinencia del proyecto, no se recibió este apoyo.

En el Centro de Investigación Teatral se solicitó una extensión más para documentar hasta el año 2000 el campo “Cronología de puestas en escena”, especialmente del juego de la “Lotería de actores y actrices”.

En febrero del 2004 se concluyó e hizo entrega de la segunda versión del proyecto. El mismo mes el proyecto fue evaluado en sesión ordinaria por el Consejo Académico del CITRU el cual emitió el siguiente dictamen: “El Consejo avala la conclusión del ‘Proyecto de animación cultural en la disciplina de teatro para niños y adolescentes’ (sic) de Patricia Chavero y recomienda, dado que la naturaleza del producto final no corresponde a las líneas de difusión del centro, buscar una instancia editorial que pueda estar interesada en la publicación.”

Anexo a este informe se presenta en CD Rom una muestra del resultado del proyecto con el siguiente contenido.

Contenido del CD Rom

Lotería de la puesta en escena

Presentación *Power Point*

Entradas

- 1.- Acotación
- 2.- Clímax
- 3.- Comedia
- 4.- Desenlace
- 5.- Diálogo
- 6.- Héroe
- 7.- Obra de teatro
- 8.- Personaje
- 9.- Tragedia
- 10.- Bambalinas
- 11.- Butaca
- 12.- Cabina
- 13.- Camerino
- 14.- Ciclorama
- 15.- Diablas
- 16.- Escenario
- 17.- Efectos teatrales
- 18.- Reflectores
- 19.- Sala
- 20.- Teatrino
- 21.- Teatro
- 22.- Aplauso
- 23.- Actuación
- 24.- Cartelera
- 25.- Danza
- 26.- Develar placa
- 27.- Dicción
- 28.- Disfraz
- 29.- Elenco
- 30.- Ensayos
- 31.- Estreno
- 32.- Éxito
- 33.- Maquillaje
- 34.- Máscara
- 35.- Música
- 36.- Programa de mano
- 37.- Público
- 38.- Puesta en escena
- 39.- Sube el telón
- 40.- Taquillero
- 41.- Llamadas / Tercera llamada
- 42.- Títere
- 43.- Utilería
- 44.- Vestuario
- 45.- Actor
- 46.- Actriz
- 47.- Crítico
- 48.- Director
- 49.- Dramaturgo
- 50.- Escenófono
- 51.- Escenógrafo
- 52.- Iluminador
- 53.- Productor
- 54.- Técnicos

Memorama del teatro mexicano

Dramaturgos y directores última década del siglo XX

Presentación Flash

Entradas

DIRECTORES

- 1.- ACOSTA, Martín
- 2.- BEVERIDO Duhalt, Francisco
- 3.- CABALLERO, José
- 4.- CASTILLO, Germán
- 5.- CRUZ, Mercedes de la
- 6.- ENRÍQUEZ, José Ramón
- 7.- GUEVARA, Adám
- 8.- GURROLA, Juan José
- 9.- IBÁÑEZ, José Luis
- 10.- JIMÉNEZ, Mauricio
- 11.- MARGULES, Ludwik
- 12.- MENDOZA, Héctor
- 13.- MENDOZA, Mauro
- 14.- MIJARES, Enrique
- 15.- MINERA, Otto
- 16.- NORZAGARAY, Ángel
- 17.- OLGUÍN, David
- 18.- PINEDA, Enrique
- 19.- RAMÍREZ Carnero, Ricardo
- 20.- RETES, Ignacio
- 21.- RODRÍGUEZ, Jesusa
- 22.- SOLÉ, José
- 23.- TAVIRA, Luis de
- 24.- ZERMEÑO, Raúl

DRAMATURGOS

- 25.- ARGÜELLES, Hugo
- 26.- AZCÁRATE, Leonor
- 27.- BERMAN, Sabina
- 28.- CARBALLIDO, Emilio
- 29.- CHABAUD, Jaime
- 30.- GARRO, Elena
- 31.- GONZÁLEZ Caballero, Antonio
- 32.- GONZÁLEZ Dávila, Jesús
- 33.- HIRIART, Hugo
- 34.- IBARGÜENGOITIA, Jorge
- 35.- LEÑERO, Estela
- 36.- LEÑERO, Vicente
- 37.- LICONA, Alejandro
- 38.- LIERA, Óscar
- 39.- LÓPEZ, Willebaldo
- 40.- MAGAÑA, Sergio
- 41.- MONCADA, Luis Mario
- 42.- OLMOS, Carlos
- 43.- RASCÓN Banda, Víctor Hugo
- 44.- SALCEDO, Hugo
- 45.- SOLARES, Ignacio
- 46.- TENORIO, Miguel Ángel
- 47.- TOVAR, Juan
- 48.- URTUSÁSTEGUI, Tomás

Lotería del teatro mexicano
Actores última década del siglo XX
Presentación Flash

Entradas

- 1.- ALONSO, Enrique
- 2.- ÁVALOS, Jorge
- 3.- BERNAL, Farnesio de
- 4.- BERNAL, Juan Manuel
- 5.- BICHIR, Odiseo
- 6.- BLUME, Ricardo
- 7.- BONILLA, Héctor
- 8.- CASTILLO, Patricio
- 9.- COBOS, Carlos
- 10.- COLOMBO, Juan Carlos
- 11.- ELIEL, Felio
- 12.- ESTRELLA, Alberto
- 13.- FLORES, Miguel
- 14.- GIL, Guillermo
- 15.- GUERRERO, Álvaro
- 16.- LÓPEZ Tarso, Ignacio
- 17.- MARTÍN, Víctor Hugo
- 18.- MARTÍNEZ, Mario Iván
- 19.- OCHOA, Jesús
- 20.- PALACIOS, Silverio
- 21.- RÁBAGO, Luis
- 22.- RÍOS, Arturo
- 23.- RODRÍGUEZ, José Carlos
- 24.- SÁNCHEZ, Salvador
- 25.- SÁNCHEZ Navarro, Rafael
- 26.- TOMMASI, Alejandro
- 27.- VIVES, Juan Carlos
- 28 ALEXANDER, Susana
- 29.- ALMELA, Laura
- 30.- ARAGÓN, Angélica
- 31.- AURA, Marta
- 32.- BIANCHI, Rosa María
- 33.- BRACHO, Diana
- 34.- CASANOVA, Delia
- 35.- DIB, Emma
- 36.- DIONNE, Mónica
- 37.- EGURROLA, Julieta
- 38.- GUERRA, Blanca
- 39.- GUTIÉRREZ, Zaide Silvia
- 40.- HUERTAS, Luisa
- 41.- Lady Lucas
- 42.- LLAVE, Erika de la
- 43.- MICHAUS, Cristina
- 44.- MURGUÍA, Ana Ofelia
- 45.- ONTIVEROS, Montserrat
- 46.- OWEN, Lisa
- 47.- PELÁEZ, Angelina
- 48.- RAMÍREZ, Arcelia
- 49.- SANZ, Margarita
- 50.- SEOANE, Raquel
- 51.- SERNA, Mónica
- 52.- TABORA, Georgina
- 53.- TREJO, Lucero
- 54.- ZÚÑIGA, Rosario

II.IV.I Desarrollo del juego “Lotería de la puesta en escena”

La “Lotería de la puesta en escena” es un juego de mesa relativo al tema. En ella se retoma la forma del juego tradicional, que se compone de 54 cartas y 10 tableros; en este juego cada tablero contiene combinaciones de 12 entradas seleccionadas aleatoriamente, así cada entrada –carta- tiene la posibilidad de presentarse tres veces en el juego de tableros (véanse tableros de la presentación *power point*).

El juego se complementa con un guión de animación. Cada entrada –carta- se acompaña de una adivinanza que describe las características del concepto presentado gráficamente.

En su mayoría las adivinanzas siguen el modelo de la lírica popular infantil de México, son cuartetos octosílabos de rima consonante, la escritura en verso favorece la recepción de los niños y jóvenes.

En la realización de los versos se privilegiaron dos aspectos que caracterizan al juego, “la alegría y la gracia”.⁹ Este criterio debe de prevalecer durante la ejecución del juego, ya que debemos de tener presente que uno de los principales objetivos de la animación cultural es acercar a los públicos al teatro. El guión de animación se presenta como una base sobre la que cada usuario y animador podrán imprimir su sello personal, al crear versos propios o modificar los se ofrecen.

Las adivinanzas se presentan acompañadas por la definición del concepto que ofrecen las diversas fuentes consultadas. Este formato surgió a partir del guión de animación que se le presentó al ilustrador, cada verso se acompañó de la definición autorizada, con la intención de brindarle la mayor información posible. Posteriormente nos percatamos de que ésta resultaba una presentación didáctica para el animador o maestro que llegue a utilizar el juego, de ahí que se conservará el formato.

Los contenidos que se desarrollan en el juego son:

Texto dramático

Edificio teatral

Creadores

Puesta en escena

⁹ HUIZINGA. Johan. *Op.cit.* p. 18

En **Texto dramático** se incluyen elementos de la estructura de la obra de teatro como texto literario, en él se atienden aspectos de la estructura del texto, aspectos formales y únicamente se incluyeron los géneros de tragedia y comedia.

Edificio teatral está integrado por los elementos que componen “el lugar donde el público contempla una acción”¹⁰, en este rubro además de incluir aspectos del “edificio”, se consideran los elementos que visten al escenario y los elementos técnicos utilizados en iluminación y sonido.

En **Creadores** se ha tratado de incluir a todos aquellos agentes que intervienen en la realización de una puesta en escena; se consideran a los creativos, técnicos, personal de servicios y de enlace con el público.

Puesta en escena desarrolla los aspectos relacionados con la representación teatral, en esta entrada se parte de considerar al teatro como evento vivo, aspecto poco considerado en la enseñanza teatral.

En las entradas que integran este rubro se incluyen las convenciones que rigen el mundo de la producción teatral mexicana; la asistencia al teatro se considera como un ciclo para el que hay que prepararse antes, durante y al final de la representación, aquí también se alude al proceso de montaje y la ejecución del mismo.

Criterios de selección de entradas

Para la definición de las 54 entradas que integran el juego se realizó una consulta bibliográfica sobre educación artística en la Biblioteca Nacional de las Artes, en donde recibimos el apoyo de la antropóloga Valentina Trillo Rojas, responsable del proyecto “Biblioteca interdisciplinaria de educación artística” del CENART. De las fuentes consultadas se elaboró un registro de términos teatrales clasificados en las entradas antes expuestas.

10 PAVIS, Patrice . *Diccionario del teatro*. España, Paidós, Primera edición en castellano 1998, p. 435

Este registro se presentó a solicitud de la dirección del CITRU como un producto intermedio de investigación el mes de septiembre del año 2002.

Se le denominó “Vocabulario esencial de términos teatrales” y sirvió de base para realizar la “Lotería de la puesta en escena”. El “vocabulario” es una recopilación documental, integrada por 368 registros ordenados alfabéticamente.

La selección de las 54 entradas que integran la “Lotería de la puesta en escena” estuvo regida por la posibilidad de presentar gráficamente cada concepto, esto debido a que el ilustrador se encontró con la dificultad de representar algunas entradas seleccionadas en un primer momento y porque otras presentaban una similitud visual, esto es que una misma imagen remite a diferentes conceptos.

La situación se resolvió quitando 10 entradas del primer guión de animación, 2 entradas se redefinieron y se propusieron 13 nuevas bajo la consideración de que tendrían que facilitar su representación gráfica.

Con la intención de conocer cómo funcionaba la selección de entradas y las adivinanzas del primer guión de animación se realizó una prueba en el Taller de Teatro del DIF “Niños Héroes” (Desarrollo Integral de la Familia) del Distrito Federal. Este taller está dirigido a población abierta en edad escolar y se ofrece como una actividad recreativa.

El taller estaba integrado por 20 niños en edades de 8 a 12 años. Para jugar se dividió al grupo en dos equipos, pasaba un representante de cada equipo a los que se les leía una adivinanza, ganaba un punto para su equipo el primero en responder, al final ganaba el equipo que más puntos acumulaba.

Al momento de la prueba aun no se contaba con la ilustración, sin embargo la aplicación del juego resultó afortunada, los niños se involucraron fácilmente en la actividad, las características del juego enumeradas en el protocolo se cumplieron; en el grupo hubo aquél que hizo trampa, los que mostraron sus habilidades y conocimientos previos sobre el teatro, en general los niños sacaron a relucir su carácter pugnaz y fue un juego en el que todos los participantes nos divertimos.

Esta aplicación permitió observar que no era posible leer todas las cartas, ya que el ánimo de los niños se desgastaba antes de que un equipo pudiera acumular los 16 puntos del tablero, razón por la que se definió el número de entradas en 12 para cada uno de los 10 tableros que componen el juego.

Características del diseño de ilustración

La ilustración de la “Lotería de la puesta en escena” la realizó Juan Mario Pérez Oronoz, diseñador gráfico dedicado a la publicidad tanto en medios electrónicos como impresos, anterior a este trabajo realizó la ilustración de la colección de cuentos producida por el Festival Cervantino del maestro José Antonio Alcáraz sobre la infancia de músicos; algunos de los títulos son *Mi niña Ángela Peralta*, *Mi niño José Revueltas* y *Mi niño Carlos Chávez*, entre otros.

Atendiendo a los conocimientos previos que sobre teatro manejan los niños y jóvenes se definieron los siguientes criterios para realizar la ilustración de las cartas:

El referente teatral que se maneja en el nivel primaria y secundaria es el del Teatro español de los siglos de oro y de la tradición del teatro español, por lo que se partió de la obra *Don Juan Tenorio* de José Zorrilla para ilustrar las cartas.

Los escenarios y vestuarios presentados en las cartas pretenden una atemporalidad, con la intención de que el juego se pueda practicar en diferentes contextos espaciales, sociales y culturales.

El tamaño de las cartas es de 10 X 12 centímetros, es un tamaño un tanto más pequeño que el postal (15 X 12 cm.) propuesto inicialmente, debido a que la representación de las entradas tiende hacia la horizontal, el tamaño postal presentaba una saturación por lo alto de la carta, lo cual se resolvió reduciendo el tamaño.

Fuentes consultadas

De los títulos comprados, consultados en biblioteca y prestados resultaron de especial interés para la elaboración del guión de animación de la “Lotería de la puesta en escena” los siguientes:

Gramática de la fantasía de Gianni Rodari, la tesis de Araceli Alcázar Sánchez, *Necesidades y uso del teatro para niños en México*, *Lírica infantil de México* de Vicente T. Mendoza y el libro *Cuenta, cuenta* de Héctor Anaya. (Ver Fuentes consultadas Lotería de la puesta en escena)

II.IV.II Desarrollo del “Memorama” y la “Lotería del teatro mexicano”

El contenido de los juegos del “Memorama” y de la “Lotería del teatro mexicano” se muestra anexo a este informe en una presentación digital en forma de catálogo.

El “Memorama del teatro mexicano” Última década del siglo XX, está integrado por una selección de 23 directores de escena y 23 dramaturgos, la “Lotería del teatro mexicano” Última década del siglo XX, se integra con una selección de 54 actores; los agentes que integran los dos juegos desarrollaron durante el periodo una actividad constante y significativa.

La propuesta del proyecto es acercar y dar a conocer entre los niños y jóvenes a los agentes creativos del teatro mexicano reciente. Está pendiente el diseño editorial de los materiales, se propone que los contenidos se presenten tomando la forma de los juegos de mesa – memorama y lotería- para que los jóvenes usuarios se involucren de una forma atractiva y novedosa con el teatro y con sus agentes creativos.

Los materiales aquí expuestos, independientemente de la forma en que se difundan, como catálogo o como juegos, cumplen con el objetivo de la animación cultural, acercar a los públicos a los servicios culturales; además de constituirse como fuente documental del periodo 1990-2000.

Criterios de selección

Desde el protocolo de investigación se anotaron los criterios de selección de los agentes y la forma de trabajo.

Se propuso a partir de un registro documental observar:

- La incidencia del trabajo de cada creativo
- La constancia
- La favorable fortuna crítica del trabajo creativo realizado durante el periodo.

La fortuna crítica se consideró como un aspecto cualitativo que permitiría equilibrar la información de carácter cuantitativo, como la incidencia y constancia.

En el trabajo aquí expuesto se intentó armar un panorama lo más completo posible de la producción teatral del periodo, aun así, los agentes incluidos en la selección se desenvuelven principalmente en circuitos de producción subvencionada por las instituciones culturales del Estado.

Finalmente este circuito cuenta con los canales de distribución y divulgación para su producción. Esta producción, independientemente del éxito de público, deja constancia en medios impresos y da reconocimiento a sus creadores a través de un sistema de apoyos, entre otras estrategias de legitimación.¹¹

Fuentes consultadas y registro de la información

Los *Bianuarios del teatro en México*, editados por el CITRU desde 1990 y que cubren el periodo 1990-1995, son las fuentes de consulta de las que se partió para realizar la selección de los agentes teatrales que integran los juegos. Los *Bianuarios* registran la producción teatral que es anunciada en cartelera, la que es presentada en programas y festivales de teatro promovidos por las instituciones de Estado encargadas del campo cultural y por ser éstos publicados por una institución también estatal legitiman tanto el quehacer teatral del periodo como a los que intervienen en su realización.

Metodológicamente se realizó un registro cronológico de los años 1990 a 1995 de dramaturgos y directores, para su consignación se utilizó el programa *excel*, a partir de la hoja de datos se observó la presencia y la permanencia de los creadores en el periodo; resultó fácil seguir la trayectoria de cada creador en lo que definimos como una “línea del tiempo”, de ahí se hizo la selección de los dramaturgos y directores del “Memorama”.

La realización del registro de actores y actrices resultó más complicada, ya que los *bianuarios* no cuentan con los respectivos índices.

Por lo que antes de realizar un registro cronológico de actores y actrices, hubo que hacer los índices, lo cual implicó un trabajo muy laborioso. Sólo se elaboraron los índices de los *bianuarios* 1990-1991 y 1992-1993, ya con ellos se hizo un primer registro cronológico igual al del “Memorama”, de ahí se elaboró una primera selección que se fue depurando de acuerdo al estado de las fuentes.

El registro de la producción correspondiente a los años 1994 a 2000, se elaboró con los expedientes del Archivo vertical del CITRU y con el *curriculum vitae* que algunos de los actores proporcionaron para el proyecto.

¹¹ Sobre los procesos de legitimación véase el capítulo 6 “Tipos de discursos teatrales” del libro VILLEGAS, Juan. *Para un modelo de historia del teatro*. Irving, California, 1997

Los registros cronológicos como herramienta de trabajo ofrecen un panorama del campo teatral, y pueden servir para realizar un análisis más complejo sobre el comportamiento del campo teatral del periodo 1990 - 2000.

Una de las principales dificultades durante la elaboración de la investigación fue la escasez de fuentes que documenten la producción reciente del teatro mexicano.

Los *Anuarios del teatro en México* publicados por el CITRU desde 1990 tienen el objetivo de documentar la producción teatral reciente, sin embargo el ritmo de su edición, la correspondiente a los años 1996-2000, quedó rezagada en el plan editorial del CITRU. Los responsables del proyecto del anuario permitieron consultar los originales de los años 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.

Otra investigación en proceso a la cual se tuvo acceso antes de su edición fue *Compañía Nacional de Teatro. Memoria gráfica 1972-2002*, realizada por Jovita Millán, investigadora del CITRU. Este material constituyó uno de los registros más actualizados de la producción teatral, aunque evidentemente se limita a documentar la puesta en escena realizadas por la Compañía Nacional de Teatro (CNT).

Se consultó el Fondo Documental “Archivo vertical” del CITRU, el cual está formado por expedientes de personas, instituciones, festivales, puestas en escena, etcétera. Cada expediente se arma con notas periodísticas, notas críticas, cuando existe se incorpora el *curriculum vitae* y fuentes varias, como algunas solicitudes al FONCA que se han integrado al Archivo.

Otra vía para documentar la producción teatral del periodo fue la solicitud del *curriculum vitae* a los agentes que integran la selección de dramaturgos, directores y actores del “Estuche”.

Aun la dificultad que implicaba la solicitud, se tomó la decisión debido al escaso material que documenta el teatro reciente de México, en este sentido documentar la trayectoria de actores y actrices resultó especialmente difícil.

Sobre el estado de las fuentes, es importante hacer notar que aunque el *Diccionario enciclopédico de teatro en México* de Edgar Cevallos ubica su contenido en el Teatro Mexicano del siglo XX, está muy lejos de abarcar el periodo.

Registro visual

Para el registro visual se consultó la sección de Fondos especiales de la Biblioteca Nacional de las Artes (BNA), ahí nos encontramos con que los expedientes que lo integran no han sido actualizados desde que éstos fueron entregados por el CITRU en 1994 a la Biblioteca, por lo que sólo se encontraron 11 imágenes de 48 que integran el “Memorama del teatro mexicano”.

Durante la consulta se recibió el apoyo de la Jefa de la sección de Fondos especiales, Claudia Jasso. Aun cuando el servicio que presta la BNA es bueno, la atención que brinda tiene su acento en los procesos técnicos de catalogación descuidando la recopilación y adquisición de materiales.

Ante la falta de imágenes en los expedientes de creadores y ejecutantes, Arturo Díaz Sandoval y Sergio Torres Cuesta, coordinadores de las áreas de documentación e investigación del CITRU, propusieron que la fotógrafa Christa Cowrie realizará el registro fotográfico.

Dinámica de trabajo

Posterior al registro cronológico de la producción teatral y la selección de agentes que integrarían el juego se dio inicio con la redacción de las cédulas informativas, en esta etapa la información contenida en los expedientes del Archivo vertical resultó de especial importancia para equilibrar la información de carácter cuantitativo con la que hasta ese momento se contaba, de los expedientes del archivo vertical se privilegió información de carácter cualitativo, aquella referente a la formación y trayectoria de trabajo de cada agente.

Cédulas de dramaturgos, directores y actores

Campos de información

Cada cédula está integrada por los siguientes campos:

1.- Imagen

La información contenida en cada ficha por sí sola no es suficiente, para que cobre significado siempre debe ser presentada acompañada de su respectiva imagen, esto siguiendo la premisa:

“Para el niño pequeño cada nombre –concepto- está unido a la cosa –imagen- que significa”¹²

2.- Número de cédula

Están ordenadas por orden alfabético, de acuerdo a la letra inicial del primer apellido.

Por ejemplo:

1
Enrique ALONSO

3.- Nombre del agente

Dramaturgo, director y actor

4.- Semblanza

En este campo se incluyen aspectos biográficos, lugar y fecha de nacimiento; formación escolarizada y una breve semblanza de la trayectoria artística de cada agente, en esta se consideran aspectos como con quiénes ha trabajado, en qué instancias y qué proyecto realiza en la actualidad.

5.- Reconocimientos

Este campo se desarrolla aparte de la semblanza biográfica con la intención de que los niños y jóvenes usuarios realicen sus propias conclusiones acerca de los creadores incluidos en el Estuche.

La intención es alejarse del tono de la loa para enfatizar el trabajo y trayectoria de cada agente.

6.- Cronología de obra dramática publicada

Este campo se incluye en el caso de dramaturgos y directores-dramaturgos.

Es un campo importante, ya que además de las obras llevadas a escena, el campo editorial legitima la obra de los escritores dramáticos.

7.- Cronología de puestas en escena

En este campo se retoma la forma de registrar la producción cinematográfica, en este caso la “Cronología de puesta en escena” pretende ser el equivalente de la “Filmografía” del cine.

¹² AYMERICH, Carmel María. *Op. cit.*

El cine por su forma de producción ha desarrollado categorías de registro documental que en tiempos recientes se están incorporando al campo teatral, como la ficha técnica y en el presente trabajo, la filmografía.

La Cronología de puesta en escena resulta un registro necesario para documentar la trayectoria de los agentes teatrales durante el periodo de estudio.

Solicitud de prórroga al Programa Nacional de Educación Artística

El mes de febrero se tenía que entregar el producto de investigación al Programa de Educación Artística, el estado de las fuentes no había permitido avanzar, por lo que se expuso el retraso en que se encontraba el proyecto y el porqué de éste a la maestra Maya Ramos Smith, directora del CITRU, quien apoyó en todo momento el trabajo.

En ese momento se concluyó que se solicitaría al Programa Nacional de Educación Artística una prórroga para la conclusión del proyecto.

Entrega Primera versión del Proyecto “Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano” al Programa Nacional de Educación Artística

En el periodo de la prórroga solicitada al Programa de Educación Artística, marzo a junio del 2003, se avanzó significativamente en el proyecto, aun así, la falta de fuentes de consulta, sobre todo de las que documentarán la producción reciente del teatro, el periodo 1997-2000, continuaba siendo un problema.

Se avanzó en este sentido cuando durante el X Congreso de Investigación Teatral organizado por la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT), en marzo del 2003, se presentó el libro *Escena mexicana de los noventa*, del doctor Armando Partida. Durante la presentación la crítica teatral Reyna Barrera a solicitud de los organizadores hizo el siguiente comentario: “Armando Partida ha dado nombre a los últimos movimientos del teatro mexicano actual. “

Afortunadamente durante el Congreso se pudo adquirir el libro, ya que los canales de la distribución editorial en nuestro país, nadie sabe por qué, son lentos.

También durante el Congreso el doctor Manuel González Casanova presentó el CD Rom *Escritores del cine mexicano sonoro*, valioso material que se sumó a la consulta de la investigación.

Por las mismas fechas se adquirió el CD Rom *Cien años del teatro en México* de Tomás Urtusástegui, editado por la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), que en algunos de los registros incluye el *curriculum vitae* de los autores dramáticos ahí contenidos.

Un campo que resulto especialmente difícil de documentar fue el de actores, del Archivo vertical se consultaron 25 expedientes y el *currículo* solicitado directamente a los actores Margarita Sanz y Felio Eliel.

Se solicitó a la Compañía teatral “La troupe” el *curriculum* del director Mauro Mendoza y de la actriz Sylvia Guevara “Lady Lucas”, esta compañía es una agrupación teatral estable, que cuenta con un repertorio dirigido a público infantil, maneja en comodato el teatro Isabela Corona del IMSS por lo que podemos considerar a este grupo como una de las pocas empresas culturales del campo teatral.

Aunque se solicitó a la administración de la Escuela Nacional de Arte Teatral el *curriculum vitae* de seis maestros incluidos en los juegos del *Memorama* y la *Lotería*, ésta bajo el argumento “de por qué se solicitaba [el *curriculum*] solo de esos maestros” se negó a proporcionarlos. Después del desafortunado episodio, el pedagogo Zenaido Rodríguez, maestro de la ENAT, nos contactó con sus compañeros quienes sin ningún problema nos facilitaron información.

Durante el periodo marzo- junio del 2003 se consultaron en el Archivo vertical del CITRU 29 expedientes de dramaturgos y directores y 19 de actores y actrices.

Caso especial resultó el expediente del actor Enrique Alonso, quien a solicitud de su amiga María Elena Martínez Tamayo, empezó a recapitular sobre su vida y sus inicios y trayectoria en el teatro en la columna “Conocencias” publicada en el periódico *Uno más uno*. Además de que resultó una delicia leerlo, esta columna constituye una fuente de primera mano para seguir “los caminos” del teatro de la segunda mitad del siglo XX.

Otros creadores que han documentado ampliamente su trayectoria y de quienes existe expediente en el Archivo vertical son José Ramón Enríquez, Susana Alexander, Alejandro Tommasi, el expediente de Tomás Urtusástegui es especialmente amplio, Martín Acosta, Luis Mario Moncada, el maestro Antonio González Caballero y Leonor Azcárate.

En esta etapa Rodolfo Sánchez Alvarado, permitió consultar su archivo personal para documentar la producción teatral de la década, su archivo está compuesto de programas de

mano y placas conmemorativas de puestas en escena para las que ha realizado el diseño sonoro.

Registro visual

Para resolver la escasez de imágenes de los agentes creativos del teatro mexicano reciente las autoridades del CITRU, en el periodo que comprendió la prorroga, asignaron a Christa Cowrie el registro visual de Dramaturgos, directores y actores que integran los juegos del Estuche.

El registro visual realizado por Christa Cowrie para el “Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano” con el tiempo se constituirá en un acervo gráfico importante para documentar el teatro mexicano, lo cual es un asunto de interés en tanto se ha expuesto a lo largo del trabajo la falta de fuentes.

De su acervo personal Christa Cowrie cedió al proyecto las fotos de la dramaturga Elena Garro, y de los directores Hugo Hiriart y Luis de Tavira.

Entrega Primera versión

La falta de fuentes que documenten el periodo, en ese momento, nos llevo a concluir que en una investigación no siempre es posible cubrir todos los aspectos considerados originalmente; en el planteamiento inicial se argumentó la importancia de incluir la figura del actor para promover y difundir el teatro mexicano actual, partiendo de la premisa de que “los estudios de recepción teatral indican que el espectador privilegia la figura del actor para dar sentido a lo que sucede en escena”.

Sin embargo durante el desarrollo del proyecto se enfrentó un campo artístico que privilegia la historia de la literatura dramática, en donde los agentes presionan a las instancias oficiales para que esto cambie. Recordemos las declaraciones de directores sobre la primera convocatoria del Sistema Nacional de Creadores de Arte que únicamente consideró en el área de teatro a dramaturgos y escenógrafos; esta pugna se extiende hasta nuestros días donde la pregunta es si los actores y bailarines pueden considerarse creadores.

Por la presión del tiempo se resolvió presentar una primera versión del “Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano” al Programa Nacional de Educación Artística.

Se hizo entrega el 10 de julio del 2003, la escasez de fuentes era evidente en el juego de la *Lotería del teatro mexicano*, en la que el avance era equivalente a un 60 % del total. El *memorama* cubría el 90 % del total, lo cual después de lo expuesto se puede considerar satisfactorio.

Contenido primera versión **“Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano”**

- Lotería de la puesta en escena

Guión de animación del juego

Copia de trabajo de 54 ilustraciones correspondientes a cada entrada del juego

Bibliografía

- Lotería del Teatro Mexicano.

Actores y actrices, última década del siglo XX

37 cédulas de información correspondientes a las entradas del juego
(Equivalente al 70 % de avance respecto del total)

Copia de trabajo de 30 fotografías correspondientes al juego
(Equivalente al 55 % de avance respecto del total)

- Memorama del Teatro Mexicano.

Dramaturgos y directores, última década del siglo XX

43 cédulas de información correspondiente a las entradas del juego
(Equivalente al 90 % de avance respecto del total)

Copia de trabajo de 40 fotografías correspondientes al juego
(Equivalente al 85 % de avance respecto del total)

Bibliografía

Quedó pendiente la entrega de:

- Archivo digital en CD e impresión muestra del juego de la *Lotería de la puesta en escena*
- Archivo digital en CD del material gráfico de la *Lotería de actores y actrices* y del *Memorama de dramaturgos y directores*.
- Archivo en disquete de la información de cada uno de los juegos

Con esta entrega se concluyó el compromiso adquirido con el Programa Nacional de Educación Artística.

Recapitulación

El apoyo del Programa Nacional de Educación Artística sirvió para desarrollar el proyecto.

El apoyo consistió en \$50, 000.00 que fueron utilizados para el pago del diseño de la ilustración del juego de la *Lotería de la puesta en escena*, los \$6.000.00 pesos restantes sirvieron para comprar bibliografía relativa al tema, papelería y algunos juegos de mesa que se utilizaron como modelo.

El apoyo para la adquisición de libros y materiales en el CITRU no está considerado para el desarrollo de las investigaciones, por lo que el apoyo del Programa resultó afortunado, ya que nos permitió adquirir títulos que son indispensables para el estudio del teatro.

El CITRU apoya el desarrollo de las investigaciones con la infraestructura material con la que cuenta, consistente en tiempo para utilizar el equipo de cómputo, acceso a *internet*, digitalización e impresión. También se recibe apoyo en la reproducción de fotocopias y con papelería. En esta ocasión durante el cierre del proyecto el CITRU apoyó en la compra de papelería y en la reproducción de tres juegos de fotocopias a color.

Los apoyos a los investigadores por parte del Centro no son la norma; esto debido primero a los bajos presupuestos destinados a la educación y especialmente a la educación artística; y en segundo lugar debido al carácter de las investigaciones, las prioridades se definen de acuerdo a la administración en turno y no de acuerdo a una política cultural de un proyecto autonombrado modernizador.

Cierre de proyecto en el CITRU

Después del cierre de la primera versión del “Estuche...” presentada al Programa de Educación Artística se solicitó en el CITRU una extensión para cubrir el periodo de los años 1998-2000 que no se habían documentado.

Se solicitó el periodo de julio a diciembre del 2003, en el cual se realizaron las siguientes actividades:

Fuentes consultadas

En esta etapa los responsables del proyecto “Anuario”, Luis Alcocer y Francisca Miranda permitieron la consulta de la cronología *Obras de autor nacional escenificadas en la*

ciudad de México entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2000 que realizaron como una colaboración para el Centro Cultural Helénico, material inédito.

La actriz Georgina Tabora, a través de correo electrónico nos contactó con varios actores quienes por la misma vía nos hicieron llegar su *curriculum vitae*.

Se realizó la última selección de material gráfico y con esto se concluyó e hizo entrega de la segunda versión del proyecto “Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano”.

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO II

AYMERICH, Carmel y María Aymerich.

“La adquisición del lenguaje” en *Módulo Lenguajes artísticos*. México, SEP – CONACULTA – Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, Séptima Edición 1999. pp. 37-42.

(Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria – PACAEP)

Consejo Nacional de Fomento Educativo

Circo, maroma y brinco. México, CONAFE., 1985. 87 pp.

(Serie Guías de orientación y trabajo, 6ª. Ed. 1991)

DURÁN Payán, Silvia.

Propuestas para la investigación en el Instituto Nacional de Bellas Artes. México. Centro Nacional de las Artes, Agosto de 1995. 31 pp. (Inédito)

DUVIGNAUD, Jean.

El juego del juego. México, FCE, Breviarios Número 328, 1980. 161 pp.

GARCÍA Canclini, Néstor.

“Introducción: la sociología de la cultura de Pierre Bourdieu” en BOURDIEU, Pierre. *Sociología y cultura*. México, Coedición Grijalbo-CONACULTA, Colección Los noventa, 1990. 317 pp.

HUIZINGA, Johan.

Homo ludens. España, Alianza/Emece, 1954, primera reimpresión 1984, 271 pp.

PAVIS, Patrice.

Diccionario del teatro. España, Paidós, Primera edición en castellano 1998. 558 pp.

VILLEGAS, Juan.

Para un modelo de historia del teatro. Irvine, California, GESTOS, 1997. 206 pp.

Comentarios finales

La evaluación que hizo el actual Consejo Académico del CITRU al “Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano”, si bien no resulta satisfactoria, porque se deslinda de publicar el producto, además que consigna mal el título de la investigación, deja abierta la posibilidad de que se busque la edición con otras instancias.

Al argumento de que “la naturaleza del producto final no corresponde a las líneas de difusión del centro” habría que agregar que no corresponde a las líneas de difusión de la presente administración, ya que como se ha expuesto, tanto la educación artística como la animación cultural son tareas prioritarias tanto para el INBA como para el CONACULTA.

Por las características del producto obtenido, se ha planteado proponer la edición únicamente del juego de la “Lotería de la puesta en escena”, material que resulta más atractivo para las distintas casas editoriales.

Y en el CITRU se ha propuesto continuar y ampliar el registro documental de creadores y ejecutantes de la última década del siglo pasado, con la intención de difundirlo como catálogo digital, dentro de la colección “Biblioteca virtual del CITRU”.

Como ya se expuso a lo largo del informe, como juego de mesa o catálogo, el producto del “Proyecto de animación cultural en la disciplina de teatro” primera etapa cumple su propósito original “promover y difundir el teatro mexicano actual”, y gana porque además se suma a las fuentes de consulta del teatro mexicano reciente.

Apéndice

Documentación oficial del

Proyecto de animación cultural en la disciplina de teatro

Act. Núm. 4 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Académico del CITRU, celebrada el 27 de febrero del 2002 a las 11:30, con el siguiente

Orden del día:

1. Concurso de oposición abierto para la plaza de Investigador Titular "A" T/C
2. Investigaciones que inician

Asistentes a la reunión: Maya Ramos Smith, Presidenta; Sergio Torres Cuesta, Secretario Técnico (Coordinador de Investigación); Socorro Merlín, Martha Toriz, Julio César López, Arturo Díaz (Coordinador de Documentación) y Xóchitl Medina (Coordinadora de Difusión) Consejeros Titulares y Giovanna Recchia, Francisca Miranda y Rocío Galicia, Consejeras Suplentes.

Se acordó por unanimidad, sacar a concurso de oposición abierto la plaza de Investigador Titular "A" T/C.

Se acordó dar de alta los siguientes proyectos, que se registrarán en los meses de febrero y marzo:

- 1) *Esperanza Iris: La Tiple de Hierro (transcripción de diarios y correspondencia)*. Sergio López y Julieta Rivas
- 2) *Proyecto de animación cultural en la disciplina de Teatro*. Patricia Chavero Gómez
- 3) *El teatro como experiencia restaurada*. Gabriel Sánchez Rovirosa

Siendo las quince horas del día 27 de febrero del 2002, se levantó la sesión de la junta extraordinaria del Consejo Académico.

Maya Ramos Smith

Presidenta del Consejo Académico

Sergio Torres Cuesta

Secretario Técnico del Consejo Académico

México, D.F., a 13 de marzo del 2003

**LIC. PATRICIA MARTÍNEZ
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
P R E S E N T E**

Estimada maestra Martínez, habiéndose cumplido el periodo de septiembre del 2002 a febrero del 2003, que comprende la realización de los proyectos apoyados por el Programa Nacional de Educación Artística en su presente emisión, me veo en la necesidad de SOLICITAR UNA PRORROGA para la conclusión del proyecto "Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano" que actualmente realizo.

La falta de actualización de los expedientes de cradores y ejecutantes y la coincidencia visual de algunas de las entradas que componen los juegos son algunas de las razones que me han impedido concluir de acuerdo al calendario de trabajo presentado.

A pesar de los esfuerzos realizados en el periodo necesito una prórroga de cuatro meses, que comprende **el periodo de marzo a junio del presente año**, que me permita la conclusión del proyecto y la entrega de un producto de alta calidad, acorde con las expectativas que lo hicieron digno de contar con el apoyo del Programa.

En esta segunda etapa propuesta para la conclusión del proyecto cuento con el apoyo de la fotógrafa Christa Courie que actualmente colabora en el Centro de Investigación Teatral "Rodolfo Usigli".

Aunque lamento no haber concluido en los tiempos propuestos, continúo mi trabajo con la certeza de que "El estuche de juegos de mesa..." será un producto cultural importante para la difusión y promoción del ámbito teatral.

Agradezco la atención a la presente solicitud y quedo en espera de su respuesta

ATENTAMENTE

PATRICIA GEORGINA CHAVERO GÓMEZ
TITULAR DEL PROYECTO

*Recibí original del Sr.
Lic. Víctor H. Gómez Reyes
Coordinador de "Educación Artística"
13 MARZO 2003*

C.C.P. Mtra. Maya Ramos Smith – Directora CITRU
C.C.P. Archivo Coordinación Área de Investigación CITRU
C.C.P. Arturo Díaz Sandoval – Coordinador Área de Documentación CITRU

México, D.F., a 10 de Julio del 2003

Lic. Patricia Martínez
Coordinadora del Programa Nacional de Educación Artística INBA-CENART
Presente

Estimada licenciada Martínez, por este conducto me permito hacerle entrega de los siguientes materiales que conforman el producto final del proyecto "Estuche de juegos de mesa del Teatro Mexicano", última década del siglo XX.

Carpeta con la información impresa de acuerdo al siguiente orden:

- Guión de animación del juego "Lotería de la puesta en escena"
- Copia de trabajo de 54 ilustraciones correspondientes a cada entrada del juego "Lotería de la puesta en escena"
- Bibliografía
- 54 Cédulas de información de actores y actrices de la última década del siglo XX correspondientes al juego "Lotería del Teatro Mexicano"
- 48 Cédulas de información de dramaturgos y directores de la última década del siglo XX correspondientes al juego "Memorama del Teatro Mexicano"
- Bibliografía
- Copia de trabajo de fotografías correspondientes a los juegos de la Lotería y el Memorama del Teatro Mexicano

Queda pendiente la entrega de:

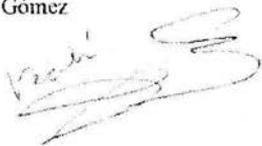
- Impresión muestra de la "Lotería de la Puesta en escena", así como su archivo digital en CD
- Archivo digital en CD de las fotografías que integran los juegos de la Lotería y el Memorama del Teatro Mexicano
- Disquete con información respectiva a cada uno de los juegos mencionados

De esta manera se da por cerrado el proyecto en su etapa de investigación y documentación, así como mi compromiso con el Programa Nacional de Educación Artística que usted representa, en espera de sugerencias y comentarios me despido enviándole un cordial saludo

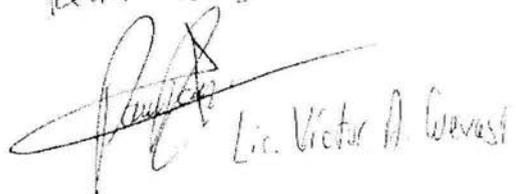
Atentamente

Patricia G. Chavero Gómez

Recibi 10-JUL-2003

Lic. Victor A. Guevas

ACUSE

Mexico, D.F., a 10 de febrero del 2004.

Dra. Ileana Diéguez Caballero
Coordinadora Área de Investigación – CITRU
Presente

Estimada doctora Diéguez, por este conducto me permito hacerle entrega de la segunda versión del Proyecto "Estuche de Juegos de Mesa del Teatro Mexicano", última década del siglo XX realizada en el periodo agosto – diciembre del 2003.

Hago entrega de los siguientes materiales:

- Impresión del Guión de animación de la "Lotería de la puesta en escena"
- Impresión de 48 cédulas informativas que integran el juego "Memorama del Teatro mexicano" Dramaturgos y directores de la última década del siglo XX.
- Impresión de 54 cédulas informativas que integran el juego "Lotería del teatro mexicano" Actores y actrices de la última década del siglo XX.
- Impresión de Créditos del "Estuche...". Fuentes consultadas y dedicatoria.
- Archivo digital en CD del diseño de ilustraciones correspondientes al juego de la "Lotería de la puesta en escena"
- Impresión muestra de 10 tableros del juego de la "Lotería de la puesta en escena"
- Archivo digital en CD de 75 fotografías que integran los juegos de la Lotería y el Memorama del Teatro mexicano.
- Archivo digital en CD de los archivos de texto de los juegos que integran el "Estuche..."

Aprovecho la ocasión para agradecer su apoyo y el del director del Centro en esta entrega, me despido enviándole un cordial saludo y deseando que encontremos una vía pronta para la difusión de este proyecto.

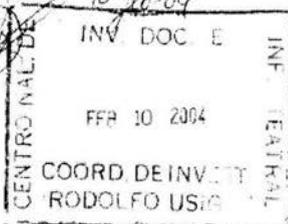

Atentamente

Patricia Georgina Chavero Gómez

c.e.p. Rodolfo Obregón – Director CITRU

c.e.p. Arturo Díaz Sandoval – Coordinador Área de Documentación CITRU

"Estuche de juegos de mesa del teatro mexicano" Última década del siglo XIX.
Patricia Chavero

Contenido CD

Carpeta CIERRECITRI
Archivos de texto, Programa Word

1-CAR-VERS2
2-CREDITOS-EST
3-DEDICATORIA
5-CARATULA-VERS2
5.1-INDLOTPE
5.2-NUMERACIONFINAL
6-IMP-LOTPE
7-CAR-ACTORES
8-IMPACTORES-II
8.1-INDICE-ACT
9-CAR-DRAM
10-IMP-MEMOII
11-FUENTESCONS

Carpeta MEMORAMA-LOTERIA
Archivos de imagen, programa Photoshop, formato JPEG
75 archivos

ACUSE

México, D.F., a 10 de febrero del 2004.

Lic. Patricia Martínez
Coordinadora del Programa Nacional de Educación Artística INBA-CENART
Presente

Estimada licenciada Martínez, durante el periodo agosto - diciembre del 2003 realicé como parte de mi trabajo en el CITRU una segunda versión de los textos que integran el Proyecto "Estuche de Juegos de Mesa del Teatro Mexicano", última década del siglo XX.
Por este conducto me permito hacerle entrega de esta versión, anexa los siguientes materiales:

- Archivo digital en CD del diseño de ilustraciones correspondientes al juego de la "Lotería de la puesta en escena"
- Impresión muestra de 10 tableros del juego de la "Lotería de la puesta en escena"
- Archivo digital en CD de las fotografías que integran los juegos de la Lotería y el Memorama del Teatro mexicano.
- Archivo digital en CD de los archivos de texto de los juegos que integran el Estuche.

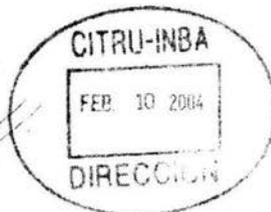
De esta manera queda concluido mi compromiso con el Programa Nacional de Educación Artística, le expreso mi deseo de que se me hagan llegar los comentarios sobre el proyecto. Aprovecho la ocasión para agradecer el apoyo del Programa Nacional de Educación Artística y me despido enviándole un cordial saludo.

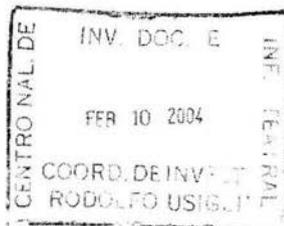
Atentamente

 Patricia González Chavira

Recibido
Arturo Diaz
10 Feb 04

c.c.p. Rodolfo Obregón - Director CITRU
 c.c.p. Dra. Ileana Diéguez C. - Coordinadora Área de Investigación CITRU
 c.c.p. Arturo Diaz Sandoval - Coordinador Área de Documentación CITRU

Acta No. 20 de la Sesión Ordinaria del Consejo Académico del CITRU, celebrado el viernes 20 de febrero del 2004, se abrió la sesión a las 12:00 horas.

ORDEN DEL DÍA:

- ⇒ **Evaluación del desempeño académico. Promoción 2004.**
- ⇒ **Prórroga de proyectos de investigación**
- ⇒ **Informe de investigaciones**
- ⇒ **Nuevos proyectos**
- ⇒ **Asuntos generales**

- El Consejo avala la conclusión del "Proyecto de animación cultural en la disciplina de teatro para niños y adolescentes" de Patricia Chavero y recomienda, dado que la naturaleza del producto final no corresponde a las líneas de difusión del Centro, buscar una instancia editorial que puede estar interesada en la publicación.

Asistentes:

Rodolfo Obregón (Presidente del Consejo Académico); Consejeros Titulares: Leslie Zelaya y Julio César López; Consejeros Suplentes: Giovanna Recchia; Consejeros Ex-oficio: Arturo Díaz, Sisu González e Ileana Diéguez.

Siendo las 14:30 p.m. del viernes 20 de febrero de 2004, el Consejo Académico dio por terminada la sesión.

Rodolfo Obregón
Presidente del Consejo Académico

Ileana Diéguez
Secretaría Técnica del Consejo Académico

Centro Nacional de las Artes
Torre de Investigación 5º. Piso
Río Churubusco 79 y Calz. de Tlalpan
Col. Country Club, Deleg. Coyoacán
C. P. 04220, México D.F.

Tel.: 12 53 94 00
Exts. 1018, 1074, 1081 y 1169
Fax. 12 53 94 72
E-mail: citru@correo.cnart.mx