

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

EL TEATRO EN MÉXICO: ¿NEGOCIO O PROYECTO ARTÍSTICO? (ENSAYO)

T E S I S

Para obtener el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación

(Área: Publicidad)

Que presenta:

Viridiana Hisbet Retama Luna

Asesora: Profesora Adela Mabarak Celis

México D.F.

2006

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.

AGRADECIMIENTOS

Porque la realización del presente no hubiera sido posible sin el apoyo y cariño de personas muy especiales en mi vida. Doy gracias :

A mi mamá:

Por el apoyo, cariño, dedicación, esfuerzo y entrega que has dado desde el día que nací y en cada uno de mis proyectos. Eres mi soporte y mi guía.

A Lalo:

Por la confianza , por estar siempre pendiente de mí, por brindarme el mejor consejo y simplemente por ser el mejor hermano y amigo.

A Gabi, Beti y Margo:

Por creer en mí y estar siempre cerca.

A toda mi familia:

Por el apoyo y cariño.

Los quiero mucho a todos.

El teatro en México: ¿Negocio o proyecto artístico?

IINTRODUCCION

PRIMERA PARTE: EL TEATRO EN MÉXICO O MÉXICO EN EL TEATRO

Los inicios: del culto religioso al teatro de evangelización	5
México Independiente	8
El espíritu nacionalista	11
Orden y Progreso	14
El teatro revolucionario	16
El Siglo XX	18

SEGUNDA PARTE: LA PUESTA EN ESCENA

Los géneros dramáticos	27
*Tragedia	28
*Comedia	30
*Pieza	32
*Obra didáctica	32
*Melodrama	33
*Tragicomedia	34
*Farsa	35
Detrás de la escena	36
*Escenografía	37
*Utilería	38
*Iluminación	39
*Sonido	39
*Vestuario y maquillaje	40
*Tramoya	41
*Personal	42

El rompecabezas de la producción	43
----------------------------------	----

TERCERA PARTE: EL TEATRO EN MÉXICO: ¿NEGOCIO O PROYECTO ARTÍSTICO?

Teatro comercial	46
La ventaja de la publicidad	48
La gente no va al teatro	49
Educación insuficiente para apreciar el teatro.	51
Objetivos y temas centrales	52
Vacuna contra el teatro	53
La repetición de montajes	54
Las obras musicales	55
Fomento al teatro	56
El arte del teatro	57
Negocio	58
vs	
proyecto artístico	
A MANERA DE FINAL	60
LAS OPINIONES	65
FUENTES	80

INTRODUCCIÓN

El teatro es un espectáculo audiovisual muy completo que reúne muchos elementos como la imagen, el movimiento corporal, las gesticulaciones, tonos de voz y demás sonidos para expresarse. Aunque es necesario reconocer que las posibilidades que brinda el teatro no se reducen a un mero espectáculo de entretenimiento.

La actividad teatral es una manifestación artística de los seres humanos, tan antigua como la humanidad misma. A través del tiempo y en diferentes lugares del mundo ha tomado características específicas de la sociedad donde se desarrolla.

Desde tiempos muy remotos el hombre ha utilizado este arte como medio para expresarse, lo cual explica que dicha actividad teatral hay evolucionado a lo largo de la historia y que se hayan introducido diferentes elementos propios de la modernidad, el avance tecnológico y el desarrollo social. Por todo esto surge la interrogante de si el teatro en México se maneja como negocio o como proyecto artístico.

Una puesta en escena u obra de teatro requiere una inversión económica debido a los recursos que se utilizan en la misma, tanto materiales como escenografía, iluminación, sonido, utilería, etcetera, o personales como diseñador, escenógrafo, tramoyista, entre otros, además de la difusión, alquiler del teatro y demás aspectos de la producción.

La importancia de retroceder en la historia es infinita, ya que nos permite comprender el porque de la situación actual del teatro, por esta razón, el presente trabajo se divide en tres partes. En la primera parte denominada “El teatro en México o México en el teatro” se realiza una síntesis de la manera en la que se ha realizado el teatro en México en diferentes etapas trascendentes para la población mexicana, tomando aspectos históricos que sirvieron de contexto para el desarrollo de la actividad teatral.

En la segunda parte, “La puesta en escena”, se establecen diversos géneros dramáticos y sus características. También se abordan los elementos tanto humanos

como técnicos que se requieren para una puesta en escena, y se describe brevemente la función e importancia de cada uno de ellos.

En “El teatro en México: ¿negocio o proyecto artístico?”, nombre que recibe la tercera parte, se intenta resolver la interrogante planteada con anterioridad. Asimismo, a través de la exposición de los diferentes aspectos que rodean la actividad teatral se intenta establecer un panorama general del teatro que se realiza actualmente en México, mediante algunos elementos significativos se podrá establecer si el teatro se considera como un negocio o como un proyecto artístico

En este último apartado se analizan también algunas de las características del denominado “teatro comercial”; se menciona la ventaja que proporciona la publicidad; además de considerar algunos factores que influyen para que la gente no vaya al teatro, se toca el tema sobre la carencia de una educación en México para apreciar el teatro y el arte en general. Además, se hace un revisión muy breve de lo que son los objetivos del teatro; se observa un fenómeno muy interesante, como el hecho de que los maestros manden a sus alumnos al teatro, se hablará de la repetición de montajes y de los musicales. Se mencionará el aspecto artístico del teatro para tratar de resolverse la interrogante planteada y hacer algunas propuestas.

Arte y dinero, el proyecto artístico y el negocio, son dos elementos del teatro que bien podrían ser temas para una puesta en escena. México, el escenario y el teatro el protagonista.

PRIMERA PARTE: EL TEATRO EN MÉXICO O MÉXICO EN EL TEATRO

Quién diría que un espectáculo derivado del circo y la improvisación darían origen a un género popular y con personajes típicos de la ciudad: la carpa. Posiblemente el primer teatro enteramente mexicano que por primera vez no tomaba los modelos del teatro europeo.

La historia de la actividad teatral en México permite entender la transformación del teatro y la incorporación de nuevos elementos, así como el contexto donde se desarrolló y las características económicas, políticas y sociales que afectaron dicha transformación.

Los inicios: del culto religioso al teatro de evangelización

Conocer el origen de cualquier cosa no es sencillo, aún más cuando se trata de manifestaciones artísticas en cualquiera de sus ámbitos. En este caso difícilmente se puede establecer con exactitud el inicio de la actividad teatral en México y es precisamente esta dificultad la que da origen a una división de opiniones entre los autores que han estudiado la historia del teatro en México, mientras algunos afirman la existencia de un teatro prehispánico, otros refieren el inicio de la actividad teatral a partir de la Colonia y con más precisión con la llegada de los misioneros.

Lo cierto es que hay una serie de actividades que los pueblos prehispánicos realizaban, como las danzas, las ceremonias de cultos religiosos o los sacrificios; que si bien no son una expresión de arte dramático, sí pueden ser considerados antecedentes directos del teatro.

Es en este contexto donde se observan elementos que anteceden al teatro como se conoce actualmente y aunque las actividades dramáticas estaban ligadas al culto religioso también se practicó con fines de esparcimiento tal como lo refiere Antonio Avitia en *Teatro para principiantes*. Durante la época prehispánica Mesoamérica estaba conformada por diferentes culturas, organizadas de manera jerárquica y cuya actividad

principal era la agricultura además de la caza y la recolección de plantas silvestres, por tanto los pueblos prehispánicos estaban organizados económica, política y socialmente.

A finales del siglo XV el Continente Americano recibió las primeras expediciones de España. La tercera encabezada por Hernán Cortés con fines de exploración y comercio, marcaría un cambio en la vida de las culturas prehispánicas y afectaría de manera considerable la actividad teatral.

Con la llegada de los españoles, arribaron a este territorio diferentes órdenes religiosas, entre ellas las de los Franciscanos, los Dominicos y los Agustinos, todas ellas con el propósito de infundir la religión entre los habitantes.

Después de una serie de enfrentamientos y gracias a la alianza con algunos pueblos residentes, los españoles vencieron al Imperio Azteca, el más importante de Mesoamérica, y tomaron la Ciudad de Tenochtitlán. Así se nació la Nueva España, la organización indígena fue sustituida por el sistema de encomienda y por el virreinato. Este es el escenario donde aparece en nuestro territorio la actividad teatral, propiamente dicha.

En un principio las representaciones dramáticas se realizaron con el fin de propagar la religión católica entre los indígenas y enseñar el idioma, a esto se le denominó Teatro de Evangelización o el Teatro Misionero.

Sin embargo, también se utilizó para dar una explicación de la Conquista, apegada a la religión como lo reseña Marc Petit en *La revolución de las artes*: "El teatro misionero americano fue uno de los procedimientos que cambiaron las estructuras del mundo indígena, se propuso no únicamente informar sobre los conceptos recién fraguados, sino también formar una mentalidad distinta que habría de prevalecer durante siglos".

Mientras el teatro estuvo apegado a la religión, los escenarios que se utilizaron fueron los altares y el coro, en el interior de los templos y debido a la diferencia de lenguaje, las primeras representaciones se hicieron con pantomima mientras los misioneros aprendieron la lengua indígena y los indígenas el español.

Tres siglos duró la vida colonial con una sociedad donde la población estaba dividida en clases sociales, basada en la condición racial de la cual dependía su posición y privilegios. Es en este momento donde se empezaron a vivir distintas etapas del teatro cuando la religión ya no era el único objetivo.

Antonio Magaña Esquivel en su libro *Imagen y realidad del teatro en México* señala tres tipos de teatro en la época Colonial: el teatro de evangelización, con el propósito de enseñar la religión; el humanista, practicado por los jesuitas; y, el teatro criollo. Es este último el que se realizó con el fin de entretener y es cuando aparecieron las primeras “Casas de Comedia”, lugares que se utilizaban para la representación, aunque no estaban edificadas con este fin. Entonces, los espectáculos ya no eran gratuitos y se observa una disminución de público, compuesto en su mayoría, por hombres, a diferencia de los espectáculos presentados al aire libre que convocaban a personas de cualquier género y clase social: mestizos , criollos, españoles e indígenas.

Dentro una etapa de reorganización en todos los aspectos como lo fue el paso de la época prehispánica al establecimiento de la vida colonial, hay personas que destacaron en las diferentes áreas, entre ellas la cultura y las artes. Este aspecto favoreció al teatro, ya que comenzaron a aparecer los escritores dramáticos, entre los más destacados a principios del siglo XVII estuvieron Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón, este último, autor de un gran número de obras como son: *Las paredes oyen*, *Mudarse por mejorarse*, *Cautela contra cautela*, *El anticristo*, *La culpa busca la pena*, *El desdichado en Fingir*, *El tejedor de Segovia*, *El examen de Maridos*, *No hay mal que por bien no venga* entre otras. La “Décima Musa”, como suele ser denominada Sor Juana Inés de la Cruz, cultivó más la poesía, aunque escribió dos obras teatrales: *Amor es más laberinto* y *Los empeños de una casa*.

También hay autores sobresalientes que escribieron obras de temas religiosos, en especial durante la primera etapa de la vida colonial: Fernán González de Eslava (*Coloquios espirituales y sacramentales*, *El coloquio del arzobispo Moya de Conteras* y *El Coloquio del bosque divino donde Dios tiene sus aves y animales*); Juan Pérez Ramírez (*El despojo espiritual entre el pastor Pedro y la Iglesia Mexicana*); Francisco Bramón (*el*

Auto del triunfo de la Virgen y gozo mexicano, Los sirgueros de la Virgen); Matías Bocanegra (*Canción a la vista de un Desengaño y la Comedia de San Francisco Borja*); entre otros.

La vida colonial seguía su curso cuando llegaron a América las noticias sobre la Ilustración, la Independencia de las trece Colonias, la Revolución Francesa y la crítica situación que atravesaba España debido a la invasión napoleónica. Estos aspectos, además del descontento social, entre muchos otros factores, hicieron que la población encabezada por los criollos se levantara en un movimiento independentista en 1810.

Con el “Grito de Dolores”, se inició la guerra de Independencia dirigida por Miguel Hidalgo y Costilla, así también comenzó una etapa desafortunada para el teatro al no ajustarse a las ideas de libertad y combate que reinaban en el país. Además el ambiente bélico de ese momento no permitía el funcionamiento regular del *Nuevo Coliseo*, primer lugar construido para la representación de obras, ubicado en el Claustro Real de los Naturales.

México Independiente

Finalizada la guerra de Independencia con la firma de los tratados de Córdoba entre el Ejército Trigarante y el último virrey Don Juan O'Donojú, el país quedó sumido en la incertidumbre sin un futuro político definido, pero libre de la opresión española.

Con la libertad recién adquirida el público estaba deseoso de disfrutar tal condición, esto benefició al teatro que volvió a tener una época de auge. Sin embargo, la inestabilidad política de un país que se está reorganizando y redefiniendo se veía a cada momento. Agustín de Iturbide fue proclamado Emperador de México, lo que provocó un levantamiento que terminó por obligarlo a renunciar con el Plan de Casa Mata dirigido por Antonio López de Santa Anna y Vicente Guerrero.

Al mismo tiempo se observó la necesidad de adoptar otras formas de esparcimiento y presenciar nuevos espectáculos que no fueran restrictivos de las clases

altas, es por eso que apareció el Teatro Palenque de Gallos en 1823, “que fue el primero de este tipo, barato y popular”, a decir de Antonio Magaña Esquivel.

Pero las dificultades políticas no cesaban y la división ideológica era evidente, después del derrocamiento de Iturbide se creó un triunvirato que convocó a un Congreso Constituyente. Se formaron dos partidos: el centralista o conservador y el federalista o liberal, es el segundo el que conformó la mayoría y estableció una Constitución de tipo federal que estableció la división de poderes y señaló la religión católica como única y oficial en 1824.

Mientras el *Nuevo Coliseo* cambiaba su nombre al de *Teatro Principal*, el camino político que seguía el país continuaba inestable, aparece el primer presidente electo, Guadalupe Victoria, le sucedería Manuel Gómez Pedraza quien fue destituido mediante levantamientos encabezados por Santa Anna e impuso a Vicente Guerrero que también fue desconocido por el Plan de Jalapa llegando así la presidencia Anastasio Bustamante.

La falta de estabilidad continuó por mucho tiempo y así se convocó a nuevas elecciones en las que Santa Anna y Valentín Gómez Farías resultaron electos como Presidente y Vicepresidente, respectivamente, pero debido a la ausencia del Presidente, Gómez Farías asumió el poder y realizó la primera reforma liberal que acababa con los privilegios del clero y la Iglesia e impuso la libertad de culto.

Santa Anna estableció una República Centralista que acabó con las reformas de Gómez Farías, al mismo tiempo aparecieron conflictos internacionales como la Guerra de separación de Texas y la primera intervención Francesa o Guerra de los Pasteles. El régimen dictatorial y tiránico impuesto por el Presidente, que además, restringió las libertades y dispuso impuestos exagerados, provocó conflictos internos como el movimiento separatista de Yucatán y la guerra expansionista de Estados Unidos.

Era el contexto del país donde florecía la actividad teatral y cada vez aparecían más lugares edificados con el objetivo de la representación, de este modo en 1849 se inauguró el *Teatro Nuevo México*, en ese mismo año aparece *El apuntador*, una revista dedicada exclusivamente al teatro.

La actividad teatral también cambiaba y se advertían nuevos tipos de teatro, con la llegada de una compañía italiana se inició el teatro de ópera en México. Aunque esto no sería del todo positivo ya que representó un obstáculo para el entretenimiento de las clases populares. Además, el *Teatro Palenque de Gallos*, cambió su nombre por el del citado *Teatro de Ópera*.

A este respecto se puede leer en el libro *El teatro en México en la época de Santa Anna* de Luis Reyes de la Maza, lo siguiente: “El pueblo no tenía lugar de esparcimiento: El Teatro Principal era para los elegantes aunque no lo pareciera según hemos visto como se comportaba, el de Nuevo México estaba recién inaugurado y cobraba precios que no estaban al alcance de todos los bolsillos, y el de los Gallos, que había sido el teatro populachero se había vuelto de la noche a la mañana más elegante que ninguno, al ser ocupado por la compañía de ópera”.

La producción dramática del país aunque amenazada por la situación política tuvo algunos escritores sobresalientes, dignos de ser mencionados: Manuel Eduardo de Gorostiza (*Indulgencia para todos, Tal para cual o Las mujeres y los Hombres, Teatro escogido, El jugador, El amigo íntimo, También hay secreto en una mujer, Contigo pan y cebolla*); Fernando Calderón y Beltrán (*Reinaldo y Elena, Zadig, Zeila o La esclava Indiana, Armandina y Ramiro, Conde Lucena, Herciba e Ifigenia, Hersilia y Virginia, El tornero y Herman o La vuelta del cruzado, A ninguna de las tres*); Ignacio Rodríguez Galván (*Muñoz, visitador de México, La capilla, El privado del virrey*).

Algunos otros son: Guillermo Prieto (*Patria y honra, Don Alonso de Ávila, el alfez, Los tres boticarios, La novia del erario*); Pantaleón Tovar (*La catedral de México, La conjuración de México, Una deshonra sublime, La gloria del dolor, Justicia del cielo, Misterios del Corazón, La toma de Oaxaca por Morelos*); Manuel Gutiérrez (*Ella lo oiga, Un capricho y un modelo, El corruptor, Ella y él, Las primeras campañas de Richelieu; Uno para todos, Una liebre corrida, El maestro de escuela, Las píldoras de Salmón, A un mes de la fecha, El ángel de la Guardia, El regaño benéfico*); José María Vigil y Robles (*Flores de Anahuaca, Dolores, o una pasión, Víctimas y verdugo, La hija del carpintero, El*

demonio del corazón); y José Zorrilla (*El zapatero y el rey*, *Don Juan Tenorio*, *Cada cual con su razón*); entre otros.

El espíritu nacionalista

Con el Plan de Ayutla encabezado por Juan Álvarez, los liberales obligaron a Santa Anna a salir del país. Además se pedía el nombramiento de un presidente interino y la convocatoria de un nuevo Congreso para la creación de una nueva Constitución. Juan Álvarez como presidente interino expidió la Ley Juárez que suprimía el fuero militar y eclesiástico, y tiempo después Comonfort asumió la presidencia.

Sin embargo, los conservadores, estaban inconformes por la aplicación de las nuevas leyes, y así el país quedó dividido en liberales y conservadores e inició la Guerra de Reforma que terminó con la elección de Benito Juárez como presidente.

Durante su gobierno Juárez impuso la Constitución y las Leyes de Reforma que contenían, entre otras cosas, la separación de la Iglesia y el Estado y la nacionalización de los bienes del clero, además estableció el Registro Civil. Después, Juárez fue reelecto presidente y con el Plan de la Noria, Porfirio Díaz exigía su destitución y la no reelección.

Es este el ambiente donde el teatro mexicano seguía su camino y se veía afectado por los acontecimientos, en el país se respiraba un espíritu nacionalista y se comenzaban a apreciar las obras de autores mexicanos, que en ese momento se enfrentaban por un lado a la apatía del público y por otro a la severa crítica.

Antes, el teatro en México se alimentaba del teatro español, sin embargo, a partir de la década de 1860, la sociedad empieza a tomar un aspecto afrancesado y el teatro también. Asimismo, la llegada de un nuevo espectáculo con características muy particulares fue muy bien recibido por el público, a pesar de que atentaba contra la moralidad que se manejaba en el país. El cancán gozaría de una temporada de auge. Tal como lo refiere Luis Reyes de la Maza en *El teatro en México en la época de Juárez*: “El público se rinde con pasión, entusiasmado, frenético, loco, al vértigo impúdico e

incansable del Cancán: se derriba el viejo ídolo de la austera moralidad con las medias policromadas”

El *Teatro del Conservatorio* se inauguró en 1874, un año importante para el teatro mexicano porque se establecían otros locales de tipo popular, ubicados en los alrededores del Zócalo. Además, llegó a México Adelaida Ristori, una actriz italiana considerada la primera actriz trágica del mundo. Tuvo gran aceptación del público, además de una temporada con llenos totales.

Con las Leyes de Reforma, y la nacionalización de los bienes de la Iglesia, Don Porfirio Macedo, empresario teatral, compró una parte del Convento de San Felipe Neri para la construcción de un teatro al que llamó *Teatro Arbeu* en honor a un arquitecto que construyó dos teatros muy importantes: el *Teatro Nacional* y el *Teatro Iturbide*. Lo destacable de este teatro es que ofrecía muchas innovaciones técnicas con respecto a los anteriores, por ejemplo, la iluminación que ahora permitía el cambio de intensidad en las luces con la finalidad de mostrar distintos momentos dentro de la obra.

A la muerte de Benito Juárez, asumió el poder Sebastián Lerdo de Tejada, quien tiempo después trató de reelegirse pero fue derrocado por el Plan de Tuxtepec, finalmente Porfirio Díaz ganó las elecciones. Sin embargo, durante el periodo en que gobernó Lerdo de Tejada, el teatro se benefició con algo que no se había visto antes, el apoyo económico del gobierno para la representación de obras de teatro.

Así lo relata Luis Reyes de la Maza en *El teatro en México con Lerdo y Díaz*: “El primer actor, también español, Enrique Guasp de Péris, quien se encontraba en México desde algunos años atrás, logró lo que ningún empresario había conseguido antes: una subvención del gobierno, consistente en trescientos pesos mensuales, para su temporada dramática. Guasp, listo y conocedor del movimiento político, supo aprovechar en un momento oportuno la impopularidad del presidente Lerdo para convencerlo de que su protección al arte escénico sería de buen efecto para acallar las críticas de los intelectuales, poderosos siempre y temibles para un mal régimen gubernativo. Ofreció el actor que en esa temporada montaría una buena cantidad de obras de autores mexicanos para ‘alentar a los ingenios del país y al público mismo hacia las producciones

nacionales'. Lerdo accedió y para entonces la jugosa subvención pasó manos de Enrique Guasp quien inmediatamente organizó una compañía y arrendó el Teatro Principal para debutar el 22 de septiembre”.

Pero Guasp presentó comedias españolas, y las quejas de los cronistas llegaron, el empresario se defendió argumentando la mala calidad de las obras mexicanas, aunque para calmar el enojo presentó una comedia mexicana de Enrique Monroy, *La otra vida*, a la cual no asistió mucha gente, a comentario de Luis Reyes de la Maza.

Después de una llamada de atención por parte de Lerdo y la amenaza de retirar el apoyo si no empezaba presentar obras de autores mexicanos, Guasp comenzó a representar obras nacionales.

Uno de los años más fructuosos para la producción de obras de teatro fue 1876, ya que se presentaron una gran cantidad de ellas, las de Guasp, en el Teatro Principal y las de los teatros Hidalgo, Nuevo México y Gran Teatro Nacional. Un total de cuarenta y tres obras, refiere también Reyes de la Maza

Algunos autores que contribuyeron a este afortunado momento del teatro con su obras son: José Peón Contreras (*El Castigo de Dios, María la Loca, El conde Santiesteban, La hija del Rey, Hasta el cielo, El sacrificio de la vida, Gil González de Ávila, Un amor de Hernán Cortés, Luchas de honra y amor, Juan de Villalpando, Impulsos del Corazón, Esperanza y Antón de Alaminos, El conde de Peñalba, Entre mi tío y mi tía, Leonor de Sarabia, Por el joyel de sombrero, El capitán Pedreñales, Muerto o vivo, En el Umbral de la dicha, El bardo, Gabriela, La cabeza de Unconor, Una tormenta en el mar, Laureana, ¡Por la Patria!*); Manuel José Othón (*Heredía en el corazón, La sombra del hogar, Después de la muerte, Lo que hay después de la dicha, El último capítulo, Viniendo de picos pardos, Las puertas de la vida, Con el alma y con la espada, La cadena de flores, Después de la muerte, Lo que hay detrás de la dicha*).

También se encuentran: José Rosas Moreno (*Sor Juana Inés de la Cruz, Netzahualcóyotl, bardo de Acolhuacán, Los parientes, El pan de cada día, Un proyecto de divorcio, El año nuevo, El amor filial, Una lección de geografía*); Alfredo Chavero (*La*

hermana de los Ávidas, Los amores de Alarcón, Xóchitl, Quetzalcóatl, El sombrero y el autor de su desdicha, El duquesito y la galana, El paje de la virreina.); Alberto G. Bianchi (*Los martirios de pueblo, Eugenia, Vampiros sociales, La enferma del corazón, Los dos amores*); José Martí (*Abdalá, Morazán, Amor con amor se paga*); Ramón Manterola (*Isabel Lopouloff, Los amigos peligrosos, El precio de un secreto, Mundos imaginarios y mundos reales, Amor y ficción*); Juan de Dios Peza (*Un paseo en Santa Anita, La ciencia del hogar, El grito de Dolores y Granaditas, Escribiendo un drama, ¡Sola!, Tirar la llave, Recuerdos de un verano, por una niña, En vísperas de la boda, Las dos muñecas*); entre otros.

En esta época también se observan represalias contra autores que presentaron obras cuyo contenido cuestionaba al sistema de gobierno. Tal fue el caso de Alberto G. Bianchi quien presentó una obra titulada *Martirios del pueblo* que atacaba el sistema de gobierno de Lerdo y que fue detenido a la salida del teatro y condenado a un año de cárcel.

Orden y Progreso

Porfirio Díaz asumió el poder en 1876 y no lo dejaría hasta treinta años después. En un principio prohibió la reelección y promovió las relaciones con Francia. En 1880 Manuel González fue electo presidente y reformó la Constitución para permitir la reelección de Porfirio Díaz.

Díaz ganó las siete elecciones siguientes. Durante su mandato, mejoró las relaciones de la Iglesia y el Estado, rigió bajo un régimen parteralista, estableció una dictadura constitucional, fomentó las comunicaciones, impulsó las artes en la Ciudad y mantuvo buena relación con Francia y Estados Unidos.

Esta etapa se caracterizó por la adopción de las costumbres y elementos franceses, es decir, se da el “afrancesamiento” de una sociedad dividida en clases, que se traducían en una desigualdad social donde las clases altas gozaban una vida desahogada y plácida con las comodidades que el orden y progreso les brindaban mientras las clases

inferiores tenían que lidiar con condiciones deplorables de subsistencia. Era esta sociedad jerarquizada la que componía el posible público.

Con todo esto, el teatro se estableció como la actividad principal de entretenimiento, la gente ya no asistía sólo para presenciar un espectáculo que les proporcionara cultura, como lo menciona Maya Ramos en *Teatro musical y danza en el México de la Belle Époque*: “Estas características determinaron la existencia de un público heterogéneo, y ello repercutió fuertemente en las artes escénicas. El público de la *belle époque* mexicana -como sus similares en el resto del mundo- no iba al teatro para elevarse intelectual o espiritualmente, ni para conformar su mundo o su sociedad, sino para divertirse. Lo único que exigía de las artes escénicas eran ‘novedades’ sin cesar, escapismo y entretenimiento, que no lo hicieran pensar demasiado, que los espectáculos incluyeran melodías fáciles y pegajosas, situaciones ‘escabrosas’ -pero tratadas farsicamente para no involucrarse- y sobre todo generosas dosis de anatomía femenina, lo más al desnudo posible. El resultado final de las preferencias de este público, {...}habría de ser un teatro burgués decadente y un teatro populachero paupérrimo, ambos igualmente vulgares”.

Había una especie de desinterés por parte del público por aquello que no fuera musical, lo que dificultaba la función del teatro dramático o de aquel que no tuviera estas características. Por otro lado, la estabilidad política del país se empezó a ver amenazada con la formación de partidos de oposición como: el Partido Liberal de los hermanos Flores Magón, el Partido Demócrata, el Reyista, el nacionalista Democrático. La prensa también se caracterizó por ser de oposición al régimen con publicaciones como: *Regeneración*, *el Diario del Hogar*, *Juan Panadero* y *el Colmillo Público*.

La actividad teatral se incrementó y se abrieron más lugares para representar obras, no sólo en la capital sino también en el interior de la República. Las producciones que se realizaban en ese momento tenían gran influencia de los espectáculos presentados en el continente europeo, principalmente Francia, España e Italia. Como lo refiere Maya Ramos: “La influencia francesa se sintió tanto en el teatro dramático como en el musical -a través de sus compañías de opereta-, mientras que Italia contribuyó enviando algunos de sus grandes actores y a numerosos cantantes y bailarines,

dominando el panorama musical por medio de la ópera. España, por su parte, se caracterizó enviando un flujo constante de actores y cantantes de zarzuela, ejerciendo - con esta última- un dominio casi absoluto del escenario y actuando como transmisora del teatro francés a través de sus refundiciones y adaptaciones. En este sentido el teatro mexicano se nutrió doblemente de imitaciones y plagios”.

El teatro revolucionario

La situación que se vivía y las constantes reelecciones de Díaz así como el caciquismo y autoritarismo fueron factores que contribuyeron a la Revolución, y a dos movimientos previos, la huelga de Cananea en 1906 y la huelga de Río Blanco en 1907, las cuales fueron reprimidas con violencia.

En el año de 1910 lanzaron su candidatura a la presidencia Bernardo Reyes y Francisco I. Madero. Díaz mandó a aprehender a Madero para poder ser reelecto en el periodo de 1910-1916 razón por la cual Madero huyó a Estados Unidos y desde allí lanzó el Plan de San Luis que declaraba la anulación de las elecciones y se denominó presidente provisional; asimismo, propuso un levantamiento armado en contra de Porfirio Díaz .

Siguiendo el Plan de San Luis, se inició el movimiento revolucionario el 20 de noviembre de 1910. Madero entró por Chihuahua, Pascual Orozco lo apoyó en ese estado, en el sur se le unieron los campesinos con Emiliano Zapata, quien además sumó a su lucha la pelea por tierra y libertad.

La sociedad mexicana estaba interesada en lo que sucedía en torno al movimiento armado, la estabilidad de las clases altas cada vez peligraba más por el derrocamiento de Porfirio Díaz. La difícil situación por la que atravesaba el país influía en la producción artística, es así como el teatro dio espacio al género de Revista, uno de los más significativos del país. Antonio Avitia lo describe de esta manera: “El teatro de revista es un espectáculo teatral consistente en una serie de cuadros enlazados entre sí por un esquema de argumento muy simple. En la Revista se mezclan canto, baile, música y sketches”.

En Ciudad Juárez, Orozco en unión con Francisco Villa derrotaron a los federales en mayo de 1911, obligando así a firmar los convenios de Ciudad Juárez con los que Díaz abandonó el poder.

Después de convocar a nuevas elecciones Madero fue electo presidente pero mantuvo una política conservadora, provocando el descontento de Villa, Zapata y Orozco. Además, apareció una sublevación de Feliz Díaz, desconociendo a Madero.

El embajador de Estados Unidos Henry Wilson llegó a un acuerdo con el general Victoriano Huerta para derrocar el gobierno de Madero. Finalmente éste junto con Pino Suárez fueron asesinados y en su lugar asumió el poder Victoriano Huerta, estableciendo una dictadura militar.

El gobierno de Huerta fue desconocido por Venustiano Carranza (gobernador de Coahuila) y se levantó con el Plan de Guadalupe, además, formó un ejército con Francisco Villa, Lucio blanco, Álvaro Obregón, el General Fierro y Pablo González. Tomaron algunos estados del norte del país.

Huerta renunció en 1914, y se observó una división entre carrancistas, villistas y zapatistas. Villa y Zapata tomaron la capital. Posteriormente Villa es derrocado y triunfa Carranza, Zapata fue asesinado por una emboscada carrancista.

También se desarrolló el género chico que se caracterizaba por el contenido de folclor, costumbrismo y política, Avitia lo describe de la siguiente manera: "...así se llamó a las piezas costumbristas o sainetes, con o sin música, y de ambiente madrileño. En México, el género chico tomó la forma de revista musical con argumento. Se dedicó a la sátira política y no fueron pocas las veces en que los teatros y carpas donde se representaban este tipo de obras, tuvieron que sufrir clausuras debido a la inconveniencia que su contenido suponía para algunos caudillos, líderes sindicales y políticas , anteriores y posteriores a la Revolución.

La convocatoria a un nuevo congreso constituyente fue en 1916, al año siguiente en Querétaro apareció una nueva Constitución, la que actualmente rige al país, esta vez se caracterizaba por: las garantías individuales, reformas sociales y derechos en favor de los campesinos y obreros.

Las representaciones teatrales continúan, una característica de las obras que se presentaban, sin considerar el género, era que retomaban aspectos de la vida de la sociedad mexicana. Apareció la carpa, género que habría de ser un espectáculo representativo de las clases populares y cuyo éxito permanecería por mucho tiempo.

Es posible que sea ahí donde se empezaron a visualizar las primeras características de un teatro mexicano, que no tenía como base el teatro español o de algún otro país.

El siglo XX

El inicio del siglo XX no fue el más afortunado, al albergar un movimiento armado, que serviría para redefinir la situación política del país. Finalizada la Revolución quedaron puntos establecidos a nivel político, como la no reelección y la duración del periodo presidencial. A partir de ahí, cada seis años la población mexicana ha tenido un nuevo presidente.

Un gran número de presidentes han participado en la escena política mexicana y cada uno de ellos, presenció momentos históricos significativos, además de realizar diferentes actividades durante su mandato. A la par, el teatro ha evolucionado de igual forma, desarrollándose a través de las diferentes etapas que atraviesa el país.

Al comienzo del siglo el género chico y la revista gozaban de una gran popularidad, al principio la revista seguía el modelo del género chico español, posteriormente tomó otros aspectos de la vida mexicana, además propondrían prototipos de personajes muy significativos, como el rancharo o la borrachita, menciona Antonio Magaña.

Otro género que habría de ser muy valioso para el desarrollo del teatro mexicano, debido a los muchos elementos que pueden destacarse sobre él es la carpa. Un arte popular, que retomó casi como una fotografía personajes típicos de la ciudad que podían encontrarse en la calle, además se nutría de la improvisación, ya que autor e intérprete eran la misma persona. El personaje más representativo de este tipo de espectáculo fue "Cantinflas", creado e interpretado por Mario Moreno. La carpa tenía como antecedente primario el circo y en su contenido había un carácter político y revolucionario .

Ya comenzaba el año de 1920 y era el turno de Álvaro Obregón, quien ocupó la presidencia de la República; para este momento, diferentes tipos de teatro experimental vieron la luz. Hubo dos tipos de teatro que trataron de resaltar lo mexicano, uno el *Teatro Folclórico Regional* fundado en 1921, y el *Teatro Murciélagos* en 1924. De este último, cabe destacar la introducción de motivos autóctonos como elementos lingüísticos, mitos, leyendas y costumbres a las obras de teatro.

Las asociaciones cuyo fin era el desarrollo del teatro, aparecieron, en 1923 se creó la *Unión de Autores Dramáticos*, con personas cercanas al teatro, como: Julio Jiménez Rueda, Francisco Monterde, Rafael Saavedra, Mario Montes, Ricardo Parada León, Eugenia M. Torres de Meléndez y otros, esta unión tuvo entre otras actividades, la lectura de dramaturgos mexicanos y conferencias de teatro.

El país siguió su marcha bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, esta vez la alta jerarquía y la Iglesia pedían la modificación de algunos artículos de la Constitución, protagonizando la Guerra Cristera, y aunque no pudo ser detenida, tampoco lograron sus objetivos, a pesar de que la Constitución si fue modificada pero para permitir la reelección de Álvaro Obregón, que finalmente fue asesinado. En el teatro, se crea el grupo de los *Siete Autores*, integrado por: José Joaquín Gamboa, Víctor Manuel Diez Barroso, Carlos Noriega Hope, Francisco Monterde, Ricardo Parada León; Carlos y Lázaro Lozano García. Este grupo exalta un movimiento nacionalista en el teatro y comienza una temporada en la cual se presentan varias obras de autores mexicanos.

En 1929 aparece *La Comedia Mexicana*, integrada por algunos integrantes de los *Siete Autores*, después de realizar una corta temporada se mantuvo siete años sin

presentar ninguna obra y en 1936, resurge con una nueva temporada en el Palacio de Bellas Artes.

México presenciaba otro acontecimiento político, esto fue lo que se conoce como el Maximato, que abarcó el periodo de 1928 a 1934, durante el cual gobernaron: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Aunque, Plutarco Elías Calles era quien realmente ejercía el poder, detrás de los gobernantes. El Maximato fue el marco de muchos tipos de teatro experimental.

Apareció el *Teatro de Ulises*, una especie de teatro experimental con características muy peculiares, Antonio Magaña Esquivel lo refiere así: “Se llamó *Teatro de Ulises*. A la influencia del teatro benaventino, automático, de aire local cosmopolita, opuso la idea de un teatro universal compatible con el hombre y las verdades de aquel tiempo; y a los viejos sistemas, el redescubrimiento de que la representación era un conjunto de problemas de la operación creadora, partes de la unidad al servicio de la obra y su credibilidad”.

Creado por Antonieta Rivas Mercado, Xavier Villarrutia, Salvador Novo, Celestino Gorostiza y Gilberto Owen. Al principio, el *Teatro de Ulises*, representaba sus obras en un pequeño salón, debido al éxito que obtuvieron, después se presentaron algunos días en el teatro Virginia Fábregas, sin embargo, debido a la poca concurrencia regresaron al lugar anterior. Una virtud de este tipo de teatro fue que los creadores realizaban todas las actividades: escenografía, dirección, traducción, actuación, etcétera. Las obras que se representaban eran obras de autores extranjeros, traducidas y adaptadas por los integrantes del *Teatro de Ulises*. Al final desapareció, dejando un gran antecedente en la vida del teatro en México.

Con el fin del *Teatro de Ulises*, Julio Bracho, fundó *Escolares del Teatro* que estaba subvencionado por el Estado, otro grupo experimental, donde Bracho solo dirigía, es decir, no actuaba.

Los grupos experimentales que buscaban una forma diferente de hacer teatro seguían apareciendo, así hizo acto de presencia el *Teatro de Ahora*, encabezado por

Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo, este tipo de teatro se caracterizó por su tinte político. Aunque también desapareció después de poco tiempo.

Para 1932 aparece el *Teatro de Orientación*, ideado por Celestino Gorostiza, retomó en esencia el modelo del teatro moderno europeo, dio espacio a obras extranjeras y a nuevos autores mexicanos, así transcurrieron algunos años con grandes temporadas.

En el ámbito político, lo que pone fin al Maximato es el Cardenismo que comienza con el arribo de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República. El país estaba en una crisis como consecuencia del Maximato, pero otro momento histórico de gran importancia se acercaba, la Expropiación Petrolera. Cárdenas se encargó de la distribución de la tierra, además de una regulación y limitación de actividades de las compañías extranjeras. La producción del petróleo estaba en manos de ingleses y estadounidenses, los trabajadores petroleros hicieron una huelga que culminó con la nacionalización de la industria petrolera el 18 de marzo de 1938.

Con llegada de Celestino Gorostiza a la jefatura del Departamento de Bellas Artes, en 1938, se reanudaron las actividades del *Teatro de Orientación* con la participación de tres directores: Xavier Villarrutia, Julio Bracho y Rodolfo Usigli, donde cada uno de ellos tendría su repertorio. Finalmente desapareció a principios de la década de los cuarenta, cuando Manuel Ávila Camacho estaba en el poder.

En la actividad teatral se empieza a poner atención a los niños y se intenta acercarlos al teatro, hace acto de presencia en la escena el teatro infantil, encabezado por Concepción Sada que en 1942 presentó la obra *Pinocho en el país de los cuentos* y debido al éxito que obtuvo se empezaron a escribir nuevas obras con este objetivo, también el teatro guiñol, fue importante para el público infantil, tan es así que poco tiempo después apareció la primera escuela de teatro guiñol.

Los años cuarenta se vieron favorecidos con la formación de nuevos grupos, organizaciones y compañías de teatro. En 1941 se creó el *Teatro Estudiantil Autónomo* con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. En 1943 se crea la compañía *El teatro de México*; en 1946 nació el grupo *Linterna Mágica*, patrocinado por el Sindicato de

Electricistas. En 1947 se fundó el *Teatro de Arte Moderno*, en 1948 apareció el *Teatro Antecámara* de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México

Por ese tiempo, la libertad de expresión era nula, periodistas asesinados, publicaciones clausuradas, el teatro también fue víctima de censura, José Agustín en *Tragicomedia Mexicana 1* señala: "...y se suprimieron las polémicas representaciones de *El gesticulador*, de Rodolfo Usigli. Desde que fue escrita en 1938 y publicada en 1944, esta obra tuvo muchos problemas, pues, como con *La sombra del caudillo*, de Martín Luis Guzmán, numerosos políticos y militares se sentían aludidos"

Miguel Alemán gobernó el país de 1946-1952, durante su mandato el Partido Revolucionario Mexicano (PRM), cambió a Partido Revolucionario Institucional (PRI). Como fomento a la cultura se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes. También se construyó Ciudad Universitaria.

Ya se vivía la segunda mitad del siglo, una de las primeras reformas realizadas por el presidente, Adolfo Ruiz, fue el otorgamiento del voto a la mujer. Para este tiempo géneros como: la revista, sainetes líricos y zarzuelas comenzaron a tomar y a representar aspectos de la Revolución.

Para gobernar al país de 1964-1970, Díaz Ordaz tomó la presidencia de la República. Se creó la primera línea del metro, en 1968 se dió un movimiento estudiantil, en es mismo año se otorgó la ciudadanía a los 18 años de edad, además se celebraron por primera vez los Juegos Olímpicos en nuestro país.

Le sucedió Luis Echeverría Álvarez para el periodo 1970-1976, en el cual aumentó la inflación y disminuyó el poder adquisitivo. El país atravesó por una crisis económica y acogió una devaluación. Se observó una disminución en la producción.

En 1976 llegó a la presidencia José López Portillo cuya administración concluyó en 1982, introdujo una reforma que abarcó aspectos electorales como la Constitución de la Cámara de Diputados y el registro de los partidos políticos que obtuvieran el 1.5% de la

votación total. Creó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia alimenticia debido a la crisis por la que atravesaba el campo. El peso mexicano sufrió otra devaluación.

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, surgieron nuevos autores, que tuvieron gran éxito con sus obras, como lo reseña José Agustín: “Otro acontecimiento fue *Rosa de Dos aromas*, de Emilio Carballido, la cual tuvo un éxito increíble, que duro más de diez años en el Teatro Coyoacán, con parejas de actrices que cambiaban periódicamente. Hugo Argüelles se puso gruesísimo con *Los Gallos Salvajes* en la que presentó un conflicto entre un padre y su hijo. Y Juan Tovar estuvo muy activo con *Las adoraciones* y *Manga de Calvo*. Otras obras importantes fueron: *Salón Calavera*, de Alejandro Aura, *Tina Modotti*, de Víctor Hugo Rascón Banda, *Trece señoritas* y *Cocinar Hombres*, de Carmen Boullosa, *Pelearán Diez Rounds* de Vicente Leñero...*Martirio de Morelos*, también de Vicente Leñero, que desmitificaba al buen José María Morelos; *Noche decisiva*, de Héctor Mendoza, y *Las dos Fridas* de Abraham Oceransky”.

De 1988 a 1994, Carlos Salinas de Gortari, asumió la presidencia de la República. Dentro de sus acciones se encuentran: la creación del Tratado de Libre Comercio (TLC), que lo único que ofrecía era mano de obra mexicana barata; la venta de Teléfonos de México, la banca y los canales 7 y 13. Se incrementó la inseguridad. Y apareció el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El país se conmovió con el asesinato del candidato a la presidencia de la República Luis Donaldo Colosio , tomó su lugar Ernesto Zedillo.

El resultado de un siglo tan importante para el desarrollo de la actividad teatral, a pesar de los contratiempos que pudiera sufrir deja como saldo un gran número de autores y de obras, que como siempre, algunas fueron representadas y otras no. De suma importancia es hacer mención de algunos escritores y sus obras: Federico Gamboa (*Divertirse*, *La última campaña*, *A buena cuenta*, *La sima*, *Entre hermanos*); Marcelino **Dávalos** (*Regalo de bodas*, *El último cuadro*, *Guadalupe*, *Así pasan ...*, *El crimen de Marciano*, *Jardí-nes trágicos*, *Lo viejo*); José Joaquín Gamboa (*Soledad*, *La carne* (*Teresa*), *La muerte*, *El hogar*, *El día de juicio*, *El diablo tienen frío*, *Los Revillagigedos*, *Vía crucis*, *Cuento viejo*; Antonio Mediz Bolio (*Alma bohemia*, *Las dos noblezas*, *Vientos*

de montaña, Suerte perra, El verdugo, La flecha del sol, la tierra del Faisán y del venado, La fuerza de los débiles); Julio Jiménez Rueda (*Como en la vida, Balada de Navidad, Lo que ella no pudo preveer, La caída de las flores, Soradoración y el divino verbo, Cándido Cordero, Empleado público, El vértigo, Tempestad sobre las cumbres, La silueta de humo, Toque de Diana, Miramar, El rival de su mujer*).

Algunos otros son: Emilio Arbeu Gómez (*En la montaña, El cacique, La xtabay, Pirrimplín en la luna, Pirrimplín en el circo, Un juego de escarnio, Un loro y tres golondrinas, El hijo pródigo, primer sueño, El peluquero y el cisne*); Francisco Monterde (*La máquina maldita, En el remolino, La que volvió a la vida, La careta de cristal, Fuera de concurso, La mujer del soldado, Vivere para ti, Tagua, En la esquina, Despertar, Un buen negocio, El blanco, Oro negro, Proteo*); Ricardo Parada León; (*La agonía, La esclava, Los culpables, Sin alas, El dolor de los demás, El porvenir del doctor Gallardo, Camino real*); Victor Manuel Díez Barroso (*Entre cuentos, La muñeca rota, Niños, Comedias, Vécete a ti mismo, La comedia de la vida, Las pasiones mandan, Una farsa, Una lágrima, Uno de tantos ensayos, Estampas, Él y su cuerpo, Verdad y mentira, Siete obras en una acto, Nocturno, ¡Que le hace que no sea cierto!*); Lázaro y Carlos Lozano García (*Al fin mujer, El chacho, La incomprendida, Estudiantina, Hombre o demonio, Hembra*); Carlos Díaz Dufoo (*Entre vecinos, De gracia, Padre mercader, La fuente del Quijote, Palabras, La jefa, Sombras de mariposas*); Juan Bustillo Oro (*Tiburón, San Miguel de las Espinas, Una lección para maridos, Un perito en viudas, Mi hijo el mexicano*); Celestino Gorostiza (*El nuevo paraíso, La escuela del amor, Ser o no ser, El color de nuestra piel, La leña está verde*).

Es importante mencionar a: Xavier Villaurrutia (*Parece mentira, ¿En que piensas? Sea usted breve, Ha llegado el momento, El ausente*); Rodolfo Usugli (*Quatre Chemins, El apóstol, Noche de estío, Estado de secreto, Medio tono, Tres comedias impolíticas, La crítica de la mujer no hace milagros, La familia cena en casa, El gesticulador*); Luis G. Basurto (*Los diálogos Suzette, Laberinto, Faustina, Voz como sangre, La que se fue, Frente a la muerte, Toda una dama, Miércoles de ceniza, Los reyes del mundo, El escándalo de la verdad, Olor de santidad*), Salvador Novo (*El tercer Fausto, El aguila desplegada, Divorcio, La señorita Remington, Don Quijote, Astucia, La culta dama, El joven II, A ocho columnas, Yocasta, o casi*); Wilberto Cantón (*Cuando zarpe el barco,*

Saber morir, La escuela de cortesanos, Nocturno a Rosario, Pecado mortal, Malditos, Tan cerca del cielo, Inolvidable); Emilio Carballido (*Rosalba y los llaveros, La zona intermedia, La triple porfía, La danza que sueña la tortuga, Felicidad, La hebra de oro, El relojero de Córdoba, El día que se soltaron los leones, Medusa*); Luisa Josefina Hernández (*Aguardiente de caña, Modelo Botica, Frutos caídos, Los sordomudos, Los duendes, La llave del cielo, La corona del ángel, Afuera llueve*); Sergio Magaña Hidalgo (*La noche trasfigurada, Los signos del zodiaco, El reloj y la cuan, Moctezuma II, El viaje de Nocresida, El pequeño caso de Jorge Lívido, Rentas congeladas*).

También se encuentran: Rafael Solana (*Las islas de oro, Estrella que se apaga, Solo quedaban las plumas, Debiera haber obispas, La ilustre cuna, Lázaro ha vuelto, El plan de Iguala, A su imagen y semejanza, La casa de la Santísima*); Jorge Ibargüengoitia (*Adulterio exquisito (originalmente Clotilde en su casa), Cacahuates Japoneses, La lucha con el ángel*); Elena Garro (*Andarse por las ramas, Los pilares de Doña Blanca, Un hogar sólido, El rey mago, Ventura Allende, El encanto, Tejadón mixto*), Héctor Azar: (*Picaresca, La passionata, El alfarero*); Luis Moreno (*Círculo de espera, Los sueños encendidos, Cuatro sonrisas de mujer*) y Hugo Argüelles (*Velorio en turno, Los prodigiosos, Los cuervos están de luto, El tejedor de milagros*); entre otros.

SEGUNDO ACTO: LA PUESTA EN ESCENA

Un sonido a destiempo, una luz fuera de lugar, un mal vestuario pueden demeritar una gran actuación, pero una mala actuación puede acabar con una gran producción.

Los géneros dramáticos

Clasificar, ordenar, agrupar, dividir, son palabras que no están alejadas del teatro, especialmente si se considera la inmensa cantidad de obras que se han escrito a través de la historia, algunas han sido representadas y otras tantas no. Es por eso que las obras teatrales también suelen agruparse o dividirse de acuerdo a sus características y rasgos comunes, ya sea de forma o contenido, en géneros dramáticos.

La denominación de géneros dramáticos, y no géneros teatrales como podría pensarse, se debe que se retoma la división que se hace de la literatura en: lírica, épica y dramática, el teatro se incluye en ésta última.

La dramática se deriva de la palabra “drama” cuyo significado es acción, es decir, aquello que va ser representado. Claudia Cecilia, en su libro *Análisis del drama* da la siguiente definición: “La forma dramática representa al movimiento y al cambio. Ya que el drama tiene como tema central la colisión de las fuerzas sociales en su punto más extremo y agudo”.

La clasificación o división de los géneros dramáticos es variada y extensa, de acuerdo con los diferentes autores, hay quienes los dividen en géneros mayores y menores o en géneros y subgéneros. Debido a la multiplicidad de clasificaciones y puesto que no es la pretensión hacer un estudio exhaustivo sobre las características de los distintos géneros dramáticos sino simplemente mencionar rasgos característicos de cada uno, será retomada la división que hacen Claudia Cecilia Alatorre y Virgilio Rivera en : Tragedia, Comedia, Pieza, Obra didáctica, Melodrama, Tragicomedia y Farsa.

- **Tragedia**

Rodolfo Usigli, un personaje importante para el teatro mexicano, escribió una obra titulada *El gesticulador*, que además de ser polémica y censurada en su tiempo debido al tema que trata, puede ser ubicada por sus características dentro del género de la tragedia, según refiere Virgilio Rivera.

El objetivo del género trágico es producir una serie de sentimientos en el espectador, la catarsis, que según la definición aristotélica es el momento en el que el espectador siente simultáneamente terror y compasión.

El gesticulador plantea la historia de César Rubio, un profesor universitario que impartía la materia de historia de la revolución mexicana y su familia, que al ser despedido de su empleo regresa al pueblo donde nació con la idea de figurar en el terreno de la política y así obtener un mejor nivel de vida. Debido al conocimiento que tiene sobre la historia mexicana y la coincidencia de poseer el mismo nombre de un caudillo de la revolución asesinado en una emboscada, un día se le presenta la oportunidad de suplantar a este "héroe", que hasta ese momento se había creído muerto. Una noche, aparece en la casa de César Rubio, Oliver Bolton, un norteamericano, profesor de historia de México en la Universidad de Harvard, muy interesado en conocer la historia del revolucionario desaparecido, el general César Rubio. Atraído por la idea de conseguir dinero que permitiera a él y su familia vivir mejor, el profesor Rubio decide suplantar a dicho personaje con igual nombre. La aparición de este importante revolucionario en la escena mexicana lleva a crear una gran expectación en el pueblo y en el País entero, conforme ocurren los acontecimientos, César Rubio, el profesor, se apropia de la personalidad de César Rubio, el general revolucionario, a tal grado de tomar como propias las ideas y defenderlas. Aunque también contaba con enemigos que veían sus intereses amenazados con la presencia de este personaje que finalmente es asesinado antes de un plebiscito para obtener su candidatura para el gobierno de su Estado natal.

En la tragedia se plantea una serie de sucesos que muestran al protagonista en una disyuntiva extrema, donde los intereses sociales se contraponen a los individuales, por lo tanto, se encuentran frente a un dilema, ya que si obedece a sus impulsos, es

probable que transgreda alguna ley de los hombres, sin importar que se trate de una causa justa o correcta, y se observan las consecuencias de esta transgresión individual.

En este caso, César Rubio, se encuentra afligido al saber que su familia lo ve como un fracasado y en gran parte lo culpan de su desdicha, y se enfrenta a un dilema cuando se le presenta la oportunidad de hacer creer al norteamericano que es él el general revolucionario. Por un lado está la posibilidad de aumentar la calidad de vida de su familia y por el otro la mentira sobre un asunto muy importante y determinante para la historia del país como lo fue la revolución.

El personaje de la tragedia es un transgresor que atenta contra valores universales. Tal como lo describe Claudia Cecilia Alatorre :“Es un transgresor porque va contra la sociedad al cuestionar, los valores políticos morales y religiosos, ideológicos, etc., de una colectividad en cierto momento histórico”.

Él cuestionaba la manera en la que se manejaba históricamente la revolución y la forma cómo se enseñaba en las escuelas, la actitud de tomar la personalidad de un personaje revolucionario es lo que lo hace un transgresor, aunque en un principio era movido por intereses individuales, posteriormente quería el poder para lograr hacer algo por el pueblo. Además se muestran las consecuencias que produce una transgresión de este tipo.

La tragedia culmina con la catarsis. De algún modo se logra en el espectador un sentimiento de terror y compasión, el terror de un sistema político manejado por unos cuantos, que al final conservarán el poder a costa de lo que sea y la compasión la produce el mismo personaje, cuya vida no fue muy afortunada y en busca de una oportunidad de obtener algo mejor es asesinado.

- **Comedia**

Aunque es común que lo cómico se refiera a la risa, la realidad es que el objetivo del género dramático denominado comedia no es provocar risa, es un tanto más complicado: una crítica moralizante.

Para cumplir este objetivo retoma temas variados desde los más complejos como el amor o la justicia, hasta otros muy específicos como características personales de los individuos, tales como la timidez y se burla de algunos aspectos equivocados del sistema social, en ocasiones puede predecir una decadencia, según refiere Virgilo Rivera en su libro *Composición dramática de los siete géneros*.

Claudia Cecilia Alatorre en *Análisis del drama* comenta que en la comedia se muestran hechos que agreden o atentan con el orden social establecido, y siendo su función principal la crítica moralizante, el protagonista es castigado por presentar un conducta inadecuada que amenaza el orden establecido. En gran medida, la historia se desarrolla en función de la acción del personaje, ya que comienza con un conducta inapropiada pero soportable y conforme transcurre la obra se torna cada vez más intolerable hasta que rebasa los límites.

Una característica de la comedia es el ridículo para producir la risa del espectador, son los personajes los que adoptan esta característica. En la comedia el protagonista es también un transgresor que será ridiculizado.

Al final de la comedia se logra el restablecimiento del orden que había sido amenazado, los transgresores son castigados, y aunque el final no siempre es afortunado, es un final que a los ojos del público es justo o correcto.

Dentro de la comedia existen algunos géneros menores cuya característica es la brevedad:

-El *entremés* y el *paso*.- En general la historia gira en torno a un engaño o una estafa.

-El *sketch*.- La temática se caracteriza por un malentendido o engaño de una personaje astuto a un personaje ingenuo, donde finalmente el segundo burla al primero.

-El *astracán*.- La historia se desarrolla con base en la torpeza o mala suerte de un personaje que genera malos entendidos entre otros personajes.

El teatro universal se ha nutrido de autores de todas las nacionalidades para obtener un magnífico acervo. Francia, es la cuna de un escritor de comedias, Juan Bautista Poquelin, inmortalizado con el nombre de Molière. Dentro de su repertorio se encuentra una obra titulada *El misántropo* en la cual se observan características muy singulares del género denominado Comedia.

El Misántropo, muestra a un ser obstinado, obsesionado con decir la verdad de lo que se siente, critica de manera enérgica al sistema social donde está inserto por considerarlo plagado de apariencias, mentiras y especialmente de hipocresía. Con esta actitud, transcurre la obra en la que el protagonista, Alceste, tiene un serie de dificultades con los demás personajes por mantenerse en una conducta regida por decir lo que en realidad se piensa. Sin embargo, está perdidamente enamorado de una mujer, Celimena, que también lo engaña, al descubrirse timado, Alceste se va a vivir a un lugar alejado.

El orden que se había visto amenazado por Alceste debido a su obsesión por decir la verdad, se restablece porque todos los demás personajes, así lo mantienen y debido a su obstinación y dureza para juzgar el sistema es castigado y destinado a vivir en soledad, además de ser ridiculizado cuando se ve presa de eso mismo que criticaba.

El final puede parecer justo, ya que Alceste es un personaje bastante intolerante que tiene merecido su castigo: la soledad.

- **Pieza**

El objetivo fundamental de la pieza es ubicar al individuo en su entorno y realidad inmediata, por lo que intenta tocarlo en las fibras más profundas de la complejidad que

implica el ser humano. Es por esto que el protagonista se enfrenta a sí mismo al descubrirse desubicado de su entorno y realidad, afirma Virgilio Rivera.

La temática que, en general, trata la pieza es el rezago de una clase social y de la imposibilidad que presentan los personajes de esta clase al cambio, que siempre llega al final de la obra.

Rosita la soltera, una pieza escrita por Federico García Lorca, escritor español, es la historia de una mujer que envejece esperando el regreso de su amor para casarse. Rosita vive con sus tíos, se enamora de uno de sus primos, el cual tiene que partir para cumplir con algunos compromisos familiares, sin embargo le promete a Rosita que volverá para casarse. Ella lo espera, por mucho, muchísimo tiempo, hasta que un día recibe la noticia de que aquel primo se ha casado y no volverá. Para ese momento ya era tarde, Rosita se había convertido en una mujer mayor y se da cuenta de lo ocurrido a su alrededor al ver la vida de sus amigas, las cuales están casadas, tienen hijos e incluso algunas han muerto. A la muerte de su tío, hombre dedicado a la botánica, tanto Rosita como su tía se ven sumidas en la miseria y en la necesidad de mudarse de casa.

La imposibilidad que muestra Rosita al cambio, es decir, al aferrarse a una promesa que se veía cada vez más difícil de cumplir, la llevan a darse cuenta del tipo de vida que llevaba y del entorno que la rodeaba, es decir, se ubica en su realidad, en su contexto, además de enfrentarse a sí misma cuando hace un análisis concienzudo de lo que fue y lo que pudo ser.

- **Obra didáctica.**

El objetivo de la obra didáctica es educar, es decir, instruir al público espectador a través del enjuiciamiento, la crítica, la denuncia, la culpa, la orientación o el convencimiento para llevarlo a una toma de conciencia sobre un problema determinado por lo que se expone el sistema social donde se incluye la colectividad.

En el caso de la obra *Historia de un anillo*, de Luisa Josefina Hernández, la acción se desarrolla en un pueblo en donde están involucrados todos los habitantes. El argumento

gira en torno a una maestra de escuela, Serafina, amante del presidente municipal, que acusa a Francisca, la portera, de robarle un anillo de oro. Francisca es encarcelada dónde sufre maltratos, posteriormente la persona que la reemplaza encuentra el anillo, que no era de oro sino de cobre en un lavadero de la escuela, el pueblo enfurecido se levanta contra las autoridades.

El protagonista de la obra didáctica es un símbolo que representa alguna cualidad humana, es por esto que los intereses individuales quedan en segundo término y no es el personaje en sí lo que se considera en primer lugar sino la circunstancia que se opone a esta cualidad humana (por ejemplo la bondad) y a la reacción que hay hacia ésta.

Para cumplir su objetivo, la obra didáctica, plantea temáticas que aquejan a la sociedad en general, el tema más abordado es la justicia. en cualquiera de sus manifestaciones, por eso en *Historia de un anillo*, la justicia es el tema central.

- **Melodrama**

En el Melodrama el objetivo es llegar a la conducta humana y conmover al espectador y se compone por personajes simples, con características muy específicas y determinantes que los sitúan en alguno de los dos bandos: los buenos o los malos, expresa Virgilio Rivera. Se encuentra al villano cuya maldad es infinita y a la víctima que es muy virtuosa.

El melodrama es el género dramático más popular, de ahí que retome una gran variedad de temas, desde el amor, historias policíacas, hasta fantasmas y monstruos o asuntos sobrenaturales.

El final del melodrama siempre es positivo tal como lo refiere Virgilio Rivera: “El melodrama extrae siempre conclusiones positivas aunque exponga las situaciones más negativas”.

La casa de Bernarda Alba, un melodrama del escritor Federico García Lorca, muestra en gran medida algunas de la características mencionas en relación al género melodramático.

Bernarda es una mujer muy dura y rígida, madre de cinco hijas: Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela. A las cuales trata con una disciplina extrema. Angustias es la mayor de las hermanas y heredera de una gran fortuna que dejó a su muerte su padre, que no era el mismo de las otras cuatro. La extrema vigilancia en que mantenía Bernarda a sus hijas hacía que ningún hombre se acercara a ellas. Sin embargo, un día un joven de veinticinco años comienza a pretender a Angustias, una mujer de treinta y nueve, con el fin de casarse. La diferencia de edades entre él y Angustias hacía pensar que el interés del joven en cuestión respondía a un asunto económico más que amoroso. La situación se complica debido a que otras dos hijas de Bernarda, Martirio y Adela, se enamoran también de este hombre, Pepe el Romano. Adela, la más joven, se involucra con él y de ahí se desencadenan una serie de conflictos familiares que culminan con el suicidio de Adela.

Esta historia logra la compasión por parte del espectador hacia las hijas de Bernarda, debido a la rigidez con que son tratadas y a la infelicidad a la que estaba condenada su vida. Los villanos son castigados, además se logra el objetivo primordial del melodrama: conmover al espectador.

- **Tragicomedia**

El fin de la tragicomedia es contraponer una virtud o defecto a una circunstancia. Los personajes de la tragicomedia son simples, poseen una cualidad de acuerdo a su meta. En el libro de *Análisis del drama*, se describe de la siguiente manera: "El protagonista será inalterable en su cualidad que a su vez, será congruente con la meta que persiga, es decir, si el protagonista tiene un vicio de conducta (la pereza, la presunción, la envidia, etc.) su meta será igualmente viciosas, si es virtuosa su meta será igual (hacer el bien, ser generoso, ser valiente, etc)".

Dentro de la temática de la tragicomedia se plantea el seguimiento de una meta virtuosa o viciosa contrapuesta a circunstancias o eventualidades que premiarán o castigarán. Se relata una aventura o una conquista heroica, por lo que Virgilio Rivera

comenta que puede ser considerada como un género épico. Al final de la tragicomedia el protagonista llega a una meta positiva.

Medusa es una obra del escritor mexicano, Emilio Carballido, donde se narran las aventuras de Perseo desde que sale del Castillo de Prolidecto para cumplir la petición de Atenea de matar a Medusa. Además de realizar lo predicho por el oráculo, matar a su abuelo y recuperar el reino de Argos del que habían sido expulsados él y su madre, años atrás cuando el oráculo advirtió a su abuelo que su hija, Danae, tendría un hijo varón que lo mataría. Después de cumplir las predicciones y pasar una serie de aventuras regresa al castillo casado con Andrómeda y asesina a Prolidecto, y a su madre. Toma posesión de los reinos de Sefiros y Argos.

Es común que en la tragicomedia se retomen personajes de los mitos o leyendas, en este caso se tomó más que los personajes, una historia extraída de la Mitología Griega.

- **Farsa**

La farsa no es un género dramático es más bien una transformación que sufren los distintos géneros, aunque suele incluirse dentro de la clasificación como uno más de ellos.

El objetivo de la farsa es enfrentar al espectador con su realidad, representando de una manera más exaltada aspectos de la vida. Al respecto Claudia Cecilia Alatorre menciona en *Análisis del drama* que :“la farsa persigue el escándalo, para lograrlo va a echar mano de todos los recursos posibles para ‘cargar de sentido’ hasta el acto más trivial”.

Dentro de las obras pertenecientes a la farsa, se encuentra *El día que se soltaron los leones*, de Emilio Carballido. La historia comienza cuando cierto día en el Bosque de Chapultepec, por casualidad se reúnen un hombre que vivía ahí, Ana una mujer mayor que buscaba su gato y otra mujer que se había perdido dando un paseo. Como otra casualidad, ese era precisamente el día de la excursión de los alumnos de la escuela militarizada para ver a los animales. Uno de los estudiantes abre la jaula de los leones aprovechando un descuido del profesor que los vigilaba, los dos animales escapan.

Durante la persecución y captura de los felinos se observan la exposición de distintos aspectos del sistema social o de la vida en general, de una manera que en ocasiones pudiera parecer bastante exagerada. El hombre, Ana y la otra señora, analizan su situación, y ven su vida desde una perspectiva que posiblemente nunca antes lo habían hecho. Ana, por ejemplo, se da cuenta que siempre ha vivido al servicio de su tía y nunca ha podido hacer lo que ha querido, o la señora analiza la monótona rutina que es su vida.

Detrás de la escena

Tal como se puede observar en lo descrito en el libro *Gestió, producció y marketing teatral*, asistir y presenciar una función de teatro no siempre muestra todo lo que implica su realización, es decir, son muchos los elementos que componen una obra teatral, dentro y detrás del escenario. El buen manejo y la coordinación adecuada de todos los factores son importantes en la obtención del producto, una buena representación.

Los componentes de una obra son infinitos dentro de los que se incluyen los recursos materiales y humanos. Desde su origen, las obras de teatro son creadas con el objetivo de ser representadas, como lo señala Henry Gouhier en *La obra teatral*. Por lo tanto, el público es un factor importante que se debe considerar en la realización de la misma.

Una pieza clave en la obra teatral, es el autor de la misma o autor dramático. En el caso de la creación dramática, es difícil establecer las características de estos textos, sin embargo, es posible -como lo hacen algunos autores- identificar algunos de sus componentes básicos. Dos elementos fundamentales son el ambiente y los personajes, en el primero se observa la descripción del entorno donde ocurre la acción, la segunda es realizada por seres imaginarios que vamos conociendo a medida que se desarrolla la historia.

La estructura del texto dramático tampoco sigue lineamientos específicos aunque contiene elementos generales, como la división en actos, y estos a su vez en escenas, que permiten el cambio de escenografía.

- **Escenografía**

Un bosque, una oficina, una habitación, una calle, un palacio, una farmacia, un tienda, cualquier lugar es propicio para el desarrollo de una obra. La creación de la atmósfera donde se desarrolla la acción es imprescindible para transportar al público en espacio y tiempo a la situación que se plantea.

La escenografía es el espacio, es decir, el lugar donde va a suceder la acción, es fundamental para la obra teatral, y la variedad de lugares a los que se puede hacer referencia es infinita, depende de la temática que se está manejando, puede ser una casa, un parque, iglesia, hospital o lo que sea que requiera la obra. Rafael Portillo en *El teatro en tus manos*, la define así: "...conjunto de decorados que se montan en el escenario para una representación teatral".

La importancia de la escenografía como componente de la representación teatral radica en la creación del ambiente o atmósfera donde se va a desarrollar la acción, que además servirá al espectador para trasladarse a la situación en tiempo, espacio, época y condiciones que se plantean.

Por todo esto la escenografía debe estar diseñada en función de los requerimientos y objetivos de la obra, se deben considerar los materiales a utilizarse, los colores, entre otros aspectos. En algunos casos la escenografía es un elemento muy complejo, ya que se requiere cambiarla de manera parcial o total en algún momento de la obra.

Cada elemento que se utilice para montar la escenografía es muy importante ya que aunque no es lo primordial sí resulta importante para el resultado positivo de la obra, por lo tanto es esencial el cuidado de cada detalle de la misma. La elección de los colores adecuados es fundamental porque adquieren un valor significativo dentro de la puesta en escena, según lo refiere Juan Cevera en *Iniciación al Teatro*.

- **Utilería**

Otro elemento imprescindible en la producción de una obra teatral y complemento de la escenografía, son los objetos materiales que utilizan los actores para desempeñar su papel, a estos se les denomina utilería o atrezzo.

En *Iniciación al Teatro* está definida como: “La utilería es todo aquello que sirve como accesorio en la escena y no debe confundirse con la escenografía. La escenografía es únicamente el decorado ficticio que va siempre dibujado en tela, papel o madera. En cambio, la utilería se limita a proporcionar los objetos que complementan la decoración”.

A diferencia de la escenografía, la utilería se compone de accesorios u objetos que complementan la decoración para situar de manera más exacta al personaje en lugar y tiempo determinados.

La utilería -como lo menciona Antonio Avitia- suele dividirse en dos grupos: la utilería fija o de escena y la utilería de mano. La primera se divide a su vez en utilería de exteriores y utilería de interiores. La utilería fija o de escena de exteriores está compuesta por todos los objetos que están fuera de cualquier construcción, como árboles, plantas, buzones, etcétera. La utilería fija o de escena de interiores es la que se utiliza para completar la escenografía del interior en lugares cerrados como: habitaciones, salas, escuelas, oficinas, o el lugar donde se desarrolla la historia.

La utilería de mano es aquella que se compone de las cosas que utilizarán los actores, por ejemplo: un cigarro, una sombrilla, un vaso, un libro, cualquier cosa.

- **Iluminación**

La iluminación es un aspecto fundamental en la realización de una obra teatral, además de alumbrar el escenario, los actores y los objetos, contribuye a la creación de una atmósfera adecuada para la realización de las diferentes escenas, para que el público centre su atención en algo determinado, ya sea un objeto o un actor.

La iluminación se ve favorecida con la tecnología, en un principio, los teatros no contaban con un sistema de luces, ahora hay una serie de innovaciones que permiten una

variedad de movimientos luminosos como variaciones de color e intensidad, gradaciones y tonalidades, menciona Juan Cervera en *Iniciación al teatro*.

Las opciones que brinda la iluminación para la realización de una puesta en escena, son múltiples, como los efectos visuales, por ejemplo de tiempo o de clima: mañana, noche, nublado, soleado. Además, ofrece la posibilidad de enfocar u oscurecer alguna parte del escenario.

- **Sonido**

El sonido comprende distintos elementos o aspectos, es casi todo lo que percibe el sentido del oído. En teatro, se compone de la música, ya sea de fondo o incidental, y de los distintos efectos de sonido.

La importancia de la música dentro de la obra teatral es primaria, incluso hay obras en las que es un factor imprescindible como en la comedia musical o los musicales, donde en algunas partes de la obra no hay diálogos sólo música.

“Como arte autónomo la música no debe considerarse como un simple elemento técnico, sino como arte que ayuda al teatro a lograr una mayor expresividad. En todas las épocas y géneros teatrales se ha utilizado la música para acompañar la acción e incluso dentro del teatro existen géneros musicales como la opereta, la zarzuela y el musical, entre otros de los cuales la música juega uno de los roles más importantes”, comenta Antonio Avitia en *Teatro para principiantes*.

Se pueden distinguir dos tipos de música: la que se utiliza para integrarse a la acción (para cantar o bailar) y la incidental, que se utiliza para acompañar o reforzar la acción, es decir, sirve como fondo. La música puede ser en vivo con una orquesta, o música grabada. Aunque esto depende del tipo de obra y del presupuesto con el que se cuenta.

La música también sirve de apoyo para realizar maniobras técnicas que se requieran durante la obra, como cambios de escenografía o vestuario, o antes del inicio o al final de la obra.

Otro componente del sonido, son los efectos sonoros, aquellos que integran el sonido de un obra teatral independientemente de la música y se utilizan para fortalecer y enmarcar la acción y especialmente para dar la sensación de realidad. Pueden ser en vivo, utilizando una serie de recursos que varían de acuerdo al tipo de sonido que se desea obtener, también pueden ser grabados.

- **Vestuario y maquillaje**

Los actores son pieza clave de la que depende en mayor medida, el éxito o fracaso de una obra. Una mala actuación, demeritaría una producción bien lograda. Los actores representan un personaje situado en un tiempo y espacio determinados, con características socioeconómicas y físicas definidas. De ahí que la importancia del vestuario radica en la posibilidad que ofrece al espectador de conocer e identificar las características del personaje.

Es necesario contar con el vestuario y el maquillaje adecuados para lograr la representación más exacta del personaje que se pretende, atendiendo a la función social y carácter del personaje.

En el caso de los materiales con que se realice el vestuario del los personajes se debe considerar un color más vivo de lo normal para que los personajes destaquen de la escenografía.

Muy ligado al vestuario está la peluquería y el maquillaje, es importante el peinado y la caracterización, ya que es éste un aspecto que capta la atención del espectador y lo que caracteriza al actor en un personaje.

El maquillaje es un elemento que debe cumplir un objetivo dentro de la obra teatral que es dar al espectador la primera impresión sobre el personaje, las características individuales y de su entorno, señala Antonio Avitia,

Incluso los colores que se utilizan en el maquillaje han tomado ciertos valores subjetivos convencionales como el rojo símbolo de la glotonería o la ira y el blanco con la timidez o la enfermedad.

- **Tramoya**

El uso de maquinaria facilita el manejo de los elementos de la escenografía que se necesitan cambiar, sobretodo si son muy pesados o difíciles de transportar. Es por eso que existe la tramoya.

Se denomina tramoya al conjunto de máquinas que se utilizan para mover aquellos decorados de gran tamaño que forman parte de la escenografía y que necesitan ser colocados o retirados durante el transcurso de la obra. Permiten, también ahorrar tiempo.

Juan Cevera en *Iniciación al teatro*, define una máquina como: “...toda construcción móvil capaz de cambiar decorados, producir efectos especiales, conocidos, nuevos y transportar actores...”

- **Personal**

Mención aparte merecen las personas que logran el montaje de una obra. Un elemento muy importante es el director de la obra, quien debe organizar todos los componentes tanto técnicos como artísticos y lograr una buena combinación de ambos.

La participación del director, la describe Héctor Azar en *Cómo acercarse al teatro*, de la siguiente manera: “El director ha venido a ser progresivamente un personaje de importancia. Poner en escena una obra consiste en dotarla de cierta forma de vida. El arte del director es el de acomodar las contingencias”.

El reparto o elenco, esta conformado por los actores que van a representar los distintos personajes en la obra, el número de éstos varía de acuerdo a la historia que se este planteando.

La escenografía es realizada por un diseñador o escenógrafo, quien la prepara de acuerdo a lo que requiere la obra y la manera en como el director quiere representarla.

Muy ligado al personal de escenografía se encuentran los tramoyistas, encargados de cambiar de escenografía si se requiere, además de manejar las maquinas propias de la tramoya.

Las luces están a cargo del iluminador, quien sigue las instrucciones del director para manejar la intensidad y tonalidad de las luces y los momentos donde debe destacar algún elemento, también para la iluminación posiblemente haya electricistas por si es necesario realizar alguna instalación eléctrica.

El utilero es quien se encarga de tener en orden la utilería que se requiere para ser presentada en el momento adecuado.

En el caso del vestuario, es posible que este a cargo de un diseñador, que con el director debe considerar las características del personaje y de la obra para diseñar el vestuario, en cuanto a colores, materiales, estilo, etcetera

El sonido -como se mencionó- es un elemento fundamental, por lo tanto las personas encargadas de la música y los efectos sonoros, deben ser muy cuidadosas de que los sonidos entren en el momento adecuado, no antes ni después. Cuando la música es en vivo con orquesta, por ejemplo, es necesario que el director esté muy atento para aparecen en el momento preciso. En el caso de la utilización de música grabada, el personal encargado de ésta debe tener el material perfectamente ordenado y en cuenta cada sonido y música, para saber cual es su lugar durante el desarrollo de la obra.

Cada persona es importante para el éxito de la puesta en escena, además es importante señalar que se requiere de un gran trabajo en equipo, ya que todos y cada uno

de los elementos deben estar uno en función de otro, es decir, vestuario, música, escenografía, utilería, sonido e iluminación deben corresponder a un mismo conjunto.

También se necesita un gran sentido de responsabilidad y atención por parte del personal, ya que un sonido a destiempo o una luz fuera de lugar, puede demeritar el trabajo del resto del equipo. Y que decir de la responsabilidad de los actores, una mala actuación puede denigrar una buena iluminación, escenografía, vestuario, etcétera, en resumen una buena obra. En quién también recae en mayor medida la responsabilidad es en el director que debe conseguir una consonancia perfecta entre todos estos elementos.

El rompecabezas de la producción

Después de considerar los elementos técnicos y humanos que requiere el montaje de una obra, es necesario hacer notar el costo que tienen la producción de la misma, por lo tanto es importante repasar lo que conlleva una producción teatral, y de ahí que el presupuesto sea fundamental.

La importancia del presupuesto, como se señala en *Gestión, producción y marketing teatral*, radica en los elementos técnicos que han de utilizarse, en general no influye en la temática de la obra. Un bajo presupuesto desemboca en la reducción de costos, en la escenografía, iluminación, vestuario, pero no el argumento de la obra.

En el caso de la producción hay muchas variantes en función de las características de quienes montan las obras, es decir, las dificultades a las que se enfrentan depende de quienes están detrás del montaje. Si es una compañía independiente, si está subvencionada por el Estado o si cuenta con patrocinadores,

Ya sea que se trate de una compañía, una gran empresa o un empresario menor, se puede hacer un recuento de los componentes que se incluyen en la producción. Tomando los elementos que considera Luis Reyes de la Maza en su libro *En el nombre de Dios hablo de teatros* y los que se incluyen en *Gestión, producción y marketing teatral*.

Son tantos los elementos que se deben tomar en cuenta al producir una puesta en escena, que parecería que se está armando un rompecabezas. Pues bien, la primera pieza que debe ser colocada es la elección de la obra en sí. Ya tomada la decisión, lo que sigue es lo referente al pago de los derechos de autor, en caso de que sea necesario.

Con la colocación de la primera pieza, las demás se deben ajustar en función de la ésta, es decir, la obra elegida. La búsqueda del lugar para representarla, que puede ser traducida en el alquiler del teatro.

Otra pieza fundamental es la elección del director, -en caso de que sea necesario- quien será de gran importancia para el montaje de la obra. En algunos casos el productor y el director son la misma persona, sobre todo en los grupos o compañías pequeños.

Después sigue la contratación del elenco, buscar los actores adecuados para representar a los distintos personajes, el número depende de la obra.

Por otro lado, una más de las piezas de este gran rompecabezas es el personal que se encargará de los aspectos técnicos: iluminación, escenografía, vestuario, sonido, apuntadores, tramoya, utilería y personal propio del teatro como: vendedores de boletos, acomodadores, vigilantes, personal de limpieza, etcétera.

Es importante hacer mención que todo esto implica un gran gasto, el alquiler del teatro, el pago del director -si es que se contrata- el pago a los actores y demás personal.

Después de haber sido colocados todos estos componentes podría parecer que está completo el rompecabezas, sin embargo, todavía faltan muchas piezas por ser insertadas . Se debe considerar también la difusión que se debe dar a la obra para que el público se entere de la existencia de la puesta en escena. Se pueden considerar los medios de comunicación, como radio, televisión, periódico; depende del presupuesto con que se cuente para encontrar el medio más idóneo.

Estos son los principales elementos que se deben tomar en consideración en la producción de una puesta en escena, o las piezas que componen el rompecabezas que debe ser armado y sobre todo considerado por el productor.

Aunque todo esto varía de acuerdo al tipo de compañía de que se trate, es decir, si es una producción de una gran compañía, si es una compañía subvencionada por algún organismo, entre otras. Es común que sean las mismas personas las que realicen el trabajo técnico.

TERCER ACTO: EL TEATRO EN MÉXICO ¿NEGOCIO O PROYECTO ARTÍSTICO?

El cine, ese gran invento tecnológico es también, el gran enemigo del teatro, desde su aparición ha sido una calamidad que roba público.

El teatro comercial

Definir el teatro es algo muy complejo y de igual forma es difícil establecer una división de los tipos que hay de éste. Sin embargo, es común escuchar términos para definir algún tipo de teatro como: institucional, independiente, amateur, oficial, pirata y comercial. La definición de cada uno de ellos representa un reto.

El teatro comercial merece especial atención en el presente porque es precisamente el que comúnmente se asocia con mala calidad (en el aspecto artístico) y con el objetivo de ganancia económica (negocio).

Es común escuchar la expresión *teatro comercial* para denominar cierto tipo de teatro cuyas características no están del todo definidas, por lo que representa una grave dificultad establecer una definición exacta del mismo. Por lo tanto, lo más cercano a esto, es la consideración de algunos elementos que se identifican con este tipo de teatro.

Elementos tales como: la utilización de una gran cantidad de recursos técnicos, la conformación de un elenco donde figuren personas reconocidas por el público, las grandes temporadas, la representación de temas simples, que siguen una línea ya establecida y el apoyo de patrocinadores.

Estas características no son limitativas del teatro comercial, es decir, no son elementos que sólo se observen en este tipo de teatro pero es más común encontrarlas en este tipo de puestas en escena.

Se denomina una gran producción a un montaje que utiliza una gran variedad de elementos técnicos, innovaciones tecnológicas, como en la iluminación, por ejemplo, que hacen que resulte muy llamativo a la vista del público.

El elenco se forma con personas que no resultan ajenas o desconocidas a los ojos de los espectadores, un buen recurso son los actores de televisión. Una gran temporada es otra característica propia de este tipo de teatro que además funciona para recuperar la inversión.

Los temas que se tratan son simples, argumentos sencillos y que siguen un línea de obras que han sido exitosas (por ejemplo, lo cómico o comedias musicales que se han presentado en otros países). Antonio Avitia en *Teatro para principiantes* menciona: “El teatro comercial sigue dos líneas fundamentales: la primera es la que se vale de la importación de obras extranjeras, traídas principalmente de Broadway, Nueva York... En la segunda línea se tiende a presentar espectáculos cuyos temas y formas dejan mucho que desear en el aspecto estético, ya que en los últimos años el Género Chico ha dado paso al Teatro frívolo, cuyas características más obvias son la pornografía, el chiste fácil y el albur”.

Otro elemento del teatro comercial son los patrocinadores que representan un apoyo económico para el montaje de obras con una superproducción y sobretodo la posibilidad de publicitar sus espectáculos.

“Teatro comercial es aquel que se consume, que la gente esta dispuesta a pagar un boleto por ir a ver una obra de teatro, la categoría de comercial no tienen que ver con la calidad necesariamente, comercial es que se puede vender y hay bueno y hay malo.” Menciona el profesor Marco Novelo de la Licenciatura de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La cartelera que se exhibe en los periódicos es un elemento que sirve para identificar algunas de las características, que se han señalado. En el periódico *El Universal* de febrero de 2005, aparecen dos anuncios de las obras *Violinista en el Tejado* y *José el soñador*, ambos son de un tamaño considerable (aproximadamente de 10x 15

cm). En el caso del primero se observa a Pedro Armendáriz y en el segundo a Ernesto D'Alessio, los dos actores de televisión. En ambos anuncios en un costado se pueden apreciar los logotipos de grandes marcas: Telmex, Banamex, Herdez, Corona, Comercial Mexicana, Aeromexico, todas ellas participando como patrocinadores.

Con todo lo anterior, se podría denominar al teatro comercial como aquel que se realiza con el propósito de obtener una remuneración económica, la mayoría, con temáticas ligeras, es decir, que no impliquen una reflexión por parte del espectador, se apoya en un gran inversión y la utilización de muchos elementos técnicos así como la inserción en el elenco de algunos personajes conocidos por el público y el respaldo de los patrocinadores.

La ventaja de la publicidad

Entre más personas se enteren de la existencia de una puesta en escena, mayores son las posibilidades de que aumente la cantidad de público que asista a verla.

Anuncios en televisión, radio, periódicos y revistas son una alternativa para dar a conocer las obras que se están presentando. El alcance que tiene todos estos medios es importante ya que tienen la posibilidad de llegar a muchas personas. Sin embargo, este recurso es costoso y se requiere del apoyo económico de patrocinadores o la inversión privada. Esta es la razón por la que grupos independientes (que no son subvencionados por el estado, ni por alguna empresa privada) o de teatro amateur (generalmente grupos de aficionados que se reúnen para representar obras de teatro) - por ejemplo- no lo pueden pagar, por lo que no lo utilizan.

“Televisión, carteles, periodicos, la publicidad se puede dividir en dos partes:la publicidad de la cartelera, que cuesta, abres el periódico y hay una sección dónde están todas las obras que se presntan en un anuncio chiquito, y hay la publicidad que abre el periódico y está *Violinista en el tejado* en medio periodico. Es dinero que un grupo pequeño o independiente no puede pagar. ¿Cuánto cuesta un desplegado de media página de todo el periodico?”: Comenta el profesor Oscar Gómez de la Escuela de Iniciación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

En el caso del teatro apoyado por el Estado, a veces denominado teatro oficial o teatro institucional, la publicidad no es un factor que influya de manera determinante ya que en general no se anuncia en radio, televisión o periódicos, debido a que su mantenimiento no depende de la venta de boletos, por lo tanto el mantenimiento (en cuestión económica) de estos espectáculos no depende del todo de la asistencia del público.

Algunos profesionistas del teatro consideran a la publicidad como una ventaja y pieza clave del éxito de algunas obras ya que la publicidad se encarga de investigar el canal adecuado para el tipo de obra en cuestión, como lo explica el profesor Marco Novelo.

“...Definitivamente es necesaria la publicidad, dependiendo del público se escoge el canal adecuado, que conviene, pero si el público no está enterado de que tú estás en teatro, no importa que tan buena sea la obra, no va a ir”.

La gente no va al teatro

“El teatro ha cambiado igual que la sociedad”, afirma el Profesor Marco Novelo. Hace algunos años a finales del siglo XIX y principios del XX el teatro era una de las actividades de esparcimiento más importantes, ahora han aumentado las alternativas de entretenimiento y el público asistente al teatro ha disminuido en comparación con otras cosas como la asistencia al cine.

Son muchos los factores que influyen en la disminución de público, ya sea la inseguridad, el precio de los boletos o una falta de formación para apreciar el arte por parte de la población, entre muchos otros. “Como el boleto es muy caro y la situación actual, por lo menos en México, hay prioridades y el teatro ya no es una prioridad”. Señala el profesor Oscar Gómez.

El cine es un enemigo que, de algún modo, dificulta que el teatro cuente con una mayor asistencia. El precio de un boleto para asistir al teatro, es más costoso que uno

para ir al cine, a pesar de que existen los descuentos -en el caso del teatro Universitario o de Bellas Artes- a estudiantes, maestros, niños o personas de la tercera edad, incluso hay muchos espectáculos que se presentan de forma gratuita. Pero si es que no se cuenta con el beneficio del descuento es importante notar que un boleto para una obra de teatro cuesta entre 90 y 500 pesos, dependiendo del tipo de obra o del lugar, mientras que los del cine están dentro del rango de los 35 y 100 pesos. Considerando que la gente no asiste sola, ya sea al cine o al teatro, sí se hace una suma, el precio de una función de cine es menos que el de una de teatro.

El horario es otro factor que hace más accesible al cine y dificulta la asistencia al teatro, las funciones de teatro en general, son en un horario vespertino o nocturno, no hay una gran posibilidad de elegir en diferentes horas, a diferencia del cine, que hay funciones a partir de la tarde y en horarios variados.

La ubicación, en el caso de la capital del país, representa un obstáculo porque la mayoría de los teatros se concentran en el sur, es decir, no están distribuidos de manera equitativa en toda la ciudad. En el caso del cine, hay un cine con varias salas en cada uno de los centros comerciales y diferentes puntos del territorio.

La inseguridad que aqueja a la ciudad es otro factor que hace que las personas no vayan al teatro, las funciones, en general son en la tarde o en la noche, además la mayoría de la gente asiste al teatro lo hace en pareja o en grupos muy pequeños. Lo que los hace más propensos a ser víctimas de la inseguridad. Al respecto comenta el profesor Oscar Gómez: "...A mi me ha tocado estar en temporada de teatro estudiantil a las doce del día en un teatro en Tlatelolco y los asaltan, a las doce del día. No es una circunstancia necesaria pero ha sido determinante para que la gente no vaya al teatro".

Educación insuficiente para apreciar el teatro

La carencia educativa para apreciar el arte es un factor que afecta considerablemente al teatro. Es evidente que en México no se impulsa una educación artística que fomente el aprecio al arte, no sólo al teatro, sino en general, a las manifestaciones artísticas.

Si consideramos a la cultura como la define el Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alberto Dallal en su libro *Lenguajes Periodísticos*: “el conjunto de variados elementos materiales e inmateriales, subjetivos y objetivos: obras, instituciones, formas de organización y de trabajo, lenguajes, actitudes, tradiciones, afanes de renovación, incorporaciones e inventos tecnológicos, hábitos, principios y normas, etcétera; este haz de elementos cohesiva, define e identifica a una comunidad o nación, clase social o grupo humano, y además les permite conocer su pasado, entender su presente y planificar su porvenir”.

Dentro de todos los elementos que conforman la cultura, tampoco se contempla, en este caso, el teatro como un medio de entretenimiento, a excepción de algunas clases sociales con características muy específicas como: de una clase media o alta, donde los integrantes de la familia cuentan con un grado superior o medio superior de estudios; pero la mayoría de la población no lo incluye en sus preferencias.

Tomando el caso del teatro, se puede observar que es una conducta que se manifiesta desde la infancia, es decir, durante la niñez no se apoya la alternativa que representa el teatro como forma de arte. En gran medida es responsabilidad de los padres acercar a los niños al teatro y que lo contemplen como un forma de entretenimiento, de cultura, de arte. Como lo hace notar el Profesor Marco Novelo: “Definitivamente el niño no se sube a un camión y va al teatro, tiene que llevarlo su mamá o su papá, el problema es justamente con los adultos que no saben que pueden obtener un placer, una relación diferente con el arte en el teatro. Dicen, mejor lo llevé al cine, en principio es más barato, más cómodo y más cercano”.

En algunas obras se requiere de referentes, ya sean históricos o de otro tipo, que mucha gente no tienen debido al nivel educativo y por lo tanto no se aproximan al teatro porque se crea una especie de tabú, es decir, se considera que el teatro es para personas con un preparación educativa determinada.

“Yo creo que en última instancia también el problema es que no se da la justa atención a la educación, que dejan la formación del actor, enseñarle el oficio y a dominar el oficio, ese es el problema.” Comenta el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Licenciatura de Literatura Dramática y Teatro, Juan Gabriel Moreno, con respecto al la carencia de educación en cuanto a formación de actores.

Antonio Magaña Esquivel en *Imagen y realidad del teatro en México*, aborda este tema y menciona: “El cine encontró muy pronto a su público. El teatro no lo encuentra aún. Si algo es necesario crear en México, además de actores nuevos y repertorio legítimos, es el público; un verdadero público teatral, consciente, responsable de un triunfo o un fracaso”

Objetivos y temas centrales en el teatro

El teatro es un espectáculo, sin embargo cumple otras funciones, además de entretener o divertir, están contenidas dentro de los objetivos del teatro, que a través del tiempo han ido cambiando, por ejemplo, en las representaciones que realizaban las culturas prehispánicas, el objetivo era ritual y las temáticas eran alabanzas a los dioses, en el caso del teatro que se realizó en la Nueva España, con los misioneros, los objetivos eran evangelizar y las temáticas religiosas, y así se puede continuar a lo largo de la historia, sin embargo, es importante revisar cuales son los objetivos y temáticas del teatro actualmente.

José Ramón Alcántara en el libro *Teatralidad y cultura hacia una estética de la representación* afirma: “Finalmente, sobre cuál es propósito del teatro, uno inevitablemente toma posiciones. Para algunos el arte tienen un fin en si mismo. Para otros, como para mi y creo que como para Aristóteles y los grandes teatristas de todos los tiempos, el arte, la poiesis, apunta a la formación del ser humano para que sea verdaderamente una parte de la comunidad es decir, que adquiera el deseo por la justicia, la compasión, la reconciliación, a pesar de sus determinantes biológicas...”

Pero ¿Cuales son los objetivos del teatro que se realiza actualmente?. “Su teatro, (teatro universitario) es un teatro Universal, los autores más importantes de la literatura dramática, no se limita a un sólo tipo de teatro o de temática, puedo tomar a un autor mexicano como Emilio Carballido, como Sófocles, Eurípides del teatro griego. El teatro oficial no tiene..., afortunadamente hay la libertad y puedes escoger una obra del absurdo como una clásica de Shakespeare, o una versión, depende ya del director y del grupo de trabajo y del proyecto que hayan metido, porque esto lo haces por proyecto. Tú, director llevas el proyecto y hay una serie de personas que lo aceptan o lo rechazan y te facilitan el teatro y te facilitan la nómina y lo haces. En ese sí, hasta ahorita todavía tenemos libertad, el teatro oficial no es condicionante.” Responde el Profesor Oscar Gómez

Vacuna contra el teatro

Es común que en ocasiones en las secundarias y preparatorias, algunos profesores envíen a los alumnos a ver obras de teatro sobre las cuales tienen que realizar un trabajo que les ayudara a aumentar su calificación. Lo importante de este asunto es averiguar en que medida esto ayuda a que los alumnos se acerquen o alejen del teatro y de que tan profesionales son las obras que se montan.

“Por otro lado existe otro tipo de teatro que se ha venido manejado que es el teatro pirata con gente que no son profesionales del teatro, que aprovechan la necesidad que se tiene para hacer un espectáculo vivo, vivencial y pues hacen un mal teatro, entonces como a ese teatro van obligados y pagan un boleto y tienen que entregar un trabajo y hacer una serie de cosas, pues es como si los estuvieran vacunando para que no vayan al teatro comercial o profesional ético que se está haciendo. Entonces es un teatro “pirata” que sirve como vacuna para el posible espectador para el teatro, digamos, oficial y comercial. Claro el comercial siempre se va a basar en la figura, en el aparato publicitario para llevar a la gente al Teatro”. Señala el Profesor Oscar Gómez.

Esto puede ser una alternativa, ya que no todas las obras que se presentan bajo estos parámetros son de mala calidad y sí despiertan el interés de los asistentes, que en este caso son adolescentes que se encuentran en la etapa de formación, representando así una opción para formar un posible público futuro del teatro,

considerando la opinión del profesor Juan Gabriel Moreno: "... Con el hecho de ir a ver teatro ya es ganancia":

Aunque si las obras son deficientes pueden causar lo contrario, que este público joven estereotipe al teatro, es decir, que considere que todas las obras son iguales y desprecie el arte teatral. "Sí eso es malísimo porque a veces los chavos tienen una impresión del teatro de que flojera que horror". Comenta Patricia Pérez egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Licenciatura de Literatura Dramática y Teatro.

La repetición de montajes

A últimas fechas se ha observado una serie de obras que ya se habían montado hace algunos años, como *José el Soñador* o *Violinista en el Tejado*, esto podría ser visto como una manera de asegurar la inversión.

Se sigue una misma línea en cuanto a temáticas y se presentan obras que ya han tenido éxito en otros países o algunos años atrás. Es una manera de repetir la fórmula que ha funcionado y no requiere grandes dificultades para montarlas. Aunque esto no siempre proporcione un resultado exitoso.

"Mira yo creo que ahí es un fenómeno general, ahorita viene la onda un poco retro y de repente ves que hay un grupito de chavitos que cantan canciones de Abba, o de repente Moenia empieza a hacer 'covers' de canciones, en principio, de repente dicen que es una falta de creatividad pero como que es un fenómeno general, no sólo del teatro, no sólo del cine, es un poco general, es como una coyuntura en la que no hay nada, esta generación no está proponiendo nada interesante y tienen que echar mano de cosas que ya se hicieron. *Jesucristo Súperestrella*, *El diluvio que vine*, *El Violinista en el Tejado*, todas esas ya se habían montado, con gran éxito, y ahorita las están montando y no han tenido la misma respuesta, han tenido un éxito más o menos, pero no igual al boom que tuvieron en su época". Opina el profesor Marco Novelo.

Ya sea la respuesta a un tendencia actual, la falta de creatividad o el rescate de una buena obra, una de las razones más poderosas para volver a montar obras que ya se presentaron tiempo atrás es la seguridad de tener el éxito, aunque esto no siempre resulta de este modo, no siempre se obtienen la ganancia que esperan. puesto que se tienen que considerar que la población ha cambiado y no cuenta con la mismas características que tenía en el momento que tal o cual obra fue exitosa.

Las obras musicales

La diferencia entre los musicales y la comedia musical, el primero se refiere a la presentación de una historia ambientada en todo momento con música, los diálogos se hacen cantando mientras que en la comedia musical se muestra una historia donde si hay diálogos y se intercalan canciones.

Se observa en la cartelera, un gran número de comedias musicales y en menor medida los musicales, es prudente mencionar que la mayoría de estos montajes son los mismos que se presentaron en otros países.

Un gran número de este tipo de obras están respaldadas por grandes empresas, y cuentan con una producción muy llamativa, estas obras son presentadas de la misma manera que se presentan en otros países. De ahí que la creatividad mexicana se vea reducida al mínimo.

El profesor Marco Novelo explica: “De hecho lo que OCESA compra es el libro teatral, no es un libreto, sino compra un paquete que le incluye un diseño de vestuario, un diseño de escenografía, una orquestación musical, coreografía, incluso vienen los coreógrafos de allá. El margen de creatividad mexicano está reducido al mínimo, es como el Mc Donalds, es como una franquicia, no es de que yo te compro el nombre y yo lo pongo como a mi se me antoje, no. Aquí es así, estas son las reglas, tú lo tienes que montar así, no puede cambiar nada, no hay creatividad mexicana en eso, incluso la traducción esta revisada desde allá. Eso pasa en todas las comedias musicales, compran el paquete, y en ese sentido también hay crítica del medio teatral, dice; el teatro es de proponer también creatividad y aquí nosotros estamos importando tal cual un producto

extranjero, lo único que estamos poniendo es obra de mano mexicana y en ese sentido vemos ese fenómeno, es un paquete, por eso de repente hay una distancia que dices pues no, no es una obra escrita para mexicanos, ese es el problema y la traen tal cual.”

“Los musicales son las historias más sencillas, generalmente y están puestas de una manera que es espectacular pero que no es sencilla, no quiere decir que no sea difícil actuar una comedia musical, simplemente que los personajes son muy lineales, muy simples, no tienen profundidad digamos, ahí lo importante son las canciones, lo visual, entonces generalmente el público que va a ir es un público oficinista, lo que nosotros llamamos, gente, contadores, que de repente dicen, quiero aparentar que tengo más cultura, fui al teatro, pero no van a cualquier obra, van a los musicales. “ Comenta el profesor Marco Novelo.

Fomento al teatro

Los teatros, como espacios, como foros para presentar obras teatrales, no siempre están disponibles o al alcance de todos y aunque no siempre se requiere un lugar dedicado para esto, sí es importante contar con las instalaciones adecuadas para que tanto los actores y la gente de producción como los espectadores disfruten de una manera más cómoda la puesta en escena. No todos los grupos o compañías tienen el fácil acceso a los espacios, ya sea por el factor económico o por cualquier otro. Esto se puede observar en la opinión del profesor Oscar Gómez.”El Gobierno del distrito federal, tiene teatros que son muy difíciles de mantener, los teatros privados como el Teatro de los insurgentes, el Teatro del pedregal, los televiteatros patrocinados por fundación Telmex, donde ellos tienen dinero y les pueden estar pagando su mantenimiento. Si hay teatros funcionando pero no en la cantidad que deberían, porque hay teatros que están cerrados o subocupados”:

“Yo he visto con tristeza que de pronto me invitan a una función en los teatros de poco renombre, llega uno y los ve prácticamente desmantelados con pocas luces, pocos recursos, es una tristeza”. Refiere el profesor Juan Gabriel Moreno, sobre las condiciones en las que se encuentran algunos lugares donde se presentan obras de teatro.

Antonio Magaña señala: "...Pienso también que el público que acoge con aplausos ese teatro fácil, epitalámico o de .” ¡ja, ja, ja!” que se ofrece con abundancia criminal, no podrá ser el mismo para sostener un teatro de calidad. Malo es que exista este tipo de espectáculo teatral; pero peor, mucho peor es que sea el único alimento de nuestros escenarios”.

El arte del teatro

El Teatro es un arte, sin embargo, hablar de arte siempre es algo difícil por la subjetividad que hay alrededor. Una de las principales visiones es reducir al teatro como un simple medio de entretenimiento, es necesario considerar al teatro como el arte dramático.

Antonio Avitia lo define así: “El teatro es un arte audiovisual, ya que, para su expresión, se vale de la imagen y del sonido. No obstante, hay teatro sin sonido, como la pantomima. Y existe el teatro sin imagen, como los que se producen en radio”. Por su parte el profesor Oscar Gómez señala: El teatro es la madre de todas las artes”

En el libro *Como acercarse al teatro* Hector Azar menciona: “El teatro como la reunión de las expresiones artísticas, fusión y conjunción de formas de arte, cuyo destino final consiste en exponer la complicada pluralidad de la naturaleza humana. El teatro, en fin, como la expresión de expresiones que el ente humano ha inventado para reflejar/para reflexionar/lo mismo sus estados de ánimo, que las constantes alternativas que la vida depara”.

Sin embargo, su mayor arte radica en lo que provoca en la gente, y las necesidades que puede cubrir en el espectador. Como lo menciona el profesor Marco Novelo: “El teatro en esencia tiene siempre el mismo objetivo, su finalidad es estética, crear un placer estético en la gente que va a verlo, el objetivo último no es enseñar, el objetivo último no es educar, no es sólo divertir, sino crear un placer estético con la gente que lo observa. Y de las perspectivas que puede abrir en el público al permitirle mirar al mundo desde distintos ángulos”.

Negocio ***vs*** ***proyecto artístico***

Si esto fuera un “ring”, tendríamos en una esquina el negocio y en la otra el proyecto artístico y justo en medio al teatro. Pero ¿en cuál de las dos se ubicaría el teatro?. Difícilmente se podría colocar en alguna de las dos.

De alguna manera, no se puede dejar a un lado el aspecto económico, porque el teatro como espectáculo requiere una inversión, que de algún modo se pretende recuperar y en el mejor de los casos obtener una ganancia. Luces, escenografía, sonido, vestuario, son elementos que deben ser cubiertos en una puesta en escena. Una buena producción (en cuanto a calidad de los elementos técnicos) no es determinante para el buen resultado de una obra, sin embargo sí resulta más atractiva e interesante a los ojos del espectador. Además un buen equipo de iluminación y una escenografía funcional, por ejemplo, facilita en mayor medida el trabajo del personal y aumenta las posibilidades de creación para el director.

Es evidente que en muchos casos, el sentido artístico pasa a segundo término, y lo más importante es invertir dinero y recuperar aún más dinero, esto se realiza con grandes compañías, transnacionales, y aún así no siempre tienen el éxito asegurado. Se valen de la utilización de obras con temáticas y elementos parecidos, se utiliza también una gran producción para llamar la atención. Con este tipo de puestas en escena se pretende un negocio y la mayoría de las veces funciona. En general, esto es lo que se denomina teatro comercial, aunque no es condicionante de que sea de mala calidad o de que el lado artístico del teatro se pierda.

Es sabido que el teatro no es el gran negocio, es decir, como negocio el teatro no representa una gran alternativa, de ahí que muchos actores tengan que buscar otras fuentes de empleo como la televisión.

El profesor Juan Gabriel Moreno explica: “Lo que pasa es que ahorita en México, en América Latina el teatro no avanza porque nuestras exigencias, desgraciadamente no existe el desarrollo y sobretodo la gente que se dedica al teatro tiene que vivir de algo, yo les digo a mis alumnos mejor búsquense un trabajo si quieren hacer un buen teatro,

búsquense un trabajo, porque si pretenden vivir de esto van a terminar haciendo cualquier cantidad de porquerías y eso deteriora a largo plazo al actor, ese es el problema, la falta de una política cultural, que oriente, que de libertad”

El teatro es un arte, que retoma de las demás artes muchos elementos para presentar sus obras. Además de responder a ciertas necesidades de tipo emocional. Por lo tanto el teatro en México no se puede limitar a alguno de los dos aspectos, es posible que la balanza se incline por mucho a alguno de los dos lados, pero la producción teatral en México es amplia y hay de todo.

Sí el teatro en México es un negocio o un proyecto artístico, depende del objetivo con que se realice.

A MANERA DE FINAL

La transformación de México a través de la historia ha sido casi como una obra teatral donde se mezclan distintos géneros, desde la comedia hasta la tragedia. Un personaje imprescindible en esta puesta en escena es el teatro que al igual que la historia misma ha sufrido y ha reído.

A través del tiempo el teatro ha sufrido una serie de altibajos, pero lo más importante es que aún permanece, aunque la situación en la que se encuentra en este momento no sea la mejor.

El desarrollo de la actividad teatral ha estado influenciada por el teatro extranjero, en un principio España, después Francia e Italia, es posible que sea esa la razón por la cual aun en estos días se montan obras exactamente iguales a las que se presentaron otros países -como se mencionó-.

Es el siglo XX, el que alberga los intentos más importantes en la búsqueda de un teatro mexicano, que esta vez no siga los modelos del teatro de otro país. Al principio de la centuria, apareció el género denominado Carpa, que merece ser mencionado puesto que es el resultado de la creatividad mexicana. Y aunque posiblemente, su nacimiento, fue espontáneo, es decir, producto de la improvisación, que finalmente fue la que lo nutrió y le dio tan singular estilo.

Conforme pasaron los años, el teatro se desarrolló como una disciplina y se empezó a estudiar de una manera seria y responsable por gente interesada en el teatro como una forma de arte, de expresión, abarcando todos los aspectos tanto de creación como de producción. Esto se puede notar durante la primera mitad del siglo anterior, con la aparición de un gran número de grupos que proponían algún tipo de teatro experimental (*Teatro Murciélagos*, *Teatro Ulises*, *Teatro Ahora*, entre otros).

La historia teatral dio como resultado el teatro que se realiza en nuestro país. Existen diferentes tipos de teatro en México, por un lado los que son subvencionados por

el gobierno o algún otro organismo, y el que monta obras apoyado por capital privado proveniente de grandes empresas (mejor conocidos como patrocinadores).

El cine desde su aparición, se ha presentado como una calamidad para el teatro. En un principio tomó una gran cantidad de público y ahora representa uno de los obstáculos más importantes por los que la gente no asiste al teatro.

Sin embargo, la falta de asistencia al teatro incluye muchos otros factores como el precio del boleto, la mala distribución de los teatros, pésimas condiciones de los foros, horario de las funciones, en fin.

El teatro sufre una crisis, especialmente de público. aunque podría ser paradójico si se considera que hay una gran oferta de obras, incluso hasta es posible afirmar que existen más obras que público. También es cierto que hay muchas obras que tienen un buen número de asistentes en comparación de otras, aunque el precio de las localidades este arriba del promedio.

Son muchos los cuestionamientos que surgen respecto al teatro. uno de los más importantes es el aspecto económico, ya que - como también se mencionó- no se puede apartar de una puesta en escena, ya que por los requerimientos técnicos, por muy simples que éstos sean, es necesaria una inversión.

A pesar de que en lo que se denomina teatro comercial, lo más importante es la producción y las temáticas que se tratan, la mayoría de las veces son sencillas, con el simple propósito de entretener. La realidad es que se da como una manera -aunque muy mala- de preservar este arte que ha sobrevivido desde hace muchos años a pesar de los avances y cambios que ha sufrido la sociedad.

Sumado a esto están los esfuerzos de los verdaderos defensores del teatro, los que se preocupan por proponer cosas nuevas y realizar con responsabilidad y entrega esta labor artística venciendo los obstáculos como la falta de presupuesto.

Respecto a si el teatro que se realiza en México tiene como fin un proyecto artístico o un simple negocio, la respuesta: ambos. Es decir, aunque puede estar mucha más cercano a alguno de los dos aspectos, en general, el objetivo del teatro actual incluye tanto el proyecto artístico como el negocio.

El objetivo fundamental del teatro que se realiza en México es el proyecto artístico, porque aunque haya empresas transnacionales que importen espectáculos, que de algún modo tengan casi asegurado el éxito o el recurso de la repetición de montajes e incluso el teatro que se realiza para enviar a los alumnos a ver obras de dudosa calidad; el motivo primario es artístico, es decir, de algún modo son movidos por alguna inquietud artística representada en este caso por el teatro. ya que el teatro es una de la inversiones más inseguras, porque aunque se tengan todos los antecedentes de un buen resultado, el éxito de una obra nunca está asegurado. El teatro como negocio, definitivamente es muy arriesgado, entonces si la pretensión, en primera estancia fuera el negocio, se buscaría alguna otra alternativa.

Después de analizar algunos aspectos del teatro sobre todo al tema económico, es importante tratar de dar algunas alternativas o propuestas que ayuden a que el teatro sea un buen negocio sin dejar de ser un proyecto artístico. Esto, beneficiaría enormemente a la actividad teatral, ya que si esto fuera posible se podría elevar la calidad de las obras y permitiría la producción de muchas más.

Un aspecto fundamental es el público, pues es éste al final consume las obras de teatro. El primer paso es poner especial atención a la educación, posiblemente una revisión a los planes de estudio y tomar como objetivo, la formación de buenos espectadores de teatro y una mejor formación de los profesionistas del teatro, donde se incluyera la enseñanza en la planeación de la producción teatral

Esto además de apoyar al teatro aportaría mejores individuos a la sociedad, más conscientes de lo que ocurre alrededor, ya que el arte en general, sensibiliza al ser humano.

La publicidad, más que ser una especie de enemiga para las obras que no son comerciales (de acuerdo a lo descrito en el apartado de *teatro comercial*), podría ser una muy buena aliada para fomentar el arte y apoyar al teatro como negocio. Porque lo ideal sería que el teatro funcionara tanto cultural o artísticamente como negocio, debido a que es necesario el elemento económico para la misma preservación de éste.

Entonces, la publicidad puede ser retomada para mejorar los medios de difusión. En el caso de las obras que no pueden pagar un anuncio por televisión o revistas, la publicidad puede ser el mejor elemento para determinar en donde está el público objetivo.

La publicidad no se limita a los anuncios de televisión, radio, periódicos y revistas. Incluye muchos más aspectos que serían de gran utilidad, desde ubicar el público objetivo hasta determinar los canales adecuados para dar a conocer la obra. No todas las obras son iguales y hay una variedad de temáticas que se manejan, por lo tanto es necesario determinar el tipo de público es el que estaría interesado en cada obra para tratar de llegar a él buscando el medio adecuado y no sólo debe ser radio o televisión.

Por lo que se debería dar especial atención a la difusión de las puestas en escena y la publicidad es una gran herramienta que debería ser incluida.

Es necesaria una revisión de los apoyos que las instituciones gubernamentales están dando, en lo referente a espacios, subsidios, becas y demás opciones. Por un lado, ofrecer más de estos elementos y por otro, verificar que los recursos se utilicen adecuadamente.

Lo más importante es lograr que la gente se acerque al teatro. Una manera, son las promociones. Las compañías independientes o apoyadas por alguna institución - que ofrecen un variedad de temáticas- podrían acudir a las escuelas y ofrecer algún tipo de promoción, donde no sólo se considere a los alumnos, sino que se incluyan a los padres de familia. Es posible que de esto se logre formar un espectador de teatro y así poco a poco, se formaría un público teatral. En el plano económico no implicaría una gran pérdida debido a que la ganancia que se espera en este tipo de teatro no es enorme.

LAS OPNIONES

La entrevista es una fuente de información muy valiosa y útil. En este caso, las entrevistas fueron fundamentales y a continuación se presentan fragmentos de cada una de ellas resaltando los aspectos más significativos para el presente trabajo.

El teatro es la madre de todas las artes

Entrevista al profesor Oscar Gómez

El profesor Oscar Gómez, estudió Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Centro de Arte Dramático Asociación Civil, Cadac,

Como docente ha impartido clases en el Colegio de Bachilleres, el Instituto Mexicano Francés, el Colegio Hispanoamericano, en clases de teatro y literatura española en distintas escuelas secundarias y actualmente imparte clases en la Escuela de Iniciación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Se ha desempeñado como director y actor con grupos independientes. Como escritor, ha ganado tres premios, uno nacional de teatro político de la revolución, y dos del gobierno del Distrito Federal por pastorelas. Como director de escena también tiene algunos premios.

En su faceta de actor ha participado en teatro, televisión, cortometrajes y comerciales, en todos los ámbitos de la actuación, actualmente esta escribiendo telenovelas y programas cómicos para televisión.

El teatro es caro

“Precisamente porque el teatro, en primera, es muchísimo más caro, tenemos que cobrar más. Se debe también a la inseguridad, salir del teatro, pues ya sale uno noche, las funciones son ya en la tarde- noche, entonces eso nos ha perjudicado en la audiencia. El cine se puede ver más temprano y la televisión en tu casa, entonces no tienes que salir. Es una de las causas por las que no hay asistencia.

“La otra es que como el boleto es muy caro y la situación actual, por lo menos en México, pues hay prioridades, el teatro ya no es una prioridad.”

Los tres rubros del teatro

“Tenemos tres tipos de teatro. El teatro comercial que su objetivo es el lucro, ganar dinero, con superproducciones, invierten mucho, muchísimo dinero y tiene temporadas muy largas para recuperar, ese teatro no maneja grandes repartos, repartos grandes pero no de estrellas que puedan cobrarles mucho, generalmente son con gente profesional pero no muy reconocida, porque ahí lo que importa es la producción, recuperar la producción, en el caso de Los Miserables, en el caso de José el Soñador. En el caso de Violinista en el Tejado que es teatro comercial, ahí están también aprovechando el cartel que pueda a tener Pedro Armendáriz, pero realmente son pocos actores de muy alto nivel en toda la producción, pero la producción es carísima, y cuentan con todo el aparato publicitario para poderlo sostener, mantener y recuperar su inversión.

“Lo mismo paso, que hasta compraron un teatro para montar la Bella y la Bestia, compararon un cine que era el Orfeón que originalmente había sido teatro, después lo hicieron cine y lo volvieron a reacondicionar como teatro, porque tienen los recursos, son empresas que tienen un apoyo fiscal, que en lugar de pagar el impuesto se utiliza para la renovación y hay una extensión de impuestos, por ese lado esta bien que el gobierno apoye con las exenciones fiscales, pero son gente que tiene mucho dinero y lo puede recuperar.

“Luego, está el teatro oficial, que es el teatro de Bellas Artes , el teatro de la Universidad, Bellas Artes CONACULTA, que es el Estado el que paga la nómina, paga la producción. Abrir la taquilla implica que puede ingresar uno dinero, pero el Estado se hace cargo de los gastos, pago de todos los actores, los técnicos. Y esos tienen una publicidad, no tan vistosa como el teatro comercial pero cuando menos hay presencia en los periódicos, que es el medio más común para promocionar una obra de teatro, hay carteleras de CONACULTA, las revistas y también se hace la difusión por medio de las mismas escuelas. Pero ahí , por supuesto, hay mucha gente que puede entrar, por ejemplo con la credencial de la tercera edad, los estudiantes, los profesores, todos los que tenemos una credencial de que estamos en una escuela podemos adquirir un descuento del cincuenta por ciento, entonces no es un afán de lucro sino de exhibir la cultura.

“Yo siento que la falla ahí es que es un grupo muy cerrado, que son los mismos que hacen todas las obras, entonces no todos los actores tienen acceso a esta fuente de trabajo. Pero bueno si hay, en la Universidad se trabaja así, hay temporadas largas, por ejemplo El año en que fuimos imperio ya tiene varios años en el Juan Luis de Alarcón, ahí en la Universidad (UNAM), eso es muy bueno han cambiado repartos pero el original más o menos ahí está y se ha mantenido la obra aunque económicamente no sea un éxito, pero ha gustado.

“El estado, Bellas Artes por su lado tiene teatros atrás del Auditorio Nacional, los teatros del Centro Nacional de las Artes más o menos está trabajando en eso. Y algunos grupos particulares de gente estudiosa del teatro que ha hecho en su casa, ha habilitado foritos pequeños y que no hay lucro pero hay un mantener la cultura, salen los gastos más o menos, que generalmente siempre se pierde en este tipo de teatro.

“Y el teatro pirata, de los que rentan espacios de los que montan una obra que va de acuerdo con el programa de la sep o de la UNAM, sin actores profesionales y les venden el boleto, les dan su dinero a los maestros, su comisión, se ahorran publicidad, se ahorran todo, pagan su renta del teatro, sus técnicos y se quedan con un dinero que nunca pasa por Hacienda ni por nada. Entonces es un teatro Pirata que sirve como vacuna para el posible espectador para el teatro, digamos, oficial y comercial. Claro el

comercial siempre se va a basar en la figura, en el apartado publicitario para llevar a la gente al Teatro.

“Que serían así como los tres rubros del teatro que actualmente producimos en México”

La repetición de una fórmula

“Hace veinte años, treinta años, José el Soñador es la décima puesta, Violinista en el Tejado, yo cuando era niño, hace muchos años, la vi con Manolo Fábregas, en sus teatros, porque el era el que se aventaba a hacer este tipo de producciones, y ahora es la tercera o cuarta repetición de Violinista en el Tejado. ¿Por qué? porque ya son productos que están seguros de que los van a hacer, Julisa ha hecho no sé cuantas veces Vaselina, primero ella, después con niños, después con adolescentes, pero se repite porque es una fórmula muy fácil de hacer. Además, por ejemplo, la desgracia del teatro comercial repesto al teatro universitario, es que el teatro comercial compra los derechos pero tienen que hacerla tal como se presenta en Estados Unidos, no pueden hacer una versión libre.”

El objetivo del teatro comercial es vender

“Y en las temáticas del teatro comercial básicamente para venderse, si se hace un teatro comercial, obviamente no se va a hacer un clásico de teatro griego, a menos que se haga muy light puede ser un gran éxito, pero generalmente se van por comedia ligera, comedia que no es nada despreciable, una buena obra de teatro aunque sea del genero que sea esa aceptable, pero se van más que pueda ser una garantía para que la gente se divierta o se impresione. Por ejemplo, Los Miserables, la obra, la versión era muy mala pero como la producción era tan impactante, la gente iba a ver la producción.”

“Pocas veces vemos en escena del teatro comercial una obra clásica o hacen versiones como un grupo de actores que toma las obras de Shakespeare y pone escenitas pero que improvisan sobre la obra, realmente la obra como tal nunca la ponen, pero toman lo más significativo y lo representan, aunque una buena obra de Shakespeare

le puedes quitar todo y siempre será Shakespeare, no importa. Pero si limita mucho, el teatro comercial piensa mucho en que tiene que gustar mucho para que la gente vaya.”

La publicidad el éxito del teatro comercial

“El aparato publicitario y el respaldo económico que tiene.”

“Televisión, carteles, periódicos, la publicidad se puede dividir en dos partes: la publicidad de la cartelera, que te cuesta que tu abres el periódico y hay una sección donde están todas las obras que presentan y es un anuncio chiquito y la publicidad que abres el periódico y está todo Violinista en el Tejado en medio periódico, ese un dinero que un grupo muy pequeño o independiente no lo puede pagar. ¿Cuanto te cuesta un desplegado de media página de todo el periódico? sesenta mil pesos, diarios, entonces debes tener un apoyo que te este pagando todo eso.

“Entonces la gente ve eso y ya ni ve los cuadritos chiquitos, ah pues hay que ver el Violinista porque es la única versión, la maravillosa, porque no trae ni siquiera el nombre de Pedro Armendáriz, nada más ponen Violinista en el Tejado, y la televisión y va en la calle y ves los billboard, los anuncios panorámicos, y el radio y en cualquier revista de Kena, de chavitas, de chavitos, de niños, ves el anuncio, llama más la atención que un anuncio chiquito”

El presupuesto

“El teatro oficial se hace con muy poco presupuesto, en el teatro comercial realmente el protagonista, el presupuesto, el tomar por ejemplo una obra clásica como Los miserables de Víctor Hugo y llenarlo siempre, pues no es tanto por la obra, porque la adaptación era bastante malita pero la producción era tan buena que valía la pena ir a ver todo el aparato de producción, entonces, el dinero si cuenta. ¡Claro! tú puedes hacer teatro como lo hacemos en la escuela, sin un peso y a la gente le gusta y lo disfruta. Pero entre más cosas tengas, más adornadito lo tengas, mejor vestuario, la escenografía funcional, que te ubique en el lugar que quieres que este, pues es muchísimo mejor. El presupuesto si es importante, no es básico y un buen teatro se puede hacer sin presupuesto, con

actores y un buen texto o un buen director hace un muy buen teatro, pero a nivel comercial, pues si el presupuesto es más alto.”

El teatro seguirá siendo un proyecto artístico

“Yo creo que antes de ser un negocio seguirá siendo un proyecto artístico, el teatro es la madre de las artes, porque además van sumadas todas las artes, hasta la arquitectura, la literatura, la danza, la música. Entonces el teatro siempre va a tener que ser un proyecto porque habemos mucha gente que los hacemos, que no nos conocen, que no nos ven, pero si hay un ejército de gente que está buscando el proyecto artístico.

“Y que de ahí, bueno, el matrimonio con la tecnología, saltas a la televisión o al cine, pero el teatro seguirá siendo, que va haber y que bueno que podamos tener teatro hasta pirata, digo es horrible ¿no?, pero quiere decir que todavía tenemos libertad y lo puede hacer. Y mientras hay quien está interesado en moverlo vamos a tener siempre un proyecto artístico, que no nos quejamos con lo comercial, no estamos peleados con eso, porque a fin de cuentas también comemos todos los días, pero que sea a través de los años el teatro se ha desvirtuado se ha manipulado, pues así se han manipulado todas las artes, pero siempre hay alguien que esta en pie de lucha, tenemos las escuelas de teatro de Bellas artes, la escuela de teatro de la Universidad, la literatura dramática y teatro, el CUT, la escuelas de arte teatral, las escuelas de iniciación, en todo estos se busca ese proyecto artístico. Inclusive hasta los chavos como los actores que ponen sus escuelas, bastante chafas por cierto, con muchas deficiencias, están en busca del proyecto artístico, que aunque sea comercial, bueno que tal si alguna de mis obras que escribo resulta ser comercial, que bueno puede dejarle dinero a todos, pero sin perder la búsqueda artística que a fin de cuentas es lo que pretende.”

Entrevista realizada el lunes 31 de enero del 2005 en la Escuela de Iniciación Artística del INBA

Desgraciadamente lo que llama es el negocio.

Entrevista al Profesor Juan Gabriel Moreno Salazar

El profesor Juan Gabriel Moreno Salazar ha trabajado desde 1958 y a partir de 1960 como mimo. Durante treinta años se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras impartiendo las asignaturas de Interpretación verbal y Acondicionamiento físico para actores (actuación).

El teatro es un arte

“Porque hay esa mala apreciación y que incluso lo dicen algunos espectadores, yo no voy a l teatro a sufrir, yo voy a divertirme, pero considerar al teatro de esta manera es parcializarlo. Es cierto, el teatro es un entretenimiento pero es un arte y como arte debe incidir en lo más profundo del ser humano. Pero cuando falta esta profundidad, entonces tenemos resultados verdaderamente lamentables y atroces.”

Teatro comercial

“Es lo que vende. Por ejemplo hace poco estuve yo con una obra, se presentó un espectáculo mío Los trabajos y los días, que fue grandemente celebrado en donde se ha presentado, en Praga; en Seúl, Corea, que fue un golpazo y muy celebrado mi espectáculo en estos lugares donde me presenté. Llegó aquí a México y un productor quería verlo. Llegó después de la función y me dijo : es una chingonería de espectáculo pero lo siento, no vende.

“Era un espectáculo dónde se estaba proponiendo una crítica al sistema de como se rigen las normas de producción, Los trabajos y los días es un espectáculo hecho con personajes con distintos oficios y el tema general era la explotación del hombre por el hombre y la enajenación en el trabajo, pero no vendía. Esto es lo más grave de todo, porque a través del criterio comercial que está buscando lo que vende como vehículo para embrutecer al pueblo y además de vender sus productos está cancelando, de hecho ya lo

ha cancelado, el teatro de búsqueda, el teatro de experimento. Ahora todo mundo esta pensando hacer un producto para qué venda eso es una desgracia, es fatal.”

La mala educación de nuestro pueblo

“La gente prefiere ir a ver porquerías porque se va divertir pero esto también es un problema de la mala educación de nuestro pueblo. Como el otro día con mis hijos discutíamos cuando murió Rigo Tovar, me decían mis hijos tiene cosas buena, les digo es un mediocre, es una porquería pero fue el favorito del pueblo. En vez de decir eso debería darnos vergüenza de darnos cuenta que nuestro pueblo no ha tenido la educación necesaria, la educación estética para distinguir lo que es bueno y lo que es malo y que se acoja a cualquier porquería.

“Entonces, el problema no es tanto la infraestructura con la que se cuenta para apoyar sino también la calidad de los espectáculos que se les presenta. Hay alumnos míos que trabajan en esta clase de grupos que presentan sus obras en las escuelas , me han invitado, por ejemplo, para mi ir al teatro es trabajar .Si me dicen vaya al teatro se divertirá, yo diría voy trabajar y cuando llego veo cada cosa, da pena ajena yo sufro muchísimo en el teatro, me desespero cuando voy viendo error tras error y que los chicos no tienen la capacidad de un nivel, si me preocupa mucho porque me doy cuenta que la educación no ha sido la adecuada para formar un actor, de darle un oficio porque hay unos que van por las ramas en el sentido de que los ponen a divagar cuando hay que enseñarles a verse bien en escena, a hablar bien, a expresar bien las cosas que están diciendo, eso es el oficio.”

El hecho de ir al teatro es ganancia

“Pues estas son promociones que hacen algunas compañías que se dedican a hacer teatro tanto infantil como juvenil y van con los profesores e incluso hay veces que hay cuestiones de corrupción porque hay un profesor en la secundaria que le pasan una lana, para que mande a los alumnos pero esto no quiere decir que siempre sea teatro de buena calidad, ahora que con el hecho de ir a ver teatro ya es ganancia.”

Lo que llama es el negocio

“Desgraciadamente lo que llama es el negocio, y proyecto artístico yo no veo por ningún lado, lo que pasa es que el problema es la falta de una política cultural, no es lo mismo ver las noticias culturales por la televisión que ser la responsable de la cultura en México. Pero una cosa es las noticias y otra dirigir el arte. En este sexenio verdaderamente, todo lo que va de sexenio y sin hacer nada y mucho compañeros estamos igual. ¿Por qué?, porque no hay apoyos, porque se han cancelado muchos apoyos

“Lo que pasa es que ahorita en México , en América Latina el teatro no avanza porque en nuestras exigencias desgraciadamente no existe el desarrollo y sobretodo la gente que se dedica al teatro tiene que vivir de algo, yo les digo a mis alumnos mejor búsquense un trabajo si quieren hacer un buen teatro, búsquense un trabajo, porque si pretenden vivir de esto van a terminar haciendo cualquier cantidad de porquerías y eso deteriora a largo plazo al actor,ese es el problema la falta de una política cultural, que oriente, que de libertad”.

Entrevista realizada el 26 de abril de 2005 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

EL TEATRO ES UN ESPECIE DE ESPEJO DE LA REALIDAD

Entrevista al Profesor Marco Novelo Villegas

El profesor Marco Novelo Villegas es egresado del Colegio de Teatro, de Literatura Dramática y Teatro, en la generación 1982-1986, hace aproximadamente veinte años que se dedica al teatro y se ha enfocado, principalmente, al teatro infantil, ha participado en varios festivales Nacionales e internacionales con su compañía *Imaginarte*. Además de dedicarse a la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras impartiendo la asignatura de Acondicionamiento físico para actores (danza).

Pensar no está de moda

“El teatro siempre ha sido un espectáculo que propone que la gente piense y el pensar no está de moda, la gente quiere ver algo le haga olvidarse de sus problemas y que no la obligue a pensar y se van a manifestaciones, digamos más sencillas, como son la televisión, como son las telenovelas, como es el cine. En general la cartelera, la mayor parte del cine es básicamente intrascendente, para irte a divertir y ya.”

El hecho que sea lejos y noche no es un obstaculo

”Yo vivo en Tlalneantla y a veces vengo al Teatro Helénico a ver funciones, el hecho de que este lejos y sea noche no es el principal obstáculo para la gente. Igual la gente va a ver un concierto, si viene Britney Spears, hace colas y va, creo que si afecta, pero no es el principal obstáculo.

“Por ejemplo los cines la ventaja que tienen es que están en los centros comerciales, hay muy fácil acceso, tienen la gran difusión televisiva por medios masivos de comunicación, entonces la gente pues ya tiene casi asegurado cierto ingreso con las películas. Y en el teatro no, el teatro es más , en ese sentido, elitista, la gente tiene que abrir una cartelera, tiene que comprar la revista tiempo libre o algo así para poderse enterar que hay y los teatros generalmente están en el sur o en el centro, no todos tienen muy fácil acceso y generalmente las obras a diferencia del cine, que esta durante todo el

día en distintos horarios, tienen un solo horario, si afecta un poco pero creo que no es lo principal”.

El teatro comercial es aquel que se consume

“Teatro comercial pues es aquel que se consume, que la gente esta dispuesta a pagar un boleto por ir a ver una obra de teatro, la categoría de comercial no tiene que ver con la calidad necesariamente, comercial es que se puede vender y hay bueno y hay malo.

“El teatro en esencia tiene siempre el mismo objetivo, su finalidad es estética, crear un placer estético en la gente que va a verlo, el objetivo último no es enseñar, el objetivo último no es educar, no es sólo divertir, sino crear un placer estético con la gente que lo observa.

“De todo modos el teatro es una especie de espejo de la realidad y del momento, entonces esta reflejando la visión del mundo de esos creadores que están inmersos en un contexto y una época. De repente tú empiezas a ver cuestiones de inseguridad, las muertas de Juárez, tu vas a una obra de Teatro y estas viendo detalles de esa realidad plasmada de una manera artística y a veces inconsciente por parte de los creadores teatrales en cada puesta en escena.”

El problema es con los adultos

“Definitivamente el niño no se sube a un camión solito y va al teatro, tiene que llevarlo su mamá o su papá, el problema es justamente con los adultos, que los adultos no saben que puede obtener un placer, un relación diferente con el arte en el teatro. Dicen: mejor lo llevo al cine, en principio les sale más barato, es más cómodo, le queda más cerca, lo están anunciando en la televisión. Por desgracia es elitista, sólo los papás que tienen cierta educación, cierta sensibilidad, cierta intuición, dicen ah quiero llevar a hijo a que vea algo, que experimente lo que es un espectáculo vivo, lo lleva pero si es un poco difícil. Existen los programas que maneja el INBA o la SEP como teatro escolar y todo

esto, en los que en la escuela misma los llevan al teatro pero aún así es un poco limitado, por la cantidad de escuelas, por la cantidad de alumnos y el presupuesto que existe”.

El teatro es elitista

“Es elitista no en el sentido socioeconómico, no para gente que tenga lana, tiene que ver, pero no necesariamente, porque hay mucha oferta gratuita de teatro, también teatro institucional, teatro amateur, teatro escolar, si existe la posibilidad de que alguien, aunque no tenga los recursos económicos, pueda ir al teatro, el problema más bien es de educación de los padres principalmente, de que vean eso como algo que le puede dejar algo positivo a su hijo, en el sentido de que hay una gran diferencia en el teatro que es una manifestación artística viva frente a lo que es el cine y la televisión. Lo que promueve el cine y la televisión es la pasividad, porque todo te lo dan y tú te sientas a contemplar, en cambio el teatro lo que propone su misma dinámica es que tú imagines, que no te da todo y eso es lo mágico, crea una serie de procesos mentales que hacen que la gente piense, y una gente que piensa es más humana, es más sensible, digamos.

“Entonces el teatro debería ser una necesidad también, y estás cumpliendo varios objetivos, en principio te estás divirtiendo, porque puedes ver una obra divertida, pero de todos modos te está obligando a pensar, a atender, a prestar atención, que de repente es un problema que vemos con los niños que están acostumbrados al zapping, a estarle cambiando a la tele, no retener la atención, las mismas imágenes, incluso en las películas que te cambian vertiginosamente las imágenes con una gran velocidad, lo que hacen es que el niño no tenga la capacidad de concentrar la atención y el teatro obliga a lo contrario, justamente a que el niño concentre la atención para comprender lo que está sucediendo. En ese sentido es más positivo llevar a un niño a ver teatro que llevarlo a un cine”.

Muchas personas jamás fueron al teatro

“Definitivamente, muchas personas llegan a la edad adulta y jamás fueron al teatro lo cual es grave, es como si tú jamás te hubieras acercado a la lectura, la lectura también desarrolla tu cerebro de una manera diferente, no es lo mismo que tú le leas a tu hija o

hijo un cuento a que le pongas un video, esta creando ciertas conexiones, fisiológicamente trabaja el cerebro de distinta manera. Idealmente debería ser parte de una educación integral, una educación más humanística, que de hecho el proyecto existe, hay varios grupos que están luchando, justamente, porque se aprueben leyes que obliguen a la SEP a incluir estos programas.

“Realmente si debería ser parte de una educación integral, actualmente no lo es y obviamente si los niños no se acercaron al teatro desde chiquitos es difícil que de adultos lo vean como una opción viable, deseable, generalmente uno piensa en teatro y dice ¡ah! aburrido, es para intelectuales, guacala.”

La publicidad ayuda a atraer gente

“Si es una ventaja, el hecho de que El Violinista en el Tejado se este anunciando en televisión todos los días, le ayuda a jalar gente, pero cierto tipo de público, no es el canal ideal para todo tipo de obras porque tu estas llegando a las masas, El violinista en el Tejado es una comedia musical bastante accesible, el argumento es sencillo, visualmente es atractivo, cualquier persona puede ir y verlo sin mayor problema, pero hay cierto tipo de obras que no son tanto. Aunque se anuncien en televisión a lo mejor no toda la gente va. Es un poco relativo, cada obra de teatro tiene su público objetivo y su público objetivo no necesariamente esta en televisión, entonces más bien cada obra tiene que ubicar su público objetivo y donde esta ese publico para poder llegar a él. Definitivamente es necesaria la publicidad, dependiendo del público escoges el canal que te conviene pero si el publico no esta enterado de que tu estas en teatro no importa que tan buena sea tu obra no va ir.”

Los musicales

“Te digo, la gran ventaja del teatro es que hay publico para todo los gustos, yo creo que el musical, y eso es una visión muy personal, a diferencia de la comedia musical, el musical cuenta una historia pero todo es con música, esta cantado o ambientado con música y no hay diálogos sin música. La comedia musical es una historia sencilla pero

hay diálogos que intercalan con canciones y bailes, creo que el público mexicano está más acostumbrado a la comedia musical más que al musical. Yo fui a ver Rent y generalmente no tuvo éxito, era un musical, además la problemática era muy neoyorquina, te hablaba de cosas que el público mexicano no eran cercanas para él, y era todo cantado entonces la gente como que no respondía muy bien. fui a ver Los Miserables, creo que lo que ayudaba a Los Miserables era todo la publicidad, el hecho de que hubiera estado en varios países y todo esto, pero el público tampoco creo que se volcara tanto. A mí en lo personal, tampoco me encanto, no me entusiasmo mucho, era una obra que estaba bien puesta, estaba bien hecha, se veía bien, pero tú salías de la función, vamos a cenar, no pasaba nada más, más que un ratito de distracción.

“Creo que en general los musicales están dirigidos a un público muy claro, generalmente el público que va ahí, es un público, gente que tienen cierto poder adquisitivo, porque no son baratos y que aspira a aparentar cierta cultura. Los musicales son las historias más sencillas, generalmente están puestas de una manera que es espectacular pero que no es sencilla, no quiere decir que nos sea difícil actuar una comedia musical, simplemente que los personajes son muy lineales, muy simples, no tienen profundidad digamos, ahí lo importante son las canciones, lo visual, entonces el público que va a ir es un público oficinista, lo que nosotros llamamos. Gente, contadores, que de repente dicen, quiero aparentar que tengo más cultura, fui al teatro, pero no van a cualquier obra, van a los musicales.”

Lo retro

“Mira yo creo que ahí es un fenómeno general, ahorita viene la onda un poco retro y de repente ves que hay un grupito de chavitos que cantan canciones de Abba, o de repente Moenia empieza a hacer covers de canciones, en principio de repente dicen que es una falta de creatividad pero como que es un fenómeno general, no sólo del teatro, no sólo del cine, es un poco general, es como una coyuntura en la que no hay nada, esta generación no está proponiendo nada interesante y tienen que echar mano de cosas que ya se hicieron. Jesucristo Súperestrella, El diluvio que vine, El Violinista en el Tejado, todas esas ya se habían montado, con gran éxito, y ahorita las están montando y no han tenido al misma respuesta, han tenido un éxito más o menos, pero no igual al boom que

tuvieron en su época. Porque además son obras de otra época es normal por mucho que la traten de adaptar. Yo creo que es un fenómeno generalizado.”

Hay otras cosas para hacer dinero fácilmente

“Ambas cosas, para mucha gente es un negocio, aunque no es el gran negocio, porque si uno quiere hacer dinero, hay otras cosas para hacer dinero fácilmente”.

“Hay empresas como OCESA y todo esto que si lo hacen por negocio, es una empresa que lo hace por negocio, no esta por tratar de llevar arte a la gente ni nada, es una poco el trabajo del CONACULTA del INBA, que ellos deben llevar actividad artística y cultura al pueblo, sin que tenga que ver si es rentable o no, es obligación constitucional. La Universidad, por ejemplo. Pero lo que es teatro comercial justamente es eso, tengo como productor, vender el producto artístico y si funciona pues me da ganancia, y eso me permite seguir haciéndolo, entonces es ambas, es un proyecto artístico para mucha gente, incluso mucha gente que se dedica profesionalmente y que vende su trabajo, es un proyecto artístico, pero además tiene que vivir de ello”.

Entrevista realizada el martes 3 de mayo de 2005 en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

FUENTES

Bibliografía.

- AGUSTÍN, José. Tragicomedia mexicana 1. La vida en México de 1940 a 1970. Ed. Planeta. México 1998. 274 pp.
- AGUSTÍN, José. Tragicomedia mexicana 3. La vida en México de 1982 a 1994. Editorial Planeta. México 1998 274 p.
- ALATORRE, Claudia Cecilia. Análisis del drama. Ed. Gaceta. México 1986.124 pp.
- ALCANTARA Mejía José Ramón. Teatralidad y cultura. Hacia una estética de la representación. Universidad Iberoamericana. México 2002. 182 pp.
- ANDION, Mauricio. Guía de Investigación Científica. Ed. Cultura popular. UAM Xochimilco. México 1986. 106 pp
- ARIAS Galicia, Fernando. Lecturas para el curso de Metodología de la investigación. Ed. Trillas. México 1985. 267 pp
- AVITIA, Antonio. Teatro para principiantes. Ed. Árbol. México 1984. 22 pp.
- AYUSO, María Victoria. Diccionario de Términos Literarios. Ed. Akal. España,1999.
- AZAR, Héctor. Cómo acercarse al Teatro. Ed. Plaza y Valdés. México 1988. 115pp
- BAENA Paz, Guillermina. Instrumentos de investigación. Editores mexicanos unidos. México 1983. 134 pp
- BEZURNARTEA, DEL HOYO, MARTINEZ. Lecciones de Reportерismo. Ed. Universidad del país Vasco. España 1998.p.107.

- DALLAL, Alberto. Lenguajes Periodísticos. Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM. México 1989. 110 pp
- DUVIGNAUD, Jean Sociología del Teatro. FCE. México 1966.
- El teatro en México. INBA. México 1958.
- EURENOIR, Nikolai. El teatro en la vida. Ed. Ercilla. Chile 1936. 248 pp
- GALINDO, Carmen. Manual de Redacción e investigación. Ed. Grijalbo. México 200. 365 pp
- GARCÍA, Lorca Federico. Mariana Pineda. La zapatera prodigiosa. Así que pasen cinco años. Doña Rosita la soltera. La casa de Bernarda Alba. Primeras canciones. Ed. Porrúa. México 2001. 251 pp.
- GREGORIO DOMENICO. Metodología del periodismo. Ed. Riaip. Madrid 1996. p. 128
- GRIJELMO Álex. El estilo del periodista. Ed. Taurus España 2002
- GONZALEZ, Lucía. El teatro. Necesidad humana y proyección sociocultural. Ed. Popular. Madrid 1987. 225 pp
- GONZÁLEZ, Susana. Periodismo de opinión y discurso. Ed. Trillas. México 1999.
- GUTIÉRREZ Nájera, Manuel. Obras VII/ Crónicas y artículos sobre teatro V (1890-1892). UNAM. México, 1990. 230 pp.
- IBARROLA, Javier. El reportaje. Ediciones Gernika. México 1994. 135 pp
- LEWIS Allan. El teatro Moderno. Ed. Porrúa. México 1954. P. 147

- MAGAÑA Esquivel, Antonio. Imagen y realidad del teatro en México (1533-1960). De. Esenología. México 2000. 631 pp
- MARIA, Armando. El programa en cien años de teatro en México, Ediciones Mexicana. México 1950. 162 pp.
- MOLIERÉ. Comedias. Ed. Porrúa. México. 1991. 163 pp.
- PAVIS, Patrice. Diccionario del teatro. dramaturgia, estética, semiología. Ed. Paidós. España 1990. 603 pp.
- PETIT, Marc, "La revolución de la puets en escena. El teatro". En Las artes. Ediciones Bilbao. España 1997.
- PONCE, Armando . México su apuesta por la cultura. Ed Grijalbo. Proceso, UNAM. México 2003. 760 pp.
- RAMOS Smith, Maya. Teatro musical y danza en el México de la Belle Époque (1867-1910). Ed. Escenología. México 1995. 550 pp.
- REYES, Luis. El teatro en México durante la Independencia (1810-1839). Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM: México 1969. 429 pp.
- REYES, Luis. El teatro en México en la época de Santa Anna. Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM. México 1972. 597 pp.
- REYES , Luis. El teatro en México en la época de Juárez (1868-1872). Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM. México 1961. 249 pp.

- REYES, Luis. El teatro en México con Lerdo y Díaz 1873-1879. Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM. México 1963. 219 pp.
- REYES de la Maza Luis. En el nombre de Dios hablo de Teatros. UNAM. México 1970. 387 pp.
- RIVERA Virgilio. La composición dramática. Estructura de los siete géneros. Ed. Escenología. México 1993. 209 pp
- ROJAS Soriano, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales. UNAM. México 1985. 274 pp.
- SALVAT, Ricard. El teatro como texto, Como espectáculo. Ed. Montesinos. Barcelona 1983. 15 pp
- SCHILLING Hildburg . Teatro profano en la Nueva España. Centro de Estudios literarios UNAM. México 1958. 290 pp.
- SOLÓRZANO, Carlos. Métodos y técnicas de Investigación teatral. Ed. Escenología. México 1997. 95 pp
- TAMAYO, Mario El proceso de la investigación científica. Ed. Limusa. México 1990. 161 pp
- VALENTIN, Teresa . Gestión, producción y marketing Teatral. De Ñaque. España 1998. 191 pp.
- VEVA, Romero Fernando. Teatro y la Revolución Mexicana, Universidad de Guadalajara. México 1991.

Hemerografía

- ESPINOSA, Jorge Luis. "Teatro que devuelve a la escena su esencia vital". En *El Universal*. México. Diario. 02 de febrero de 2005.
- SOLIS, Juan. "Abunda el teatro pero no hay público". En *El Universal*. México. Diario. 18 de abril de 2005.
- QUJANO, Julio Alejandro. "Teatro gratis todos los sábados". En *El Universal*. México. Diario. 03 de abril de 2005.
- CRUZ, Antimio. "El teatro, ávido de reflexión". En *El Universal*. Diario. 15 de Marzo de 2005.
- QUJANO, Julio Alejandro. "Buscan actores el balance perfecto". En *El Universal*. México. Diario. 09 de enero de 2005.
- QUJANO, Julio Alejandro. "Teatro: pocos éxitos y muchas fallas". En *El Universal*. México. Diario. 25 de diciembre de 2005
- MATADAMAS, María Elena. "XXV Muestra Internacional de Teatro" . En *El Universal*. México. Diario. 25 de noviembre de 2004.
- MINERA, María. "Razzle Dazzle" en *Letras Libres*. Mensual. México. Septiembre 2005. Año VII. Núm. 81.

- SAMANIEGO, Fidel. "El teatro del absurdo; entre risas y llanto". En El Universal. México. Diario. 16 de noviembre de 2004

Entrevistas