

**Creación y funcionamiento de la Coordinación de
Talleres del**

2001 - 2006

Informe Académico que para optar por el título de

Licenciado en Literatura Dramática y Teatro

presenta

Francisco José Olivie Carrión

Asesora: Dra. Norma Elena Román Calvo

Sinodales: Dr. Alejandro Gerardo Ortiz Bullé Goyri

Mtro. Ricardo Alberto García Arteaga Aguilar

Suplentes: Lic. María de Jesús Navarrete Andrade

Lic. Rosa María Ruiz Rodríguez

Universidad Nacional
Autónoma de México

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

A Dios (si es que anda por ahí).

A mi madre, Lalo, Lilia, mi sobrina Lilian y mi tía Lulú.

A Elizabeth, Brenda y Güicho, mis hermanos postizos.

A mis abuelos (Q.E.P.D.) †

A mis amigos de la Fac. Emilio, Valeria, Gisela, Roxana y Xóchitl

A Marcela Ruíz Lugo (Q.E.P.D.) †

A la Dra. Román Calvo por sus jalones de orejas.

A todos los maestros que con sus enseñanzas me han puesto aquí este día.

A Germaín López y a su familia que es casi mía.

A mis amigos escritores Polo y Elías.

A la Familia Manjarréz Muñiz por todo su apoyo.

A todos aquellos que viven en mi corazón sin pagar renta (gorriones).

A mis enemigos con rencor (Ódienme más).

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1: Exposición de motivos

1.1- Centro Cultural Helénico

1.1.1- Antecedentes históricos

1.2- ¿Por qué acepté trabajar en el Centro Cultural Helénico?

1.2.1- La Licenciatura de Literatura Dramática y Teatro.

1.2.2- Ventajas para un egresado de la carrera de Literatura Dramática y Teatro.

CAPÍTULO 2: Inicios.

2.1- Antecedentes.

2.1.1- El punto de partida. (Cursos anteriores al 2001)

2.1.2- Descripción física del espacio.

2.2- Creando un área inexistente

2.2.1- Conociendo el cargo.

2.2.2- Expectativas del área.

2.3- Principales problemáticas.

2.3.1- Creación de formatos.

2.3.2- Difusión y Promoción.

2.3.2.1- La búsqueda de una imagen. (El diseño gráfico al rescate)

2.3.2.2- Análisis de impacto en diversos medios.

2.3.3- Manejo Administrativo: Mecánicas iniciales y cambios requeridos.

CAPÍTULO 3: *Descripción de las responsabilidades y actividades del área.*

3.1- Descripción de la actividad.

3.2- Establecimiento de criterios y lineamientos:

3.2.1- Creación del reglamento interno.

3.2.2- Criterios para la aceptación de cursos y/o talleres.

3.2.3- Talleres Internacionales.

3.2.4- Cursos Especiales: Retribuciones al FONCA.

CAPÍTULO 4: 6 años de funcionamiento.

4.1- Metas.

4.1.1- Logros alcanzados y metas no cumplidas.

4.2- Índices cuantitativos.

4.2.1- Gráficas.

CAPÍTULO V: La Coordinación de Talleres hoy.

5.1- Visión a 6 años de distancia.

5.1.1- Análisis de funcionalidad.

5.1.2- Los cursos del Helénico vistos por el público.

CONCLUSIONES FINALES

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

Con el presente informe académico, pretendo mostrar el proceso que llevé a cabo para la creación y mantenimiento funcional de la Coordinación de Talleres del Centro Cultural Helénico, así como las problemáticas a las que me enfrenté durante un período de 6 años de los 7 en los que me he desempeñado como coordinador de dicha área.

En el primer capítulo abordaré la importancia que para un egresado de la carrera de Literatura Dramática y Teatro representa el trabajar en un lugar como el Helénico.

En el segundo capítulo expondré el inicio de un largo proceso de creación y definición de funciones de un área que no existía hasta la administración 2001 – 2006, bajo la dirección del Lic. Luis Mario Moncada. Primeramente me referiré al historial de cursos previos al 2001 y a las pocas referencias archivísticas de los mismos.

En ese mismo capítulo, explicaré el método aplicado para establecer funciones y obligaciones de un área nueva en un centro cultural que se renovó. De ahí pasaré a hacer un recuento de las principales problemáticas administrativas y sus respectivas soluciones que fueron surgiendo durante mi proceso de adaptación al puesto.

En el tercer capítulo daré a conocer los principales criterios y lineamientos que establecí tanto para la aceptación y selección de cursos y talleres, así como para decretar un código de conducta interno para la convivencia entre maestros y alumnos. Además que expondré el manejo distinto que conllevaron los talleres internacionales, así como los cursos especiales de retribución al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

En el capítulo cuatro haré una evaluación cuantitativa de los logros y metas alcanzadas, y mostraré algunas gráficas de afluencia de público.

En el quinto y último capítulo hago un resumen de lo que es la Coordinación de Talleres del Centro Cultural Helénico hoy en día, analizando su funcionalidad y dando un panorama general a 7 años de creación. Así mismo, incluiré algunos testimonios de profesores de los cursos.

Capítulo I: Exposición de motivos

1.1 El Centro Cultural Helénico

Antecedentes históricos

El Centro Cultural Helénico está ubicado en Avenida Revolución #1500, Col. Guadalupe Inn en la Delegación Álvaro Obregón del D.F. en la que fuera la residencia del coleccionista mexicano Nicolás González Jáuregui y fue diseñado por el arquitecto Eduardo Luna Traill.

En 1979 se construye el Teatro Helénico para promover cultura griega en México por instancia del Instituto Cultural Helénico, A.C.

En 1990 el Instituto y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes coincidieron en la necesidad de alentar un proyecto integral en apoyo al teatro, en especial al mexicano. De esta forma inició sus actividades el Centro Cultural Helénico, mismas que contemplaron un proyecto de adecuación de las instalaciones a fin de convertirlas en espacios propicios para su objetivo.

Así, desde entonces, el Centro Cultural Helénico, en asociación con artistas e instituciones culturales, ha adquirido sustento y prestigio tanto a nivel

nacional como internacional, convirtiéndose en un espacio de convergencia de una diversidad de corrientes dramáticas de múltiples latitudes; impulsando con esta labor, la renovación, expansión y fortalecimiento del teatro mexicano.

1.2- ¿Por qué acepté trabajar en el Centro Cultural Helénico?

1.2.1.- La Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro.

Surgido en su primera etapa el 30 de agosto de 1934 y consolidado en 1989, el Colegio Literatura Dramática y Teatro de la UNAM tiene por meta potenciar en sus alumnos las habilidades de crear, actuar, dirigir, organizar, enseñar, escribir y difundir el arte teatral. En él se forman profesionistas en el arte de la representación, quienes se desempeñan en áreas como la docencia, la crítica dramática, la dirección, la dramaturgia, la actuación e incluso la administración pública. Su trabajo, al dirigirse a la creación y difusión del arte teatral, así como a la cultura, hace que la sociedad en general reciba un beneficio de manera directa.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál puede ser el interés para un egresado de Literatura Dramática y Teatro de trabajar en un puesto como en el que me desempeño? La respuesta es fácil.

Acepté laborar en este sitio en particular como complemento de mi desarrollo profesional porque al ser un espacio cultural de actividades escénicas casi en su totalidad, está cien por ciento vinculado a mi carrera; y por otro lado, porque era sumamente aleccionador adentrarme en el campo de la administración pública de espacios culturales y de la burocracia que se maneja

dentro de las instituciones gubernamentales y estatales que subvencionan y patrocinan el medio artístico en el territorio nacional.

1.2.2- Ventajas para un egresado de la carrera de Literatura Dramática y Teatro.

Al ser egresado de una carrera de teatro, me pareció obvio, útil y necesario entrar a trabajar en algún lugar que estuviese acorde con la finalidad de mis metas académicas. Corría el año de 2001, y en ese entonces me encontraba yo en pleno proceso de elección de posibles futuros empleos que estuvieran vinculados a mis estudios universitarios y, así mismo, terminando de pagar algunas materias pendientes. Fue entonces cuando, de manera gratamente sorpresiva e inesperada, se me presentó la oportunidad de entrar a laborar (en un principio en el puesto de mensajero), en el Centro Cultural Helénico para, posteriormente, asumir el cargo de Coordinador de Talleres de dicha dependencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Todo ello fue merced a la confianza del Lic. Luis Mario Moncada, quien anteriormente fuera mi profesor de Literatura Dramática Comparada y entonces coordinador de la carrera de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras.

Dicho puesto está vinculado fuertemente a las materias impartidas en la carrera de Literatura Dramática y Teatro debido a su meta de convertirse en un espacio alternativo de formación para los profesionales de la escena. Al igual que el Colegio de Teatro, el Centro Cultural Helénico procura mantener en su programación una oferta de cursos y talleres vinculados a las distintas ramas y actividades que componen el hecho escénico del teatro; es decir: la actuación, la dirección, la dramaturgia, la escenografía, el maquillaje, la

máscara, la iluminación, la producción, la educación de la voz, la improvisación, los títeres, etc.

Ya en el campo laboral, tuve que poner en práctica desde un principio las teorías aprendidas en las aulas, sometiéndolas a pruebas prácticas, con resultados que fueron bastante satisfactorios. El conocimiento previo del medio teatral a través de la carrera me permitió, de antemano, saber el tipo y la calidad que deberían tener los cursos para que fueran de mayor interés de la comunidad artística que asiste al Helénico. Así mismo, me otorgó un criterio adecuado para comprender mejor cada una de las propuestas de talleres que me eran presentadas, dotándome de un entendimiento total de las vertientes que abordaba cada curso. Además de que, como ganancia propia, mi formación profesional se enriqueció al mantenerme informado de las más vanguardistas técnicas escénicas que se manejan en la actualidad.

Otra ventaja, y la mayor de todas, de ocupar este puesto, fue el incrementar el número y calidad de las relaciones entabladas con cada vez más gente del medio artístico del país y del extranjero, extendiendo así los confines de mi universo laboral.

Esto es benéfico para cualquier recién egresado de la carrera, ya que no sólo amplía sus horizontes laborales, sino que también lo enriquece como ente creativo. Establecer relaciones tanto laborales como artísticas impulsa y fortalece la capacidad creativa y potencializa sus opciones para armar proyectos escénicos. Aparte de que ayuda a entrar de manera plena al medio. En general, se ve beneficiado, ya que aumenta el bagaje de conocimientos que serán aplicados a problemas concretos posteriores.

Conocer los intrincados y oscuros recovecos de la burocracia que, desgraciadamente, rodean el desempeño del arte escénico en nuestro país puede parecernos engorroso y hasta obsoleto, sin embargo es bueno que cualquier egresado entre en contacto con esta multitud de trámites, solicitudes y papeleos a los que se enfrentará desde su salida de las aulas y durante el resto de su vida profesional.

Quizá trabajar en las oficinas de un teatro no sea el máximo logro que desee alcanzar un actor o un director, pero tiene la ventaja de mantenerlos activos dentro del universo teatral. Además de que les proporciona un ingreso estable que puede darles la tranquilidad para dedicarse al proceso creativo. Trabajar detrás de un escritorio puede ser lo que menos le agrade a un actor o un director, que son más bien trabajadores de escenario, empero, en mi caso particular, siendo un escritor dramático, el trabajo detrás de un escritorio podría decirse que es mi futuro y mi *modus vivendi* y no me afecta en lo más mínimo. Además de que, al ser un puesto cuyas cargas de trabajo son, por decirlo así, de “temporadas”, me permitió dos cosas muy importantes: tener acceso a experiencias profesionales, tanto de administración pública como de manejo de un espacio teatral subvencionado por el gobierno, y, por otra parte, disfrutar de un poco de tiempo adicional para poder dedicarme a escribir teatro; aceptar trabajos de escritura en otras ramas; tomar cursos teatrales de mi interés; recabar información y hacer investigaciones para futuros libretos y ejercicios dramatúrgicos.

Finalmente, mas no en último lugar, quiero destacar el gran golpe de suerte y de confianza que tuve por parte de mi entonces jefe, ya que la oferta de trabajo estable para un egresado de una carrera como la de Literatura

Dramática y Teatro es escasa. La mayoría de empleos a los que puede aspirar un teatrero pueden ser diversos de sus aspiraciones profesionales.

Con lo anterior, sólo trato de poner de manifiesto y remarcar de manera ostensible la gran oportunidad que se me presentó y que pude aprovechar, al laborar en un sitio que más cercano no puede estar a las expectativas de un teatrero, en general y, más específicamente, de un dramaturgo.

***CAPÍTULO 2: INICIOS.**

2.1. Antecedentes

2.1.1. El punto de partida.

En el Centro Cultural Helénico, previo a la administración 2001 – 2006, poco se puede obtener de información acerca de los cursos que se impartieron, debido a que el archivo gráfico y documental no se había instaurado. Esta es la razón principal por la cual será difícil saber a ciencia cierta el número o la temática de los talleres que se realizaron durante esos años previos. Las pocas referencias que se tienen de ellos han llegado hasta estos días únicamente por vías tanto orales como administrativas, éstas últimas son gracias a constancias de pago a maestros.

Al entrar como Director, el licenciado Luis Mario Moncada decide convertir el Centro Cultural Helénico en un espacio alternativo en el cual los artistas escénicos continúen su formación artística. Corrían los primeros meses del año 2001 cuando se creó el puesto de Coordinador de Talleres, se establece formalmente la Coordinación de Talleres que comienza sus labores

en el mes de Febrero y se planea la primera programación formal de cursos a iniciarse en el segundo semestre de ese mismo año.

La primera encargada de la coordinación fue la señorita Zaría Abreu Flores, quien, por razones personales, se vio obligada a dejar el puesto entre los meses de Agosto y Septiembre del 2001. Es en Octubre de ese mismo año que yo tomo posesión del cargo y es ahí donde comienza mi labor de estructuración.

2.1.2. Descripción física del espacio

Creado en el año 1990, el Centro Cultural Helénico, en un principio, se limitó a programar temporadas teatrales en sus 2 espacios: El foro *La Gruta* y el *Teatro Helénico*; posteriormente comienza a interesarse y a abrir sus puertas a propuestas de cursos y talleres relacionados con el arte escénico. Pero se enfrentó a una seria complicación, ya que, en ese entonces, carecía de un sitio en dónde se pudieran impartir clases o realizar ensayos de las obras próximas a estrenarse. Se requería un espacio adecuado para ambas funciones.

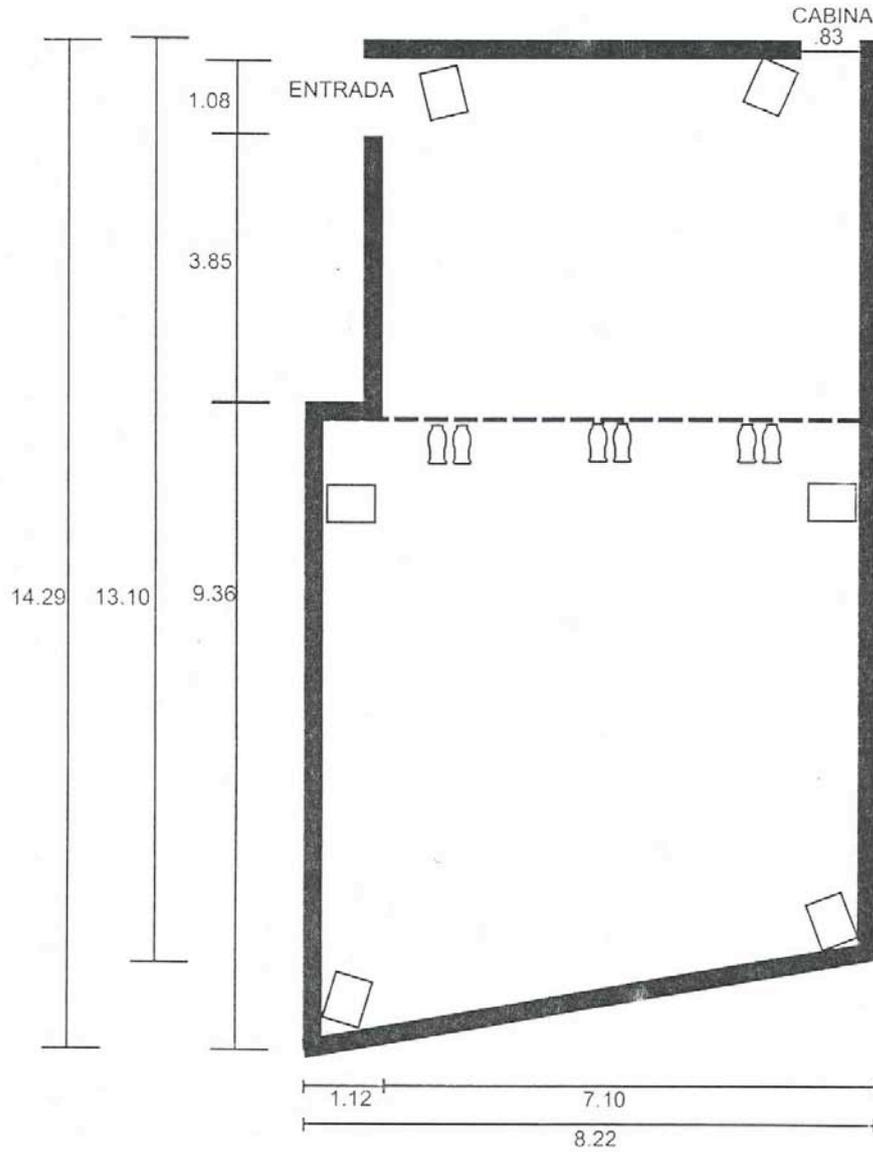
Lo que hoy en día es el salón de ensayos, en esas fechas fungía como bodega de escenografía. Y no fue sino hasta que, por instancia del entonces Director del Helénico Otto Minera y la compañía *Teatro Línea de Sombra*, que se comienza la adaptación del almacén, para adecuarlo como un salón de ensayos amplio y funcional.

Esta mancuerna se formó con dos finalidades: por una parte, el Centro Cultural Helénico se hacía de un espacio para ensayos, y por la otra, *Teatro Línea de Sombra* ganaba un lugar para impartir algunas clases de su *Diplomado Teatro del Cuerpo*. Este evento que parece tan superfluo, ha sido

de gran importancia para la comunidad teatral, tanto así que para su inauguración contó en con el apadrinamiento del Sr. Rafael de Tovar y de Teresa (entonces Director del CONACULTA), del director teatral Mauricio García Lozano (en representación de la comunidad teatral) y del Sr. Otto Minera.

El salón de ensayos es un espacio rectangular, con un aproximado de 13.15 mts. De largo x 7.60 mts. De ancho, además de una pared completa de espejos de 8.23 mts. y un piso de duela de madera. Dicho espacio está acondicionado para alojar cómodamente a 25 ó 30 personas, dependiendo del taller y sus necesidades. (Imagen 1)

SALON DE ENSAYOS CENTRO CULTURAL HELÉNICO

ESC. 1:100

PLANTA

Imagen 1

2.2- Creando un área inexistente

2.2.1- Conociendo el cargo

Cuando me preguntaron si deseaba tomar la Coordinación de Talleres a mi cargo acepté sin pensarlo, creyendo que existía algún precedente, poco tardé en darme cuenta de mi error, ya que, como dije líneas arriba, antes de la actual administración jamás existió una Coordinación a cargo de los cursos del Helénico. Así pues, era yo un pionero con muchas cosas por descubrir.

Primeramente, había que saber qué información y programación en curso me había dejado mi sucesora. En ese tiempo ella elaboró la primera programación de cursos para ese año. Así que mi tarea fue bastante simple en esos meses iniciales.

Los primeros días me dediqué a organizar un archivo, aunque el material que podía recabar era muy poco. También me basé en experiencias personales y otras más bien escolares y me di cuenta que la coordinación debía llevar algunos registros básicos, tales como listas de asistencia y de pagos de alumnos y profesores.

Posteriormente, buscando que los cursos del centro no se volvieran simplemente anecdóticos y sin valor, implementé la expedición de constancias de finalización de cursos, mismas que tuvieran un valor curricular para los participantes.

Poco a poco, fui dándome cuenta de las particularidades de mi área dentro del organigrama del Helénico, así como su interrelación con otras áreas del mismo. En primer lugar, la Coordinación de Talleres carece de un presupuesto asignado hasta la fecha y se sostiene a sí misma de los ingresos

que percibe y por el apoyo de áreas como la de Diseño, Promoción y Difusión, quienes la apoyan con impresos, boletines y distribución de información, respectivamente. Este detalle ha limitado mucho el potencial en lo que a cursos con maestros extranjeros se refiere.

Otra particularidad es que la Coordinación debe compartir el único salón disponible con los grupos próximos a estrenar, hecho que limita el número de cursos que pueden realizarse en un período. Aunque, a la larga, esto resultó más bien benéfico que contraproducente ya que comprobé que es mejor una oferta limitada de cursos ya que se les puede atender de manera más personalizada.

De esta manera se fueron estableciendo los lineamientos que regirían desde esa fecha hasta hoy día el mecanismo a seguir por el área a mi cargo. Poco a poco, comencé a establecer las estrategias de programación, promoción, difusión, imagen y costo promedio de cursos para el alumnado.

2.2.2- Expectativas del área

Conforme la coordinación se fue asentando, se me comenzaron a exigir el cumplimiento de algunos índices cuantitativos anuales. A saber: en un año debía cumplir con un promedio de 20 cursos, así como con un aproximado de 200 alumnos. Cosa que al principio parecía un poco difícil de lograr.

Cubrir dichas expectativas fue un trabajo lento y laborioso. Me tuve que esmerar en establecer un mecanismo de publicidad funcional, con el cual poder atraer a un mayor número de alumnos, sin gastar en demasía; así como crear una base fija de contactos electrónicos y sedes alternativas a los cuales enviar periódicamente la información de los cursos. Así mismo, una vez establecida la

página web oficial del Helénico, se agregó el elaborar un boletín con los datos básicos de cada curso a organizarse.

En la actualidad, el Centro Cultural Helénico programa, desde el 2003, un promedio de 20 a 30 cursos al año, divididos en 2 cuatrimestres, con un promedio de 250 a 300 alumnos. Se ha reducido el índice de deserción, y se ha incrementado la afluencia de público.

2.3- Principales problemáticas

Encontrar el mejor medio de promocionar los talleres y llegar a las metas exigidas fue muy complicado. Primeramente, siendo incapaz de contratarlos oficialmente, el acordar con los profesores que si no se cubría un mínimo de alumnos el curso se suspendía, complicó la labor de programación, ya que no todos se arriesgaban.

Como mencioné antes, la Coordinación de Talleres trabaja sin un presupuesto asignado para organización de cursos, lo cual hace imposible tener una planta estable de maestros, así como también hace imposible la importación de maestros del extranjero. Esto limitó bastante la cartera de profesionales interesados en impartir algún taller en nuestras instalaciones. Y como si no fuera bastante con esto, hubo varias veces en que, habiendo contrato *free lance* de por medio, el Helénico se vio obligado a cubrir determinados honorarios, ya que las colegiaturas eran insuficientes para hacerlo, y fueron cargados directamente al presupuesto destinado principalmente a los espectáculos que ahí se presentan, para disgusto de la Dirección.

En este tenor, otro punto en contra fue el exagerado intervalo entre la realización del taller y la efectuación del pago por parte del CONACULTA, cosa que molestaba demasiado a nuestros talleristas y provocó su reticencia a volver a laborar con nosotros.

La primera medida contra estos malestares se tomó en el año 2003 en que se cambió el mecanismo de pagos. Por instancia del director, y para beneficio de los profesores, serían los propios maestros quienes cobrarían la colegiatura, aportando un porcentaje de la misma al Helénico como retribución simbólica.

Por otra parte, el Helénico se precia de ser de los pocos centros culturales que en 6 años no ha incrementado sus costos en lo que a cursos se refiere. Esto al principio representó un obstáculo, ya que los maestros deseaban cobrar mejor, y es ahí donde entró mi labor de convencimiento a fin de hacerles ver que la mayoría de nuestra población estudiantil es de estudiantes de teatro, que pocas veces pueden vanagloriarse de una posición económica holgada. Hasta el 2007, los costos por taller oscilaban entre los \$1,000.00 y los \$2,500.00 pesos, dependiendo del número de horas y el tipo de curso.

2.3.1- Creación de formatos

En lo que a este campo se refiere, empecé de cero. Aquí el primer paso a seguir fue el establecimiento de una lista de asistencia, ya que es la principal estadística que el CONACULTA pide a sus dependencias. Así las complicaciones desaparecieron.

El segundo formato que se creó, fue la lista de alumnos inscritos, cuya función es la de contener los principales datos de los alumnos: teléfono particular, celular y correo electrónico. Así también fue que la lista de contactos fue incrementándose.

Posteriormente, implementé un recibo de pago que funge como comprobante y control del estado financiero del alumno con respecto a su colegiatura.

Otro más de los formatos creados por mí, fue la lista de gente interesada en cursos, en donde nuevos alumnos que deseen recibir información de cursos y talleres anota sus datos personales.

Y ya por último, pero no por ello menos importante, está la ya mencionada constancia de participación, que es el reconocimiento que se le entrega a los alumnos al concluir satisfactoriamente un curso; este último es el formato más importante creado a favor del alumno, ya que cuenta con un valor curricular y contiene las firmas tanto del tallerista como del Director General del Centro Cultural Helénico; cabe destacar que previo a la administración 2001-2006 no se manejaba ningún documento similar, por lo cuál los cursos carecían de valor académico. Todos estos formatos son en lo que a manejo particular del área se refiere.

Ahora bien, existen otros dos formatos de manejo interno del Helénico, cuya principal función es mantener informado tanto al Director General como al CONACULTA del progreso y los índices cuantitativos alcanzados por la Coordinación a mi cargo. Éstos son el reporte mensual de talleres, que está integrado dentro de otro mayor llamado reporte anual de talleres, en los cuales se informa del total de cursos programados para cada mes, los títulos de los

mismos, el estatus por curso (si se canceló o no) y el número total de alumnos inscritos en cada uno de ellos.

Hasta ahora he mencionado sólo los formatos que han prevalecido por su funcionalidad, empero hubo otros que fueron desapareciendo por no reportar una utilidad práctica ni confiable y por entorpecer además el manejo de la coordinación. Como lo fueron el cuestionario de opinión, en donde se pretendía que el alumno plasmara su opinión acerca del curso tomado y de la programación de talleres en general; cayó en desuso por el poco tiempo disponible de los alumnos para responder preguntas, así como por el difícil

trámite de archivar por el poco espacio disponible. Otro de estos formatos, fue la ficha de registro de alumno, que pretendía convertirse en una base de datos con fotografía

e información general de cada alumno inscrito, y facilitar información a realizadores de castings y directores de teatro. Uno más fue el gafete de alumno, que constituía una identificación interna del Helénico, misma que otorgaba un descuento en los eventos del mismo y cuyo uso decayó por la dificultad de colaboración de los alumnos para facilitar una fotografía.

2.3.2- Difusión y promoción

Un apoyo fundamental para el funcionamiento del área a mi cargo es el de las coordinaciones de Difusión y Promoción del Centro Cultural. Es gracias a ellas que la información de cursos llega a un mayor número de personas, tanto a

través de la página de internet del Helénico, como por la ayuda en el reparto de folletos, boletines y volantes de los mismos.

El principal respaldo que la Coordinación de Difusión a cargo de Elisa Aragonés ha aportado a mi departamento es el de distribuir diversos boletines de prensa a diversos medios, tanto impresos como electrónicos, además de ser el área responsable de mantener actualizada la información de nuestra página oficial, en donde los talleres tienen un apartado especial.

Por otro lado, la Coordinación de Promoción bajo el mando de Dinorah Medina es la encargada de publicitar todos los eventos que se realizan en el centro cultural. Su principal aporte a mi gestión fue el hacer llegar los impresos a distintas instituciones, tanto culturales como educativas, además de proporcionar boletos de descuento para todos los alumnos inscritos.

2.3.2.1- La búsqueda de una imagen

A lo largo de estos 6 años la imagen de la Coordinación ha pasado por varias etapas, desde la unificación con el concepto general del Centro Cultural, hasta llegar a una cierta independencia del mismo. Todo esto se ha visto reflejado en los diversos impresos y sobre todo en las constancias de participación que se han entregado a los alumnos. Éstas últimas, que al principio eran demasiado solemnes han llegado a adquirir una imagen fresca y juvenil.

Esta vez, el apoyo provino del Departamento de Diseño, dirigido por la Diseñadora Gráfica Virginia de la Luz Martínez. Y, aunque casi siempre han sido sus asistentes quienes han colaborado en los diversos diseños, siempre ha estado al pendiente de cualquier trabajo que solicita mi coordinación.

El primer folletín elaborado para la Coordinación de Talleres, fue solicitado por mi predecesora. El cual consistía en un libro con una información bastante detallada de cada curso, dividiéndolos en ciclos nombrados con juegos de palabras, mismos que remitían directamente al arte teatral.

2.3.2.2- Análisis de impacto en diversos medios

Es muy difícil determinar cuál de los medios de los que se vale mi coordinación es la más efectiva. En dos distintas encuestas levantadas en diversos períodos, la balanza ha estado en lados distintos. En la primera, de un total de 60 personas encuestadas, un 30% dijo haberse enterado de los cursos por medio de los impresos repartidos, un 18% declaró que simplemente se enteró al haber ido al Helénico, un 20% expresó que se enteró por medio de mensajes de “boca a boca”, un 5% a través de invitación de los propios talleristas y solamente un 27% por vía electrónica (e mail o página web). En la actualidad, el 70% de los alumnos se entera de los cursos por vía electrónica, mientras que un 18% lo hace por volantes y folletos, y un 10% se reparte entre recomendaciones boca a boca e invitaciones de los maestros. Cabe destacar que en la administración del 2001 al 2006, descendió a sólo un 2% la población que acude a los talleres por visitas incidentales al centro cultural.

2.3.3- Manejo Administrativo: Mecánicas iniciales y cambios requeridos.

Entraremos a la parte más delicada y difícil de tratar: el manejo del dinero. Al iniciarme en mis funciones de coordinador el manejo administrativo era idéntico al de las obras que se programan; es decir, el Helénico contrataba por una

cantidad determinada a los profesores que impartían talleres, ellos debían entregar recibo de honorarios y firmar el contrato respectivo.

Esto en un principio parecía lo adecuado, pero conforme corría el tiempo nos percatamos que no era así, ya que se nos presentaban los dos problemas ya mencionados: que debido a los múltiples trámites burocráticos por los que pasaba el pago muchas veces los maestros podían pasar hasta cuatro meses sin cobrar su curso; y en segundo lugar, aunque la menor de las veces, el ingreso generado por el curso era menor al pago que le correspondía al tallerista y la diferencia debía ser absorbida por nuestro presupuesto, lo cual resultaba contraproducente.

Para resolver dichos malestares, se tomó la decisión de cambiar drásticamente el manejo económico. A finales de 2002, pero más concretamente a partir del 2003 y hasta la fecha, la modalidad para pago de maestros es la de programar sólo aquellos cursos de talleristas que se arriesguen a que sólo puedan cobrar aquel dinero que entre por concepto de inscripciones, restándole, como ya antes mencioné, un pequeño porcentaje que le es otorgado al Centro como retribución por el uso del espacio. Con esto, los maestros se ven beneficiados en la mayoría de los casos, ya que no sólo cobran directamente, sino que su percepción de ingresos aumentó considerablemente. Una vez más, la comunidad teatral se vio beneficiada con este acierto.

CAPÍTULO 3: Descripción de las responsabilidades y actividades del área.

3.1 Descripción de la actividad.

La principal responsabilidad que acepté fue la de seleccionar y decantar las propuestas de talleres que desean estar en el Helénico. Para ello fue necesario establecer la línea a seguir en conjunto con mi director, y se llegó a la conclusión de que el Helénico debía programar talleres que no se ofrecieran en la programación normal de una escuela de arte dramático y que, además, fueran técnicas novedosas y poco exploradas en nuestro país.

Pero si en el mundo del teatro a veces lo más nuevo sólo es una mirada a lo más antiguo, ¿cómo saber cuáles eran las técnicas que estaban más a la vanguardia? ¿Les gustarían a nuestro público meta? ¿Cuál debía ser el criterio más adecuado para la elección de los cursos?

En primer lugar, tuve que valerme de la tecnología a mi disposición, de modo que el internet se convirtió en una de las principales herramientas. Indagando en la información escénica de otras latitudes y, sobre todo, aprovechando la experiencia adquirida en las aulas, pude empezar a esbozar lo que, a largo plazo, se volvería la materia prima de lo que es actualmente la Coordinación de Talleres del Helénico: los cursos de estilos muy definidos de actuación, dirección, producción y dramaturgia, así como algunas variantes novedosas de los mismos.

Esto repercutió de manera inmediata en una matrícula bastante abundante y, sobre todo, muy variada de alumnos de distintos niveles; tanto teatreros profesionales como amateurs se dieron cita de inmediato para conocer estos cursos poco comunes y convencionales que se ponían a su alcance con maestros de calidad reconocida.

Tal como sucede en las aulas de los colegios de teatro, el número de talleres de actuación superaban por mucho en cantidad a los cursos de

cualquiera de las otras ramas de especialidad del arte escénico. Al percatarnos de esto, procuramos mantener dentro de nuestra programación al menos un taller de las otras vertientes una vez por año, buscando un punto de equilibrio, que difícilmente alcanzamos.

Aunado a esto, estaba la responsabilidad de los informes cualitativos y cuantitativos de talleres que se debían presentar periódicamente al CONACULTA. En otras palabras, estaba prohibido perder el control y debía elaborar un registro numérico de la cantidad de cursos programados, los alumnos asistentes en cada taller y el total del capital recaudado. Datos que serían vitales en cada una de las auditorias que se le practicaron al centro cultural cada año. Todo esto me obligó a disminuir el margen de error en la programación de cursos poco atractivos y decantar la programación, para que, de esta manera, disminuyera la tasa de talleres cancelados, a fin de evitar la posible clausura del área bajo mi mando. Fue así que los cursos de actuación se incrementaron.

3.2- Establecimiento de criterios, lineamientos y cursos especiales

3.2.1- Creación del Reglamento Interno

Para toda convivencia armónica, siempre se requiere establecer normas de conducta que delimiten los derechos y obligaciones de los individuos. Pensando en lo anterior fue que establecí el Reglamento interno de talleres, que es una serie básica de normas a respetar por los alumnos y maestros asistentes al Helénico. Dicho reglamento consta de 12 artículos o reglas que se dieron a conocer al público concurrente en el 2002 y que sigue vigente hasta la

fecha. Las correcciones realizadas desde entonces han sido mínimas y, con alguna que otra excepción, se siguen al pie de la letra.

Este reglamento, en resumen, es sólo una guía de conductas a observar tanto entre alumnos y maestros, como en el recinto en el que se desarrolla la actividad educativa, y destinadas a mejorar la convivencia interpersonal.

3.2.2- Criterios para la organización de cursos y talleres

Establecer un punto de vista único es una utopía y un tema bastante espinoso. Al iniciar el ejercicio de mis funciones se carecía de un criterio definido para la aceptación o rechazo de propuestas de talleres. De esta manera, el Director General y yo nos sentamos para establecer lo que, para nosotros, sería el perfil que debería cubrir cualquier aspirante a integrar la programación de cursos del Helénico. Establecimos tres criterios principales:

- a) Los cursos deberían ser talleres novedosos, que no se encontraran en ningún otro centro cultural o escuela de actuación.
- b) El maestro debía ser alguien que se distinguiera por su trayectoria artística y, sobre todo, que con su trabajo propio hubiese demostrado la utilidad práctica de la técnica que ofrecía y el dominio de la misma.
- c) Y por último, que fuesen talleres enfocados al arte escénico en todas sus vertientes (danza, actuación, voz, dramaturgia, dirección, etc.).

Fue así como se definieron nuestras metas de búsqueda, y he tratado de mantenerlas desde ese día hasta la fecha.

3.2.3 Talleres Internacionales

Este tipo de cursos merece un apartado por su inherente importancia. Realmente son pocos los cursos internacionales impartidos en el Helénico, pero la repercusión que han tenido es para tomarse en cuenta. El más importante que ha habido es el curso e intercambio de residencias artísticas con *Royal Court Theatre* de Inglaterra en el Helénico, que es la escuela de dramaturgia más importante del viejo continente. En dicho taller un grupo selecto de jóvenes escritores escénicos, estableció la Primera Residencia Internacional de dramaturgos mexicanos en Inglaterra. El producto de dicho taller ha sido un conjunto de diversas obras de toda índole que se han dramatizado o representado tanto en el teatro de la *Royal Court* bajo el título de *Arena México*, como en mismo Helénico, culminando con el montaje binacional de la más destacada de ellas "*De insomnio y medianoche*" del dramaturgo Edgar Chías. Dicho curso duró 2 años (2003 – 2005) dividido en 4 etapas de reunión: en junio y diciembre de cada año.

Entre los demás cursos que caben destacar fue el llamado *El actor instrumental o Instrumentactor* impartido por el actor polaco Jan Peseck, creador de esta técnica y que participó en el 2º Festival internacional de Música y Escena. Este curso pretendía enseñar a los actores a utilizar su propio cuerpo como un instrumento musical (2001). Otro de estos talleres internacionales fue el de *Danza Butoh* impartido por Yumiko Yoshioka y Katsura Kan, ambos reconocidos ejecutantes japoneses de este tipo de danza. Este curso estuvo abierto tanto para bailarines como para actores. (2002)

Casi al mismo tiempo, el grupo inglés *Spy Monkey* impartió, por instancia del *Diplomado Teatro del Cuerpo*, el curso denominado *El lado oscuro del*

clown en el cual se profundizaba en el lado menos conocido de esta técnica.
(2002)

Ya en 2003 el dramaturgo y director español Guillermo Heras llegó al Helénico con su propuesta de *La escritura del actor en el espacio*, en la cual se profundizó en la improvisación tanto dramatúrgica como actoral sobre la escena.

En ese mismo año, desde tierras argentinas, llegó un seminario de investigación escénica de nombre escandaloso: el *Pornodrama*, traído hasta estas tierras por el director de escena Alejandro Casavalle, en donde se concebía lo “porno” como un lugar de reflexión de lo dramático.

Ya por último, dentro de la organización del *Primer Mundial de Improvisación en Español* dirigido por Omar Argentino Galván, llegaron hasta nuestro salón de ensayos dos grupos de impro profesional de distintas latitudes, por una parte *La Liga Madrileña de Improvisación* y por otra el grupo venido de la Tierra del Fuego, *Sucesos Argentinos* que compartieron con los actores mexicanos su particular manera de entender y vivir la improvisación
(2004).

Una mención especial requiere el curso de *La Dramaturgia del actor*, del cual se extrajeron a los participantes en el espectáculo performático *Homo Politicus*, espectáculo escénico que ha tenido versiones en múltiples países, y esta vez en su versión mexicana, impartido y dirigido por el español Fernando Renjifo (2006).

3.2.4- Cursos especiales: Retribuciones al FONCA

Finalmente llego al tercero y muy particular grupo de cursos que ha merecido mención aparte: Los cursos de retribución al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

Los objetivos principales del FONCA son Fomentar y estimular la creación artística en todas sus manifestaciones cuya aparición obedece a una de las respuestas que ofreció el Gobierno Federal a la comunidad artística para construir instancias de apoyo basadas en la colaboración, la claridad de objetivos, el valor de la cultura para la sociedad y el aprecio de la diversidad de propuestas y quehaceres artísticos.

Desde que se creó, el 2 de marzo de 1989, al FONCA le fueron asignadas las siguientes tareas: apoyar la creación y la producción artística y cultural de calidad; promover y difundir la cultura; incrementar el acervo cultural, y preservar y conservar el patrimonio cultural de la nación.

En vista de lo anterior y siendo un requisito a cumplir obligatoriamente para los que se ganan una beca de *Intercambio de Residencias Artísticas*, o de *Apoyo para Estudios en el Extranjero*, el Helénico ha acogido varios cursos gratuitos de artistas escénicos beneficiados con apoyos económicos y que, después de ir a otras latitudes a enriquecer su bagaje de conocimientos, tienen la obligación moral de compartir un poco de estos. El procedimiento para que un curso de esta índole sea aceptado es que el becado extienda una carta dirigida tanto al Director como a mi coordinación, y, dependiendo de la disponibilidad de espacio y de si el perfil del curso encaja en los lineamientos establecidos del centro, se autoriza o se rechaza dicha propuesta.

Al finalizar, a los talleristas se les expide una *Carta Constancia* de que impartieron el curso y cubrieron el total de horas requeridas por el FONCA. El Helénico, en estos casos, es una buena opción y una puerta abierta muy importante para los becarios.

CAPÍTULO 4: 6 años de funcionamiento

A 6 años de distancia en el momento de escribir esto, es bueno realizar una recapitulación de cada uno de los logros que obtuve tanto a favor de mi centro laboral como del alumnado concurrente. Haré un breve recuento de las metas alcanzadas en estos años de labor.

4.1- Metas

Veamos uno a uno, aunque ya los he mencionado en páginas anteriores, todos y cada uno de los pasos que tuve que dar año tras año para que la Coordinación de Talleres del Helénico se convirtiera en lo que hoy en día es.

2001

Desde un principio planeamos convertir al Helénico en una importante sede

alternativa para la formación de profesionales de la escena. Las metas planteadas en un principio fueron bastante equilibradas. Para este primer año, se planeó implementar 20 cursos por año, es decir, 10 por semestre.

Cuando tomé el cargo, ya se tenía

establecida una programación, en la cual figuraban un total de 19 cursos. Debido a la poca difusión previa, la mayoría de dichos talleres fue cancelada o contó con un nivel de audiencia muy bajo.

En este primer período se manejaron 2 tipos de impresos para fines de promoción y difusión. En primer lugar se diseñó e imprimió un folletín de 20 páginas con los datos condensados de todos los cursos, pero, a pesar de tener un diseño atractivo, demostró ser inefectivo, debido a que la información manejada era excesiva y, por lo mismo, llegaba a confundir a quien lo consultase.

Por otra parte, se utilizó también un volante cuya funcionalidad fue muy superior a la del folletín, por su manejo más sencillo y conciso de la información.

La única novedad importante que pude implementar en mis primeros días de coordinador, fue la creación del diploma o constancia que avalara curricularmente al alumno y diera una imagen más formal al Helénico como escuela alternativa de educación artística.

2002

Basado en la experiencia previa, al hacerme cargo totalmente de la coordinación y programar casi por completo el primer semestre del siguiente año (2002), a fin de evitar una baja asistencia decidí ampliar el período de difusión, mismo que inicié desde diciembre del 2001 por vía internet.

Para ese mismo año, tratando de corregir el error de programar demasiado y promover poco, el primer período de talleres contó con una programación de sólo 9 cursos. En otras palabras, reduje un poco el número de cursos en aras de poseer una programación compacta pero interesante. Y los resultados comprobaron mi acierto, ya que tan sólo en ese primer semestre casi igualé el total de asistentes de todo el año anterior (158 contra 146 en el período 2002-1).

Cabe destacar que en el 2002 se descartaron los talleres de verano para niños, ya que descubrimos que, por extraño que parezca, ese tipo de cursos simplemente no funcionan en el Centro Cultural Helénico.

Este año fue bastante educativo para mí, ya que fue la etapa de más experimentos. Cito como ejemplo que a partir de dicho año definí los períodos más convenientes para programar cursos, con la finalidad de disminuir el índice de talleres cancelados o con poco quórum. Las fechas que elegí fueron Marzo a Junio y Septiembre a Diciembre de cada año, y así se han mantenido hasta la fecha en que escribo esto. Esto debido a que es en estas fechas cuando los alumnos de todas las principales escuelas de actuación (como la UNAM y el INBA) ya establecieron sus horarios de clases y pudieron recuperarse de sus gastos de fin de año o intersemestrales.

talleres

Centro Cultural HELENICO

IMPARTE Anatoli Lokachtchouk
CLOWN
 Inicia 25 de Febrero
 Lunes, Miércoles y Viernes
 10:00 a 12:00
 Duración 3 meses
 En Salón de ensayos
 Costo \$600 mensuales

IMPARTE Omar Argentino Galván
IMPROVISACIÓN
 Inicia 26 de Febrero
 Martes 11:00 a 15:00
 Duración 3 meses
 En Salón de ensayos
 Costo \$400 mensuales

IMPARTE Ana Francis Cecilia Sotres
CABARET
 Inicia 26 de Febrero
 Martes 16:00 a 19:00
 Duración 4 meses
 En Salón de ensayos
 Costo \$500 mensuales

IMPARTE Martín Acosta
DIRECCIÓN
 Inicia 27 de Febrero
 Miércoles 18:00 a 21:00
 Duración 3 meses
 En Salón de ensayos
 Costo \$400 mensuales

IMPARTE Blanca Forzán
PRODUCCIÓN ESCÉNICA TEATRAL
 Inicia 27 de Febrero
 Miércoles y Viernes
 16:00 a 18:00
 Duración 3 meses
 En Salón de ensayos
 Costo \$400 mensuales

IMPARTE Victoria Gutiérrez
ENTRENAMIENTO ACTORAL
 Inicia 25 de Febrero
 Lunes, Miércoles y Viernes
 12:00 a 14:00
 Duración 3 meses
 En Salón de ensayos
 Costo \$600 mensuales

INSCRIBETE
 Con Nora Flores o Francisco Olivie de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
CUPO LIMITADO
 Av. Revolución 1500 Col. Guadalupe Inn, México D.F. 5662 87 74 5662 75 35 talleres_helenico@yahoo.com.mx

También en lo que a la creación de los impresos se refiere, esta vez opté por manejar un volante en el que sinteticé la información más relevante del curso, a saber: nombre del curso, tallerista, horarios, fechas de inicio y costo. Facilitando de esta manera el entendimiento del público meta.

Estos 2 cambios que implementé demostraron ser una buena opción. Y aún así, para el 2º semestre aún tuve que hacer más modificaciones.

Para el período 2002-2 se programaron un total de 10 cursos. En este caso repetí el uso de volantes y anexé una pequeña novedad: un díptico ahora con una información un poco más extensa, procurando siempre que no llegara a ser cansada y en donde se describiera clara y accesiblemente el propósito y el público al que iba dirigido cada taller.

Al final de éste, mi verdadero primer año al frente de la coordinación, había superado los números previos y finalizamos el año con un total de 232 alumnos asistentes.

2003

Para el inicio del nuevo año, tomamos la decisión de reducir un poco más el número de cursos, considerando que tal vez así se reduciría el índice de cancelaciones y deserciones; así que iniciamos el año con 7 talleres.

Intentando darle al Helénico siempre una nueva imagen, mejoré el diseño de los volantes y del folleto. Amplié mi lista de sitios de distribución y también empecé a enfocarla mejor. Esto se vio reflejado en que, con menos cursos, el número de alumnos casi no tuvo variaciones con respecto al mismo período del año anterior.

El 2003 me señaló otra pauta interesante, ya que me percaté de que por alguna razón, había ciertos cursos que sólo tenían una convocatoria exitosa en uno u otro semestre del año; cito el caso del taller de *Cabaret* cuyo éxito únicamente se puede asegurar si se programa a finales de año.

A finales de año, el número de alumnos que habían pasado por el Helénico fue de 392 y, pese a nuestra propia regla inicial, en la 2ª mitad del año alcanzamos un total 20 talleres. Cabe destacarse que se esperaban sólo 300 asistentes.

2004

Este año inició con 2 importantes eventos: El Primer Mundial de Improvisación en Español, organizado por Omar Argentino Galván, maestro residente del taller de

talleres

TEMPORADA 2004-2

centro cultural helénico

• dramaturgia desde dentro

Imparte: Silvia Peláez*

Horario: Mar a Jue 11:00 a 14:00 Hrs.

Inicie: 8 Nov

Costo: \$1,200.00

Duración: 8 sesiones

Taller dirigido a dramaturgos que deseen profundizar en la construcción del texto dramático, así como tener la oportunidad de escuchar su obra leída por actores para enriquecer el proceso de creación. Se trabajará una obra breve.

• esgrima artística I, II y III

Imparte: Víctor Rubén López** y Dora Alonso**

Horario: Lun, Miér y Vier 16:00 a 19:00 hrs.

Inicie: 6 Sep (I), 11 Oct (II) y 15 Nov (III)

Costo: \$1,500.00 / nivel.

Talleres que buscan que el participante adquiera conocimiento del arte de la esgrima aplicada al trabajo del actor y, al mismo tiempo, obtener y/o reafirmar su disciplina física y mental. **Abierto a todo público.**

***Dramaturga, directora y guionista.** Ha colaborado como crítica teatral en el Reforma. Miembro de la Comisión de Teatro de la SOGEM. Entre sus obras destacan *Mover de raíz* y *El gusano pelado*. Recibió el Premio Nacional de Dramaturgia 1999 de la U. de N. Lo el premio Jordano Daga 1994 y el premio de Mejor Obra Experimental 1996, entre otros. Publicó el libro *Óptica de dramaturgo* (FONCA/Bancosant). Ha impartido diversos cursos y conferencias internacionales.

• cabaret

Imparte: Ana Francis* y Cecilia Sotres*

Horario: Jue 11:00 a 14:00 Hrs.

Inicie: 9 Sep

Costo: \$2,000.00

Duración: 16 sesiones

Taller que mezcla las técnicas del cabaret alemán, el teatro de revista mexicano y el Stand up comedy. Busca desarrollar la capacidad de observación, dotar de un dominio de la improvisación y un óptimo manejo de la información actual, estimulando la capacidad de crítica, entrenando al alumno a adecuarse a cualquier público.

• movimiento, respiración y preparación al acto escénico

Imparte: Maïad D'Angelo*

Horario: Mar y Vier 11:00 a 13:00 Hrs.

Inicie: 9 de Nov

Costo: \$1,200.00

Duración: 8 sesiones

Curso para actores, bailarines y cantantes de nivel medio y profesional. Pretende que el participante haga conciencia de lo que es el cuerpo, su movimiento y su dinámica, para lograr utilizar el acto creativo y la expresión escénica.

• el acorreo de la voz

Imparte: Robert Schwendeman*

Horario: Lun y Miér 11:30 a 13:00 Hrs.

Inicie: 6 de Sep

Duración: 12 sesiones

Costo: \$1,200.00

Taller de entrenamiento vocal para artistas escénicos. Ofrece a los participantes las herramientas para reconocer aquellos sonidos que conforman la "identidad" de su voz. Los participantes se vincularán con su voz para conseguir sonoridades nuevas.

****Bailarina, coreógrafa y profesora de danza contemporánea.** Ha realizado espectáculos en México y en Europa. Destaca el European Dance Development Center, en Ámsterdam, Holanda. Participó en el Festival Internacional de Danza Contemporánea de SLP y en el Festival Avant-Garde de Veracruz. Realizó estudios de movimiento, voz y técnicas psico-corporales. Entre sus maestros se cuentan Pat Peltzer, Bernard Fontbote y Jan Povel.

• actor, director e instructor de esgrima. Egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBA. Ha participado en más de 50 espectáculos escénicos. Ha ganado 9 premios de esgrima olímpica entre 1994 y 1998.

**** Licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.** Se ha desarrollado profesionalmente como actriz, cantante, directora y productora teatral. Cuenta con varios años de experiencia en la esgrima artística.

***Bailarina, coreógrafa y profesora de danza contemporánea.** Ha realizado espectáculos en México y en Europa. Destaca el European Dance Development Center, en Ámsterdam, Holanda. Participó en el Festival Internacional de Danza Contemporánea de SLP y en el Festival Avant-Garde de Veracruz. Realizó estudios de movimiento, voz y técnicas psico-corporales. Entre sus maestros se cuentan Pat Peltzer, Bernard Fontbote y Jan Povel.

***Su trayectoria se centra en la investigación y fusión del cabaret alemán, el teatro de revista mexicano y la técnica actoral universitaria. Han sido docentes en diversas instituciones y forman parte de Las Remas Clotas, compañía de cabaret que ha trabajado con Tina Vasconcelos y Jessica Rodríguez. Recientemente han participado en espectáculos de cabaret y en *Relato*. Alumnos de Elena Guaschiba.**

Improvisación del Helénico en ese entonces; y la primera visita de la *Royal Court Theatre* para el taller de dramaturgia antes descrito.

Dentro del primero se impartieron algunos talleres desde el extranjero, ya que tanto *la Liga Madrileña de Improvisación*, el grupo *Sucesos Argentinos* y el grupo *La Gata*, de Colombia, unieron esfuerzos e impartieron cursos de diversas variantes de improvisación.

En lo que al total de cursos anuales se refiere, se contó con un total 38 talleres (sumando los anteriores) y una afluencia de 380 alumnos.

2005

Aquí se contó con la 2ª parte del taller impartido por *Royal Court*, agregando a la experiencia previa el trabajo directo con jóvenes directores y actores, con la finalidad de ir probando la efectividad de cada texto.

Aquí vimos que, habiendo terminado con los experimentos, y al mantener cursos exitosamente probados (Cabaret, Improvisación, Esgrima Artística, entre otros), nuestro índice de población se mantuvo, a pesar de algunas cancelaciones lamentables. El año cerró con un total de 37 talleres y un alumnado de 394 alumnos.

2006

Al cerrar el 2006 tuvimos organizados 40 talleres y 430 alumnos atendidos. Con esto, estamos hablando de que éste se constituyó como el mejor año, en

lo que a metas en número de cursos y asistentes se refiere dentro de la administración 2001 – 2006.

Para decirlo en otras palabras, al cierre de la actual administración, el Centro Cultural Helénico habrá tenido una matrícula de más de dos mil alumnos en sólo 6 años. Cifra nada

despreciable si tenemos en cuenta que no somos una escuela de arte escénico, sino un centro cultural.

Resumiendo lo anterior, tendríamos los siguientes números:

2001 -----→ 19 talleres, 158 alumnos
 2002 -----→ 19 talleres, 289 alumnos
 2003 -----→ 20 talleres, 392 alumnos
 2004 -----→ 38 talleres, 380 alumnos
 2005 -----→ 37 talleres, 394 alumnos
 2006 -----→ 40 talleres, 430 alumnos

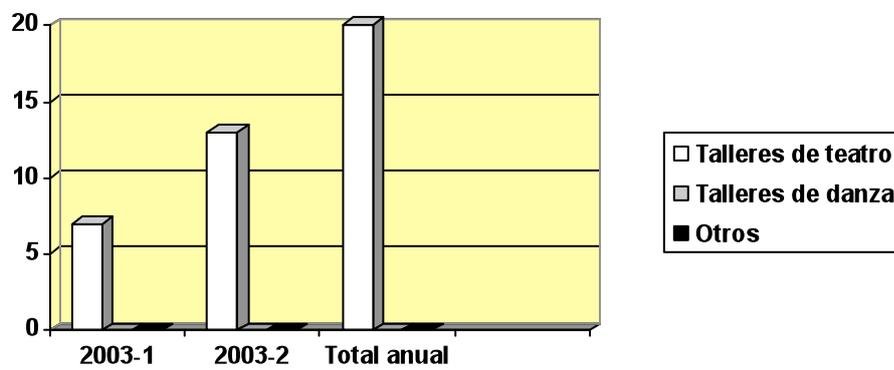
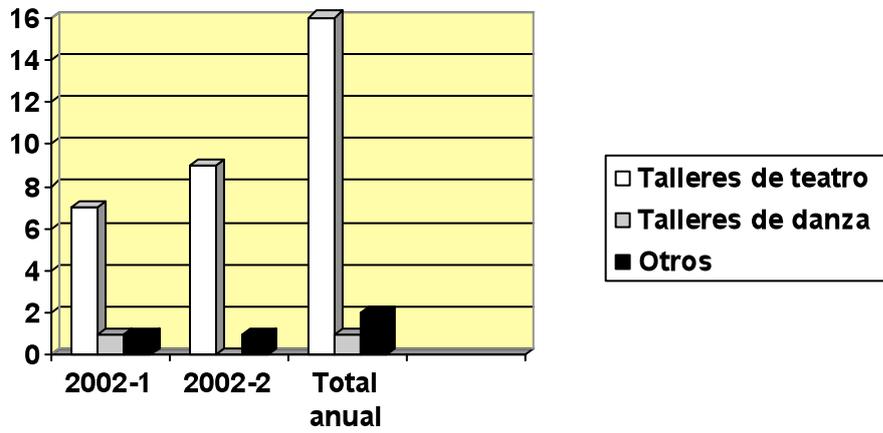
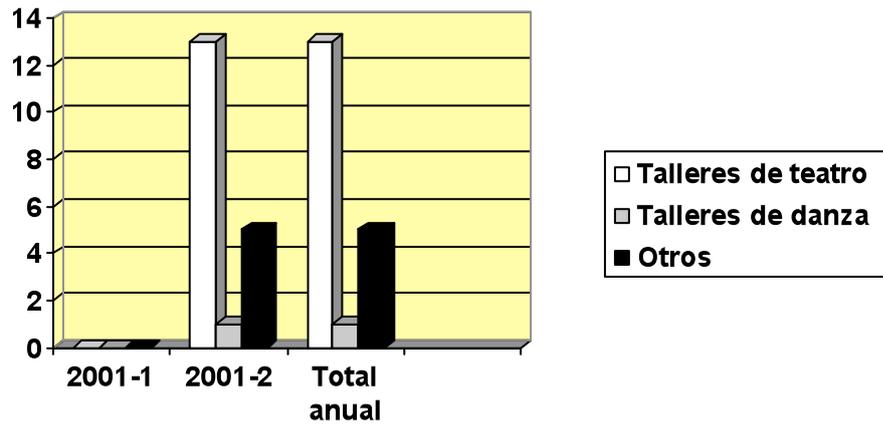
TOTAL 173 talleres, 2,043 alumnos

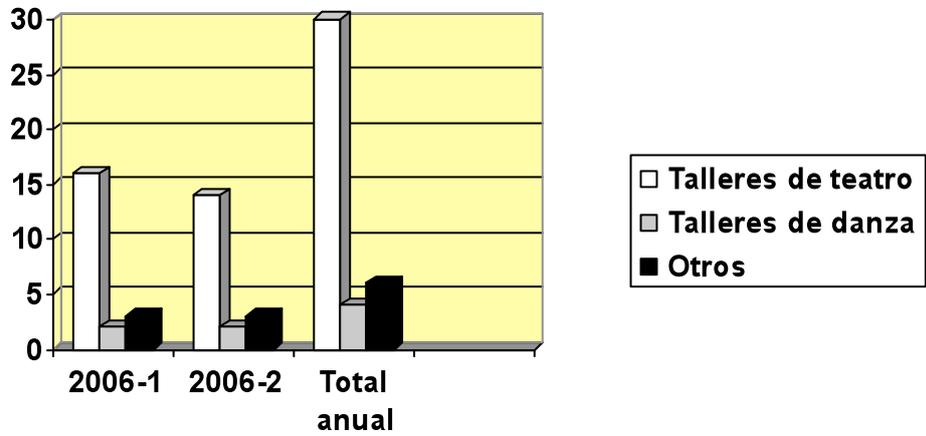
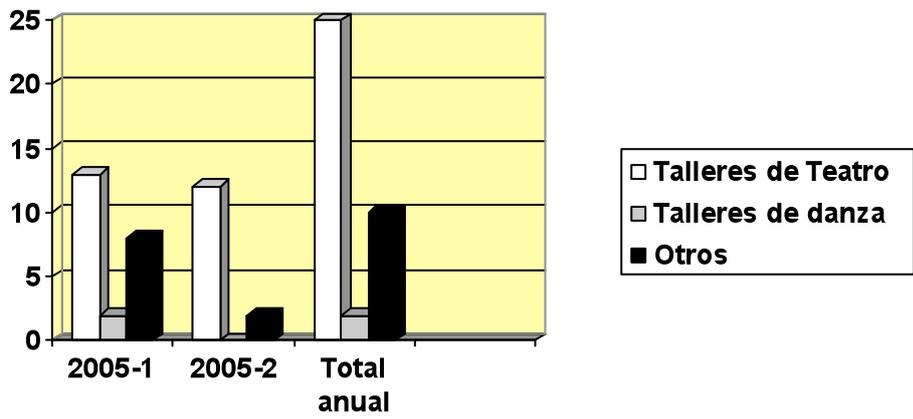
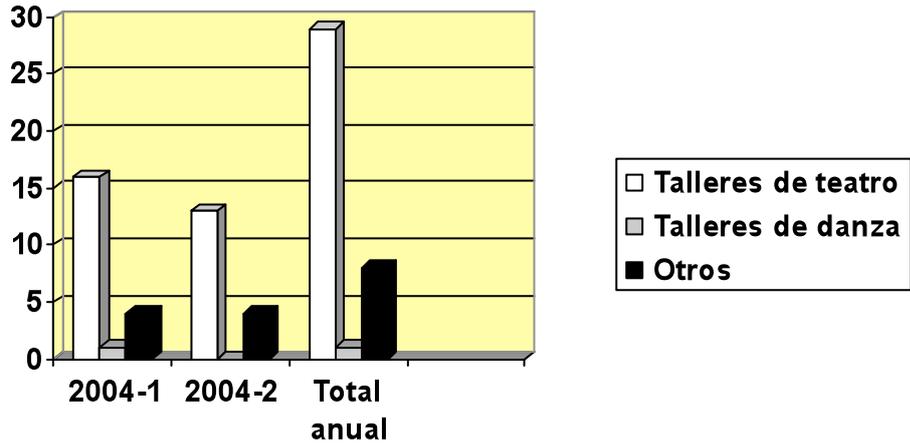
Finalizando este capítulo, creo que hemos alcanzado y hasta superado nuestra meta inicial, ya que partiendo de cero, nos hemos convertido en una de las más importantes sedes alternas de formación de artistas escénicos.

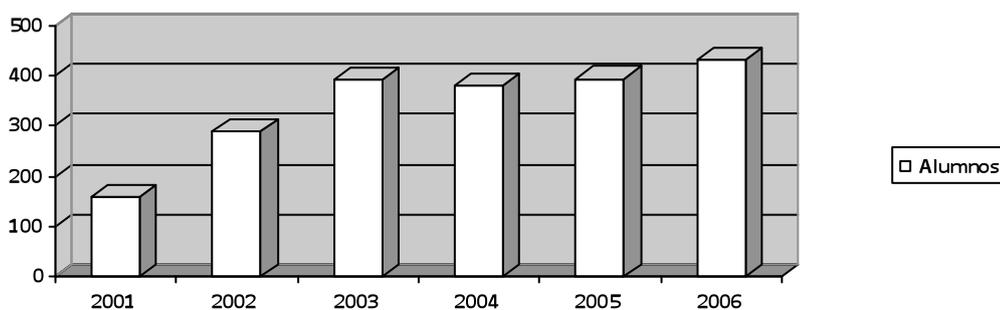
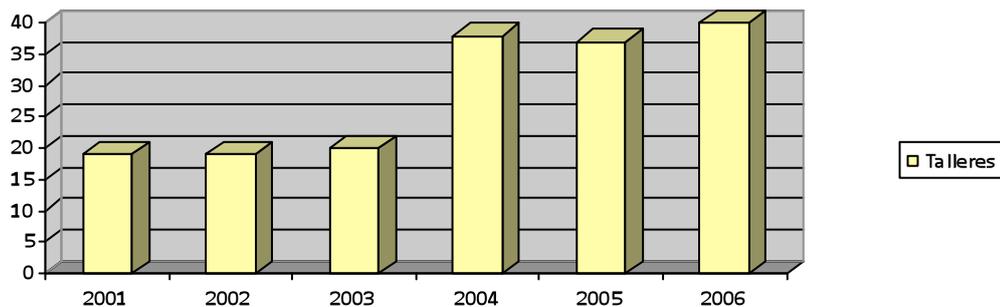
4.2- Índices cuantitativos.

Para ilustrar un poco todo esto, presento las siguientes gráficas:

CAPÍTULO 5: La Coordinación de Talleres hoy.

5.1- Visión a 6 años de distancia:

Como ya he dicho, antes de la actual administración el Centro Cultural Helénico carecía de una programación regular y controlada de cursos. La oferta de talleres era errática. Fue por ello que decidimos darle al lugar un mayor peso como sede alternativa para la formación de artistas escénicos.

Nuestra principal premisa fue ofrecer aquellos cursos que se ofrecieran pocas veces en escuelas de teatro. Fue por ello que en un principio se estableció un convenio de apoyo y colaboración mutua con el *Diplomado Teatro del Cuerpo* cuyas metas coincidían con nuestro propósito. Esta fue una relación muy fructífera y enriquecedora que duró 3 años, después de dicho

tiempo el *Diplomado*, ya instituido como una organización reconocida, se independizó y siguió su propio camino.

Una vez creada la Coordinación de Talleres (2001), establecimos los objetivos a obtener: Ofrecer cursos y talleres que manejaran nuevas e interesantes propuestas de actuación a precios accesibles y que al mismo tiempo que beneficiaban económicamente a los artistas que los impartían, enriquecían el bagaje profesional de nuestro alumnado. El principal escollo que se salvó fue que, a pesar de no poder contratar maestros (que estaban a expensas de que hubiese gente interesada), pudimos incrementar el público cautivo y reducir el número de cancelaciones.

Poco a poco, el Helénico cobró fuerza como sede alternativa para la comunidad teatral del D.F. y, me atrevo a decirlo, del país. Fue así que más y mejores artistas accedieron a impartir clases en él y esto se vio reflejado en el incremento de cursos por año y la consolidación de los mismos dentro de la programación. De esta manera, el Centro Cultural Helénico ha ido adquiriendo un buen prestigio como formador de artistas escénicos tanto a nivel nacional como internacional.

De entre los cursos que merecen resaltarse por reflejar mejor nuestro ideal primordial, destacaré nuevamente el impartido por la *Royal Court Theatre* de Inglaterra. A quienes servimos como conexión con los jóvenes dramaturgos mexicanos, quienes se vieron beneficiados con un proceso que duró desde Marzo de 2004 hasta Noviembre del 2006, culminando tanto con lecturas dramatizadas de las obras resultantes, como con montajes de algunos de los textos en los dos países y en ambos idiomas. Este proceso se dividió en cuatro etapas repartidas en que 2 veces por año los dramaturgos se reunían con los

maestros de la *Royal* en las instalaciones del Helénico y enriquecían sus textos realizando ejercicios, tanto con actores como con directores.

Por otro lado, durante estos 6 años se me presentaron propuestas del extranjero muy interesantes, que no pudieron cristalizarse por la insuficiencia de recursos. A pesar de las dificultades de presupuesto, el Helénico ha visto desfilar por sus instalaciones a grandes artistas escénicos contemporáneos, como es el caso de Gerardo Trejoluna, Omar Argentino Galván, Ana Francis Mor, Cecilia Sotres, Martín Acosta, Mauricio García Lozano, Ximena Escalante, Marisa de León, Silvia Peláez, Hayde Lachino, Romina Coccio, Robert Schwendeman, Javier Margulis, Silvia Peláez, Alejandro Casavalle, Jaime Chabaud, Anatoli Lokachtchouk, Juliana Faesler, Jan Peszeck, Boris Schoemann, Fernando Renjifo, entre otros; así también como grupos de la talla de *Spy Monkey* (ING.), *Sucesos Argentinos* y *La Liga Madrileña de Improvisación*, por citar sólo algunos. De este modo, la comunidad escénica del país se ha visto enriquecida con cursos como *Cabaret*, *Improvisación*, *Producción Ejecutiva*, *Dramaturgia*, *Dirección*, *Pornodrama*, *Expresión Escénica*, *Clown*, *Video aplicado a las artes escénicas*, *Lecturas Teatralizadas*, *Instrumentactor*, *Armónicos de la voz*, y muchos otros.

Dichas técnicas, de no existir un sitio como el Helénico, hubiese sido muy difícil que estuvieran al alcance de los artistas mexicanos.

5.1.1- Análisis de funcionalidad.

Hoy en día, la coordinación de talleres tiene una solidez y una facilidad de manejo destacable. La planificación de cursos y los períodos establecidos por

mi han demostrado ser los más indicados y esto se ve reflejado en una afluencia regular de alumnos y un bajo índice de cancelaciones de cursos.

Con un mínimo de recursos, la coordinación de talleres ha logrado subir sus índices de funcionalidad en tan sólo 6 años de manera ostensible. En comparación con mi primer año de coordinación, he logrado que se duplique el número de cursos y que casi se triplique el número de alumnos. Todo esto merced a que la gente de teatro ya ubica al Helénico como una sede en donde hay períodos constantes de talleres especializados en artes escénicas y que es un sitio en donde encontrará cursos que difícilmente encontrará en otro lugar. A esto debemos añadirle el contar con una publicidad bien dirigida y haber encontrado el mejor mecanismo de promoción, tanto impresa como electrónica, sin olvidar mencionar, por supuesto, la recomendación de boca en boca, que es siempre la mejor.

5.1.2- Los cursos del Helénico vistos por el público.

Estos son algunos testimoniales de gente que ha colaborado con el Helénico de distintas maneras:

La creación de un espacio de intercambio académico alrededor de un centro cultural tan importante y vivo como el Helénico es, en principio, un gran acierto. Abrir estas puertas a algo tan fuera de la ortodoxia como el cabaret habla sin duda de una apertura y un reconocimiento institucional a uno de los géneros que más innovaciones esta trayendo al teatro mexicano.

El trabajo de Francisco Olivie, coordinando los talleres del Centro Cultural Helénico, ha sido extraordinario, y creemos que uno de

los factores decisivos para tal desempeño fue que, en este mismo taller, se descubrió a él mismo grandes posibilidades mostrando un agudo sentido del ritmo y del dialogo perspicaz del cabaret.

La repercusión de los talleres de cabaret ha sido impresionante, ha rebasado nuestras expectativas con creces, pues han salido a la fecha 6 generaciones de estos cursos con sus respectivos montajes, en los que han participado por lo menos 60 actores y actrices.

A través de los talleres ha crecido, se ha difundido y fortalecido el género de teatro cabaret, se han creado por lo menos 2 compañías y, a raíz de ellas y de proyectos personales, se han creado más de 15 montajes.

Esto lo podemos ver reflejado en el teatro bar EL VICIO, del cual nos hacemos cargo, pues son principalmente estos actores (salidos del taller) los que le dan vida y frescura a este escenario.

Y en gran parte, gracias a esta labor de difusión, de paciencia, de tenacidad y de coordinación de los talleres, es que se ha podido hacer todo esto. Es necesario un laboratorio para que el cabaret como movimiento se haga más fuerte, sin duda este espacio lo es.

ANA FRANCIS MOR Y CECILIA SOTRES

Maestras del taller de Cabaret

Actrices, cabareteras, directoras y Reinas Chulas

Mi experiencia en la conducción del taller “Hacia un clown teatral” en el Centro Cultural Helénico, a través de la Coordinación de talleres a cargo de Francisco Olivie, fue muy enriquecedora en varios aspectos:

En primer lugar, porque representó una apertura para la retribución académica de las becas que obtuve para mis estudios de clown en la escuela Le Samovar (París, Francia), por parte del FONCA (Programa de Apoyo para Estudios en el Extranjero 2003-2004), del INBA-CENART (Programa Nacional de Educación Artística 2002-2003) y del Gobierno Francés (2002-2003). Llevándose a cabo de manera gratuita, y así contribuyendo a divulgar cultura.

En segundo lugar, porque constituye una ventana hacia nuevas tendencias que existen o apenas comienzan a nacer en nuestro país como es el género del clown dentro de las artes escénicas.

En tercer lugar, porque resulta un aprendizaje de pedagogía para el instructor, ya que ayuda a reafirmar y clarificar el lenguaje de la técnica que se imparte, así como a refinar la manera en al que se transmiten.

En cuarto lugar, porque la diversidad de participantes: estudiantes de teatro, actores y público en general, nutre la creatividad e imaginación de cada uno debido al encuentro de visiones del mundo diferentes, sobre todo en este género que es el clown.

Lic. Madeleine Sierra Carrascal

ACTRIZ Y CLOWN

Conclusiones finales

A lo largo de los seis años que describo como Coordinador de Talleres, he experimentado diversas vivencias que me han hecho madurar como profesionista y han incrementado mis facultades como gente de teatro, dramaturgo y escritor de otros géneros literarios.

Ocupar este puesto me ha significado una doble ventaja, pues al ser un trabajo que es poco absorbente en lo que a tiempo se refiere, me permitió realizar otras actividades más acordes con mi especialidad en dramaturgia.

Baste como ejemplo el que durante mi período como trabajador de esta dependencia del CONACULTA he publicado tres de mis textos dramáticos. A saber: uno en la editorial *Tierra Adentro* en el 1er tomo de la colección *Teatro de la Gruta*, junto a otros jóvenes dramaturgos (2001), y otros dos dentro números distintos de la revista *Opción*, editada por el ITAM (Septiembre y Diciembre del 2004, respectivamente). Revista que quizá no hubiese conocido de no ser por el puesto ocupado.

Por otra parte, cursé y finalicé aprobatoriamente el *Diplomado en Creación Literaria* del Centro de Capacitación de Escritores de TELEVISA, en sus instalaciones de San Ángel (2002 – 2004); así mismo, tuve la oportunidad de incursionar en el medio radiofónico al formar parte de los escritores encargados de la adaptación de la novela “*Novecento*”, de Alessandro Baricco, para Radio Educación (2002); y ya por último, escribí y estrené mi primer obra: *Armonía, travesura de hadas*, montada por el grupo *La Barca Teatro* en el *Foro Universal* del Polyforum Cultural Siqueiros (2005), por resaltar lo más relevante.

Igualmente mi cercanía con los profesores me ha permitido enriquecer mi bagaje educativo, ya que he tenido acceso a varios cursos de mi interés,

como *La Relación Director – Dramaturgo* impartido por Iona Weissberg y Luis Mario Moncada, el curso de *Cabaret* facilitado por Ana Francis Mor y Cecilia Sotres, además de los talleres *Profesión Secreta Clown* con Anatoli Lokatchouk y *Esgrima Artística y Deportiva* con mi ahora maestro y amigo Víctor Rubén López. Todos estos talleres antes mencionados me han servido para crecer como profesional de la escena en diversas ramas del quehacer teatral, ya que no me he limitado únicamente a escribir, sino que también he enriquecido mi formación actoral.

En algunas ocasiones, aunque menos de las que hubiese deseado, he servido de contacto para actividades extra aulas de algunos profesores de la facultad, como la Licenciada María Navarrete, quien a través de mí pudo acceder a las instalaciones del Helénico para organizar y coordinar, en conjunto con su grupo “Arte Total”, el Seminario *El Arte en la escuela* en el año 2002, durante el cual se programaron conferencias, mesas redondas y talleres con diversos artistas vinculados a la escena.

En otras palabras, trabajar en el Centro Cultural Helénico me ha hecho vivir experiencias que de otra manera hubiese sido muy difícil adquirir.

El desempeñar este cargo ha influido benéficamente en mi futuro profesional, ya que no sólo he establecido relaciones con gente importante del medio a nivel nacional, sino también en diversas partes del globo.

En resumen, laborar en el que yo considero el centro cultural más importante de México y, me atrevo a decirlo, de América Latina, es una gran responsabilidad y un gran orgullo para mí y así deberá serlo en lo sucesivo para cualquier estudiante de teatro que logre ingresar en las filas del Centro Cultural Helénico.

BIBLIOGRAFÍA

- ❖ **Azar, Héctor**, *Teatro y educación*, México, Colegio de Bachilleres, Dirección de Plantación académica, Centro de actualización y formación de profesores, 1980.
- ❖ **Beguerisse Ortiz, Leticia** *Coordinación de actividades extracurriculares en una institución educativa privada como factor del desarrollo integral*, México: Ed. del autor, 1998, 56 p.
- ❖ **Muñoz Machado, Andrés**, *La gestión de calidad total en la administración pública*, Madrid, Díaz de Santos, 1999.
- ❖ **Varios Autores**, *Centros culturales*, s.l.: S.n., 1992.
- ❖ **Varios Autores**, *La literatura dramática y el teatro hoy: memoria del coloquio*. México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 1995.
- ❖ **Wild, Friedemann**, *Centros culturales comunitarios: Cine, conciertos, conferencias, debates, juegos, teatro*, Friedemann Wild; redacción Ingeborg Nebel; Versión española de Iris Erlen Kamper, México : G. Gili, 1979.